

LA COMPAGNIE DU DÉTOUR présente

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES

Théâtre burlesque

*d'Agnès Larroque et Laure Seguette
d'après les frères Grimm et Andersen*

Durée : 1 heure

À partir de 8 ans

Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème

Mise en scène et écriture : Agnès Larroque et Laure Seguette
Avec : Agnès Larroque et Laure Seguette
Collaborateur artistique Magie : Thierry Collet
Collaborateur artistique Direction d'actrices : Valérie Larroque
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau
Construction décor : Didier Raymond
Création lumières : Jean Tartaroli
Perruques : Pascal Jehan
Régisseur tournée : Matthieu Lacroix
Production : Julie Le Mer
Diffusion : Estelle Jambon

Compagniedudetour.com

compagniedudetour@hotmail.com

06 51 04 07 07

Préambule

Ce dossier pédagogique est principalement destiné aux enseignants qui accompagnent des groupes scolaires lors des représentations et des rencontres avec les artistes. Il permet d'avoir un regard plus précis sur notre compagnie et son univers, ainsi que sur ce spectacle et ses thématiques.

Ce spectacle s'adresse à des enfants à partir de 8 ans. Les classes concernées sont CE2, CM1, CM2. Nous le conseillons aussi aux classes de 6ème et 5ème.

Pour information, le merveilleux est au programme pédagogique du cycle 3.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable.

La compagnie du détour / Massilly

Implantée en Saône-et-Loire depuis 2001, la Compagnie du Détour est dirigée par Agnès Larroque et Laure Seguette, comédiennes et metteuses en scène. Depuis sa création, des spectacles sont créés autour de thèmes de société que nous dénonçons sous forme de conférences burlesques au moyen d'une écriture mêlant humour noir et ironie. Le rire est une des émotions que nous privilégions dans notre travail artistique, convaincues que c'est l'un des moyens les plus sûrs pour redonner vigueur à la relation entre le théâtre et les publics. Il s'agit donc toujours de chercher un rire critique, insolent et qui incite à la réflexion.

ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES

/ Conférence burlesque à partir de 8 ans sur le thème des contes merveilleux.

Synopsis :

Madame Train est la plus grande spécialiste en France des contes de fées. Elle en connaît 998 sur le bout des doigts. Personnalité très réaliste, autoritaire et sans aucune imagination, elle tient une conférence sur les contes, assistée de Mlle Carton, personnalité joyeuse, espiègle et maladroite. Peu à peu les difficultés que va rencontrer la conférencière vont mettre à mal ses certitudes et délivrer son assistante vers une émancipation salvatrice....

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES
Théâtre burlesque

SOMMAIRE

AVANT LA REPRÉSENTATION
QUELQUES PISTES À EXPLORER

1/ LE SPECTACLE VIVANT

2/ LA CRÉATION DU SPECTACLE

3/ LE CHOIX DES CONTES

4/ LE CHOIX DU RIRE / JEU BURLESQUE

5/ LES GENRES THÉÂTRAUX UTILISÉS

APRÈS LA REPRÉSENTATION

REMÉMORATION COLLECTIVE

MÉDIATION CULTURELLE

AVANT LA REPRÉSENTATION

1/ LE SPECTACLE VIVANT

Évoquer les types de spectacle : théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets, conte, concert, danse, cirque... et les genres : drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,...

2/ LA CRÉATION DU SPECTACLE

Découverte de l'affiche ou, à défaut, des visuels disponibles sur notre site internet : <https://www.compagniedudetour.com/creation-2018-on-vous-raconte-des-h>
Qu'y voit-on ? Qu'est-ce qui y est inscrit ? Qu'est-ce que cela présuppose ?
Combien y a-t-il de comédien.n.e.s, de personnages ?

Quelles sont les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce spectacle ?
Quelles sont leurs fonctions ?

Dans la compagnie :

- **Les comédiennes** : seules pierres visibles de l'équipe de création, elles ont en charge l'interprétation des personnages.
- **Les auteurs/autrices** vivant.e.s et mort.e.s (auteurs des contes, autrices de la conférences)
- **Le / la metteur.e en scène** : c'est la personne qui, après avoir choisi les comédien.n.e.s, a la responsabilité de l'unité du spectacle (décor, lumière, musique) et dirige le jeu des acteurs. C'est l'équivalent du chef d'orchestre au théâtre.
- **Le / la scénographe** : c'est la personne qui va réfléchir à l'espace scénique (le décor et les accessoires) dans lequel le spectacle a lieu avec le/ la metteur.e en scène.
- **Le /la créateur/trice lumière** : c'est la personne qui va réfléchir à la lumière générale et les points de lumière particuliers dans le spectacle avec le/ la metteur.e en scène.
- **Le/la collaborateur/trice artistique** : c'est une personne qui va venir pendant les répétitions pour aider dans un certain domaine qu'ils maîtrisent : conseils de magie, direction d'actrices...
- **Les technicien.nes lumière et son** : ce sont les personnes qui installent, selon la fiche technique de la compagnie, le décor, les projecteurs et le système son.
- **Le/la constructeur/trice décor** : c'est la personne qui fabrique les décors (choix des matériaux, préoccupation sur le montage/ démontage, le stockage, le transport...)
- **Le/la perruquier.è.r.e** : c'est la personne qui fabrique, récupère et coiffe des perruques pour les personnages.
- **Le / la chargé.e de production** : c'est la personne qui s'occupe de composer le budget de création du spectacle.
- **Le/la chargé.e de diffusion** : c'est la personne qui s'occupe de prendre contact avec les théâtres afin de jouer le spectacle.

Dans le théâtre d'accueil :

- **Le/la programmateur/trice** : c'est la personne qui choisit les spectacles à programmer dans le théâtre dont il/ elle a la direction.
- **Le/la directeur/trice technique du théâtre** : c'est la personne qui prend contact, accueille et fait en sorte que toutes les conditions soient réunies pour le bon fonctionnement du spectacle.
- **Tout le personnel du théâtre** : Cela comprend le personnel administratif, la billetterie, les ouvreurs/euses, les technicien.n.e.s, les agents de ménage, les agents de sécurité.

3/ LE CHOIX DES CONTES

On vous raconte des histoires traverse 3 contes plutôt connus :

- *Le vilain petit canard*
- *Hansel et Gretel*
- *Blanche-Neige*

Est-ce que tout le monde connaît ces contes ? Se les raconter ensemble.

❖ Les thèmes abordés

EXERCICE DE RÉFLEXION :

-Demander aux enfants de sortir les thèmes principaux contenus dans chaque conte (famille, différence, fraternité, abandon, mort, séparation....).

❖ Quelles versions ?

Si l'on compare, pour un même conte, les versions de Perrault, des frères Grimm et de Disney, on comprend à quel point le narrateur modifie le sens profond du conte. C'est ainsi que depuis des siècles, on nous raconte des histoires à travers les histoires. On nous indique des morales, des référents, des normes. Nous nous intéresserons aux versions « primitives », « brutes », et tâcherons de questionner leur sens profond.

Les contes abordés seront : *Le vilain petit canard* (Andersen - 1842), *Hansel et Gretel* (les frères Grimm - 1812) et *Blanche-Neige* (les frères Grimm - 1812).

EXERCICE DE LECTURE :

- lectures croisées autour des différentes versions de *Blanche-Neige*. Évoquer aussi le fait que c'est le tout premier long métrage de Disney (1937).

EXERCICE D'ÉCRITURE :

Autour de *Blanche-Neige*, réécrire, par deux, la scène de la pomme empoisonnée et la lire ou la jouer. Inventer une raison pour que *Blanche-Neige* ne croque pas la pomme et imaginer les conséquences.

4/ LE CHOIX DU RIRE / JEU BURLESQUE

❖ Quelques références dans le cinéma burlesque

- Les courts métrages de Charlie CHAPLIN
- Les courts métrages de Buster KEATON
- Les Marx Brothers

❖ Qu'est ce que le rire ?

Évoquer plusieurs types de comique et donner des exemples : le comique de mots, le comique de situation... Qu'est ce qu'un gag ? Donner des exemples de duo comiques célèbres (Laurel et Hardy, De Funès et Bourvil, Depardieu et Pierre Richard, Titi et Gros Minet, Léonard et son disciple...). Évoquer le rapport de domination dans le duo comique (il y a souvent une personne qui « sait » et un « apprenti » ou un maladroit).

EXERCICE D'ECRITURE :

-Inventer un gag par deux. Un qui subit et l'autre qui exécute. Le raconter à la classe puis, si c'est possible, le jouer.

5/ LES GENRES THÉÂTRAUX UTILISÉS

	Thème principal	Théâtre d'objet	Jeu burlesque	Jeu incarné
<i>Le vilain petit canard</i>	LA FAMILLE	Les œufs et les plumes sont les objets principaux		Utilisation du masque de cygne
<i>Hansel et Gretel</i>	L'ABANDON	Les bonbons	Le corps en morceaux... Mme Train perd un pouce, ses bras et la tête...	Apparition surprise de la sorcière
<i>Blanche-Neige</i>	LA MORT	La pomme		Les 2 comédiennes jouent les personnages du conte

EXERCICE D'INVENTION / THÉÂTRE D'OBJETS :

Autour du *Vilain petit canard*, demander aux enfants d'imaginer comment ils pourraient représenter les animaux de ce conte. Pâte à modeler, peluches, feuilles à dessiner, ballons de baudruche....

EXERCICE D'ÉCRITURE COLLECTIVE :

-Autour d'*Hansel et Gretel*, imaginer un « conte relais », inventer des duos dessinateur/récitant qui racontent l'histoire à tour de rôle. Pensez à utiliser des feuilles de papier recyclées ou du brouillon et dessiner l'histoire au fur et à mesure que d'autres la racontent.

Conseil : Pour commencer, séquencer l'histoire en 10 parties en donnant des titres à chacune.

APRÈS LA REPRÉSENTATION

REMÉMORATION COLLECTIVE

La classe est invitée à faire une description aussi précise et objective que possible des éléments concrets de la représentation : le lieu, le choix de l'espace scénique, description des éléments, des couleurs utilisées. Évoquer la distribution, le type de jeu, le choix des costumes...

- **Expression orale** : à partir du spectacle, une réflexion sur les thèmes suivants peut être proposée, la différence, les différents schémas familiaux, la séparation. Pouvez-vous vous exprimer sur les personnages que jouent les comédiennes ? Y en a-t-il plusieurs ? Comment les transformations ont lieu ?

- **Expression écrite** : inviter à jouer les journalistes et à rédiger un article et une illustration sur le spectacle pour la gazette de l'établissement scolaire...

- **Genre** : Quelles sont les techniques artistiques utilisées ? Du théâtre ? Du jeu burlesque ? Du théâtre d'objet ? De la magie ? Qu'est-ce que chaque technique apporte au spectacle ? En quoi peut-on dire que c'est un spectacle burlesque ? D'où vient le décalage ? Quelle différence y a-t-il entre un comique de mots ou un comique de situation ?

- **Les différences avec un spectacle de théâtre traditionnel**: Aborder la notion du « quatrième mur ». Que crée le rapport direct à l'auditoire ?

- **Le regard du public** : Avez-vous aimé le spectacle ? Pourquoi ? Quelles caractéristiques pourriez-vous attribuer au spectacle et pourquoi : poétique, magique, insolite, beau, sensible, dérangeant, tonique, ridicule, loufoque, émouvant ? Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ? Avez-vous remarqué des éléments du décor ? les accessoires ? sont ils visibles ou cachés ?

Pouvez-vous décrire le décor ? Sur sa valeur esthétique ? Qu'apportent les moments de magie ?

Les lumières ont un rôle ? Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? À quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ?

- **Pour finir.** Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les simples « j'aime » ou « j'aime pas ».

MÉDIATION CULTURELLE

Nos artistes peuvent proposer un travail de médiation culturelle en partenariat avec les structures d'accueil.

Dans tous les cas, merci de nous contacter pour plus de détails, et pour la mise en place du projet.

Ateliers pédagogiques

- Séance de préparation au spectacle (1 heure).
- Ateliers de découverte, d'initiation ou d'approfondissement selon le parcours et le souhait des participants (Jeu burlesque, théâtre d'objet, conte). (volume horaire à définir).
- Ateliers création spectacle (avec un minimum de 10h d'interventions de l'équipe artistique)(Exemple : Blanche Neige en morceaux)
- Ateliers parents/enfants autour de la thématique des contes.

BIBLIOGRAPHIE & SOURCES

Voici une sélection non exhaustive de référents:

Autour des contes

Publications :

- *Le langage des contes –Elzbieta,*
- *Les contes d'Andersen,*
- *Les contes de Grimm,*
- *Les contes de Perraud,*
- *Le conte de ma vie – Andersen – autobiographie,*
- *Les contes du foyer - les frères Grimm (1812)*
- *La psychanalyse des contes de fées - Bruno Bethelheim,*
- *Comment les enfants vivaient au moyen âge,...*

Revue / Articles :

- « *Faut il interdire la belle au bois dormant* » *Courrier international* décembre 2017
- « *Mythes et origines des grands classiques Disney* » / *Hors série LE POINT*
- « *Contes* » *hors serie N°8 Mythologie*
- « *Contes* » *Les trésors de la culture N°4*

Autour de la forme burlesque

Cinéma :

- *Les courts métrages de Charlie CHAPLIN et de Buster KEATON*
- *Jour de fête et Mon Oncle de Jacques TATI*
- *Les moyens métrages de Laurel et Hardy*

Cartoons :

- *Tex Avery*
- *Titi & Gros Minet*
- *Bip Bip et Vil coyote*

Bandes dessinées :

Léonard, Gargamel dans Les Schtroumpfs, Boule et Bill, Garfield, Mafalda...etc.