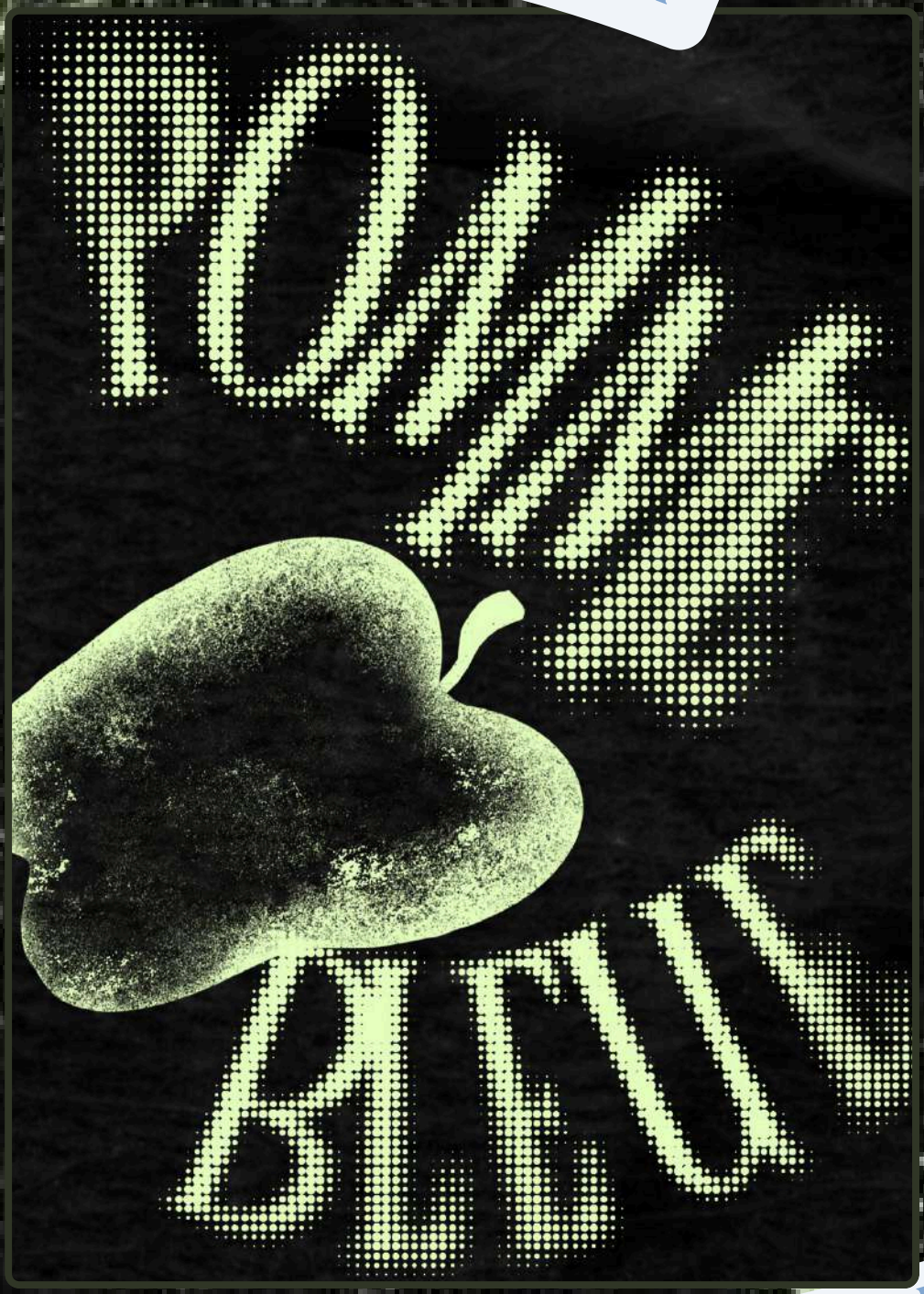
Une pièce de Margot Melchior

COMPAGNIE NOUS



LES FANTÔMES

Mise en scène par Carmen Laroche

Contact artistique :
0786912841

Pomme Bleue

Compagnie Nous les fantômes

D'après une idée originale de Margot Melchior
Texte : Margot Melchior
Mise en scène : Carmen Laroche

Création 2025
Théâtre - Conte - Durée estimée : 1h30 - Tout public dès 6 ans

Calendrier envisagé :

Résidences à trouver : Entre janvier et juin 2025
Festival Court mai spas vite : juin 2025
Exploitations : Théâtre des trois T, Saint-Denis, saison 2025/26

Distribution :

Mimi : Margot Melchior
Le Conteur / Le Loup / Le Médecin / Le Soleil : Lucien Guêné
Le Temps : Chloé Bourhis
Le Vagabond : Harold Dely
Météo : Lili Chadenat
La Lune : Esther Hammecker
La Mort : Carmen Laroche

Composition : Adrien Melchior (Beaux arts de Caen)
Chorégraphie : Lili Chadenat et Carmen Laroche

Conception éléments de scénographie : Maialen Imirizaldu
Couture : Lili Chadenat
Photographie : Coline Fragnol, Vasco Hérault (Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles)
Graphisme : Zoé Leloutre - (Ecole des Gobelins de Paris)

Production déléguée : Suberville production

Avec l'aide de :
Festival Court mais pas vite
Théâtre des trois T

Dans l'attente de réponses de la part de :
Ministère de la culture, de la région île de France, de la ville de Paris
Région Bretagne
SACD
Adami

Note d'intention de Margot Melchior

"Pomme bleue" est né de mon amour pour les contes et légendes de mon enfance, mêlés à mon observation de notre monde, pour lequel j'ai toujours ressenti une curiosité remplie d'admiration et de vertige face à une question qui m'habite : Comment apprendre à vivre?

Pomme Bleue raconte l'histoire d'une jeune femme qui a peur de vivre. Bien installée dans ses gros chaussons, elle ne prend pas le risque d'affronter les monstres qu'elle entend rugir dehors, terrifiée par le monde extérieur qui lui apparaît comme sauvage, hostile, la griffant chaque fois qu'elle tente de le confronter. Ici, dans le confort de son appartement, comme dans une maison de poupée, sa vie est dictée par un Conteur, rien ne peut lui arriver.
Mimi a des tocs qui envahissent sa vie et qui l'empêchent de fermer son manteau, alors en hiver, elle tombe toujours malade. C'est arrivée dans la salle d'attente, que Mimi va vivre une énième crise d'angoisse qui de façon inexplicable fera comme disjoncter tout l'univers qu'elle connaît, et empêchera par la même occasion au Conteur de poursuivre l'histoire: en effet, lui même n'en connaît pas la suite.

Le spectateur se retrouve projeté avec la jeune femme dans un univers fantasmagorique. Le Conteur disparaît en même temps que la vue de Mimi. Le Temps, personnage grincheux et antipathique, vient à sa rencontre pour lui donner un bout de papier, sur lequelle serait écrit "la Solution". La pièce prend alors une allure de quête, Mimi doit comprendre comment décrypter cette « solution », solution à quoi? comment? sous quelle forme? existe t-elle réellement?
C'est dans ce voyage à travers quatre étranges saisons que Mimi affrontera de manière onirique les zones d'ombres de sa vie, afin de trouver, retrouver, peut être le désir de vivre, cette « solution » à son mal être. Elle fera la rencontre d'un poussiéreux Vagabond, un méchant Loup, une Lune en colère, un Médecin inquiétant, une Météo excentrique, ou encore un mystérieux Soleil.. Le reste, je ne peux pas vous le dire, c'est Mimi qui vous le racontera.

Cette pièce de théâtre est l'évolution d'un premier spectacle intitulé "Les lucioles", écrit et interprété en 2021, lors des Travaux de Fin d'Etudes de troisième année du Cours Florent.
Le lien qui figure entre cette dernière et Pomme Bleue, correspond au voyage à travers notre monde intérieur dans le but de trouver la paix, la "Solution" au profond mal être, celui qui flâne masqué en chacun de nous.

Avec ce spectacle, je veux prendre soin, étonner, envahir, libérer, questionner, attendrir et émerveiller celles et ceux qui viendront écouter l'histoire de Mimi, celle qui n'arrive jamais à fermer son manteau, dans sa quête de la Pomme Bleue. Je souhaite embarquer la troupe et les spectateurs sur des sentiers inconnus, se tenant à la frontière entre rêve et cauchemar, et considère ma grande sensibilité et celle de mon entourage comme un cadeau précieux et une force créatrice qui m'a convaincu d'écrire et de monter ce spectacle.

Désirs, nécessités et engagements

Comment apprendre à vivre dans ce monde qui suffoque ?

Tout le monde sait comment vivre, mais peu d'entres nous savons comment **aimer** vivre.
Pour moi l'amour est le moteur de tout, la solution au vertige de l'existence, la solution au dernier et final abandon.

A 16 ans, j'ai traversé une dépression. Après avoir pourtant tenu bon plusieurs années, malgré l'anxiété qui s'était installée dans la maison de mon enfance, jusque sous mon lit d'adolescente, j'ai ressenti, cet après-midi là d'été, l'envie d'arrêter de vivre.
C'est grâce à un voyage dans mon passé et dans la "ré-union" entre mon corps et mon esprit que je me suis sauvée.

Je souhaite, grâce à cette oeuvre, trouver avec le public de quoi tarir un peu de l'inquiétude que l'on partage toutes et tous à vivre dans ce monde trop souvent injuste et démesurément violent.
De quoi sera fait demain? Et si demain c'était bien?

Ce sont toutes ces réflexions qui m'ont poussé à parler d'amour, sans avoir peur du mot, sans le juger d'être trop naïf et de n'avoir aucun sens, ou pire encore, de n'en avoir qu'un seul. Je décide de donner à l'amour sa chance de s'exprimer et de donner sans compter aux spectateurs, au travers de personnages attachants, drôles, curieux et souvent inquiétants qui nous apprendront à nous émerveiller devant la peur, le doute et l'angoisse.

Ce spectacle c'est oser soulever le gros tapis poussiéreux du salon pour découvrir la trappe qui s'y cache, et décider d'y descendre. C'est une pièce qui s'adresse aux gens heureux, aux malheureux, à celles et ceux qui n'en savent trop rien, aux jeunes et aux moins jeunes, aux vivants, et qui les invite à fuir l'immobilité pour apprendre à faire marcher leur coeur.
C'est une ode au rêve, là où l'espoir réside.
Ce spectacle, c'est une déclaration d'amour.

Enfin, c'est parce que j'aime profondément les gens, que je souhaite leur partager ma philosophie à travers l'art du théâtre, accompagnée et soutenue de mes plus proche ami.es et talentueux.ses interprètes, rendant cet échange le plus honnête possible.

Etant la porteuse du projet, l'autrice et interprétant moi même le rôle de Mimi, je souhaite passer la main à **Carmen Laroche** en ce qui concerne la mise en scène du spectacle. C'est cet oeil extérieur en qui je prête une confiance totale, qui me permettra d'interpréter au mieux mon personnage et de rendre l'histoire de Mimi plus universelle encore.

Note d'intention de Carmen Laroche

Mise en scène:

Bouleversée par le courage, l'humour et l'inventivité avec lequel Margot Melchior nous dévoile dans ce texte ses abysses et ses failles, c'est avec excitation que je m'attaque à la mise en scène de ce spectacle que j'estime plein de promesses. Touchée par les problématiques de santé mentale et de profond désamour pour la vie, et après avoir étudié et expérimenté de nombreuses pratiques thérapeutiques, je mettrai un point d'honneur à rendre bien palpables et savoureuses les problématiques mentales, sensibles que soulève l'écriture. Très inspirée par la culture mexicaine traditionnelle, au niveau personnel, spirituel et esthétique, je suis persuadé que l'on peut visiter notre détresse avec honneur, et qu'il n'y a qu'en remplissant les cicatrices d'amour et de respect qu'on observe une guérison durable au niveau personnel et au niveau communautaire. En s'attaquant à coup de rire, de danse, de musique et de poésie aux monstres attachant de Mimi, ce sont les parts inavouables, inacceptables et terrifiantes de toustes qu'on nous cherchons à mettre en lumière, à embrasser.

La troupe de 7 artistes est née de rencontres au sein du Cours Florent Paris, où la majorité des acteurs ont partagé le même cursus comédie musicale. Il y a donc un désir commun de nourrir cette pièce de chant, de musique, et de danse. Bien que s'intéressant aux abysses de la psyché, le texte est parsemé de douceur, lyrisme, humour. Au sein même d'épisodes sombres, la pièce défend un espoir piquant, une joie brute, et se veut un jet de couleurs et de fantaisie qui saura, on l'espère, agir comme un pansement et un coup de poing au cœur du public.

La musique originale sera composée par Adrien Melchior, qui après ses études aux Beaux Arts de Caen à déjà beaucoup travaillé pour le théâtre et la radio à la recherche d'ambiances sonores qu'il réalise entre musique électronique et live de trompette. Inspiré par des sonorités merveilleuses Tim Burtoniennes, ces textures sonores viendront compléter le voyage sensoriel de Mimi, qui redécouvre ses sens, l'abondance, la douleur et le plaisir qui en découle. Revenir à ses sens est un moyen de revenir dans le présent particulièrement utilisé par les personnes surjettent à des troubles anxieux ou différentes crises.

Je prévois également d'insérer beaucoup de mouvement, de danse au sein de la pièce, inspirée notamment par mes pratiques de guérison par le corps. Je crois fermement que notre corps nous envoie des signaux, des messages de guérison, Mimi devra apprendre à retourner "dans son corps", à trouver fluidité, mouvement, écoute dans ses propres cellules. La danse sera aussi le berceau de tensions, de légèreté, de drôlerie.

Costumes et scénographie

J'entends dans le texte de "Pomme Bleue" une cascade d'esthetisme qui doit à mon sens être soutenu par un important travail sur la scénographie et sur les costumes. Mes envies sont gourmandes et ambitieuses mais portées par cette pièce qui à mon sens demande cet effort.

Le personnage principal passe lors de sa quête au travers de 4 saisons distinctes :

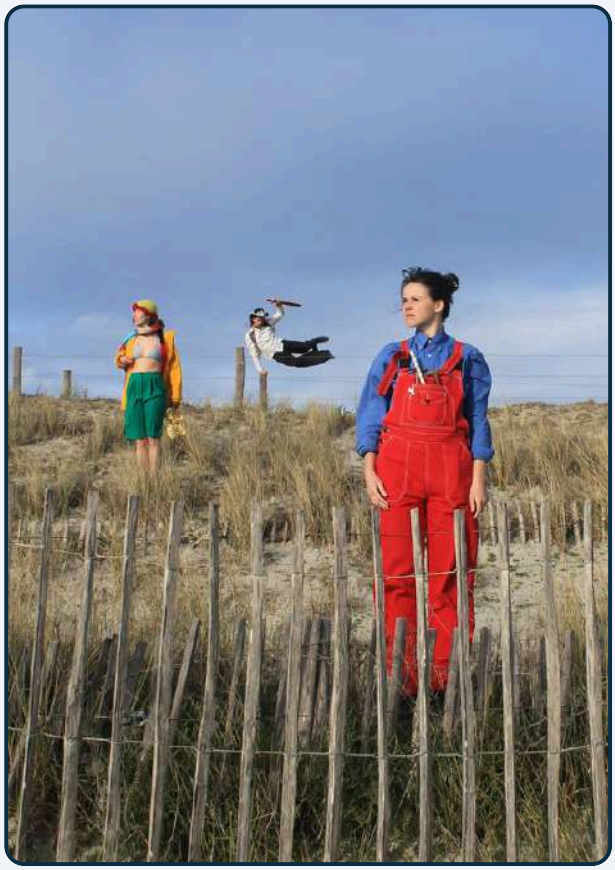
Ce qui les relie : Travail avec l'ombre
L'ombre est une allégorie assez commune des parts de sombre qui nous poursuivent, sont toujours auprès de nous et n'existent que par ce qu'il y a de la lumière. Les ombres sont des projections, ne sont pas un reflet parfaitement conforme à la réalité, peuvent nous la montrer de manière difforme, inquiétante. Ces distorsions me paraissent intéressant pour un projet qui joue de la frontière entre réalité et imagination. L'expression "avoir peur de son ombre", me ramène aussi beaucoup au personnage de Mimi, très anxieux, qui à peur de tout mais peut être aussi et surtout de parts d'elle-même. Au cours de son apprentissage, se sont ses ombres que Mimi apprendra à dompter, et à aimer.

En m'inspirant des mobiles de Boltanski et avec l'aide de Maialen Imirizald, scénographe, j'aimerai concevoir une structure métallique qui tourne grâce à la chaleur de lampes posées au sol. Selon les saisons, à la manière d'une horloge, la structure tournera et sculptera la lumière d'une façon adapté à la saison dans laquelle nous sommes : une forêt asséchée au printemps, des débris de miroirs comme une boule à facette cassée en été, des cranes et squelettes d'inspiration mexicaine en automne,...

Toute l'ambiance du spectacle penche entre fantaisie, couleurs bonbons, naïveté et des ambiances morbides, tranchantes, noires.

Ce qui les distingue : Travail avec les matières
Chaque saison est associée à un ou plusieurs personnage, et a une énergie très distincte. Une recherche de matières significatives pour chaque saison permettra de transporter le spectateur d'une saison à l'autre grâce au visuel, au son mais aussi par la projection du toucher.

Le printemps est sauvage, pauvre, rugueux, sec. L'été est nostalgique, mensonger, trouble, rempli de miroirs. L'automne est feutré, ivre, pervers et arpenté de masques et squelettes. L'hiver est simple, chaleureux, de couleurs primaires et rassurantes.



Margot Melchior :

Formée au chant, à la danse et au théâtre au Cours Florent de Paris, Margot est une comédienne passionnée.

Fille d'un père scénariste, elle grandit bercée par les histoires, contes et légendes qu'on lui raconte chaque jours. Elle évolue dans une famille d'artistes qui l'aidera à construire son univers, notamment grâce aux arts du dessin très présents dans son entourage, et qui lui permettront de développer son imaginaire et sa sensibilité aux images. Elle est fascinée par l'histoire de l'art et l'iconographie, dont les symboles et personnages forts l'inspirent énormément.

Elle partage également sa passion pour la musique avec son frère, qui signe la musique originale de "Pomme bleue".

Margot accorde une importance toute particulière au rêve, qu'elle aime retranscrire dans de courtes nouvelles, ou encore dans ses textes de chansons.

En 2021, elle écrit sa première pièce de théâtre intitulée « Les Lucioles » , traitant des enjeux climatiques d'aujourd'hui et de l'espoir d'une jeunesse toute nouvelle dans sa quête de la joie. Cette pièce sera travaillée et construite dans un travail commun avec la troupe présente au Cours Florent en suivant les traces du conte comme base de travail. Après 3 ans à faire évoluer son univers artistique et en se construisant un entourage d'amis proches de comédiens passionnés et talentueux, elle se lance dans l'écriture d'une nouvelle pièce:
« Pomme bleue. »

En grandissant, elle affine la vision qu'elle porte sur l'existence et la philosophie qui en découle.

En 2024, elle acquière la maturité et la confiance nécessaire pour décider de monter et partager cette œuvre qui l'anime. Passionnée par l'étrange et les univers gothiques et remplis de légendes, elle écrit « Pomme Bleue » dans la volonté de transporter les spectateurs ailleurs le temps d'un spectacle, en se donnant pour mission de partager un élan d'amour vivifiant et de faire évoluer les pensées, dans un geste brut et tendre.

Margot est une jeune femme très empathique, qui accorde beaucoup d'importance à la communication et au partage. Elle rêve de monter une troupe dans le but de faire perdurer l'amour des histoires, qui nous élève et nous fait rêver, et qui vit en chacun de nous, à tous les âges, et ce depuis la nuit des temps.

Lili Chadenat :

Formée jeune au **chant**, à la danse classique et aux **danses** de salon qu'elle pratique en compétitions, Lili est une interprète pleine de fantaisie. Elle se forme au Cours Florent, notamment au sein de la **Classe libre comédie musicale**, qui l'amène à jouer au Théâtre **Mogador** et au Théâtre du **Châtelet**.

Elle danse dans "La Vie est une plage" un spectacle mis en scène par Emma Savignat , ainsi que dans "Urintown" de Marie Boulard et "Biches Club" de William Wright.

Depuis 2021, Lili est chorégraphe et interprète au sein de sa compagnie "**La foule**".

Lili est également passionée de couture et à créé son entreprise de bijouterie.

Harold Dely :

Harold est comédien diplômé des **Cours Florent**, et également **pianiste** issue du conservatoire de Grenoble.
En 2024 il joue dans la pièce « **Gehenna** » de Vincent Pommier où il interprète un des rôles principaux. Harold apparaît également dans la pièce « **La chèvre Naine** » mise en scène par Valentine Florquin.

Durant l'année 2023 il interprète consécutivement les rôles de Frontin dans « L'épreuve » de Marivaux, et d'Oronte dans « Le misanthrope » de Molière, sur des mises en scène de **Laurence Côte.**

Ses compétences artistiques incluent également la co-écriture de certaine pièce comme « **Attention c'est Fragile** » avec Arthur Vuillin, ainsi que des format court sur scène où il inclut écriture, humour et musique.

Esther Hammecker :

Esther est chanteuse et comédienne franco britannique diplômée des **Cours Florent** en 2021 après 3 ans de formation en **théâtre**, **comédie musicale**, et **Acting in English.**

En 2022 elle créé le groupe de rock indépendant : **Lady In Velour**, dans lequel elle est **chanteuse**, **parolière** et **compositrice**. Ce groupe lui offre l'opportunité de s'épanouir sur scène tout en explorant de nombreux autres horizons artistiques.

Esther est une artiste polyvalente, dotée d'une large tessiture vocale qui lui permet d'explorer différents styles musicaux, et une comédienne à la sensibilité unique.

Carmen Laroche :

Diplômée en Arts et Techniques de la Mise en Scène par la formation de l'EMS, Carmen est une artiste gourmande. Elle apprend la **musique** jeune avec ses parents, qui lui font découvrir la scène dès l'enfance. Elle suit ensuite un cursus pré-professionel de **danse classique** puis **contemporaine** au **conservatoire**. Elle se dirige ensuite vers le **théâtre** et la **comédie musicale** au **Cours Florent.**

Carmen part ensuite en Amérique centrale, où elle est **chorégraphe** et interprète pour **Unity Space** et se forme à des pratiques de danse psychosomatique et de guérison par le mouvement.

Depuis 2023, elle met en scène **"Moi (Claude), enclin au mysticisme sauvage"** au sein de sa compagnie "Bric-à-Brac".

Carmen fait également partie de la compagnie de danse "**La foule**".

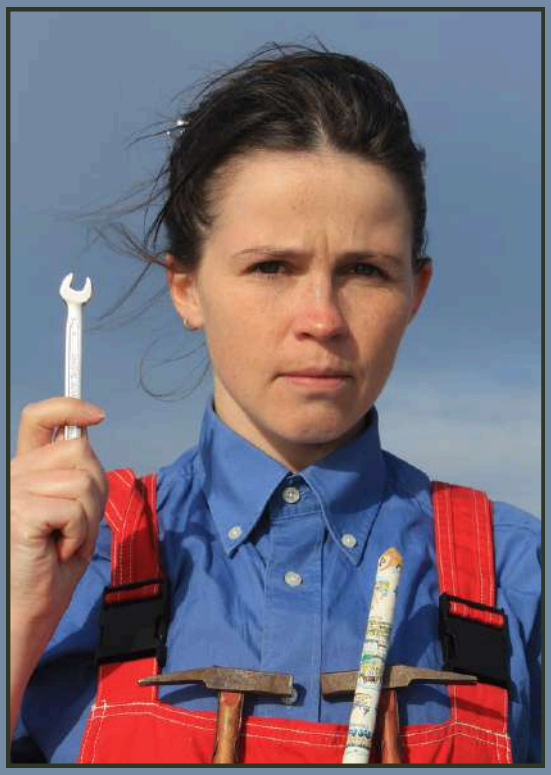
Lucien Guêné:

Lucien est comédien et musicien (batterie, percussions, lap steel, piano...) formé au Cours Florent.
Sa formation musicale commence aux Percussions de Strasbourg de ses 6 à 12 ans. Il jouera ensuite dans différents groupes de musique en tant que batteur, notamment dans le groupe de rock Super Leone depuis 2022.

Depuis 2023, Lucien joue dans "HÄXAN, la sorcière en suédois", mis en scène par Hugo Horsin, notamment sur la scène du Lavoir Moderne Parisien, au théâtre El Duende, ou au festival "Meuf Mars".

La même année, il joue dans "Enivrez-vous, bordel!", dans une mise en scène de Arkadi Meerschout.

En 2013, il joue dans le film long métrage "L'année prochaine" de Vania Leturcq.



Chloé Bourhis:

Chloé est comédienne et metteuse en scène sortie des Cours Florent.
Entre 2021 et 2022, elle assiste à la mise en scène Jerzy Klesyk sur sa classe de 2ème année.
En 2022, elle met en scène son premier spectacle "**Yvonne**" d'après Witold Gombrowicz un projet récompensé par quatre prix aux Automnales et joué à Avignon Off 2023.

Depuis sa sortie d'école, elle joue dans plusieurs pièces dont "**Le voyage d'Amei**" d'Emilie Kang, "**Furies**" du collectif Furie et "**L'Odyssée d'Hélène**" de Lison Capdevielle et de Léa Dubois.

En 2024, elle co-fonde la compagnie "Häxan" et joue dans le premier spectacle de la compagnie : "**Häxan, la sorcière, en suédois**"

Contact :

Mise en scène
Carmen Laroche
0786912841

Cheffe de projet
Margot Melchior
0648028351

nouslesfantomes@gmail.com

SEKHMET :
licence d'entreprenariat du spectacle vivant

Fiche technique

Fourni par le lieu:

Sol adapté à la pratique de la danse

Système son facade
Une paire de retours avant scène
Console son (amplification de micros)
2 micros mains
Pied de micro

Façade chaude et froide
Contres (PC et/ou Wash,...)
Machine à fumée
Jeu d'orgue

Chaises (5)

Loges
Portant pour vêtements + au moins 20 cintres

Fourni par la compagnie :

Guéridon
2 lampes spots
Guitare
Ampli
Petit mobile en métal (ombres de squelettes)
Tapis "débris de miroir"
Cadre à pendre au grill