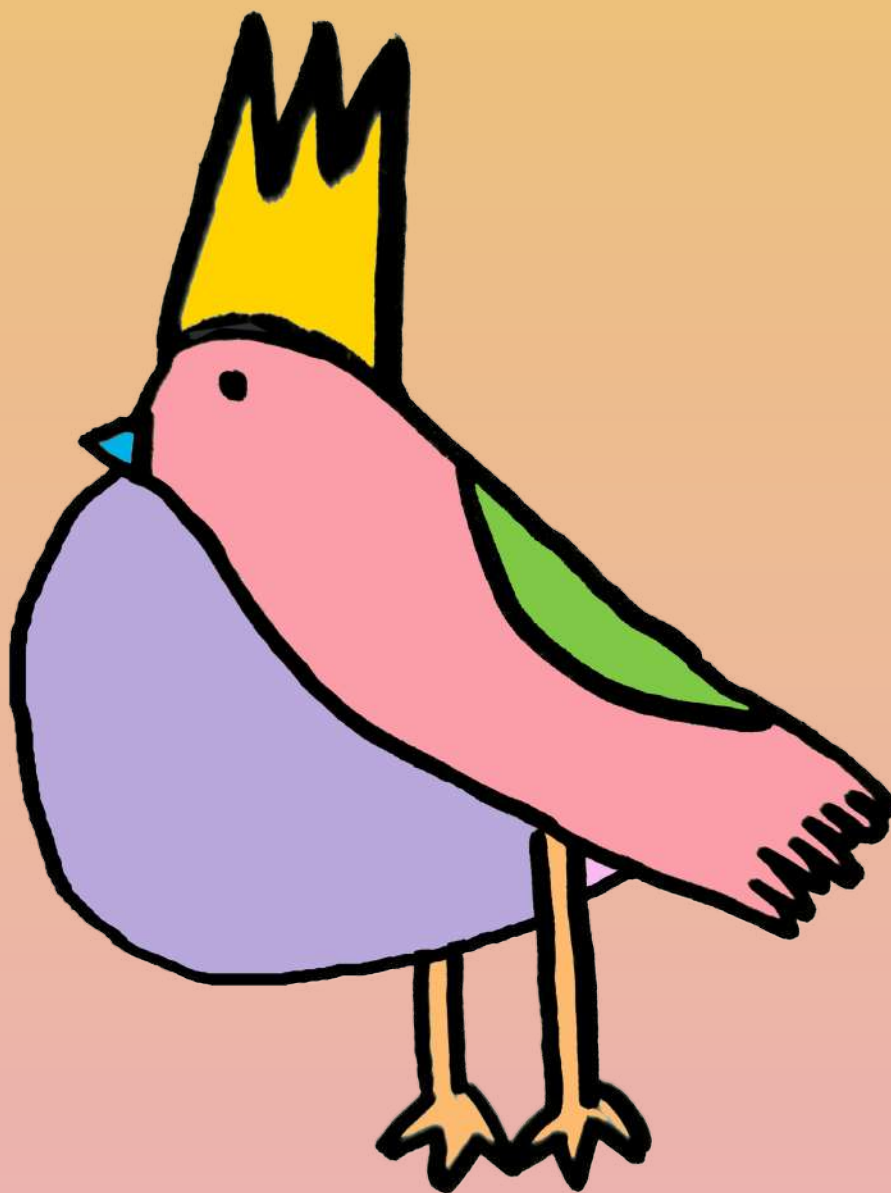




LES OISILLONS d'Aristophane

les rêves
indociles



NOTE D'INTENTION

Les Oisillons d'Aristophane adapte à hauteur d'enfants la comédie antique *Les Oiseaux* d'Aristophane afin d'interroger les difficultés du vivre ensemble et les limites de l'utopie.

ARISTOPHANE naît au V^e siècle avant JC à Athènes. Il vit et travaille à la grande époque de Périclès, celle où l'on construit le Parthénon, et fut, à ce qu'on dit, l'ami de Socrate. Il prône l'éclat de rire, et se sert de l'humour dans ses comédies pour dénoncer les travers de son époque. *Les Oiseaux* est l'une des onze pièces qui sont parvenues jusqu'à nous.

Il s'agit d'une comédie politique et sociale : deux Athéniens, lassés de la vie dans la cité, partent à la rencontre des oiseaux pour fonder Coucouville-les-Nuées... et y assujettir les oiseaux !

ET NOS OISILLONS ?

Dans cette histoire vieille de plus de deux millénaires, trois thèmes nous semblaient être particulièrement en résonance avec les préoccupations de la jeunesse actuelle :

- **Les arbres** : poumons de la terre et cabanes de nos enfances, ils synthétisent à eux seuls le besoin d'air, la respiration que nous voulons proposer dans ce spectacle.
- **Les oiseaux** : petits chanteurs de nos campagnes, animal-totem des poètes, ils sont aussi victimes de nos modes de vie... Et si nous tentions de les écouter pour de vrai ?
- **La liberté** : la mienne, la vôtre, la leur... Où commence-t-elle ? Où s'arrête-t-elle ? Question la plus difficile pour faire société, elle façonne nos petites histoires et celle de l'Humanité.

Initialement conçu pour une grande scène, le spectacle réunissait une conteuse, dix musiciens sur le plateau et un dispositif scénographique d'envergure.

AUJOURD'HUI, notre démarche consiste à adapter cette création afin de la rendre accessible à une plus grande diversité de lieux (théâtres, médiathèques, établissements scolaires, lieux non-dédiés...). Cette nouvelle forme reposera sur une version allégée, interprétée par une conteuse et deux musiciens multi-instrumentistes, accompagnée d'une scénographie repensée pour des espaces plus intimistes.

Ce conte est né d'un double désir :

- **transmettre aux enfants une relation sensible au vivant ;**
- **interroger notre place d'humain dans les écosystèmes.**

Le spectacle repose sur une tension dramatique forte : **les enfants veulent rejoindre les oiseaux, mais les oiseaux sont-ils prêts à accepter les humains ?**

Ce renversement de perspective permet aux enfants de :

- questionner la notion de domination humaine ;
- envisager d'autres formes de co-existence ;
- comprendre que la nature n'est pas un décor mais un système vivant.

Enfin, le chant participatif et la présence musicale en direct créent un lien immédiat avec le public, favorisant une appropriation sensible et collective.



QUELQUES EXTRAITS

” Il était une fois ici et maintenant, deux enfants.
Seuls dans la forêt, ils avancent. (Acte I)

*La liberté ne s'apin pas. Elle se respecte, s'observe, se chène,
et finalement se vigne. (Acte II)*

*Enfin arrive un drôle d'humain, enfin un drôle d'oiseau,
enfin on ne sait pas très bien. L'homme est courbé comme
un rocher, ridé comme un vieux tronc, mouvant comme un
ruisseau. Et pourtant la lumière au fond de ses yeux
ne laisse aucun doute : c'est un oiseau. (Acte II)*

*Ils héritent de traditions stupides, d'une terre polluée,
d'un climat déréglé...
En réalité, ces enfants viennent nous demander asile.
Aurons-nous le cœur de leur refuser ? (Acte III)*

*Pour s'envoler, rien de plus simple :
1^{er} étape : faire le vide dans sa tête,
2^{ème} étape : imaginer une chose très belle
(comme un arc-en-ciel ou des vers de terre)
3^{ème} étape : battre des ailes. (Acte IV)*

*Chacun ici construit sa cabane
Il suffit de quelques bouts de bois,
Un petit trou, un morceau de drap,
Pour se tailler dans le monde
Son bout d'espace,
Un nid à soi. (Acte IV)*

*Il suffit d'une plume
Juste une
Il suffit d'une plume. (Acte V)*

”
Retourner aux ormes. (Acte V)

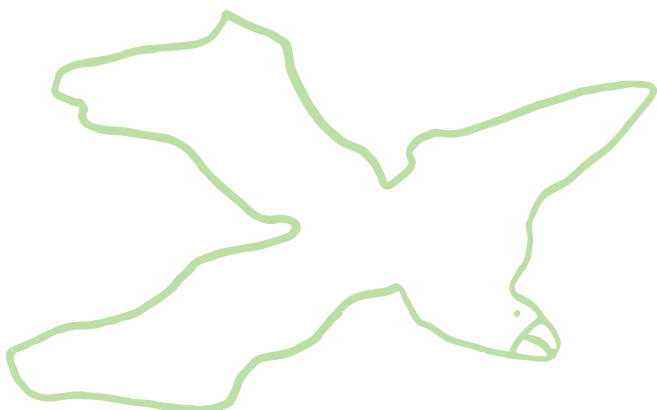


RÉSUMÉ

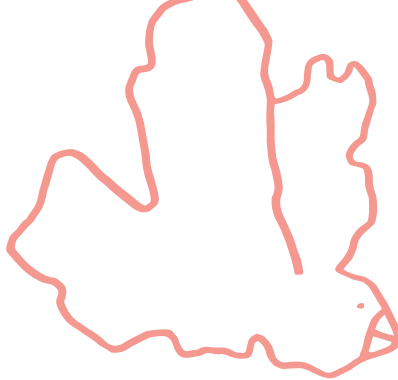
Deux enfants, en rupture avec le monde des adultes, partent à la rencontre du peuple des oiseaux pour inventer une autre manière de vivre ensemble. Mais leur rêve d'un monde idéal se confronte à la réalité du vivant et aux équilibres fragiles qui le régissent.

HISTORIQUE DU PROJET

L'équipe a été rassemblée sur l'invitation de l'Intercom Bernay Terres de Normandie lors d'une résidence création et médiation sur l'année scolaire 2022-2023. Le pari était d'associer nos univers respectifs afin de construire, avec les enfants du territoire, un spectacle mêlant nos arts. Le pari a été réussi puisque les six représentations données au Piaf les 25 et 26 mai 2023 ont fait salle comble, et que les retours ont été excellents. Ce succès nous donne envie de poursuivre l'aventure aujourd'hui.



L'ÉQUIPE



ALICE BRIÈRE-HAQUET
est une autrice née en Normandie.

Elle étudie la littérature et l'histoire de l'art, les enseigne quelques années, avant de découvrir la littérature jeunesse.

En 2009 sort son premier album. Une centaine sont à ce jour parus, certains traduits dans une vingtaine de langues, parfois récompensés de prix nationaux ou internationaux. L'un d'eux a notamment reçu en 2015 le New York Times Award du meilleur album.

Elle aime explorer les différentes facettes de l'écriture pour la jeunesse, l'album, le roman, la poésie, le documentaire, la presse, la traduction, aujourd'hui la scène...

En parallèle, Alice poursuit son travail universitaire. Elle a soutenu une thèse de littérature comparée en 2016 à la Sorbonne, enseigne à l'Université de Caen, et oriente en ce moment ses recherches sur les représentations animales dans la littérature pour la jeunesse.

Son dernier projet éditorial, la collection *Philonimo* aux Éditions 3 œil rassemble ces centres d'intérêts puisqu'il s'agit d'adapter les paraboles animalières des plus grands philosophes (*Le Porc-épic de Schopenhauer*, *La Colombe de Kant*, *Le Corbeau d'Épictète...*) pour les mettre entre les mains des plus petits.



HUGUES TABAR-NOUVAL
est compositeur, saxophoniste, flûtiste, clarinetiste et chef d'orchestre, né à Paris.

Formé à la fois au jazz et à la musique classique, il a composé pour une dizaine de longs-métrages et été nommé au prix France Musique / SACEM de musique de film. Il a aussi signé pour la télévision la bande originale de téléfilms et de documentaires.

Pour le théâtre, il a réalisé de nombreuses créations sonores et composé la musique de la comédie musicale *Les vivants et les morts* de Gérard Mordillat sur des paroles de François Morel (au Théâtre du Rond-Point et en tournée). Il collabore régulièrement avec *La Factorie* (Maison de Poésie de Normandie) où il a créé notamment le spectacle *Les déserteurs* avec la poétesse Ada Mondès.

Il poursuit parallèlement une carrière de saxophoniste de jazz au sein du groupe *Soleil Vert* et a été finaliste du concours national de jazz de la Défense. On a pu l'entendre dans différents clubs de jazz de la capitale (*Sunside/Sunset*, *Baiser Salé*, *Petit Journal Montparnasse*) et festivals (*Jazz à la Villette*, *Jazz à la Défense*).



MATHILDE BENNETT

Diplômée de l'Ecole Supérieure d'Arts et Médias de Caen puis de l'École Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris, Mathilde Bennett est artiste plasticienne et scénographe basée à Caen.

Elle aime raconter des récits et imagine l'espace scénique comme un moyen d'offrir au public une porte d'évasion vers une autre réalité : voyager tout en étant immobile. L'exploration du territoire à pied, et notamment du littoral est au centre de sa démarche de création.

D'une vision globale du monde, elle aspire à tendre vers une vision plus locale. Elle aborde de façon plus large, les notions de déplacement, de mouvement et de voyage. Son envie de créer, en tant que jeune artiste, est liée au besoin d'archiver de manière sensible un état du monde qui existe au présent et qui sera peut-être voué à disparaître.

Elle s'est déjà engagée dans de nombreux projets intégrant les populations dans le processus de création et elle a toujours été soucieuse de partager ses expériences avec un large public lors de temps médiations qui lui tiennent à cœur.



ESTHER BASTENDORFF

est comédienne, metteuse en scène, clown et professeure de théâtre diplômée d'État. Elle dirige la compagnie « Les Rêves Indociles ».

Formée aux « Enfants Terribles » puis au « Théâtre du Faune », elle développe un travail à la croisée du théâtre, du clown et de la transmission. Pendant dix ans, elle met en scène des apprentis dans le cadre des *Apprentiscènes*, parrainés notamment par Philippe Lioret, affirmant un engagement pour un théâtre accessible et ancré dans le réel.

Elle fonde la compagnie « Les Quatre Elles », avec laquelle elle met en scène des textes autour des voix féminines et des auteures contemporaines.

Comédienne, elle joue avec la compagnie « Six pieds sur terre » dirigée par Myriam Zwingel et participe à de nombreuses créations jeune public.

En 2018, elle crée « Les Rêves Indociles » à Vernon, où elle met en scène *Huis Clos* de Jean-Paul Sartre et développe des ateliers théâtre et d'écriture.

Elle interprète *Mickie* dans le spectacle musical *Les Vivants et les Morts* de Gérard Mordillat (Théâtre du Rond-Point,...). Elle y déploie un travail d'interprétation mêlant jeu, chant et musique.

Elle met en scène et tourne *Matin Brun* de Franck Pavloff, un spectacle jeune public avec Hugues Tabar-Nouval depuis 2021.

En septembre 2023, elle rejoint l'équipe de clowns hospitaliers de l'association « Les Petites Mains », intervenant auprès d'enfants malades.

Elle vient de terminer la création de son premier texte : *Jamais je n'aurais imaginé être une femme exceptionnelle*. Un seul en scène librement inspirée de la vie de Jacqueline Peker.



NICOLAS CLOCHE

est un multi-instrumentiste touche-à-tout formé à l'école des partitions, de l'écoute et de l'improvisation. La musique classique, le jazz, puis la chanson française au sein du groupe « La crevette d'acier » l'ont naturellement conduit à l'expérience de la scène et du spectacle vivant.

Sa trajectoire musicale s'est dessinée au gré de rencontres marquantes qui ont sculpté son goût pour la création collective et protéiforme. Chanteur, comédien, compositeur pour le théâtre et l'image, on a pu le découvrir sur scène en France et ailleurs (Chine, Ukraine, Canada, Maroc, ...).

Aujourd'hui sur scène dans *Produit dérivant* (Chanson), *Plus belle ruine de France* (Poésie Rock) et *Diogène, ma mère et l'ours blanc* (Théâtre).

COMPAGNIE : LES RÊVES INDOCILES

Direction artistique :
Esther Bastendorff

La compagnie **Les Rêves Indociles**, fondée en 2018 à Vernon (Eure), développe un travail de création à la croisée du théâtre et de la musique, en interrogeant leurs complémentarités et leur capacité à porter ensemble l'émotion et le sens. Attachée à une culture accessible à tous, elle défend aussi bien les textes du répertoire que les écritures contemporaines, avec une attention particulière portée aux auteurs vivants.

Ses créations explorent des formes hybrides où la musique devient un véritable langage scénique. Ainsi, *Huis Clos* de Jean-Paul Sartre a été revisité en intégrant un musicien comme personnage à part entière. Avec *Les Vivants et les Morts*, mis en scène par Gérard Mordillat, la compagnie a affirmé son ancrage dans le théâtre musical, en tournant dans plusieurs Scènes Nationales et au Théâtre du Rond-Point à Paris.

En 2026, elle crée *Jamais je n'aurais imaginé être une femme exceptionnelle*, un seul-en-scène écrit et interprété par Esther Bastendorff. Inspiré d'une histoire vraie, ce spectacle retrace le parcours de Jacqueline Peker, femme libre et pionnière, au destin à la fois tragique et lumineux. La forme scénique, épurée et portée par une forte présence musicale, prolonge la recherche de la compagnie sur la musicalité du récit et la puissance évocatrice de la parole.

Parallèlement à ses créations, la compagnie mène un important travail de transmission en intervenant dans des lieux variés (établissements scolaires, structures sociales, médiathèques...), afin d'aller à la rencontre de publics diversifiés.

Dans cette continuité artistique et pédagogique, *Les Oisillons* d'Aristophane, conte musical en cours de création, prolonge les recherches de la compagnie autour du lien entre texte, musique et imaginaire, en s'adressant notamment au jeune public à travers une forme sensible, poétique et accessible.



CAPTATION
DU SPECTACLE





CONTACT

HUGUES TABAR-NOUVAL / ESTHER BASTENDORFF
Les rêves indociles
06 63 31 75 02
lesrevesindociles@gmail.com
<http://revesindociles.e-monsite.com>



Projet soutenu par :

Le Département de l'Eure
L'Intercom Bernay Terres de Normandie
La Région Normandie
Le Ministère de la Culture
L'Éducation Nationale
La Ville de Bernay