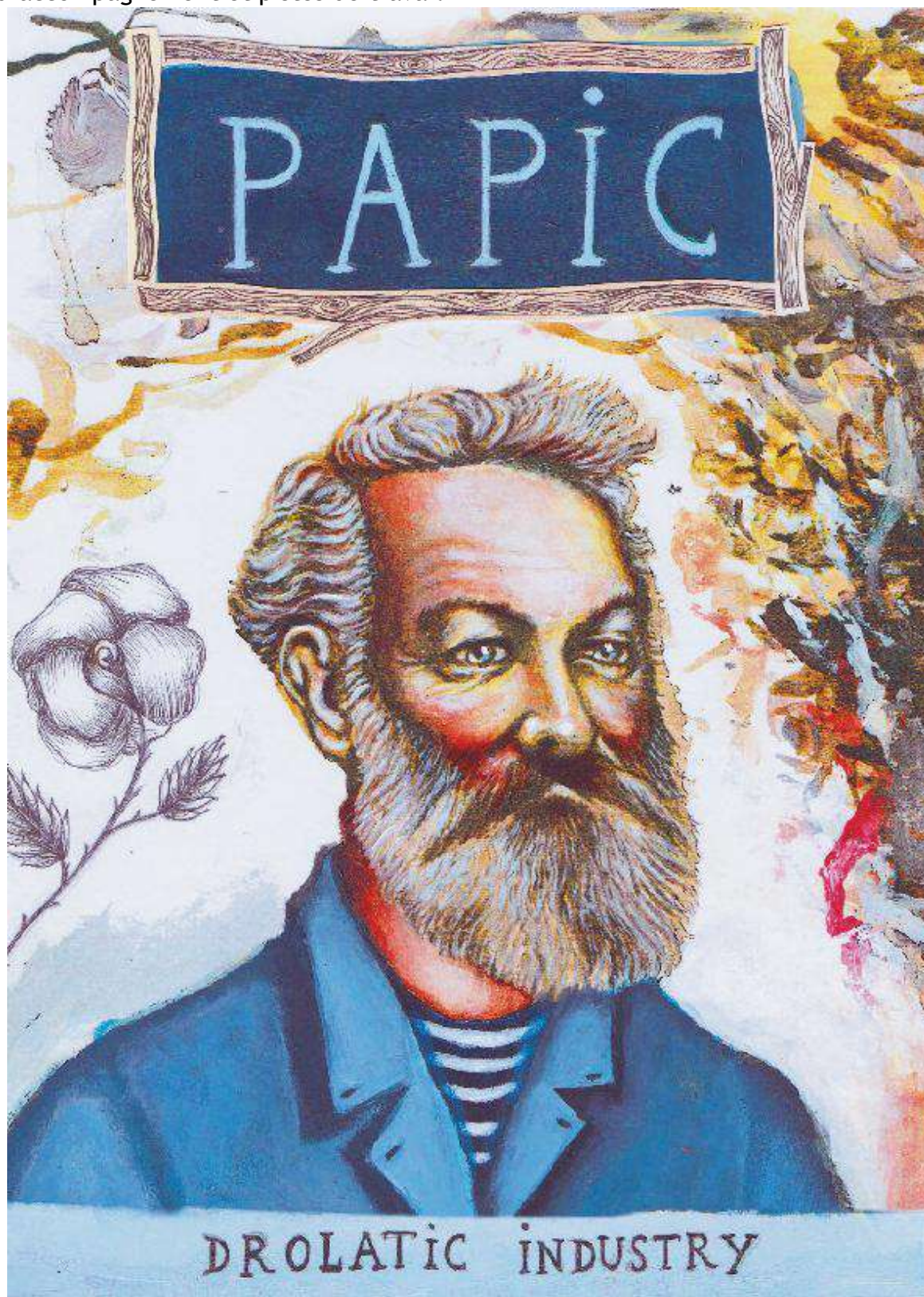

Dossier d'accompagnement et pistes de travail

Gilles DEBENAT et Maud Gérard, Cie Drolatic Industry
Drolatic Industry / La Bank
7 rue des Douves - 35600 Redon
+33 (0)6 99 00 23 07

Mesdames, Messieurs les enseignants,

Lorsque les élèves ont connaissance en amont de certains éléments d'un spectacle, ils ont alors des clés de lecture qui permettront d'aiguiser leur regard de spectateur. Leur analyse de ce qu'ils auront pu observer et comprendre pendant la représentation sera alors sans doute différente, plus approfondie et plus riche.

Ce dossier se veut seulement un support possible d'une préparation et d'une exploitation en classe, de votre venue au théâtre avec vos élèves.

Ce document a été réalisé par différents partenaires. Le Théâtre Le Canal, la compagnie « Drolatic Industry », le professeur conseiller relais et des enseignants ayant déjà travaillé sur le spectacle PAPIC dans le cadre de la mise en place de résidences au sein de leurs établissements, ont réfléchi à ce qui pourrait peut-être vous intéresser pour construire le parcours d'éducation artistique et culturelle de vos élèves.

Bon spectacle à vous !

Un spectacle vivant est l'occasion de travailler de nombreuses compétences, que chaque enseignant définira en fonction de sa programmation, de ses objectifs, de ses projets et de ses envies pour ses élèves.

Le tableau suivant, propose un ensemble d'angles d'observation possibles concernant un spectacle, angles sur lesquels il est possible de s'appuyer pour préparer et exploiter une représentation.

Angles d'observation possibles d'un spectacle vivant (document 1)

La structure : du sol au plafond, les murs ...les formes, les couleurs, les matières, Mise en forme circulaire, rectangulaire, éparse..

la lumière...comment est-elle produite ? Quel est son rôle ? isoler ? créer une ambiance ? délimiter des espaces ? participe-t-elle à l'action ?

les costumes, le maquillage, masques
...de quel type ? ont-ils une fonction ? esthétique, pour faire vivre le personnage ?

Le texte
Auteur(s)
type d'écriture, de langage
place du texte dans le spectacle
œuvres supports, œuvres adaptées, œuvres réécrites, création ?

Le texte
des thématiques, des partis pris

Le texte/ un contexte
une histoire, une époque
une chronologie , des Retours en arrière ? un/ des lieux ?

L'espace
L'espace est-il rempli ? minimaliste ? réaliste ? suggéré ? symbolique ? un ou plusieurs espaces ?

La scène
Où est-elle installée ? Rue, théâtre... Organisation des gradins par rapport au plateau (frontale =gradin face à la scène, bi-frontale = de part et d'autre de la scène, quadri-frontale = tout autour de la scène).

Le son : est-il créé en direct, enregistré sur une bande son ? Si des musiciens sont présents, participent-ils à l'action ? rôle du son ? est-il toujours présent ou ponctuel ? bruitages ? voix ?

la vidéo...comment est-elle produite ? en direct ? enregistrée ? sur quoi est-elle projetée ? Quel est son rôle ? est-elle toujours présente ou ponctuelle ?

Type de spectacle vivant
(=spectacle qui se déroule en direct devant un public)
théâtre, cirque, danse, marionnettes, théâtre d'objet
musique....

Les comédiens
- combien ? Qui fait quoi ?
Un acteur/ un rôle ? un acteur des rôles ? des acteurs/un rôle ?
- présents ? évoqués ?
- Le corps : apparence, les attitudes, les gestes, postures et mimiques, costumes, objets,
- les déplacements, danse ? acrobatie ?
- rapport entre les comédiens : quels sont leurs liens ? Comment communiquent-ils ? communication verbale et non verbale
- rapport avec le public : le public intervient-il ? comment ? où est-il installé ? ses réactions ?

ANGLES D'OBSERVATION

les objets s'il y en a, ont-ils une fonction ? sont-ils réels ? fabriqués ?détournés ? utilisés dans le jeu ?

Une compagnie
Des spécialités, des genres, des métiers, des spectacles, des sources d'inspirations, ...

Un lieu de diffusion
Une programmation, des métiers, une architecture....

Des partenaires

LA COMPAGNIE : DROLATIC INDUSTRY

<https://www.drolaticindustry.fr>

7 rue des Douves – 35600 Redon

Tél : 06 69 00 23 07 mail : contact@drolaticindustry.fr

La compagnie

Depuis leur sortie de l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 2002, Maud Gérard et Gilles Debenat, co-fondateurs de la compagnie, poursuivent l'exploration de la marionnette sous toutes ses coutures, sans se limiter à un genre ou à une forme.

La compagnie invente un théâtre visuel, explore la relation acteurs/marionnettes - l'univers humoristique, poétique et esthétique tient une place importante dans ses créations. L'écriture des spectacles s'inspire autant du théâtre populaire que de références littéraires, cinématographiques contemporaines.

Depuis avril 2012, Drolatic Industry s'est installée à La Bank (ancienne Banque de France de Redon), lieu insolite approprié à son projet de lieu dédié aux Arts de la Marionnette.

Depuis sa création en 2002, la compagnie a présenté ses spectacles dans de nombreux festivals nationaux et internationaux : Moissons d'avril à Lyon, Festival Marmaille à Rennes, Festival Mima de Mirepoix, RéciDives de Dives-sur-mer, les Giboulées de la marionnette à Strasbourg, Festival mondial de Charleville-Mézières, Théâtre à tout Age à Quimper, Festival Internacional Marionetas à Porto (Portugal), Festival Lutke à Ljubljana (Slovénie), Arrivano dell Mare (Italie), Puppenspiel festival Gent (Belgique), FIAMS (Québec), Festivals internationaux de marionnettes à Izmir (Turquie), à Lingen (Allemagne), à Chuncheon (Corée du Sud)...

Gilles Debenat, marionnettiste, co-directeur artistique de Drolatic Industry

Maud Gérard, marionnettiste, co-directrice artistique de Drolatic Industry

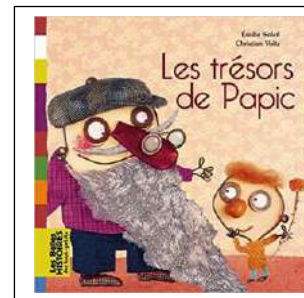

LE SPECTACLE PAPIC

Genre : théâtre, marionnettes

Durée : 35 min

Spectacle tout public à partir de 3 ans

L'EQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE DU SPECTACLE

Texte : « Les Trésors de Papic » d'Émilie Soleil et Christian Voltz.

Mise en scène : Gilles DEBENAT

Regard extérieur : Valérie Berthelot,

Interprétation : Maud Gérard et Gilles DEBENAT (ou Gilles DEBENAT et Valérie Berthelot)

Création marionnettes et décors : Gilles DEBENAT et Maud Gérard

Création technique lumière : Cédric Radin, régisseur général, création lumière

Création musicale et Création sonore : Wenceslas Hervieux, musicien, compositeur

Pistes : exposés, interviews, documentaires....

- les métiers du monde du spectacle
- les autres spectacles de la compagnie
- visite de la BANK, lieu de la compagnie Drolatic Industry ()
- une visite possible des structures et lieux des compagnies de votre région

L'HISTOIRE : *Trésors de Papic* d'Émilie Soleil et Christian Voltz.

Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante.

Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Un clou, une rose, un hameçon qui représentent autant d'histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père reprennent vie.

NOTE D'INTENTION (issue du dossier de présentation de la compagnie)

« Cette nouvelle création est l'occasion d'aborder un thème général qui nous est cher, celui de la transmission. Nous nous intéressons ici plus particulièrement à la passation entre les générations, par le biais de l'imaginaire et du souvenir.

Papic pose la question de la place d'un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d'hériter de ses ancêtres.

Nous prolongeons à tout âge une histoire qui traverse le temps.

Si nous nous sentons concernés par ce sujet, c'est aussi que nous sommes des personnes proches de 40 ans, âge où l'on voit nos enfants côtoyer nos parents, cela donne à réfléchir au temps qui passe !

Cela nous amène à porter un regard sur l'enfance, la famille, notre futur, et à penser aux relations que nous avons nous-même connues avec nos aïeux.

Cette conscience du temps provoque un sentiment étrange, à la fois nostalgique et joyeux, qui lie fragilité et infinité.

C'est ce contraste de sentiments troublants, que nous avons le désir d'explorer à travers le spectacle PAPIC. » *Drolatic Industry*

Thématiques abordées

- Les racines : se construire, l'histoire familiale, les liens entre les générations
- La mémoire et la transmission d'une histoire, le souvenir,
- Les événements de la vie, leurs importances, les traces laissées par nos histoires..
- Le temps qui passe

Pistes :

- son identité : arbre généalogique, se construire,
- inventer une histoire de famille à partir de photos
- Mémoire : Garder une trace du passé, de son histoire
 - L'histoire familiale, la mémoire, le souvenir :
 - interviewer ses parents, ses grands-parents (portraits de famille, quelle était l'école de nos parents et grands-parents, quelle était la vie quotidienne de nos parents et grands parents ? le métier de nos parents, de nos grands-parents)
 - collecter des souvenirs, créer des liens familiaux
 - Sous quelles formes conserve-t-on le souvenir ? Hier/ aujourd'hui/demain
 - Une histoire/des histoires, l'Histoire

LES PERSONNAGES PAPIC

Le travail de la compagnie s'inspire aussi du théâtre de papier.

Dans le spectacle Papic, on trouve des marionnettes et décors en deux dimensions, silhouettes et toiles peintes à taille d'enfant.

Papic, le grand-père

et sa petite fille Sacha.

A noter que même s'ils ne sont pas toujours à vue, les manipulateurs qui actionnent les silhouettes pourraient apparaître. On peut les voir comme les parents de Sacha.

Petites clés de lecture à partager après le spectacle :

- les personnages du présent sont traités en couleurs et en Sépia pour les retours dans le passé.
- Chaque souvenir en Sepia a en plus, une des 3 couleurs primaires dominantes. (Le clou : cyan, l'hameçon : jaune, la rose : rouge)

Il peut être demandé aux élèves en amont du spectacle, de tenter de repérer les effets de couleurs.

LE DECOR

Les éléments de décor s'accumuleront.

L'EXPOSITION

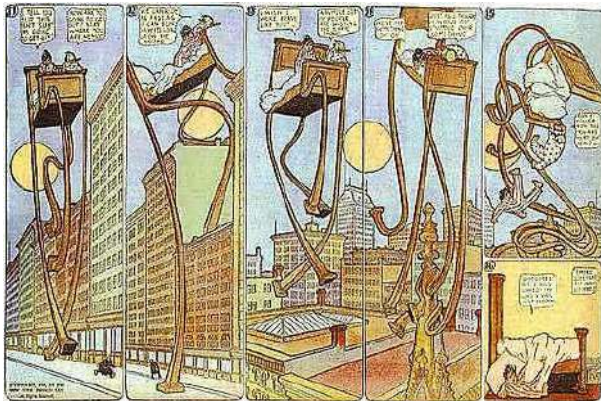
Une exposition des travaux de recherche de la compagnie accompagnera le spectacle.

Différents plans de décors en 2D, à l'image d'un théâtre de papier. La silhouette représente le manipulateur.

Arts plastiques : inspirations de la compagnie

- **Winsor Mac Cay (Little Nemo)**

Extrait de Little Nemo, Winsor Mc Cay

- **Lorenzo Mattotti**

Ouest France le 08/12/2015

Georges Méliès : pour la machinerie

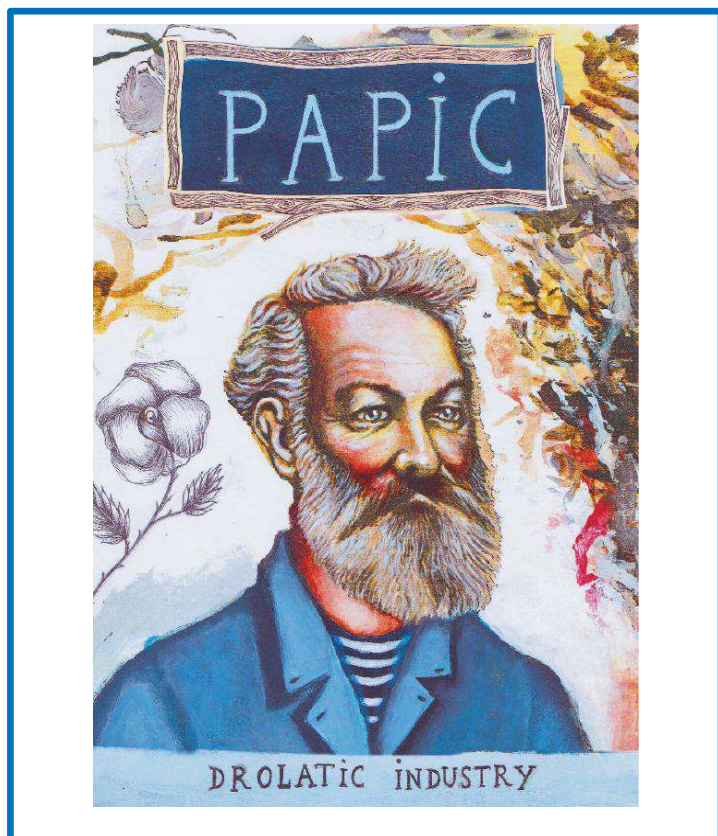
LA CREATION MUSICALE (issue du dossier artistique de la compagnie)

L'univers sonore de *Papic* fait l'objet d'une partition originale, créée par Wenceslas Hervieux. Il ne sera pas présent au plateau, sa musique sera enregistrée et diffusée.

« Les échanges avec Maud et Gilles nous ont amenés à nommer divers compositeurs qui auraient pu m'inspirer : Yann Tiersen, Léonard Cohen, The Chordettes et Moondog. J'ai ensuite proposé plusieurs compositions personnelles nées sans attribution, que je trouvais à la fois proches de l'esprit de *Papic* (version Drolatic) et suffisamment variées en rythmes, ambiances, couleurs pour permettre d'évoquer certains styles. Les choix faits par Maud et Gilles sur cette matière musicale ont fait naître l'identité musicale du spectacle. Quatre morceaux vont donc composer la musique du spectacle. Nous les reconnâtrons dans leur version première et aussi déstructurée de manière à suivre les événements du spectacle. Aucune musique n'existait cependant. Ce ne sont que des compositions originales que je dédie à ce spectacle. » Note d'intention de Wenceslas Hervieux

Pistes : Lire, dire, écrire, imaginer, créer

- Travail sur le processus de création : de l'idée à la réalisation, en passant par les croquis, la maquette, les essais.....
- travail sur le langage, les langages : les mots, le décor, le corps, le son...
- travail sur les surnoms, les petits noms donnés aux gens de sa famille
- Imaginer d'autres objets et leurs histoires, ajouter des passages à l'histoire
- Raconter et écrire à partir de marionnettes en 2D créées en classe
- Faire le portrait des personnages
- Imaginer les décors possibles, des sons possibles, une musique
- Se fabriquer un castelet pour raconter en classe
- écrire une suite
- ajouter des dialogues
- le théâtre d'objets : faire jouer des objets dans un castelet (un cadre suffit à délimiter un espace scénique),
- Analyser diverses œuvres des artistes ayant inspiré la compagnie
- Raconter une histoire à partir de vieilles photos
- Raconter : Ecrire, dire à partir d'œuvres de ces artistes
- Travailler sur la machinerie, techniques de la mise en mouvement des personnages, des décors

L'AFFICHE

Pistes :

- Travail sur le titre
- Lien titre et illustration
- Proposer aux élèves de créer une affiche à partir du mot « Papic », des personnages évoqués
- Petit jeu : les trois souvenirs de l'histoire sont évoqués dans l'affiche
 - Bois de la maison (clou)
 - La rose
 - La marinière (hameçon)

PENDANT LE SPECTACLE

Définir avant de se rendre à la représentation, qui sera responsable plus spécifiquement d'un des angles d'observation du document 1.

• Type de spectacle	• Espace	• Costumes,
• Compagnie	• Comédiens/
marionnettistes	• Son
• Des partenaires	• Lumière	• Texte
• Un lieu de diffusion	• Scénographie/décor	• Objets
• Structure du spectacle		

APRES LE SPECTACLE

Activités plastiques, de lecture, d'écriture et d'oral

- ambiances repérées en fonction des sources d'inspirations artistiques de la compagnie
- travailler sur les différentes cultures, la tradition
- analyse chorale : chaque élève a retenu, vu et compris certaines choses...garder trace de cette analyse pour retracer le spectacle... se souvenir de l'histoire ensemble
- imaginer une suite
- travail sur les ressentis, les émotions
- faire une critique journalistique,
- Tableau plastique de sa représentation : choisir un mot/un son/une couleur/ une image : une émotion pour représenter un passage, ou garder son souvenir de la pièce...
- travailler en arts : le croquis, la BD, la peinture, ...
- Interviewer sa famille, parents et grands-parents
- inventer des histoires à partir d'objets
- récupérer des objets auprès de ses grands-parents, objets qui racontent une histoire, l'Histoire
- accumulation d'objets, sculpture...
- l'objet dans l'art
- lire d'autres œuvres racontant des histoires entre les générations
- Réaliser une exposition pour les familles de l'école

Jeux de théâtre et improvisation

1- Ronde des prénoms et mémorisation

- Se mettre en cercle, donner son prénom et le nom d'un objet du quotidien
- Le suivant donne le prénom et l'objet de celui qui le précède, puis son prénom et son objet, le 3ème donne ceux des 2 qui le précèdent etc....

2- Geste et objet :

Tous les élèves sont en cercle, au centre un objet (moulin à café, journal..)

Un élève vient au milieu, il propose un geste avec cet objet. Il le fait plusieurs fois et tous les membres du cercle font la même chose sans l'objet.

Le meneur se dirige vers un membre du cercle tout en poursuivant son geste et lui donne l'objet.

Celui qu'il désigne ainsi doit alors aller au centre pour proposer à son tour un geste.

3- Le groupe et les points communs

Tous les élèves sont assis en cercle. Un élève fait une proposition.

« Ceux qui comme moi aime ... » Ceux qui se reconnaissent, se lèvent et changent de place assise dans le cercle. Le dernier debout fait une nouvelle proposition.

4- La malle aux trésors

- réunir dans une malle des objets connus ou non des élèves

Un élève se dirige vers la malle, en sort un objet au hasard et improvise sur celui-ci :

- qui me l'a transmis
- donner le nom de l'objet réel ou lui inventer un nom
- à quoi sert cet objet (réellement ou imaginer une fonction)

- **Objet-miroir**

Un élève se dirige vers la boîte, prend un objet, s'installe, s'arrête en statue.

Prendre le temps pour que le spectateur observe la statue.

Prendre une photo (pour pouvoir vérifier)

Un élève spectateur propose de refaire exactement la même posture.

On valide ou non grâce à la photo

5- les photos de famille

- A partir de vieilles photos d'album de famille :

- donner une photo de famille, les élèves ont une minute pour se répartir les rôles et se mettre en place pour reprendre la même photo (postures, places)
- donner le portrait d'un homme ou d'une femme qui pourrait être une grand-mère ou un grand-père et inventer son histoire (son prénom, sa date et son lieu de naissance, son métier, son animal de compagnie, son loisir préféré....)

- **Tableau-miroir**

Divisés le groupe en 2 équipes, une des deux est assise et l'autre se place pour reformer une photo de famille. La première équipe observe pendant 1 minute et refait la même chose.

6- le bruit des objets

Réunir dans une malle des objets connus ou non des élèves

Un élève se dirige vers la malle, en sort un objet au hasard et colle l'objet à son oreille. Il raconte ce qu'il entend ou ce que l'objet lui raconte.

Quelques coordonnées de la compagnie :

Drolatic Industry / La Bank
7 rue des Douves - 35600 Redon
+33 (0)6 99 00 23 07

Artiste référent **Maud GERARD**
+33 (0)6 10 77 02 51 mauddrolatic @ gmail.com

Artiste référent **Gilles DEBENAT**
+33 (0)6 62 29 35 75 gilles6312 @ gmail.com