

THÉÂTRE
DUNOIS
ARTS ET JEUNESSE

THÉÂTRE/OBJETS

ABRAKADUBRA

Cie Voix Off

Texte et mise en scène Ivan Grinberg

Interprétation Damien Bouvet

Le spectacle

Il était une fois...

Le chevalier de Fier-Alur mystérieusement transformé en cochon alors qu'il s'apprêtait à voler au secours de la princesse Aurore, prisonnière du dragon. Accablé de tristesse, il se retrouve tout emmêlé avec un âne, un lapin et le roi...

Pour se libérer de ce sortilège, Fier-Alur fait appel à la fée Désastres sa marraine, qui n'ignore rien des puissances magiques mais n'en contrôle pas toujours les effets. Elle seule peut lui permettre d'accomplir sa mission. Mais d'autres épreuves attendent le chevalier...

Jeu: Damien Bouvet

Texte et mise en scène : Ivan Grinberg

Plasticiennes : Pascale Blaison

Costumière : Annick Baudelin

Univers sonore : Guillaume Druel

La compagnie Voix Off

Comédien et metteur en scène, Damien Bouvet crée la compagnie Voix-Off en 1986. Il se spécialise dans la figure du clown et les thèmes de la métamorphose et de l'enfance. La compagnie centre sa recherche sur la mise en jeu du corps, l'expression de sa matérialité. Le geste, la quasi-absence de parole et la fabrication-manipulation d'objets inventent un espace théâtral habité par le monde de l'enfance, la mythologie propre à ce monde et le rapport de l'homme à son animalité. Avec ou sans nez rouge, seul en scène, Damien Bouvet parcourt les terrains de jeux de l'enfance et leurs parts d'ombres, de rêves, de rires, de peurs, d'effrois parfois nécessaires.

Note d'intention

AbrakadubrA puise dans des sources d'inspiration multiples, qu'elles soient picturales ou littéraires. Images anciennes, anonymes ou signées de Bosch, plus récentes comme les portraits « piégés » d'Archimbaldo ou contemporaines comme ces créatures mêlées de Duane Hosein, elles font écho à l'instabilité des êtres.

Le merveilleux médiéval n'est jamais loin, s'incarnant dans les bestiaires fantastiques, les forêts peuplées d'esprits et de héros, le roman courtois ou chevaleresque. Les récits incandescents de Chrétien de Troyes, le Chevalier au lion, Erec et Enide, nous ont portés et encouragés à laisser les résonnances secrètes qui règlent le cours des choses conduire notre histoire. Rien n'y est interdit, tant que le héros poursuit dans la mesure de ses forces, le but qu'il s'est fixé par amour ou bravoure. Ici, l'imaginaire et le réel, loin de s'opposer comme deux mondes antagonistes, se nourrissent l'un de l'autre.

Fier-Alur est un cousin lointain de ces chevaliers invincibles et pourtant si fragiles, la princesse Aurore une héroïne chasserresse qui ressemble bien peu aux pâles figures de jeunes filles attendant sagement un mari à servir...

L'équipe artistique

Damien Bouvet

Damien Bouvet (né en 1961) est issu du Conservatoire national d'art dramatique de Lyon, où il débute sa carrière de comédien. D'abord il travaille sous la direction de metteurs en scène comme Marcel Maréchal, Gilles Chavassieux, Jacqueline Beuf et Wladyslaw Znorko. Ce n'est qu'en 1986 qu'il fonde sa compagnie Voix Off, dans laquelle il mène un projet de recherche sur l'expression et la mise en jeu du corps. Ses créations tournent autour de l'imaginaire de l'enfance, ses jeux, ses parts d'ombres, ses rêves, rires, peurs, et privilégient un personnage particulier : le clown. C'est la liberté et la fraîcheur de cette figure qui lui permettent de réinventer un espace théâtral d'infinies possibilités de transformation et de métamorphose. Parmi ces créations, nous distinguons : Petit cirque et petits toros, Clown sur tapis de salon, Chair de papillons (1996), Né, Kifélozof, Finifini, Voix. Avec Iivan Grinberg il a entamé un parcours plus textuel avec Ministre et Taboularaza (2010). En 2013, il crée La vie de Smisse, avec le texte d'Isabelle Chavigny et Ivan Grinberg.

Ivan Grinberg

En 1989, il met en scène *l'Entretien sur la proposition*, théâtre grammatical de Gaspar Mérandon à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, puis *le Souverain fou* d'Hervé Péjaudier, première collaboration avec François Chattot (Festival d'Avignon, 1991). Il adapte pour le théâtre *Le livre des compliments*, roman de Cho Yang-Hee (2003) et publie la même année *l'Aluminium, un si léger métal*. En 2008, il écrit et met en scène *Ministre*, sortie tragico-comique créée au Festival Théâtre en mai avec Damien Bouvet. Toujours en 2010, il écrit et met en scène *Taboularaza*, conçu pour et avec Damien Bouvet. Conseiller de l'Orchestre de Paris pour le jeune public de 1999 à 2003, il coordonne les projets *Musicoulistes* à la Cité de la musique. Il conçoit et programme pour Radio-France la série de concerts « 104'Zic » au 104 en 2010-2011.

Extraits du spectacle

« Je suis la fée
Je dis facile
Trois poils pris à un vieil âne
De la fourrure de lapin
De la cervelle de batracien
Six langues pelées de lutin
Un ongle incarné, deux bananes
Et tout un flacon de
biledemarcassouletrotiandenavetbaveuxfumé
facile
de biledemarcassouletrotiandenavetbaveuxfumé
je dis facile
je suis la fée
Je verse
Je mélange
Et pour passer le temps je danse... »

« Que veux-tu ? Savoir qui je suis ? Hélas si je le savais moi-même.
Ecoute, connais-tu le chevalier de Fier-Alur ? Oui ? Non ?
Tu ne connais pas Fier-Alur ? C'est, c'était le plus beau, le plus aimable, le plus courageux des chevaliers. Avidé d'aventures et de bravoure, parti pour délivrer Aurore, la plus aimable des princesses, des griffes d'un dragon cruel et fourbe qui la retient prisonnière...
Eh bien, ne ris pas, Fier-Alur c'est je, c'est ça, c'est moi.
Je vois que tu ris. J'entends que tu pouffes.
A cause de ma tête de cochon, à cause de ma voix, tu entends cette voix de fausset ridicule... »

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- Enfant
- Lecture
- Conte
- Grandir
- Emotions
- Exploration
- Chevalier
- Anti-héros

DRAMATURGIE

- Théâtre d'objets
- Théâtre

👉 A faire en classe : Le clown

Damien Bouvet se revendique comme clown pour son spectacle.

Vous pouvez questionner vos élèves sur la notion de clown. Quels sont les mots qui selon eux représentent le mieux le clown ? Qu'est-ce qu'ils aiment ou n'aiment pas chez les clowns ? A quoi s'attendent-ils en allant voir ce spectacle après avoir lu le résumé de la pièce ?

👉 A faire en classe : Le masque

Damien Bouvet porte un masque qui se transforme au fur et à mesure du spectacle. L'essentiel du masque se compose d'un groin de cochon ainsi que des oreilles d'âne.

Fabriquer un masque loup et cochon

Le spectacle détourne les contes traditionnels c'est pour cela que je vous propose de créer un masque mélangeant des personnages de conte comme le loup et les cochons.

Matériel :

- Des assiettes en cartons
- Des papiers de couleurs
- De la peinture ou des feutres roses/noirs

- Des feutres noirs
- Des élastiques
- Des ciseaux
- De la colle

Dans un premier temps, demandez aux élèves de peindre soit en rose ou en noir selon s'ils veulent avoir pour base le cochon ou le loup.

Une fois l'assiette peinte, les enfants peuvent évider les yeux puis découper les oreilles de loups dans les feuilles de couleurs et les coller à l'arrière du masque.

Une fois les masques réalisés ils peuvent créer une histoire sur les animaux qui sont représentés.

👉 A faire en classe : Travailler sur l'hybridité

Damien Bouvet a créé pour son personnage Fier-allure, un costume loufoque qui comprend plusieurs parties d'animaux différents. Il n'est pas évident de fabriquer un costume en classe, je vous propose donc de créer un bestiaire avec élèves pour travailler sur le thème de l'hybridation en passant par un autre biais.

Créer son bestiaire fantastique

Un bestiaire est un ouvrage de fables. Les personnages prennent l'apparence d'animaux fantastiques. Dès l'Antiquité on voit apparaître des animaux mystiques comme le Cerbère qui garde la porte des enfers ou encore le sphinx en Egypte.

Le but est de créer des nouveaux animaux que les enfants imagineront.

Matériel :

- des ciseaux
- de la colle
- des magazines animaliers
- des crayons de papiers
- des crayons de couleurs

Pour fabriquer leurs animaux les élèves peuvent y aller en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, ils peuvent découper dans les magazines animaliers différentes parties des animaux présents dedans pour les assembler en découvrir un nouveau.

Dans un deuxième temps, ils collent juste une partie d'un corps d'un animal et ils terminent l'animal en le dessinant.

Pour finir, les élèves peuvent maintenant réaliser une création autonome.

Les enfants peuvent donner un nom à leur créature magique. Chaque élève choisit deux ou trois syllabes, les associe pour créer le nom d'un animal par exemple Cra (crabe) + nard (canard) + = Cranard.

Source : <http://ekladata.com/DAJe-eg6Tg7z9msFsUZRLZTuJR/Sequence-Bestiaire-fantastique.pdf>

🔗 A faire en classe : Le conte de fée revisité

Dans sa pièce Damien Bouvet, reprend le schéma narratif du conte pour le détourner et faire de son héros, un anti-héros.

Les contes traditionnels ont toujours trois personnages caractéristiques dans leur structure :

- Le héros : il peut être victime des circonstances du conte. Plus traditionnellement, le héros est représenté par un personnage masculin à la recherche de l'aventure et mû par le désir de renverser celui qui a détruit le précédent état de paix et de bien-être.
- Le méchant : le succès du héros ne peut pas exister sans qu'il prouve sa valeur en combattant le « méchant » de l'histoire. Ce personnage change la situation de confort et de bonheur du héros et est plein de défauts.
- La princesse : elle est le prix mérité par le héros. S'il est courageux et vaillant, elle marquera la fin du voyage du héros.

Au contraire dans les contes revisités les anti-héros sont des personnages qui semblent plus humains, plus sympathiques. Ils ne semblent pas destinés à devenir les héros de leur histoire.

Le conte détourné humoristique

Pour commencer, vous pouvez choisir de travailler soit sur un conte que toute la classe connaît ou bien demander à chaque élève d'arriver avec un conte qu'il apprécie.

Le but de l'activité est d'écrire un texte où les méchants deviennent les gentils et inversement.

Pour cela, il est possible de voir avec eux quels sont les passages du conte qu'il est possible de modifier pour changer le cours de l'histoire.

Une fois les passages identifiés chaque enfant laisse libre cours à son imagination pour modifier le texte original.

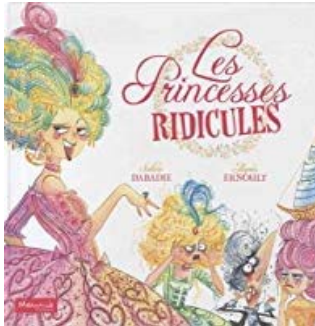
Voici un exemple de texte modifié sur le *Petit Chaperon rouge* :

« Comme Blanche-Neige est la plus belle, elle risque de se faire enlever, j'ai donc voulu la cacher dans la forêt mais elle s'est perdue. Je me suis trompée dans une potion et me suis transformée en vieille femme, comme j'avais peur qu'elle ne meure de faim, je l'ai cherchée et lui ai apporté des pommes, j'ignorai qu'elle était allergique. »

Source : <http://ombeleen.eklablog.com/il-etait-une-fois-le-conte-detourne-c29344958>

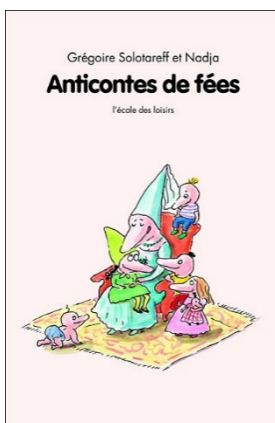
PROPOSITIONS DE LIVRES

Les princesses ridicules de Sabine Dabadie et Agnès Ernoult

Ces sept princesses sont bien loin des clichés. Si elles portent de jolies robes de princesses, ces jeunes filles donnent bien du fil à retordre à Gus Van Deter, leur précepteur. En effet, la grâce ne les habite pas au réveil, les bonnes manières ne sont pas leur fort, leur intelligence est subtilement dissimulée, quant à leurs compétences sportives et artistiques, on repassera ! Peut-être qu'une rencontre avec Les Lumières, les philosophes en vue du moment, arrangera tout ça...

Anticontes de fées de Grégoire Solotareff et Nadja

Dans certains Bois Dormants vivent des princesses Belles, destinées à se piquer le doigt avec un fuseau, et leurs sœurs, les Laides, destinées à être laides, mais aussi à vivre leur vie de manière heureuse et sage. Barbe-Bleue a, lui aussi, un frère caché, Barbe-Rose, toujours joyeux mais totalement inconnu. Jusqu'au jour où Rosalynde, septième femme de Barbe-Bleue, entre dans le cabinet secret de son époux assassin. Par amour, mais un peu trop tard, Barbe-Rose va agir. Comme le Petit Chaperon Vert. Le loup rôde, alors il essaie de sauver le Petit Chaperon Rouge, même si ce dernier est insensé et moqueur. Et si la Belle au Bois Dormant avait une soeur ? Et si Barbe-Bleue avait lui aussi un frère caché ? Et si le Petit Chaperon Rouge était en fait " une peau de vache " ?

Blanche Neige des Frères Grimm, illustré par Benjamin Lacombe

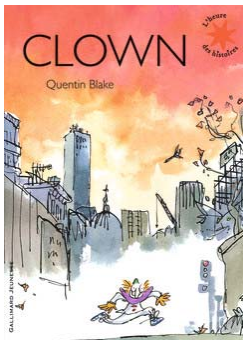
Blanche-Neige est une magnifique jeune fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, et aux cheveux noirs comme l'ébène. Haïe par la reine, son affreuse belle-mère, elle trouve refuge au fin fond d'une forêt dans la demeure des sept nains, mais l'affreuse marâtre ne cessera de la poursuivre

Un conte peut en cacher un autre de Roald Dahl

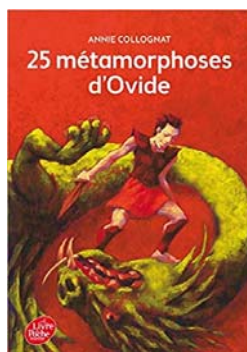
Blanche-Neige inculpée! Les dessous de l'affaire Cendrillon! Le prince charmant démasqué! Le scandale des contes de fées! Voici « Le Petit Chaperon rouge », « Les Trois Petits Cochons » et autres contes classiques revus et corrigés avec humour par Roald Dahl et Quentin Blake. Reconnaissez-vous ces contes étonnants et épouvantablement comiques ?

Clown de Quentin Blake

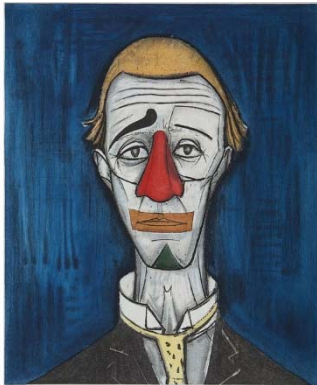
Un clown-jouet qui vient d'être jeté dans une poubelle en tombe et s'en va explorer le monde...
Le grand classique de Quentin Blake, sans paroles, d'une richesse et d'une émotion infinies.

25 métamorphoses d'Ovide

La création du monde et la naissance de l'homme, l'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Écho et Narcisse, Dédale et Icare, Orphée et Eurydice, Apollon et Daphné. Des récits mythiques et poétiques qui fascinent l'homme en quête de ses origines. Cette édition originale propose de découvrir vingt-cinq histoires de métamorphoses parmi les plus représentatives de l'œuvre d'Ovide.

PROPOSITIONS D'ŒUVRES

Portrait de clown (1955), Bernard Buffet

Le tableau laisse voir un clown triste, ce qui peut sembler paradoxal.

The incredibly wise and wired colonel T de Duane Hosein

Duane Hosein est illustrateur américain qui travaille principalement autour de la thématique de la nature

L'enlèvement d'Europe

Les Métamorphoses d'Ovide, Livre II vers 847à 867. Jupiter appelle Mercure pour qu'il rassemble les troupeaux du roi de Tyr sur la plage de Sidon (ville de Phénicie sur la Méditerranée) mais il ne lui donne pas la raison. Mercure s'exécute immédiatement. La raison est que Jupiter était tombé amoureux d'une jeune fille du nom d'Europe, la fille d'Agénor (roi de Tyr) et Téléphassa, et soeur de Cadmus. Il sait que celle-ci et les vierges de Tyr se regroupent souvent en ces lieux. Pour la séduire, il change d'apparence, il se transforme en un magnifique taureau blanc et il descend parmi le troupeau. Europe le remarque tout de suite de par sa beauté mais n'ose pas trop l'approcher. Peu à peu, sa peur disparaît et elle finit par le caresser ne sachant pas qu'il s'agit là d'un dieu. Rassurée, elle monte sur son dos et à ce moment, le taureau s'envole au-dessus des eaux emmenant sa proie jusqu'en Crète (ou au Bosphore selon certaines versions).

PROPOSITIONS DE FILMS :

Porco Rosso de Miyazaki – A partir de 3 ans

Dans l'entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, homme transformé en cochon il y a longtemps, est un aventurier solitaire, vit dans le repaire qu'il a établi sur une île déserte de l'Adriatique. A bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.

Merlin l'enchanteur de Reitherman – Tout public

Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Celle-ci va notamment passer par de nombreuses transformations en différents animaux, lui faisant découvrir les qualités nécessaires à avoir pour devenir roi. Qui sait si quelqu'un réussira à arracher l'épée de l'ancien roi, figée dans une enclume...

SPECTATEUR AUJOURD'HUI, CITOYEN DE DEMAIN...

Vous accompagnez des enfants au spectacle...

Chouette !

Mais au fait ? Aller au spectacle...

Est-ce qu'on est spectateur ? Est-ce qu'on le devient ?

Les deux, sans doute, mais une chose est sûre :

Le contact avec une forme d'art, quelle qu'elle soit, laisse des traces.

C'est précieux.

Ça accompagne nos vies, souvent, et longtemps après.

Alors on n'y va pas n'importe comment.

S'y préparer

Comment ?

Leur dire (et se dire !) qu'on va là - c'est pas ailleurs...

Les lieux comme les moments ne sont pas interchangeables.

Le théâtre réclame du désir.

Il a ses codes aussi. Les codes de la représentation
qui se transmettent et ne s'improvisent pas...

Un acte de courtoisie envers les artistes, les autres spectateurs.

Une attention qu'on offre aussi et à soi-même.

Faire un peu de silence en soi, éviter de s'agiter...

Plus que des codes.

Chacun peut apprendre à trouver sa place d'homme au théâtre.

On y partage une parole de citoyens libres,

une parole qui rompt avec le discours tout fait sur la société et le monde.

C'est fragile une représentation.

Pas sacrée comme un langage qui exige qu'on se prosterne.

Sacrée comme un langage dont la force tient de son mystère même.

LA CHANCE D'Y ÊTRE !

THÉÂTRE
DUNOIS
ARTS ET JEUNESSE