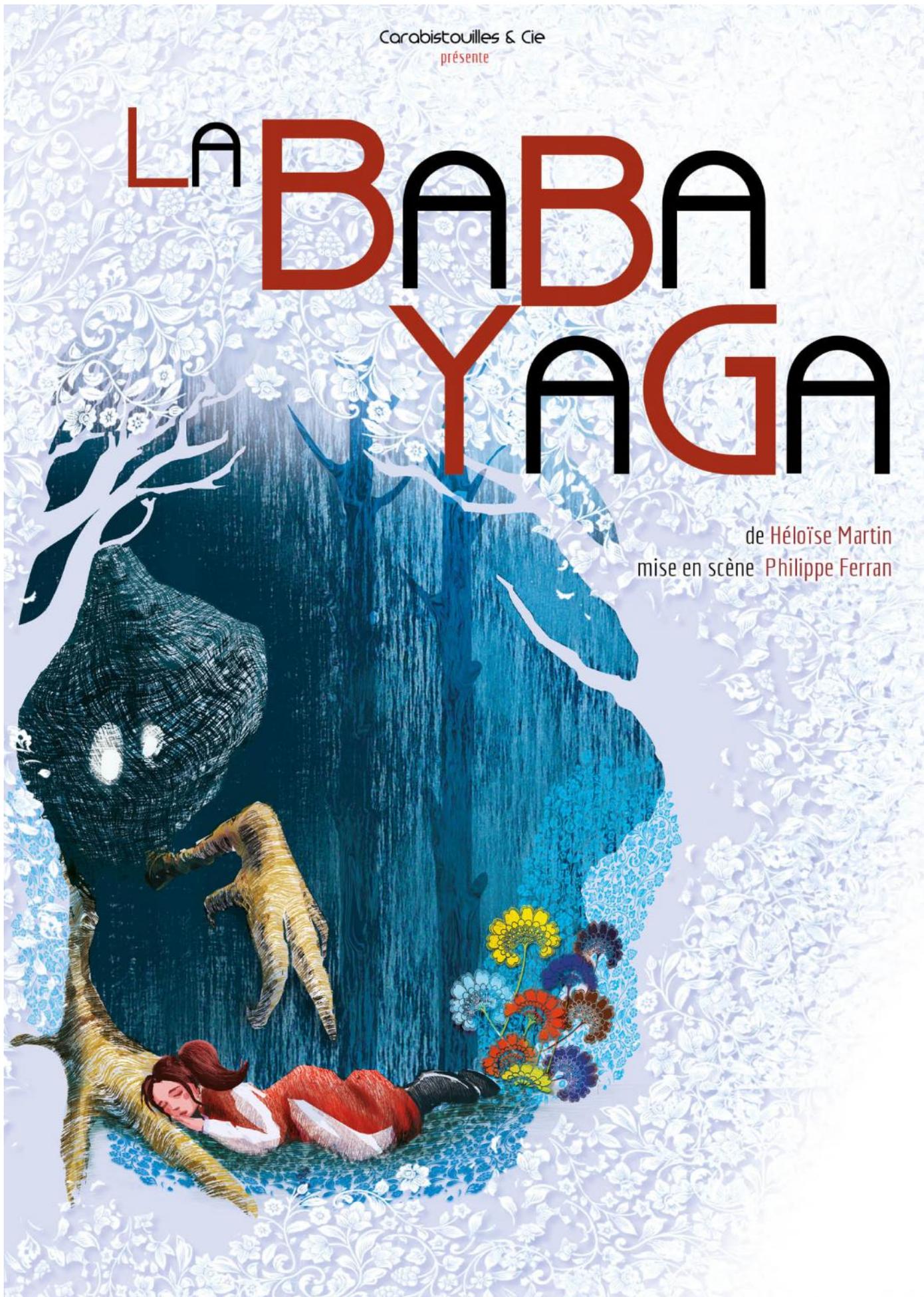

Carabistouilles & Cie
présente

LA BABBA YAGA

de Héloïse Martin
mise en scène Philippe Ferran

LA BABAYAGA

Une pièce d'Héloïse MARTIN, éditée chez L'Harmattan-jeunesse

Création Carabistouilles et Cie 2009

A l'affiche à LA COMEDIE BASTILLE

5 rue Nicolas Appert 75011 PARIS

Les samedis à 14h30 & les dimanches à 10h30

Et les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 14h30 pendant les vacances

Mise en scène : Philippe FERRAN

Avec :

Héloïse MARTIN ou Patricia VARNAY
et Hélène GEDILAGHINE ou Magali BROS

Scénographie : Macha KAPUSTINA et Héloïse MARTIN

Décors : Masha KAPUSTINA et Candice MOISE

Costumes : Macha KAPUSTINA et Joanna BARTHOLOMEW

Musiques : Joël MARTIN

Son : Pierre LAQUEYRERIE

Lumières : David POEUF

Enfant, ma mère me lisait les contes russes et la Baba Yaga me terrifiait. Plus tard, j'ai relu ces contes moi-même et ai été plongée, grâce en partie au génie des illustrations de Bilibine, dans un univers magique qui m'a accompagnée longtemps. Ce n'est plus alors une méchante sorcière qui m'est apparue, mais une grand-mère sage et magnanime.

Avec Philippe Ferran, nous avons voulu mettre en avant le parcours initiatique de cette enfant au contact de la Baba Yaga, et la naissance d'une relation. Nous avons également travaillé sur la transmission inter-générationnelle, la suggestion, le rêve et la capacité enfantine de construire tout un monde avec un bout de carton, et de trouver au fond de soi-même la ressource nécessaire pour affronter la vie.

Héloïse MARTIN

L'histoire

Vassilissa est malheureuse : elle a perdu sa mère, et son père s'est remarié avec une femme acariâtre qui la maltraite du matin au soir. Celle-ci, pour se débarrasser de l'enfant, va l'envoyer chercher du feu tout au fond de la forêt chez la terrible sorcière Baba Yaga. Heureusement, Vassilissa a reçu de sa mère une poupée magique...

La Baba Yaga nous raconte de façon aussi drôle qu'émouvante le voyage initiatique d'une petite fille russe, au bout duquel elle aura vaincu ses angoisses et forgé son identité

Le spectacle

Ce spectacle explore la faculté extraordinaire qu'ont les enfants de s'échapper de la réalité, et celle, non moins fascinante, qu'ils ont de résoudre leurs angoisses dans leurs pires cauchemars.

Le plateau nu, espace neutre du début, se construit au fur et à mesure que Vassilissa entre dans l'histoire, dans son rêve, dans son inconscient. Il se construit, ou plutôt se transforme, comme la réalité se métamorphose dans les rêves, avec des excroissances monstrueuses et des portes sur d'autres mondes. C'est une réflexion sur la résilience, que nous avons voulu ici mettre en jeu et en espace.

Chaque personnage a son thème musical, qui se développe tout au long du spectacle. Vassilissa est un violon gai et profond, la Poupée une flûte légère, la Marâtre un trombone mal embouché, et la Baba Yaga un trio d'hanches : deux clarinettes et un basson.

La Baba Yaga est un spectacle qui espère ouvrir l'imaginaire, sans imposer une vision trop précise de l'histoire racontée. L'enfant est invité à voyager au cœur de ses jeux, à s'échapper grâce à un bout de ficelle et quelques morceaux de cartons qu'il trouvera dans son coffre à jouet et avec lesquels il construira le navire sur lequel il traversera tous les océans.

La presse en parle

Critique parue dans TÉLÉRAMA SORTIR le 29 avril 2009

TV « La comédienne qui joue la marâtre manie le sadisme avec talent. C'est elle que l'on retrouve dans le rôle de Baba Yaga, déguisée en isba aux pattes de poule. Et elle est formidable. Les décors le sont aussi, ainsi que la façon dont la tension dramatique est maintenue, et tout ce qui fait que l'on tremble, pleure et rit quand on nous raconte une histoire. »

Nathalie KUPERMANN

Critique parue dans PARISCOPE le 20 mai 09

« [...] Héloïse Martin et Philippe Ferran nous livrent une adaptation de cette légende slave des plus divertissantes, dans laquelle l'humour et la cruauté s'accommodent à merveille. Héloïse Martin brille dans les rôles de la marâtre et de Baba Yaga. Quant à la délicieuse Hélène Gédilaghine, elle incarne la sagesse et l'humilité. Un duo détonant ! »

Caroline MUNSCH

Critique parue dans TÉLÉRAMA SORTIR le 14 octobre 2009

TV «La part sombre de ce conte traditionnel, la peur, l'injustice, la mort, est contrebalancée par une mise en scène fine et pleine d'humour. Les deux comédiennes interprètent avec justesse et brio la cruelle belle-mère, immense dans sa robe rouge, la vaillante et fragile enfant, la mystérieuse sorcière dissimulée dans son isba aux pattes de poule. Un spectacle simple et profond, qui fait rire et trembler. »

Françoise SABATIER-MOREL

Critique parue dans lamuse.fr le 19 septembre 2009

« Elle est réussie à plus d'un titre cette adaptation d'un célèbre conte russe. Avec un scénario captivant de bout en bout, les deux comédiennes sont très convaincantes, chacune dans leur genre. Héloïse Martin jubile de jouer la méchante et, ce qui est moins évident, Hélène Gédilaghine est une petite fille pleine de fraîcheur, qui fait très bien passer dans le public ses émotions, sa peur, son étonnement, etc. Enfin, la grande qualité de ce spectacle est sa faculté à nous faire entrer dans un rêve. Si les premières scènes sont réalistes, on pénètre peu à peu dans un univers fantastique. Même si les enfants ont, comme Vassilissa, carrément la trouille, ils comprennent donc très bien que ce monde est irréel et que tout ceci n'est qu'une simple histoire (ouf !). »

Isabelle D'ERCEVILLE

Critique parue dans Direct Soir le 25 septembre 2009

« Issu d'un conte traditionnel russe, ce spectacle, où l'humour côtoie une bonne dose de cruauté, séduira les petits en leur faisant découvrir les ressources insoupçonnées qui sommeillent en eux pour affronter leurs peurs. »

Emmanuelle DECAUDAVEINE

Critique parue dans EVENE.FR le 14 mai 2009

« La Baba Yaga, créature maléfique du fin fond de la taïga, est une figure mythologique bien connue des contes slaves. Héloïse Martin s'en empare avec succès dans cette version teintée d'humour qui nous emmène dans un univers de légende peu exploré sur les scènes françaises. Le décor et les accessoires de bric et de broc parviennent à nous capturer dans une intrigue au classicisme toujours efficace. Les fantastiques comédiennes portent leur pièce avec vigueur et conviction - Héloïse Martin notamment, géniale en marâtre timbrée aux allures de diva. L'histoire aux multiples rebondissements jongle sans temps mort entre jeu, chants traditionnels russes, bande-son et accessoires. Enthousiasmant. »

Soline PILLET

Critique parue dans la newsletter « En attendant... Paris » le 20 avril 2009

« [...] Dans ce traité sur la tendresse, à cinq personnages, on croit immédiatement à la succession des quatre enfilés par une des comédiennes de même qu'à celui, principal, campé par la seconde. La prose du texte est parfois rimée, les chansons fréquentes, le public attentif répond parfois à une réplique... Là aussi, la qualité est au rendez-vous. »

Pierre FRANÇOIS

Critique parue dans WEBTHEA le 13 avril 2009

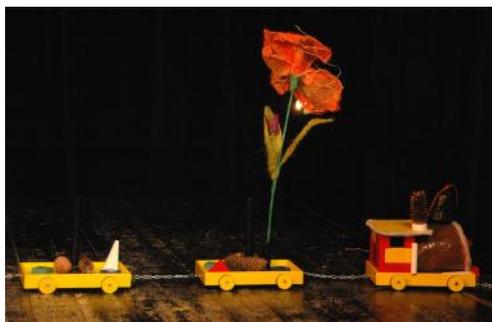
« Vivant au fin fond des forêts, dans une maison sans fenêtre qui ressemble à un mortier juché sur des pattes de poulet, la sorcière ogresse Baba Yaga est un personnage de la mythologie slave qui hante de nombreux contes russes et polonais. [...] La voilà qui installe sa marmite d'ogresse mangeuse d'enfants « rôtis, en ragoût ou en salade » sur les planches du théâtre, pour nous raconter de façon aussi drôle qu'émouvante, le voyage initiatique d'une petite fille russe. [...] Présenté comme le cauchemar de l'héroïne, émaillé de comptines connues revisitées pour les besoins de la cause, le spectacle aussi bricolé qu'inventif, a le charme et la simplicité des jeux d'enfants. [...] »

Dominique DARZACQ

Critique parue dans METRO le 29 avril 2009

« Avec des dialogues savoureux, beaucoup de poésie et d'humour, ce spectacle pour enfants séduira aussi les parents.»

J.K.

Critique parue dans LES TROISCOUPS.COM le 28 octobre 2012

Rien ne vaut une ogresse pour chasser la tristesse !

« [...] dans le tout petit Auguste Théâtre (hum... on s'y blottirait !), Carabistouilles et Compagnie jouent avec le conte et déjouent nos attentes. Humour et fantaisie, un texte bien écrit et bien servi, voici ce qui vous attend ici.

[...] La première, et d'après nous la plus grande qualité du spectacle de Carabistouilles et Compagnie, c'est la finesse de son écriture. Loin des crétineries télévisuelles, des produits sucrés et prémâchés que l'on peut vous servir, la compagnie a choisi la fantaisie verbale, le travail sur la langue.

[...] Mais l'écriture parvient aussi à camper des personnages savoureux. Vassilissa a le statut ingrat du premier rôle : gentillesse, et naïveté. À coup sûr, vos enfants l'adoreront. Et puis, au fur et à mesure, elle prend de l'épaisseur, se rebiffe, rétorque parfois. L'esprit viendrait-il aux futures princesses ? Mais ce sont les « méchantes » surtout, incarnées par Patricia Varnay, qui sont délicieuses. Avec des ruptures de ton, des jeux de mots, des mufleries poétiques, la marâtre est à mourir de peur ou de rire. Quant à Baba Yaga, qui oublie que Vassilissa doit être mangée, et passe son temps à roupiller, quelle trouvaille ! On ne la voit jamais, terrée qu'elle est dans son isba, mais on l'entend et on prend beaucoup de plaisir à l'imaginer.

[...] Une belle leçon à partager comme parent ou grand-parent. »

Laura Plas - www.lestroiscoups.com

Critique parue dans FROGGYDELIGHT.COM le 26 avril 2012

« [...] Dans une sobriété de décor compensée par une belle ingéniosité qui fait par exemple apparaître sur le plateau une forêt dont chaque arbre est transporté par un des wagons d'un train d'enfant à roulettes, Philippe Ferran met en scène avec efficacité une histoire de dépassement de soi.

Agrémentée de jolies mélodies, "La Baba Yaga" remarquablement adapté par Héloïse Martin et Philippe Ferran transporte les enfants dans une Russie de légende où vit la célèbre Baba Yaga, personnage mythique des contes russes.

Les deux comédiennes, formidables toutes deux, mènent ce sympathique spectacle où l'humour côtoie la tendresse avec ardeur et habileté. Patricia Varnay joue la narratrice, la marâtre puis la Baba Yaga avec ce qu'il faut de déjanté. Toutes ses apparitions sont réjouissantes.

Quant à Magali Bros, avec ses couettes elle est une espiègle et très attachante Vassilissa. Merveilleusement à l'aise dans l'humour, elle déploie une jolie énergie et conquiert les jeunes spectateurs par ses mimiques innombrables, avec également de beaux moments d'émotion. Un joli conte initiatique mené tambour battant pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. »

Nicolas Arnstam - www.froggydelight.com

Critique parue dans LA PROVENCE le 19 juillet 2013

Une vraie réussite pour le Off des petits.

D'après un conte russe bien connu, une magnifique histoire pour les enfants dès 4 ans. [...] Un conte mené avec rythme, maintenant en haleine, inventif tout en sachant rester simple, une part de frayeur (celle délicieuse dont raffolent les enfants), une bonne dose d'humour et encore plus de tendresse et vous obtiendrez une réussite totale pour un spectacle de qualité, formidablement interprété, ce qui ne gâte rien. Ajoutons que ce spectacle avec ses dialogues savoureux et une profondeur poétique s'adresse aussi aux plus grands. Une vraie réussite pour le Off des petits.

Bref, la Baba Yaga, vos enfants en ressortiront baba.

Jean-Claude Piogé

Critique parue dans VIVANTMAG le 22 juillet 2013

[...] On entre très vite dans un conte fantastique grâce, en particulier à un décor inventif et poétique qui se transformera au fil du voyage. Les arbres de la forêt très stylisés sont plantés sur un minuscule chariot à roulettes tiré par notre jeune orpheline, une isba aux horribles pattes de gallinacées servira de cachette à la sorcière...

[...] Comme les enfants présents dans la salle, j'ai aimé le personnage de Vassilissa, ainsi que l'interprétation émouvante et drôle de la comédienne.

Dans la salle, pas un bruit, les enfants frémissent, se tordent sur leur chaise à chaque apparition de la Baba Yaga.

Un spectacle plein de tendresse et d'humour.

Nicole Mariello

L'équipe

Philippe FERRAN, texte et mise en scène

Auteur, compositeur et metteur en scène, Philippe Ferran a mis en scène une soixantaine de spectacles, écrit et adapté une vingtaine de pièces qui se sont jouées à Paris, et un peu partout dans le monde. Il a appris à faire du théâtre en dirigeant de jeunes comédiens débutants, qui s'appelaient alors Huster, Balmer, Catherine Ferran, Weber, Mesguisch, Villeret. Il a accompagné ce dernier près de vingt ans, et a réalisé avec lui tous ses one man shows, jusqu'à "la Contrebasse", de Patrice Süskind.

De 1996 à 2008, il dirige la compagnie Pleins Feux qu'il a créée, et avec laquelle il a déjà monté 14 spectacles, dont "le Jeu de l'amour et du hasard" à l'Atelier, "Phèdre" au Théâtre 14, et "Flûte ! ... Champagne !!" d'après Courteline au Lucernaire les "3 Molière" au Vingtième Théâtre... Il vient de monter l'adaptation théâtrale du film de Jaoui-Bacri "Le Goût des autres" joué au Festival d'Avignon (édition 2007) et La Vieille Dame du Libraire (Festival 2008 et Paris). Il prépare actuellement la mise en scène de la pièce d'Harold Pinter "C'était Hier".

Il a également appris la rigueur de son métier de metteur en scène et de producteur, en faisant tous les métiers du cinéma entre 1968 et 1984, dans plus de vingt-cinq long-métrages (cinéma et télévision). Stagiaire, deuxième et premier assistant de René Lucot, Josée Dayan, Yves Boisset, Claude Pinoteau, Elie Chouraqui, Jean-François Stevenin,... Adjoint de régie, régisseur général, directeur de production de Daniel Colas, Jean Saghols, Balhoul Balhoul, Juliet Berto, Claire Devers... Il a écrit des scénarii, composé de la musique de scène et de films pour les premiers court-métrages de sa sœur Pascale.

Héloïse MARTIN, texte et jeu

Chaussant les bottines d'Isménie, Héloïse Martin connaît ses premiers frissons sur scène à 15 ans, et entre ainsi au théâtre comme on entre en religion : au sein d'une troupe - la Trappe (Orsay 91) - elle parcourt toute la France et aussi un peu de l'Allemagne, de festival en festival avec Labiche ("Mon Isménie"), Molière ("George Dandin") et Queneau ("Exercices de Style"). A 19 ans, elle décide de suivre une formation plus conventionnelle. Pendant ses études, elle met en

scène "Victor ou les enfants au pouvoir " de R. Vitrac, et "l'Aide-Mémoire" de J.-C. Carrière.

C'est ainsi qu'à 22 ans - en 2001 - diplômée de la Sorbonne Nouvelle, et formée par Alain de Bock et Jean Hache, elle rencontre Philippe Ferran, qui l'engage comme assistante à la mise en scène sur son projet gargantuesque "Molière ou l'obsession de la sincérité" (trois pièces, 20 comédiens, 6 heures de spectacle). Commence alors une grande aventure : ensemble, ils dirigent la compagnie Pleins Feux. Jeu, mise en scène, formation, production, diffusion... Héloïse Martin se démultiplie pour son plus grand bonheur. Au cours de cette période, elle écrit et met en scène "Estelle", un seule en scène, met en scène "Voix Secrètes" de Joe Penhall, "Chroniques amoureuses", d'après Durringer, et joue dans "Feydeau les Bains" d'après Feydeau au Lucernaire, "La Règle du Jeu" de Renoir au Trianon et "Cinq Filles couleur pêche" au Clavel. Elle continue d'assister régulièrement Philippe Ferran, et fait ses classes de productrice et de formatrice à ses côtés.

Elle est ainsi prête à voler de ses propres ailes, lorsqu'en 2008 elle fonde sa propre compagnie Carabistouilles et Cie, au sein de laquelle elle écrit et joue ("La Baba Yaga", "L'Odyssée de Monsieur Personne", "La mère de Bébé"), forme ("Le Labo"), met en scène ("Un tramway..." d'après T. Williams), produit ("Tartuffe", "Brèves de Tchekhov", "Tout va à Vélo")... Elle ouvre les portes de la compagnie aux artistes de tous bords et de tous horizons, suivant un rêve né de ses premiers voyages : fonder une véritable troupe... et posséder un jour les clés de son propre théâtre... elle a beaucoup de projets !

Patricia VARNAY, jeu

Après une formation au Studio 34 puis au Conservatoire avec Michel Bouquet, Claude Régy, Gérard Desarthe, Patricia Varnay joue *L'échange* au C.D.N de Nancy, *La Fausse Libertine* de Crébillon-fils à la Gaité-Montparnasse. Puis une dizaine de spectacles au Théâtre des Pays de la Loire sous la direction de Patrick Pelloquet.

Elle joue dans plusieurs mises en scène de Philippe Ferran : *Dom Juan*, *Phèdre*, *Courteline*... Et travaille également avec Alain Françon au Théâtre de la Colline.

Magali BROS, jeu

Après avoir découvert le théâtre à l'âge de 10 ans au sein de la Compagnie Luni, elle intègre les ateliers de Pierre Richy et participe sous sa direction à ses créations : "Trois diamants plus une femme" d'Alejandro Casona (Avant-scène n°1028), " Lilith ou la première femme " de Robert Merle, "L'Autre William" de Jaime Salom (Avant-scène n°1068), "Faux semblants " de Guy Foissy (théâtre de Ménilmontant).

Depuis, elle a joué dans des comédies telles que " Le Sofa de Sofie ", d'Alexandre Lacouture (Melo d'Amélie), "Politic Academy", d'Alain Ezzine, T. Sforza et N.Robin (théâtre Le Triomphe), "Les Dactylos" de Murray Schisgal, mis en scène par Jean-Paul Bazziconi (Aktéon théâtre), ou encore actuellement "Du rififi à la morgue" de Dominique-pierre Devers (Paris, province, Avignon) ; mais également dans un répertoire plus classique, avec "Le portrait de Dorian Gray" d'Oscar Wilde (Espace Château -Landon) " Kean " D'Alexandre Dumas, mis en scène par Antonio Labati (théâtre impérial de Compiègne, théâtre de l'île Saint-Louis...), " La Savetière prodigieuse "de F. Garcia Lorca, "La Méprise "de Marivaux, et récemment dans une adaptation d' "Electre" crée pour le festival d'Avignon, mise en scène par M.Mailfort .

Elle a également été la Shéhérazade du spectacle musical " Aladin" à la Comédie de Paris ces deux dernières saisons. Actuellement, elle fait partie de l'équipe de "Colors", spectacle d'improvisation au théâtre du Gymnase.

Hélène GEDILAGHINE, jeu

Formée en classe libre à l'école Florent et ayant suivi parallèlement des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, elle a joué aussi bien des textes contemporains, « Faut pas payer » (Dario Fo), « Les bas-fonds » (Gorki), etc., que des grands classiques comme « Roméo et Juliette », « La double inconstance », « Britannicus »...

Elle a joué également dans plusieurs créations de jeunes auteurs, donné des lectures publiques de divers textes (poésies, romans) et joué dans des spectacles jeune public.

En 2000 elle approfondit ses compétences en passant de l'autre côté, celui de l'enseignement. Elle anime des ateliers pour enfants et adolescents, et en 2008 donne ses premiers cours de théâtre professionnels au sein de l'école de comédie musicale AICOM à Paris.

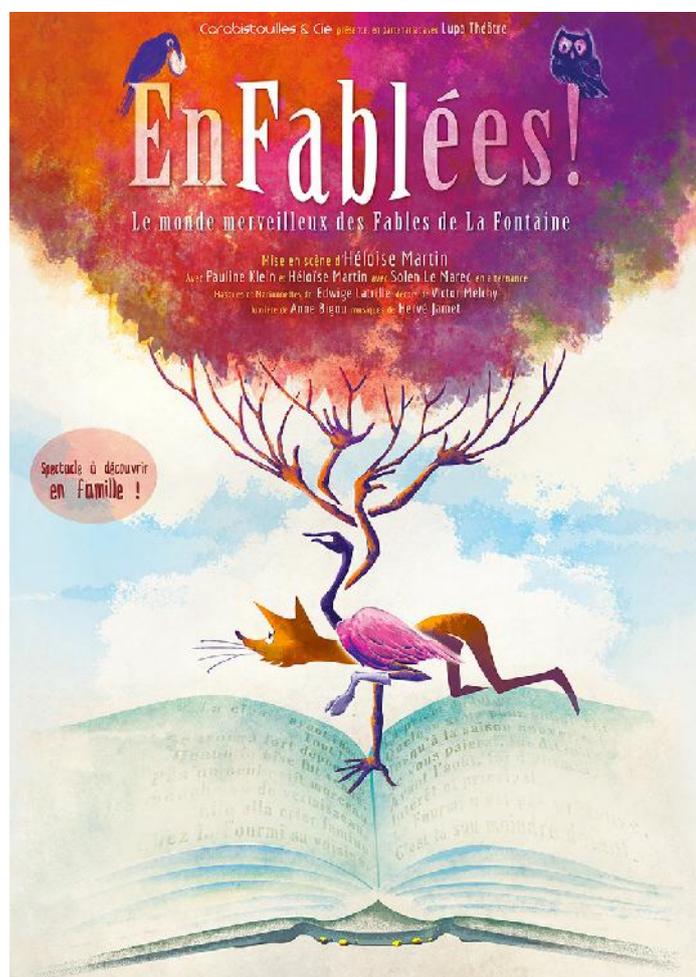
Elle poursuit la découverte de toutes les facettes du théâtre en travaillant aujourd'hui sur sa première mise-en-scène d'une pièce contemporaine.

Découvrez notre nouvelle création jeune public :

« EnFablées !

Le monde merveilleux des Fables de La Fontaine »

« Les Fables » de la Fontaine comme vous ne les avez jamais vues : masques, marionnettes, théâtre d'ombres, pour réentendre les histoires fabuleuses *dans le texte...* à découvrir en famille à partir de 4 ans.

" le spectacle est réellement touchant, dynamique et rempli d'une poésie enfantine qui apaise, pour quelques temps, nos turpitudes d'adultes. **On en ressort le sourire aux lèvres et le coeur léger.**" <http://www.la-galerie-du-spectacle.fr>

"Voici un spectacle parfait pour faire découvrir à vos marmots les fables de La Fontaine dans **une version moderne et déjantée. Un spectacle complet, euphorisant et intelligent.**" Sortiraparis.com

"La mise en scène d'Héloïse Martin est riche en inventions [...]. Ainsi, à chaque nouvelle fable, la scène se transforme et les deux comédiennes se font caméléons [...] le rythme reste enlevé et **les Fables s'enchaînent allègrement.**" LesTroisCoups.fr

"Une super énergie sur scène grâce aux comédiennes qui parviennent à transmettre même aux plus petits **toute la poésie et la richesse des fables de La Fontaine**, [...] et même si le vocabulaire de l'époque est parfois compliqué, **l'excellent jeu des actrices permet aux plus jeunes de bien comprendre.**" Mumsinparis.com

"Impossible de s'ennuyer : les fables s'enchaînent en un **spectacle dynamique et joyeux, intelligemment mené. La magie opère !**" VivantMag.fr

CARABISTOUILLES & CIE

Créée en 2008, et dirigée par Héloïse Martin et Pauline Klein, comédiennes et metteuses en scène, Carabistouilles et Cie a pour objectif de promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes par le biais de la création, de la production, de la diffusion et de la formation.

A l'aube de cette septième saison nous nous réjouissons du bilan artistique, pédagogique et humain de notre action. En cinq ans, nous avons créé, joué et tourné 7 spectacles très différents – jeune public, seul en scène, classiques -, animé plus d'une dizaine de formations annuelles et ponctuelles en direction des amateurs, collaboré avec nombre d'artistes – comédiens, auteurs, scénographes, costumiers, marionnettistes, compositeurs, facteurs de masques - cherché à construire des liens forts avec nos condisciples grâce à la recherche artistique et la mutualisation des moyens en participant au Collectif de compagnies fédérées par l'Esperluette, créé un pôle de rencontres entre les professionnels, les amateurs et les spectateurs avec notre Club Spectateurs noué des relations étroites avec certains théâtres de la capitale, et tourné nos spectacles dans toute la France.

En sept ans s'est dessinée une ligne artistique ouverte aux codes et aux courants théâtraux multiples mais au service des textes, et qui s'oriente vers un propos non pas esthétique mais humain : amener le public au théâtre par le partage, l'apprentissage et le plaisir. Avoir pour cela une exigence artistique aigüe, et un sens profond de la pédagogie.

Nous avons à cœur de monter nos spectacles dans un esprit de compagnonnage, que nous tâchons de retrouver dans notre manière de travailler et de vivre notre métier. Nous sommes persuadés que la fidélité, la mutualisation et la solidarité doivent être une priorité. C'est pourquoi nous travaillons à développer au sein de la compagnie cet esprit de troupe qui nous est cher.

Au gré des rencontres, des formations et des spectacles, s'est constituée une équipe artistique et administrative soudée autour de cette même volonté : transmettre par tous les moyens notre amour du théâtre.

Carabistouilles & Cie

www.carabistouillesetcie.com

carabistouillescie@gmail.com

Tél. : 09 53 20 66 33

SIRET : 440 317 675 000 47 - APE: 923A

Licence n°2- 1049748