

DÉCEMBRE

SWIFT!

CAHIER PEDAGOGIQUE

THÉÂTRE VISUEL
THÉÂTRE D'OBJETS

dès 4 ans

31

L'HISTOIRE DU SPECTACLE

Allongé au sol, un comédien-manipulateur projette son ombre en macro sur grand écran. Sur cette peau-paysage une ville prend forme, petit à petit. Puis se déforme. L'architecture semble être le fruit d'un projet mené par des savants fous.

Il lui faut retrouver son souffle. Il se redresse dans un monde devenu miniature pour comprendre qu'il est le créateur de son propre environnement... Il nous donne alors une lecture contemporaine du classique Gulliver. La Ville est devenue le deuxième protagoniste de l'histoire...

POURQUOI CE SPECTACLE?

L'avis de Paolo Cordona, Metteur en scène :

Cette histoire nous remémore des images d'antan, d'un cinéma à ses débuts, lorsque le mot artisanat prend là tout son sens.

Nous pensons à Georges Méliès et à son cinéma «fait maison», à la qualité de ses images, de ses «voyages à travers l'impossible», petits films enchanteurs, mystérieux, naïfs, à la beauté poétique antique et moderne à la fois.

Ce spectacle, comme tout geste artistique, n'est pas là pour donner des réponses, mais pour poser des questions et inviter à réflexion.

Que faisons-nous ici ? Comment vivons-nous ? Et avant nous, il y avait quoi?

L'avis de l'Avant Seine:

Le projet de la compagnie Skappa est riche de 1001 trucs et astuces, de bricolages incroyables, d'ombres suprenantes et de technologie poétique. Le résultat est un voyage initiatique moderne et ludique au coeur d'une ville improbable.

Les spectacles jeune publics alliant magie, inventivité, surprises et voyages sont rares. Quand les adultes y prennent autant de plaisir que les enfants, c'est encore plus rare. Voilà pourquoi ce spectacle est une vraie belle découverte pour petits et grands explorateurs, curieux de notre monde et de son avenir.

LES VOYAGES DE GULLIVER

QUI EST JONATHAN SWIFT?

En 1726, Swift, auteur irlandais d'origine anglaise commence *Les Voyages de Gulliver*. Ce roman philosophique marque un sommet de la satire sociale et politique au travers d'éléments mêlant des genres différents, comme le pamphlet humoristique, la description narrative, la réflexion philosophique, le fantastique et même la science-fiction. Ce qui apparaît au premier abord comme un conte pour enfants est en fait une satire sociale et politique très efficace.

LES VOYAGES DE GULLIVER

Le roman raconte à la première personne les aventures de Lemuel Gulliver, un Anglais pince-sans-rire à l'esprit pragmatique et formé à la chirurgie, qui prend la mer un beau jour après que son affaire a fait faillite. Les deux premières parties conduisent successivement Gulliver dans un peuple de Liliputiens puis au pays des Géants...

GULLIVER DANS LE SPECTACLE

L'avis de Paolo Cordona, Metteur en scène :

Beaucoup d'éléments nous ont attiré dans l'oeuvre de Jonathan Swift pour imaginer, nous en inspirer, nous nourrir et nourrir les prémices d'une nouvelle création. C'est dans la perception des proportions différentes et des moeurs absurdes des habitants des contrées visitées par Gulliver, que réside le sens que nous cherchons en abordant en toute liberté l'interprétation de ces récits.

Les Voyages de Gulliver, contrairement à ce qu'on peut en penser, ne sont pas des récits de voyage. Pas dans le sens que nous imaginons et que bien des écrivains nous ont transmis.

Le voyage est à peine commencé, qu'il se termine déjà, sans qu'on ait pu goûter au vent, au bruit des vagues, à des scènes épiques de naufrage.

Le voyage est dans le but, dans la rencontre avec des peuples imaginaires. ce n'est pas une question de géographie, mais de philosophie et de politique. Swift, irlandais et pasteur, d'abord aux prises avec des luttes en tout genre dans son pays natal, puis entre l'Irlande et l'Angleterre, l'Angleterre et la France, nous livre un message de paix, de tolérance et de liberté des peuples.

Il dit dans une lettre: «L'objet que je me suis principalement assigné est de tourmenter le monde plutôt que de le divertir». Ce qui nous intéresse est d'essayer d'adapter ces récits à notre époque à nous, voyageant entre ce qui nous fascine et nous tourmente, artistes d'aujourd'hui aux prises avec le monde, ses merveilles et ses aberrations.

Pistes pédagogiques

UN NAUFRAGE ET UN SAUVETAGE

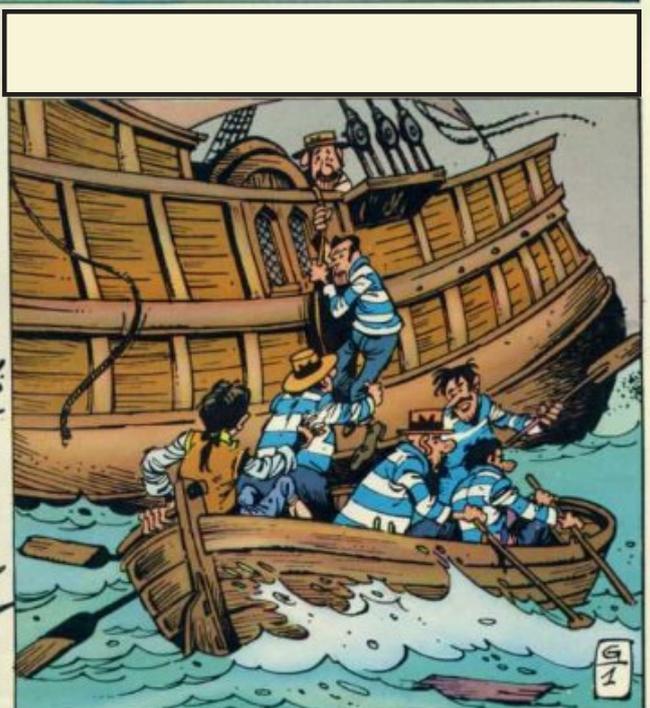
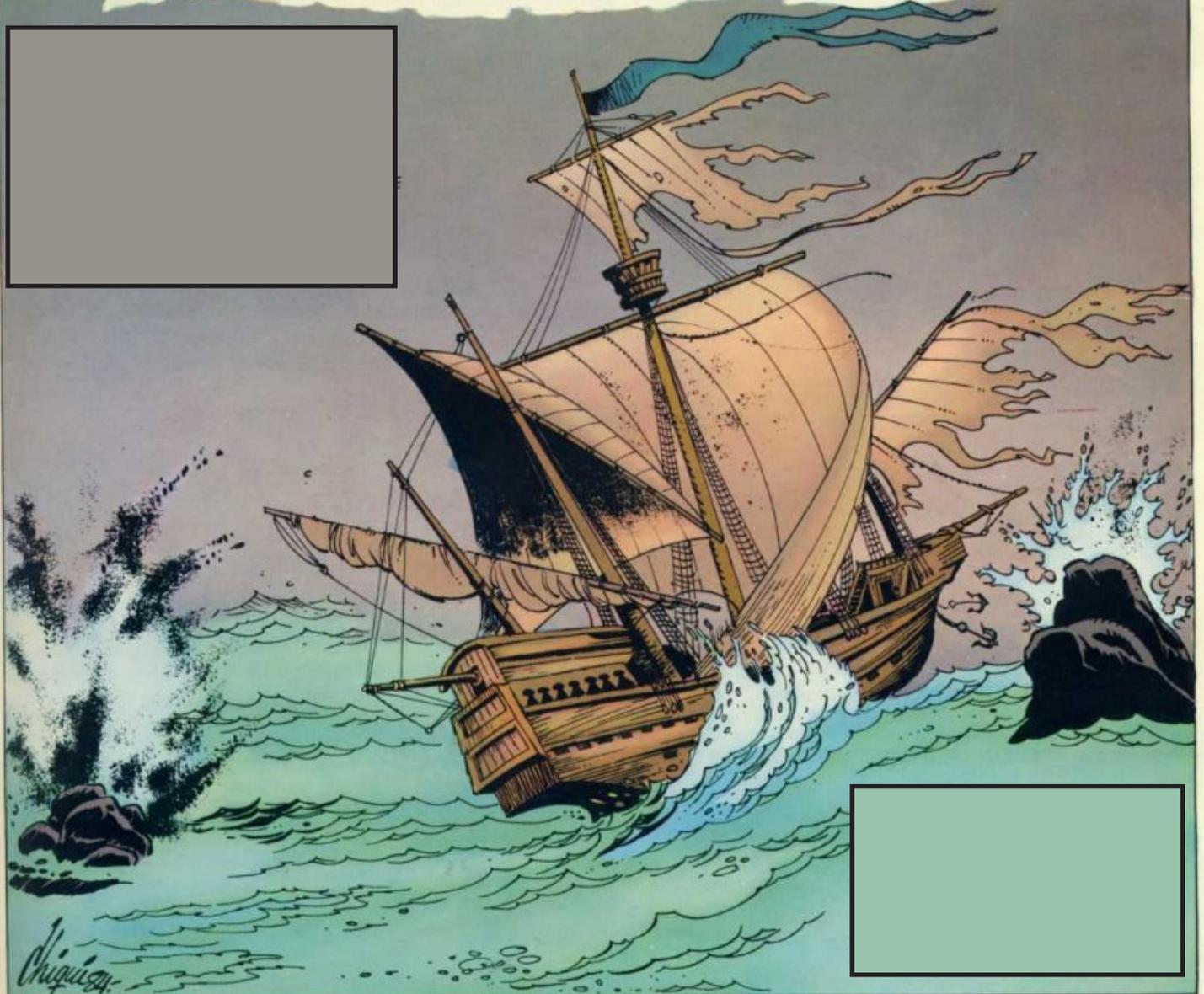
Le roman de Jonathan Swift commence ainsi : « Après avoir attendu trois ans, et espéré en vain que mes affaires iraient mieux, j'acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Prichard, prêt à monter l'Antilope et à partir pour la mer du Sud.

Nous nous embarquâmes à Bristol, le 4 de mai 1699, et notre voyage fut d'abord très heureux. (...) Le 5 novembre, (...) les mariniers aperçurent un roc qui n'était éloigné du vaisseau que de la longueur d'un câble ; mais le vent était si fort que nous fûmes directement poussés contre l'écueil, et que nous échouâmes dans un moment. Six hommes de l'équipage, dont j'étais un, s'étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du roc.»

Proposez à vos élèves de travailler sur le naufrage du bateau et le début de l'aventure en travaillant sur la scène de la tempête.

A partir de la planche de BD ci-apres, proposez à vos élèves de compléter les cases par une phrase décrivant la scène et d'inventer les dialogues manquant.

LES VOYAGES DE GULLIVER

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND

Dans *Les Voyages de Gulliver*, Jonathan Swift nous entraîne dans des mondes inconnus peuplés de personnes plus petites ou plus grandes. Ce travail autour de la taille permet d'aborder la différence par rapport à l'autre, les difficultés à s'adapter dans un environnement inconnu. C'est l'occasion de jouer avec les tailles, les formes et les comiques de situation qui s'y rapportent.

LE MONDE DES LILIPUTIENS

Extrait de l'arrivée de Gulliver au Royaume de Liliput :
«Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine haute tout au plus de trois pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos ! J'en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles, que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur (...)».

Lorsque Gulliver arrive à Liliput, il se retrouve emprisonné par de tout petits personnages qui ont la taille de deux pommes. Il est libéré pour aider les liliputiens à faire la guerre à leurs voisins. Gulliver étant soucieux de savoir pourquoi les deux peuples se font la guerre finit par apprendre que les deux peuples s'opposent sur la manière dont doivent être cassés les œufs à la coque : par le gros bout (doctrine défendue par les Gros-boutiens) ou par le petit bout (doctrine défendue par les Petit-boutiens).

LE MONDE DES BROBDINGNAG

Extrait de l'arrivée de Gulliver au pays de Brobdingnag

«Je tâchais de trouver quelque ouverture dans la haie, quand je découvris un des habitants dans le champ prochain, de la même taille que celui que j'avais vu dans la mer poursuivant notre chaloupe. Il me parut aussi haut qu'un clocher ordinaire, et il faisait environ cinq toises à chaque enjambée, autant que je pus conjecturer. Je fus frappé d'une frayeur extrême, et je courus me cacher dans le blé, d'où je le vis s'arrêter à une ouverture de la haie, jetant les yeux çà et là et appelant d'une voix plus grosse et plus retentissante que si elle fût sortie d'un porte-voix ; le son était si fort et si élevé dans l'air que d'abord je crus entendre le tonnerre.»

LE JEU DES TAILLES DANS LE SPECTACLE

L'avis de Paolo Cordona, Metteur en scène :

Les aventures / mésaventures du personnage principal aux royaumes des gens trop petits ou trop grands, ce côté «science-fiction» nous a fasciné dans notre enfance car il a influencé bien d'autres auteurs postérieurs à Swift, Edgar Allan Poe et Lewis Carroll entre autres.

C'est dans la perception des proportions différentes et des moeurs absurdes des habitants des contrées visitées par Gulliver, que réside le sens que nous cherchons en abordant en toute liberté l'interprétation de ces récits.

Vous pouvez poursuivre le travail sur les tailles en classe par des exercices et des jeux proposés par le CRDP de Grenoble : <http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/spip.php?rubrique207>

Ou visionner en classe le diaporama : <http://www.planet.fr/technologies-explorz-lunivers-de-linfiniment-petit-a-linfiniment-grand.559755.29339.html?page=0%2C4>

JOUER AVEC LES TAILLES

Voici d'autres extraits de textes où des personnages bien connus changent de taille et deviennent infiniment grands ou... très petits!

Cependant, comme cette bouteille n'était pas marquée *Poison*, Alice se hasarda à en goûter le contenu, et le trouvant fort bon, (...) elle eut bientôt tout avalé.

«Je me sens toute drôle, dit Alice, on dirait que je rentre en moi-même et que je me ferme comme un télescope.» C'est bien ce qui arrivait en effet. Elle n'avait plus que dix pouces de haut, et un éclair de joie passa sur son visage à la pensée qu'elle était maintenant de la grandeur voulue pour pénétrer par la petite porte dans ce beau jardin. Elle attendit pourtant quelques minutes, pour voir si elle allait rapetisser encore. Cela lui faisait bien un peu peur. « Songez donc, se disait Alice, je pourrais bien finir par m'éteindre comme une chandelle. Que deviendrais-je alors ? »

Extrait de *Alice aux pays de Merveilles* de Lewis Carroll

« Quelle jolie fleur ! » dit la femme en déposant un baiser sur ces feuilles rouges et jaunes ; et au même instant la fleur s'ouvrit avec un grand bruit. On voyait maintenant que c'était une vraie tulipe ; mais dans l'intérieur, sur le fond vert, était assise une toute petite fille, fine et charmante, haute d'un pouce tout au plus. Aussi on l'appela la petite Poucette.

Elle reçut pour berceau une coque de noix bien vernie ; pour matelas des feuilles de violette ; et pour couverture une feuille de rose. Elle y dormait pendant la nuit ; mais le jour elle jouait sur la table, où la femme plaçait une assiette remplie d'eau entourée d'une guirlande de fleurs.»

Extrait de *La Petite Poucette* d'Andersen.

Pistes pédagogiques

COMPARE DES IMAGES

Voici plusieurs illustrations des Voyages de Gulliver où le personnage principal se retrouve aux pays des géants ou aux pays des tout petits. Proposez à vos élèves de comparer les images en :

- comparant les dessins sur le trait, les couleurs, les formes.
- Comment sont représentés les petits et les grands? Essayez de les décrire par des mots simples.
- Quelle est la réaction de Gulliver face à cet univers nouveau?

L'OMBRE ET LA LUMIERE

QU'EST-CE QUE C'EST?

L'ombre est une zone sombre créée par un corps opaque bloquant les rayons lumineux.

Pour former une ombre, une source de lumière est nécessaire et un obstacle non transparent qui coupe le faisceau lumineux. Ainsi, s'il y a plusieurs sources de lumière, il y aura aussi plusieurs ombres. Il faut également que l'écran sur lequel l'ombre apparaît soit le plus clair possible pour voir l'ombre se former.

L'ombre portée

L'ombre portée est la partie de l'espace non exposée à la lumière du fait qu'elle est derrière un objet opaque qui intercepte les rayons lumineux. Cette ombre portée se matérialise sur une surface matérielle (un mur, le sol, un écran...)

L'ombre chinoise

Une ombre chinoise est l'ombre portée d'un objet sur un écran. L'ombre est formée par les parties de l'écran non atteintes par la lumière. Plus l'objet est près de la source lumineuse et est éloigné de l'écran plus l'ombre est grande.

DES OMBRES POUR RACONTER UNE HISTOIRE

Avec les mains

Les premiers hommes utilisaient déjà le principe de l'ombre chinoise pour peindre sur des cavernes et pour communiquer. L'ombre chinoise permet de mimer avec le corps des animaux, des personnages. Grâce à la lumière, on peut jouer sur la taille, sur les contours, sur le mouvement.

Avec le théâtre d'ombre dans le spectacle

L'avis de Paolo Cordona, Metteur en scène :

Le «mariage» entre l'ombre et la vidéo, entre une technique ancienne et une bien plus moderne, est la gageure de ce spectacle. A l'époque de Jonathan Swift, on aurait pu raconter l'histoire de Gulliver dans un théâtre d'ombre. Aujourd'hui, nous en avons eu envie. Trois vidéoprojecteurs grand angle envoient les images sur les écrans sans que leur faisceau ne touche le corps du comédien. Son ombre est ainsi dissociée des images projetées et peut évoluer à sa guise au milieu des photos et des films.

Pistes pédagogiques

DES OMBRES QUI FONT PEUR

Jouez avec votre classe autour des ombres chinoises et des ombres naturelles. Le Muséum d'Histoires Naturelles propose une exposition sur la nuit. L'exposition, conçue pour les plus jeunes s'interroge sur la ville et les pollutions lumineuses qu'elle génère. Un blog dédié donne accès à de nombreuses activités autour de l'ombre et de la lumière en ville ou en campagne.

Nous vous conseillons particulièrement sur le lien suivant : <http://nuit.mnhn.fr/fr/ressources/ombres/>

- Une bibliographie sélective originale sur ce thème.
- Des ateliers, techniques, truc et astuces pour réaliser des ombres chinoises en classe ou à la maison.
- Un petit film d'animation autour des monstres en ombres chinoises.

Vous trouverez également sur le site <http://theatredesombres.free.fr/atelier.htm> des idées d'ateliers pour étudier et réaliser en classe un théâtre d'ombre inspirée de la tradition chinoise.

DES MOTS ET DES SONS

L'avis de Paolo Cordona, Metteur en scène :

Gulliver se trouve confronté à un double voyage. Non seulement il se retrouve énorme au milieu de minuscules et minuscule au milieu d'énormes, mais il doit aussi apprendre et interpréter leurs langues et en faire bon usage face à rois, reines et notables. Une erreur pourrait lui coûter cher...

Tous ces mots, ces onomatopées, ces noms attachés à ces divers langages, enrichissent de leur son le processus de création. Nous allons les utiliser à la manière du «gromelot», langue phonétique universelle si chère à Dario Fo et si proche parfois des premiers babillages des enfants.

Comment parle-t-on ?

«Hekinah degul, tolgo-phonac langro-dehul-san. Quinbus-flestrin ranfu-lo clefren?»

Ynlhmndwihlma! Ynlhmndwihlma! Bolgolam relplum-scalcath, frelock marsi-frelock peplom-selan.

Hurgo borach mivola: golbasto-momaren-evlame-gurdilo-shefinmully-ully-gue.

Tramecksan slamecksan, tramecksan slamecksan, tramecksan slamecksan... Galbet ! »

C'EST QUOI LE GROMLO?

Une communication non verbale qui s'appuie sur des sons, des expressions du visage, des gestes du corps, des mimiques et accents.

Vous pouvez pratiquer le gromlo en classe par des exercices simples en vous référant au site : http://cirquelyoneps2.free.fr/Cirque_EPS_Lyon/Jeu_dacteur_files/JeuActeurS3.pdf

ALLER
PLUS
LOIN

Un cahier de suivi du spectacle réalisé par le Festival International de la Marionette de Charleville-Mézière est disponible sur simple demande auprès de nos services au 01 56 05 86 44 ou sur rp@lavant-seine.com

Coline Arnaud
Médiation culturelle
rp@lavant-seine.com

01 56 05 86 44
06 78 08 32 71

L'Avant Seine / Théâtre de Colombes
88 rue Saint Denis
92700 Colombes