

Vilain !

Compagnie Théâtre à cru

Carnet de Bord

Nom : .....

Prénom : .....

Classe : .....

Collège : .....

Collèges

au Théâtre

22

23

théâtre
+ cinéma

Scène
nationale
Grand
Narbonne

"Chut, chut, chut, je commence." Zoé

Zoé, la jeune fille du spectacle, n'aime pas qu'on lui donne des ordres ni qu'on lui fasse des remarques, mais elle veut tout savoir et comprendre comment tout fonctionne. Alors, pour Zoé et pour toi, voici comment les choses se passent au théâtre :

L'accueil

Près du grand escalier, dans le hall, une personne travaillant au théâtre accueille ta classe, présente le spectacle et vous donne quelques indications. **Écoute bien et reste avec ta classe !**

Dans la salle

En haut de l'escalier, se trouve la salle de spectacle. On te dira où te placer avec ta classe.

Sois calme et observe :

- Combien d'élèves sont déjà arrivés ?
- Quelle est la couleur des fauteuils ?

- Peut-on voir la scène ou est-elle cachée derrière le rideau ?
- Si le rideau est ouvert, vois-tu des éléments du décor ?

Dans ton fauteuil

Te voilà dans ton fauteuil : tu es calme, tu fais un peu le vide dans ta tête parce que **tu te prépares à accueillir le spectacle.**

Tu ne pourras ni boire, ni manger, ni te lever, ni discuter avec tes voisins pendant une heure mais tu vas vivre (sans bouger de ton fauteuil) des aventures merveilleuses ! Peut-être vas-tu rire, peut-être vas-tu pleurer ... mais chut !

Tes émotions, il n'y a que toi qui peux en parler ... si tu veux et seulement quand le spectacle est fini !

À la fin, n'oublie pas d'applaudir : c'est important pour les artistes ! C'est une façon de les remercier.

Je me prépare au spectacle

Résumé

Zoé est orpheline. Elle a lu cent fois le conte du *Vilain Petit Canard*, et se regarde dedans comme dans un miroir. Montrée du doigt, elle est celle qui parle vite, trop vite. Ce tourbillon de paroles l'emmène au milieu d'une tempête, sur le chemin de sa métamorphose. Trous, ronces, souvenirs constituent autant d'étapes pour faire éclore sa nouvelle identité. Alexis Armengol s'affranchit des codes habituels de la narration pour nous embarquer dans un imaginaire foisonnant mêlant peinture, images animées, chant, musique *live*, écriture poétique et jeu clownsque. En résulte une fable moderne et touchante, une ode à la résilience et à la construction de soi, qui réunit toutes les générations de regards.

Distribution

Écriture, conception, mise en scène **Alexis Armengol**
 Assistanat à la mise en scène **Cindy Dalle**
 avec **Nelly Pulicani, Romain Tiriakian, Shih Han Shaw**
 Compositions musicales et chant **Romain Tiriakian, Camille Trophème**
 Dessins et film d'animation **Félix Blondel, Shih Han Shaw**
 Création et régie son **Quentin Dumay**
 Régie son **Rémi Billardon, Matthieu Villoteau**
 Création et régie lumière **Michèle Milivojevic**
 Costumes **Marion Montel**
 Scénographie **Heidi Folliet**
 Regard scénographique **Caroline Guéla Nguyen**
 Conseil dramaturgique **Julien Fišera**
 Régie générale **Rémi Cassabé**
 Régie plateau **Aurélien Trillot, Stéphane Foucher**

Crédit photos : © Florian Jarrigeon

Vilain !

Compagnie
Théâtre à cru

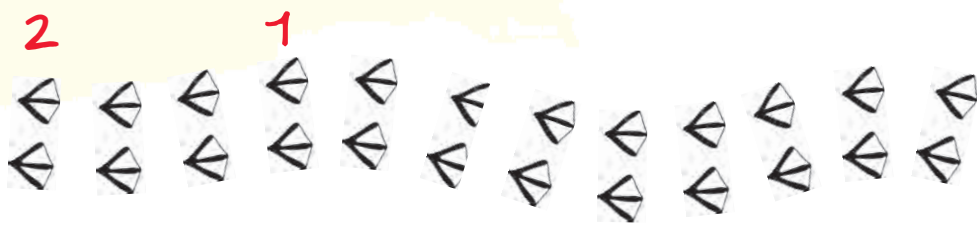
Représentations
sur temps scolaire :
du 13 au 21 avril
à 10h et 14h45

Représentation tout public
Samedi 15 avril à 18h

Durée : 1h10

Le Vilain Petit Canard: Conte

Voici, résumées et mélangées, les différentes étapes du conte d'Andersen, *Le Vilain Petit Canard*. **Peux-tu les remettre dans l'ordre?** Inscris le numéro de chaque épisode sur chacune des douze empreintes, de gauche à droite.

① Enfin, le gros œuf éclot.

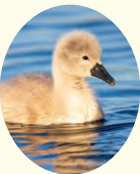
② Une cane a pondu des œufs et les couve sous de grandes feuilles de bardane.

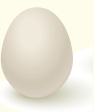
③ Le gros caneton est harcelé par les autres canards et les poulets de la ferme (et même par la bonne), mais sa mère le défend.

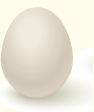
④ Du gros œuf, sort un énorme caneton qui ne ressemble à aucun de ses frères.

⑤ Le gros caneton, triste et harcelé, fuit la ferme en s'envolant par-dessus la haie.

⑥ Un œuf, plus gros que les autres, n'écloît pas.

⑦ Mais le monde hors de la ferme est tout aussi hostile pour lui : hommes et bêtes le harcèlent, l'humilient. Il vit dans la peur et l'isolement durant son premier hiver qui lui semble terrible.

⑧ Le malheureux animal s'approche donc des trois cygnes, la tête basse, prêt à accepter leurs coups, mais il aperçoit alors son reflet dans l'eau : il n'est plus un canard ; il est devenu un cygne !

⑨ Le printemps revient et le gros caneton sent tout à coup qu'il peut, maintenant, voler haut et loin. Il repère trois cygnes qu'il trouve magnifiques et décide de s'approcher d'eux.

⑩ Le jeune cygne vit heureux parmi ses semblables. Il est admiré de tous, particulièrement des enfants.

⑪ Les petits canards cassent un à un leur coquille.

⑫ Le jeune volatile est certain que les trois cygnes vont le tuer, pour le punir d'avoir osé les approcher, alors qu'ils sont si beaux et lui si laid. Mais il est tellement désespéré qu'il est prêt à mourir.

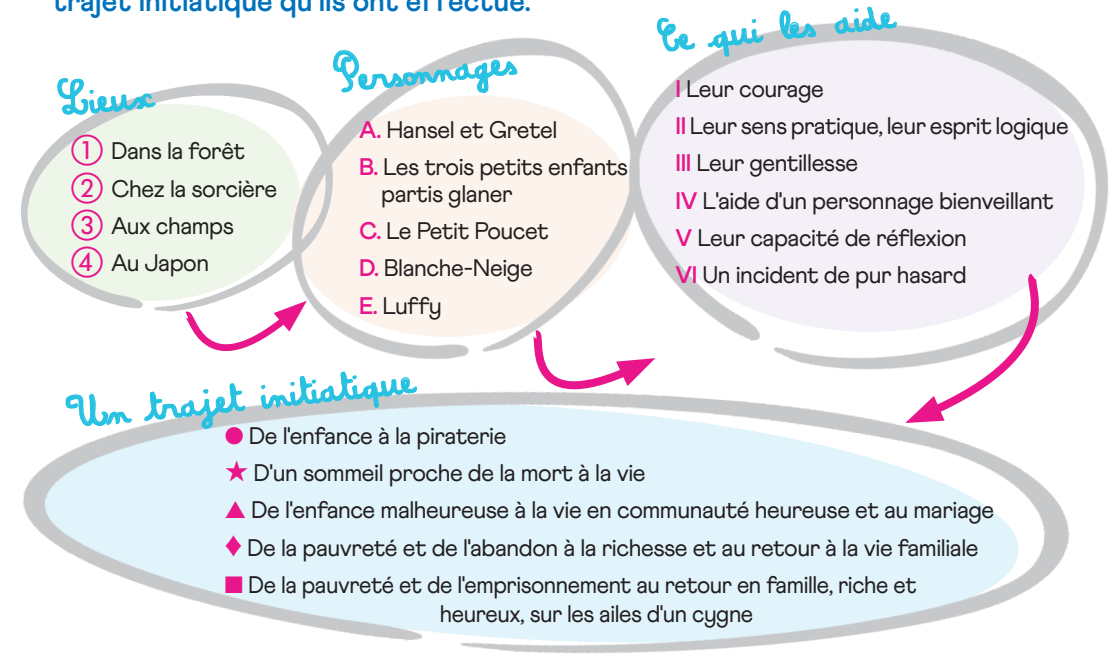
Je me prépare au spectacle

Une vie de conte de fée ?

Que d'enfants abandonnés ou perdus, errant dans la forêt, dans les contes européens dits féériques ! Et au Japon, dans certains mangas, si ce n'est pas la forêt qui effraie les enfants, c'est la mer qui les menace : relis *Hansel et Gretel*, *Le petit Poucet*, *la complainte de Saint Nicolas*, *Blanche-Neige* ou l'enfance de Luffy dans *One piece*. Cependant, à la fin, ils seront tous retrouvés, sauvés, réconfortés et souvent apparaîtront grandis et plus forts. Peut-on apprendre quelque chose de leurs aventures ? Qu'est-ce qui les a sauvés ?

Relie ces héros aux lieux qu'ils ont parcourus, à ce qui les a aidés à traverser les épreuves infligées et au trajet initiatique qu'ils ont effectué.

Utilise une couleur différente pour chaque conte.

Maintenant, **entoure au hasard** un élément de chaque colonne pour faire ton quarté d'écriture à reporter ici :

..... (lieu) ..... (personnage) ..... (aide) ..... (trajet initiatique)

Avec ces éléments, écris ton propre conte !
Tu peux aussi proposer un trajet initiatique plus actuel.

Jouer et symboliser

• Chaque photo illustre un art (danse, sculpture, peinture, musique, théâtre) : **lequel ?**

À quel art es-tu le plus sensible ? Qu'exprime-t-il de plus que les autres selon toi ?

_____

_____

_____

Crédit photos : © Florian Jarrigeon

Le clown ou le fou ?

Le clown dans tous ses états

Zoé est un clown

À quoi le vois-tu ?

Crédit photos : © Images extraites du teaser vidéo

« J'espère que c'était pas quelqu'un d'important. Imagine, c'était mon père, il voulait me faire une surprise et FRAC ! dans le trou. » Zoé

« Y'a des... oiseaux, une cigogne taiwanaise "wakalikonshosukawa". On ne sait pas comment elle est arrivée là, faudra lui demander. Comment on est arrivé là ? Comment on naît ? » Zoé

• **Qu'as-tu ressenti devant Zoé**, son comportement et ses propos parfois intrigants ? Du rire ? Du malaise peut-être ? Pourquoi ?

Le clown est celui qui donne à réfléchir par ses bouffonneries et qui se permet des choses généralement interdites, comme dans le carnaval.

Brueghel l'Ancien, Le combat de Carnaval et Carême, 1559

Crédit photo : © Matthieu Viloteau

- Que permet le désordre du carnaval ?
- Pourquoi aime-t-on se déguiser ?
- Que peut vouloir dire tout ce désordre autour de Zoé dans la pièce ?

• **Alors, en conclusion, à ton avis, Zoé est-elle "dérangée" ou est-elle un clown** qui nous fait réfléchir au désordre en nous-mêmes ?

Credit photo : © Mathieu Villogeau

Toi...

« Dans la vie, je suis en jogging », dit Zoé à la fin de la pièce. C'est peut-être une façon de dire qu'elle aime être habillée confortablement, sans contrainte.

Penses-tu que cela corresponde à son caractère ?

• **Regarde-toi dans un miroir** ou photographie-toi et décris-toi très précisément, tel ou telle que tu es aujourd'hui (visage, coiffure, habits...). Sois exact-e : Il faut que quelqu'un qui ne t'aurait jamais vu puisse te reconnaître après avoir lu la description.

Aujourd'hui, je _____

_____

_____

_____

_____

_____

Dessin : Shih Han Shaw

Mais cette description te correspond-elle intimement, intérieurement ?

Voici le portrait que Sunny a fait de Zoé et voici comment elle le présente : « Là... elle va montrer ce qu'on voit pas de moi. Elle fait toujours ça. »

Peux-tu, toi aussi, dessiner ce qu'on ne voit pas de toi ?

Personne ne te reconnaîtra, peut-être, mais toi, tu sauras que c'est vraiment toi.

Je me souviens, je transpose

...et ton espace

Zoé évolue dans des espaces étranges, en désordre, chaotiques.

Et toi ?

Où aimes-tu vivre ?

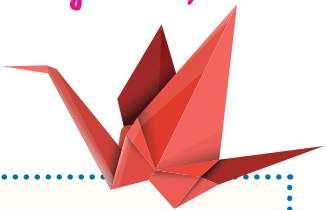
Où aimerais-tu aller ?

Quel est l'espace qui te correspond le plus ?

Aide-toi des listes suivantes, classées du plus général au plus particulier, puis précise la description de ton lieu préféré en apportant tes propres références.

- France, Espagne, États-Unis d'Amérique, Japon, Sénégal, Algérie...
- Narbonne, Port-la-Nouvelle, Rabat, Hollywood...
- Campagne, mer, forêt, montagne...
- Ville, immeubles, banlieue, jardin, rue, grands boulevards, terrasse, centre commercial...
- Avion, bateau, voiture, scooter...
- Chambre, cuisine, salon, garage, balcon...
- Banc, arbre, chaise, canapé, lit, skateboard, skis...

Dans ton espace, ajoute un animal réel ou imaginaire, comme Zoé et sa cigogne tairavanaise, avec lequel tu aimerais cheminer. N'oublie pas de le décrire.

Je suis dans / sur / en _____

_____

_____

_____

À mes côtés se trouve _____

_____

_____

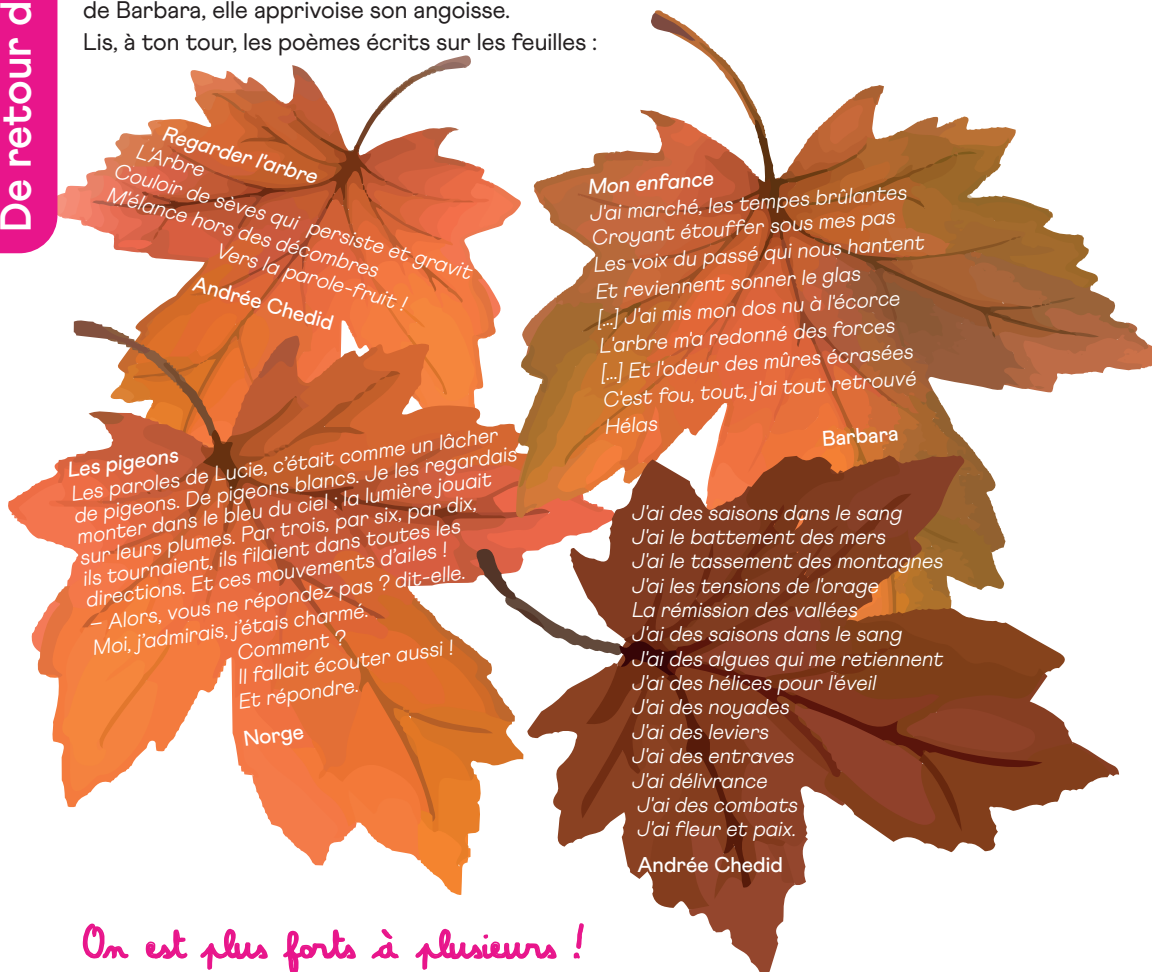
_____

J'analyse, je transpose

Collages sur l'arbre poétique

Zoé a peur quand elle marche dans la forêt, mais quand elle répète les paroles de la chanson de Barbara, elle apprivoise son angoisse.

Lis, à ton tour, les poèmes écrits sur les feuilles :

On est plus forts à plusieurs !

Formez des groupes de quatre élèves, choisissez l'un de ces poèmes et proposez une lecture expressive... à plusieurs :

- Lisez un vers à tour de rôle, d'abord pour vous entraîner (répartissez-vous tout le poème).
- Refaites la même opération en vous redressant (voire en vous mettant debout) et en ayant soin de bien articuler et en parlant de plus en plus fort.

Sentez-vous la force du groupe qui vous aide à ne plus avoir peur ?

Maintenant faites la même chose avec toute la classe !

Chacun lit un vers quand il veut, et si deux voix se chevauchent, c'est encore mieux !

Des mots qui blessent

"Vilain" est un mot qui blesse et Zoé est harcelée par les membres de sa propre famille. Souviens-toi comment les mots prononcés au micro se répercutaient et se répétaient pour la persécuter, comme lorsqu'on est victime de harcèlement.

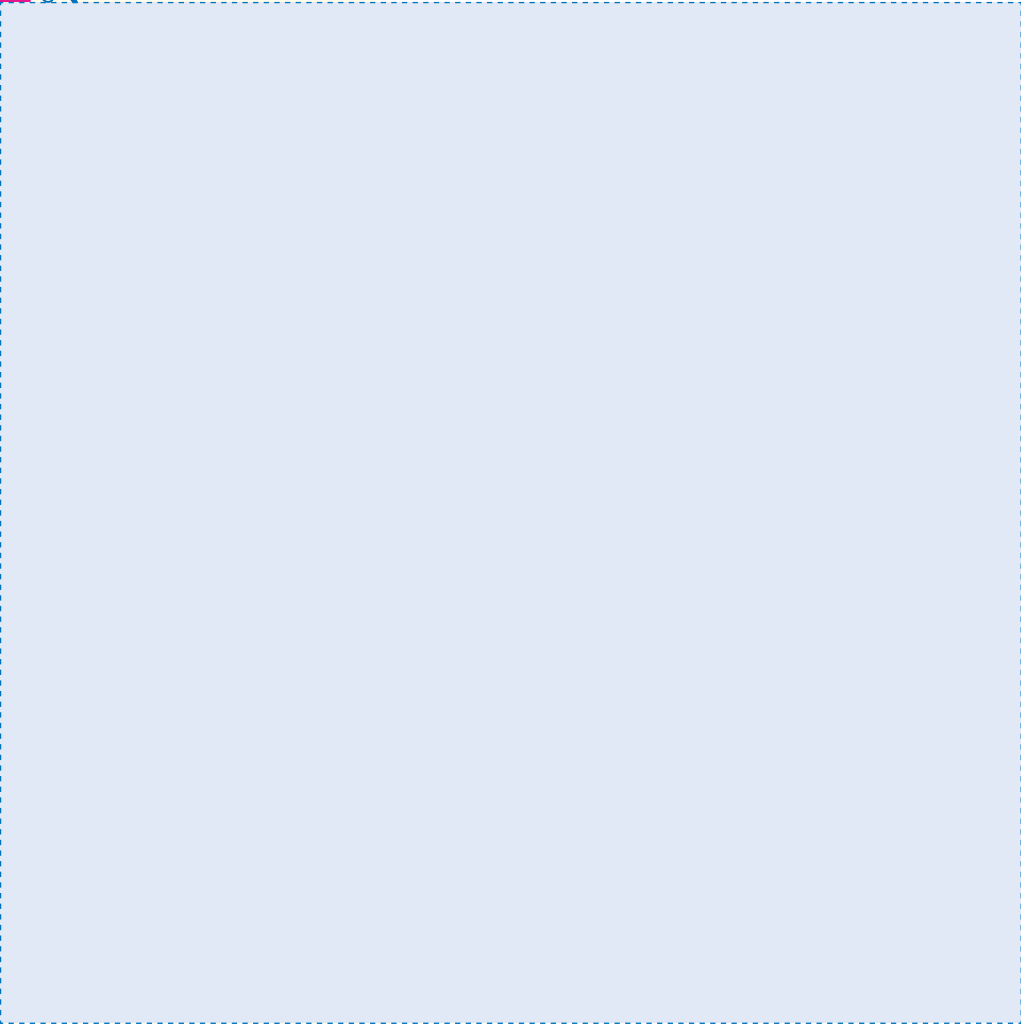
Et toi, quels sont les mots qui te blessent ou qui ont blessé des gens que tu aimes ? Quels sont les mots qui te hantent et que tu voudrais jeter sur le papier pour t'en débarrasser ?
Ecris ces mots dans le rectangle ci-dessous ! Libère-toi !

Origami

Découpe le carré coloré, plie ta propre cigogne en formulant un vœu et constitue un troupeau entier en ajoutant ta cigogne à celle de tes camarades. Tu trouveras des modèles de pliage sur internet avec ce QR code :

Tu as vu ce que tu as fait avec tous ces mots qui blessent ?
Comment te sens-tu ?
Pourquoi ne pas proposer cette activité avec le CVC pour lutter contre le harcèlement ?

Un œuf à lamelles ? D'importe quoi !

Certaines rencontres sont improbables et pourtant très puissantes, comme quand la mailloche, appelée aussi "cigogne", rencontre le gong.

Stide-toi des mots colorés pour dire comment se rencontrent les extraits de la pièce *Vilain !*, ceux du poème d'Henri Michaux, "Gong", et le monument de *land art* d'Andy Goldsworthy.

Credit photo : © Sentinella, Goldsworthy

Extraits de *Vilain !* d'Alexis Armengol

- « Imagine c'était mon **père**. »
- « Pauvre **mère**, on a dû glisser un **œuf** dans son nid. »
- « Je veux pas sortir. Je vais avoir des **bouts de coquilles** dans les cheveux. »
- « Je ne sais toujours pas **qui a pondu mon œuf**. Ma **mère**, jamais vue. Mon **père**, disparu. Je ne sais pas pourquoi je suis partie **en hiver**, n'importe quoi ! Il y avait plein de **neige** et les arbres **chantaient**. »
- « C'est tout simplement de la **magie**. »
- « Ma Nounou, [...] elle prenait toute la place sur le canapé, alors on s'asseyait sur elle, **bloum, bloum, bloum, je m'enfonçais** [mime des seins qui l'entourent]. »
- « Toutes ces Zoé ! Je suis plein ! **Pleine de parties en moi**. Et **chaque bout** attend quelqu'un, à l'extérieur, qui l'enlèverait pour lui faire découvrir qui elle est. **Tintintintin**. »

Henri Michaux - **Je suis gong**

Dans le **chant** de ma colère il y a un **œuf**,
Et dans cet œuf il y a **ma mère, mon père** et mes enfants,
Et dans ce tout il y a **joie et tristesse** mêlées, et **vie**.
[...]
Je ne suis, en effet, devenu dur que par **lamelles** ;
Si l'on savait comme je suis resté **moelleux** au fond.
Je suis gong et **ouate** et **chant neigeux**,
Je le dis et j'en suis sûr .

Et toi, si on te donnait un gong, un œuf, de la neige et des pierres, **où irais-tu ?**

Que construirais-tu ?

Inspire-toi de ces objets - ou d'autres - pour faire une proposition de *land art* sur le papier avant d'aller, peut-être, la réaliser dans la nature.

Chimère ou totem ?

© wirestock - freepik

Chimère antique © Wikipedia

Chimère, dans la mythologie grecque, est un animal fantastique et composite, représenté ici avec deux têtes, l'une de chèvre, l'autre de lion, un corps mi-lion, mi-chèvre et une queue de serpent.

Un **totem** est un animal ou un végétal considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'une tribu ou d'une collectivité. Il est souvent représenté de manière monumentale, comme ici dans le parc Stanley, au Canada.

À la fin de la pièce, Zoé et ses amis élaborent un étrange totem.

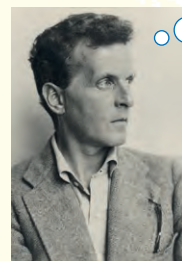
• Toi aussi, crée une chimère ou un totem dont tu te sens proche : assemble des éléments animés ou inanimés, naturels ou artificiels, pour créer un être ou un objet qui n'a jamais été créé mais qui a du sens pour toi.

Tu n'as pas besoin de justifier ! Vous pouvez le créer à plusieurs : chacun y mettra un peu de soi.

Moyens d'expression : mots - dessins - photos - matières

Procédés : description - collage - montage - tissage - tressage - couture - nouage...

Prolongement philosophique

Ludwig Wittgenstein

© ÖNB / Nâhr

"Ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire."

Y a-t-il des choses que, toi, tu ne peux pas dire ou n'arrives pas à dire ? Est-ce important de chercher à les exprimer, selon toi ?

Et qu'en pensent tes camarades ?

• **Livre-toi à un débat avec ton voisin ou même avec l'ensemble de la classe.**

Zoé n'a visiblement pas tous les mots, non plus, mais elle cherche à dire, à se dire...

Par quels moyens y arrive-t-elle, finalement, à peu près ?

Dessin : Shih Han Shaw

Crédit photo : © Florian Jarrigeon

Crédit photo : © Florian Jarrigeon

• **À toi de jouer !**

Par groupes de 4 ou 5, trouvez une situation qui fait naître des émotions intenses (harcèlement, par exemple, ou autres).

Décrivez-la sur un bout de papier puis trouvez un moyen de la représenter en utilisant l'une des contraintes suivantes :

- Le mime
- La marionnette
(deux d'entre vous seront des mannequins et ce seront les autres qui devront les manipuler)
- Le dessin ET le collage
- Le théâtre d'objets
- Les sons et les bruitages

Collèges au Théâtre

22

23

L'opération « Collèges au Théâtre » est financée par le Conseil départemental de l'Aude. Les 28 collèges du département participent à cette aventure qui existe depuis la rentrée 2006.

Elle est organisée dans la partie Est du département par Théâtre + Cinéma, scène nationale Grand Narbonne. L'Association Théâtre populaire de Carcassonne et de l'Aude (ATP) en collaboration avec les villes de Pennautier, Castelnaudary et Quillan organise l'opération pour la partie ouest du département.

Ce carnet a été réalisé par le service éducatif de Théâtre + Cinéma.

L'association Théâtre + Cinéma - Scène nationale Grand Narbonne est subventionnée par :

Avec le soutien de :

théâtre + cinéma / Scène nationale
Grand Narbonne

2 avenue Maître Hubert Mouly
11100 Narbonne
www.theatrecinema-narbonne.com

1-107831 / 2-1106355 / 3-1106356