

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DE LA PREPARATION A LA VENUE AU THEATRE

Cette première partie a pour finalité de préparer les élèves à leur venue au théâtre. Elle est consacrée à des thématiques universelles qui les concernent directement. Elle permet également d'aborder les questions inhérentes à la dramaturgie à travers une œuvre forte. Avant toutes choses, vous pouvez poser la question de la signification du titre de la pièce. Vous pouvez aussi poser la question du visuel : que vous évoque-t-il ?

Un combat pour la vie

C'est l'histoire d'une rencontre hors du réel.

Une petite fille n'a pas de colonne vertébrale et vit serrée dans un corset de bois devenu trop étroit. Et puis il y a un bûcheron solitaire qui a coupé tous les arbres du pays des arbres. Tous sauf un, mais celui là, c'est le sien. Pour que l'enfant vive, il faut tailler dans son cœur un corset tout neuf qui lui permettra de grandir. Mais cet arbre, le bûcheron l'a promis, il ne l'abattra jamais. Parmi ses racines, reposent les cendres de sa mère, son passé, ses souvenirs. Commence alors la lutte des convictions. Ils se racontent, plongent dans leurs souvenirs et font vivre leurs imaginaires. Contre toute attente, au fil des histoires, le bûcheron sauve l'enfant en lui offrant sa vie.

Les personnages

L'Enfant : La colonne vertébrale est le tuteur du corps, comme les parents le sont pour le développement de L'Enfant. L'Enfant en est dépourvue. Dans notre société, cette future jeune femme ne pourrait pas vivre sans ces fondamentaux. Mais elle n'est pas une petite fille misérable et à plaindre, c'est l'incarnation de la persévérance, une guerrière, une battante douée de persuasion et capable de se réinventer.

Le Bûcheron : Le solitaire bourru, l'homme qu'on préfère laisser tranquille. Il paraît dur comme le roc, borné voire égocentrique, volontiers misanthrope. Il a abattu tous les arbres du pays et pense que son arbre le protège. Il croit qu'une nuit, les arbres renaîtront de leurs cendres et lui demanderont des comptes. Le Bûcheron est entré dans un schéma duquel il ne peut sortir seul. Sa solitude est une souffrance qu'il s'inflige, seul face à sa culpabilité.

La Présence : C'est le personnage à la fois étrange et mystérieux mais aussi confortable et réconfortant. Il est dedans et dehors, acteur et conteur de l'histoire. Il amène le passé et le présent. Il est moteur d'humour et d'histoires racontées. La Présence, personnage omniscient existe sans être complaisant avec Le Bûcheron ou L'Enfant. Il est ici et maintenant. C'est un passeur, celui qu'on voit dans les contes initiatiques, celui qui aide à grandir. Il est aussi le lien entre le spectateur, le plateau et la musique.

C'est un homme androgyne qui jouera La Présence pour ouvrir à tous les possibles. Il est homme et femme à la fois pour le spectateur et pour les personnages. Il n'est ni mère, ni père mais plutôt un Gemini Criquet.

Thématiques abordées

- **la transmission** : la relation qui se crée entre l'enfant et le bûcheron commence dans le conflit plus l'histoire avance, plus les deux personnages se rapprochent, ils se créent une complicité qui va leur permettre de se raconter des histoires et faire mûrir une réflexion différente dans la tête de l'autre. Ils vont se faire évoluer au fil du temps. C'est le temps de la transmission.

- **la filiation** : la relation entre l'enfant et le bûcheron commence par l'appréhension l'un de l'autre. Plus exactement, le rejet pour le bûcheron et les tentatives vaines de persuasion pour l'enfant. Ces premiers échanges chaotiques se transforment jusqu'à ressembler à celle qu'un père et sa fille pourraient construire. Les générations se suivent et la transmission existe d'une génération à l'autre.

- **la vie, la mort** : si l'enfant n'a pas de nouveau corset, elle ne pourra pas grandir et mourra, seul le bûcheron peut lui offrir un nouveau corset et donc lui donner la possibilité de vivre. C'est aussi le passage intergénérationnel.

- **grandir** : durant la pièce les deux personnages vont grandir. L'enfant va grandir physiquement pour éclore en la jeune fille qu'elle doit être et le bûcheron va grandir aussi, il va comprendre beaucoup de choses sur lui et sur l'autre grâce à l'enfant.

- **l'environnement** : il semblerait que Jaubertie dénonce la capacité de l'homme à détruire la nature qui l'entoure. Le bûcheron détruit à son profit la forêt qui l'entoure au risque d'en faire pâtir les autres. L'homme devrait être capable de vivre en harmonie avec la nature, c'est cette notion d'espoir que l'on trouve à la fin de la pièce (une pousse de figuier voit le jour au milieu du désert).

-le handicap, la différence : l'enfant est différente, elle n'a pas de colonne vertébrale. Cela implique pour le bûcheron beaucoup de rejet et d'incompréhension. Il est intéressant de poser la question de différence et de normalité aux élèves en leur demandant d'étayer leur argumentaire par des exemples.

- **l'altérité** : accepter l'autre dans et avec ses différences, c'est ce qui va se passer pour nos deux personnages durant le temps de la pièce.

Symboliques utilisées

- **Chenille/papillon** : avant d'être cet insecte angélique, le papillon passe par l'état larvaire de chenille, il symbolise le passage de l'enfance à l'âge adulte.

- **L'arbre** : le dernier arbre du pays des arbres. Avec ce statut exceptionnel, il devient un véritable personnage vivant. C'est un arbre de vie qui ne donnerait pas la vie éternelle, mais simplement la vie à l'enfant. Il est aussi gardien des souvenirs et du passé. Il symbolise un choix difficile pour les personnages et l'image du sacrifice.

- **Le corset** : le corset est un objet barbare qui est à la fois sauveur et oppresseur. Sans lui la vie n'est pas possible, mais avec lui la vie est faite de contrainte. Il symboliserait le carcan social.

L'auteur

- Parcours

Stéphane Jaubertie est né en 1970 à Périgueux. Il découvre le théâtre au lycée Laure-Gatet. Très vite, il se prend au jeu, joue au théâtre de la Vache Cruelle avec Pierre Orma, puis va parfaire sa formation à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. A sa sortie en 1992, il continue à se produire à la Vache Cruelle, notamment dans Naïves Hirondelles, de Dubillard. La justesse et la maturité de son jeu sont remarquées. Il joue par la suite dans une trentaine d'œuvres de divers auteurs : William Shakespeare, Bernard-Marie Koltès, Georges Feydeau, Harold Pinter, Bertolt Brecht, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Andrée Chedid, Rainer Werner Fassbinder, Roland Dubillard, Jean-Jacques Varoujean, Tankred Dorst, Ramon del Valle-Inclan, Gilles Lapouge, Fabrice Melquiot, Philippe Fenwick, Charles-Ferdinand Ramuz.

En 2005, il est lauréat des Journées de Lyon des auteurs de théâtre pour Yaël Tautavel (Editions Théâtrales). Le texte reçoit le Prix de la Pièce de Théâtre Contemporain pour le Jeune Public 2007 de Cuers. Yaël Tautavel ou l'enfance de l'art, mis en scène par Nino d'Introna est nommé pour le Molière du spectacle Jeune Public 2007.

Depuis, il s'est installé à Paris, et voyage, de scènes en scènes. Il est également auteur associé au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon et anime à Paris et en province des ateliers « d'écriture dynamique » pour les enfants et pour les adultes.

- Écriture

C'est touchant, drôle : un bonheur à lire et à jouer. Voilà une phrase qui peut décrire les textes désopilants, destinés au jeune public, mais aussi aux adultes, de Stéphane Jaubertie. Ces pièces de théâtres, ludiques, ne sont jamais éloignées de la réalité. A la fois drôles et graves, aux allures de fables initiatiques, et pleines d'inventivités verbales, elles racontent des histoires dans une langue vive. Enfin, elles abordent le thème de la connaissance de soi, du passage de l'enfance vers l'âge adulte, du rapport aux autres et à la réalité.

« Au théâtre quand je joue, j'ai le sentiment de jouer l'autre, je joue à sa place et pour lui. Me voilà porte-voix. En écrivant du théâtre, et plus particulièrement un théâtre qui s'adresse à tous, enfants et adultes, j'ai cette même impression. Me voilà porte-plume. Pour les autres, et en particulier pour l'enfant Stéphane qui rêvait d'écrire des histoires. C'est à sa place et c'est aussi pour lui, pour le consoler, que j'écris.

Pour écrire, je descends dans ma caverne la plus profonde, bien loin de l'agitation des hommes, et j'attends. Qu'une histoire passe par là, qu'elle pointe le bout de son nez. Nous faisons connaissance et si elle me fait rire, et si elle me fait pleurer, alors je l'invite à jouer dans mes plaines intérieures. Ça peut durer un moment. Jusqu'à ce qu'elle s'épuise et s'endorme. Quelques semaines plus tard, si elle repointe le bout de son nez, et se met à galoper dans mes plaines comme un fiévreux mustang, alors cette histoire je dois l'écrire. »

Stéphane Jaubertie

Du texte à la scène rapport texte/image

Dans la pièce, l'enfant veut abattre l'arbre pour vivre et le bûcheron veut le garder pour conserver ses souvenirs. Durant le spectacle ces deux personnages vont se raconter des histoires pour tenter de se convaincre. Sur le plateau, les éléments de décors sont mobiles et servent de support aux histoires. On voit apparaître du théâtre dans le théâtre, cette mise en abîme se construit en direct sur scène grâce au décor.

Références littéraires et cinématographiques

Quels exemples d'auteurs ou de cinéastes ayant travaillé autour des thématiques de la pièce les élèves peuvent-ils donner ? (voir Annexe)

DU THEATRE A L'ECOLE

Après avoir interrogé les élèves sur ce qui les a le plus marqué dans la pièce, il s'agit de les amener à faire part des sensations et émotions que le spectacle a engendrées chez eux et de leur faire résumer la trame du spectacle. Un travail d'analyse peut suivre en confrontant le travail d'éclaircissement du texte avec la mise en scène observée.

Les éléments du décor

Que voit-on sur scène ? De quoi est constitué le décor ?
Y a-t-il des changements visuels, sonores ?
Quelle est la particularité des costumes revêtus par les comédiens ?

Le travail sur l'interprétation des éléments visuels

Comment le metteur en scène parvient-il à faire voyager les spectateurs dans l'atmosphère du merveilleux ?
Comment l'arbre existe-t-il sur le plateau ?
Quel est le rapport entre les modules et les histoires qui se racontent ?

Le choix des comédiens

L'âge des comédiens influence-t-il le propos ?
Pourquoi avoir pris le parti de faire jouer La Présence par un homme ? Quelle dimension cela confère-t-il au spectacle ?

L'importance de la sonorisation

Quelle place le metteur en scène accorde à la musique ?
Quelle est sa fonction ?
Comment l'arbre existe-t-il en lien avec la musique ?

LA COMPAGNIE - MEDIATION

La Compagnie

Depuis 10 ans, **Troupuscule** présente un théâtre contemporain dont le fil conducteur est l'éloge du **droit à la différence**. Avec sincérité et humour, elle questionne la place de l'individu dans la société et le rapport à l'autre. Emboîtées aux mots, d'autres expressions artistiques se mêlent : musique, arts visuels, chorégraphie. Elles s'intègrent au théâtre pour engendrer des mondes fantastiques qui permettent de mieux interroger le nôtre. La rencontre avec les spectateurs, petits et grands, nourrit la construction esthétique et politique, elle constitue un enjeu majeur porté par la compagnie.

La compagnie est subventionnée par la DRAC Occitanie depuis 2010, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2005, la Région Occitanie depuis 2008 et soutenue par la ville d'Alenya depuis 2011, la ville de Cabestany depuis 2014.

Depuis la création de la compagnie, l'équipe est agréée par la direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie pour intervenir en milieu scolaire. Les intervenants travaillent avec des classes de maternelles en éveil musical et initiation au théâtre, dans les écoles ou ils créent des spectacles alliant musique et théâtre. Ils sont également présents au collège et au lycée ou ils créent des spectacles de théâtre avec les élèves mais aussi des morceaux de musique. Ils ont l'habitude d'intervenir en classe de BTS pour travailler au développement personnel des élèves. La compagnie est souvent en résidence en milieu scolaire, périodes durant lesquelles, les artistes ouvrent les répétitions, proposent des lectures publiques et font part de leur travail sous forme d'étapes à voir durant la résidence.

Mariana Lézin, metteuse en scène

Issue du Cours Florent et du Laboratoire de l'Acteur, Mariana Lézin rejoint la compagnie Troupuscule Théâtre en 2005. Elle commence par mettre en scène un triptyque vaudeville (Audiberti, Feydeau, Labiche) et se tourne rapidement vers les auteurs contemporains qui représentent aujourd'hui la quasi-totalité de ses créations.

De 2007 à 2011, elle est membre du comité de lecture de la Maison Antoine Vitez (centre international de la traduction théâtrale) et du Tarmac de la Villette, elle y découvre des auteurs et des œuvres peu ou pas exploités en France. Elle met en scène successivement en 2011 et 2013 deux textes d'auteurs contemporains québécois : *Le boxeur* de Patric Saucier et *Le sourire de la morte* d'André Ducharme.

Membre du collectif ADM, elle joue dans *A petites pierres* de Gustave Akakpo mis en scène par Thomas Matalou, création au Tarmac de la Villette. Depuis 2013, elle est membre du Collège des équipes artistiques de l'Association Réseau en Scène Languedoc-Roussillon.

En 2014, elle collabore à la création de *GROS*, solo de danse autobiographique avec la compagnie Influences et met en scène Antoine "Tato" Garcia, référence internationale de la Rumba Catalane - esthétique en cours d'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco - dans son dernier spectacle/concert.

Une chenille dans le cœur de Stéphane Jaubertie actuellement en tournée (Théâtre de Bayonne, scène nationale du Sud Aquitain (64) ; CDOI Théâtre du Grand Marché, Saint Denis (la Réunion) ; Le Séchoir, scène conventionnée, Saint Leu (la Réunion) ; Théâtre de Vienne, scène conventionnée (38) ; Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone, scène conventionnée enfance et jeunesse (34) ; JPI scène conventionnée pour l'enfance, la jeunesse et les arts du cirque (83) ; Théâtre de Macouria, scène conventionnée de Guyane...) a été créé au Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan, en janvier 2015.

En parallèle, elle adapte de nombreuses œuvres à destination du jeune public dans lesquelles elle joue régulièrement, en lien avec la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Orientales et la Ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Orientales et généralement accompagnées d'ateliers de médiation (théâtre, musique, écriture, danse et scénographie).

Elle intervient notamment en milieu scolaire dans le cadre du développement artistique et culturel, soutenu par la DRAC Occitanie (agrément), la Direction de la Culture de la Région Occitanie, la direction de la Culture du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, l'Académie et la ligue de l'Enseignement.

En 2016, elle met un pied à l'IUFM de Perpignan en tant qu'intervenante professionnelle aux côtés de la Ligue de l'Enseignement et de l'Académie pour une formation théâtrale.

Actions Culturelles autour d'*Une chenille dans le cœur*

Initiation à la l'écriture :

Encadrée par Caroline Stella, auteure et comédienne de la compagnie, la classe découvre un univers rythmique et musical. La compagnie vient en classe avec un micro, des percussions et une pédale de boucle. En pratiquant, les enfants deviennent acteur de musique sans être mélomanes. Il est possible de pousser jusqu'à l'apprentissage d'un morceau simple de percussions corporelles. (2h à 4h d'atelier)

Initiation au théâtre :

Encadrée par un à deux comédiens de la compagnie, la classe découvre l'univers théâtral par le biais de jeux ludiques de prise de conscience de soi et de l'autre dans l'espace, du travail de groupe et de la responsabilité de chacun dans la création, on va même jusqu'à se familiariser avec les mots de Jaubertie. (2h à 6h d'atelier)

ANNEXES

Liens Pluridisciplinaires

- en éducation civique : les droits de l'enfant, l'aide aux handicapés, le respect de la différence.
- en sciences : le handicap, l'éducation à la santé
- en EPS : danse de création, le corps dans l'espace
- en arts visuels et éducation musicale : l'art et la musique comme évocation d'émotions.
- en littérature : la poésie voir lien suivant :
<http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v1/spip.php?article2127>

Bibliographie de Stéphane Jaubertie

JOJO AU BORD DU MONDE

Éditions Théâtrales - Collection Théâtrales Jeunesse - 2007

YAËL TAUTAVEL OU L'ENFANCE DE L'ART

Éditions Théâtrales - Collection Théâtrales Jeunesse - 2007

UNE CHENILLE DANS LE COEUR

Éditions Théâtrales - Collection Théâtrales Jeunesse - 2008

LÉTÉE

Éditions Théâtrales - Collection Théâtrales Jeunesse - 2011

LA CHEVELURE DE BÉRÉNICE / LES FALAISES

Éditions Théâtrales - Collection Répertoire Contemporain - 2011

UN CHIEN DANS LA TÊTE

Éditions Théâtrales - Collection Théâtrales Jeunesse - 2013

EVEREST / DE PASSAGE

Éditions Théâtrales - Collection Répertoire Contemporain - 2011

Références littéraires

Exemples d'ouvrages pour les plus jeunes sur la thématique de la différence :

PEF, *La belle lisse poire du Prince de Motordu*, Gallimard jeunesse Folio

TIMMERS Léo, *Je veux qu'on m'aime*, Milan jeunesse

WEISHAR-GIULIANI Valérie et LEGEAY Chloé, *Hugo, un héros un peu trop gros*, Alice jeunesse

CHAPOUTON Anne-Marie, *Mina la Fourmi*, Broché

BAHUCHET Sylvie, *La révolte des couleurs*, Heyoka jeunesse, Actes sud-papiers

TOSTAIN Christophe, *Par la voix !* Espaces 34

SONG Jin-Heon, *Pibi mon étrange ami*, Le sorbier

Références cinématographiques

Michel Ocelot, *Kirikou et la sorcière*, France, 1998
Jacques Audiard, *De Rouille et d'os*, France, 2012
Julian Schnabel, *Le scaphandre et le papillon*, France, 2007
Jaco Van Dormael, *Le huitième jour*, Belgique, 1996
François Truffaut, *L'enfant sauvage*, France, 1969
David Lynch, *Elephant Man*, USA, 1980
Tim Burton, *Edward aux mains d'argent*, 1990

CONTACTS

Metteure en scène

Mariana Lézin
06 61 92 71 02
mariana@troupeuscul.fr

Production / Diffusion

Mélanie Lézin
06 61 82 85 51
prod@troupeuscul.fr

Administration

Bernard Lézin
06 60 51 36 91 / 04 68 54 38 85
admin@troupeuscul.fr

Troupeuscul Théâtre
31 bd Nungesser et Coli 66000 Perpignan
Licence n° 2-1013970 - SIRET n° 481 905 115 00012 - NAF.9001Z

www.troupeuscul.fr