

22
23

Collège au théâtre

Saison 2022 | 2023

Fiche pédagogique n° 1

Basik insekte

Informations pratiques :

Basik Insekte

Lundi 03 octobre (Première modiale) et mardi 04 octobre à 20h

Théâtre des Feuillants

Durée : environ 1H (pièce en création)

Rencontre avec Claire Dancoisne jeudi 29 septembre à 18h30 dans hall de l'A.B.C.

Rencontre à chaud à l'issue des deux représentations

www.abcdijon.org

Chers collègues,

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de celui-ci, nous vous proposons un document à destination des élèves qui vous permettra d'explorer les principaux axes du spectacle.

ATTENTION :

L'un des exercices proposés nécessite une préparation à la maison de la part des élèves.

Les sources du dossier :

- Le dossier de présentation du spectacle proposé par la compagnie.
- Le site de la compagnie, Théâtre La licorne : <http://www.theatre-lalicorne.fr/>

Pour aller plus loin :

- Une interview de Claire Dancoisne dans le programme de saison de l'A.B.C. (p11 à p17)
- Des mots croisés dans le programme de l'A.B.C. (p8 et p9)

Dossier réalisé par Gaëlle Cabau – Enseignante missionnée au service éducatif de l'A.B.C.

Basik Insekte

Travail en amont

1. La Métamorphose, un court roman de Franz Kafka

Pour cette création, Claire Dancoisne s'est inspirée de l'œuvre de Franz Kafka.

1.1. Entrer dans le roman par les premières de couverture

> D'après ces couvertures, quelles hypothèses peux-tu faire sur l'intrigue de ce roman ?

.....

.....

.....

.....

1.2. Entrer dans le roman par la lecture de la première page

En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux.

« Qu'est-ce qui m'est arrivé ? » pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là tranquille entre les quatre murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table où était déballée une collection d'échantillons de tissus – Samsa était représentant de commerce –, on voyait accrochée l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa tous les deux en fourrure et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu.

Le regard de Gregor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade – on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc – le rendit tout mélancolique. « Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ? » se dit-il ; mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et, dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position.

> Découvre les premières pages de *La Métamorphose*, en formant un chœur avec tes camarades :

Étape 1 : Forme avec deux de tes camarades, un chœur. Placez-vous chacun devant un pupitre où sera placé le texte à mettre en voix. Sans vous être concertés au préalable, lisez le texte à voix haute, à tour de rôle, en découpant l'extrait en segments. Vous serez attentifs aux silences, aux respirations, pour prendre le relais de la parole.

Étape 2 : Avec les mêmes consignes, tu peux à présent, être en chœur avec tes camarades. Par moment, votre parole se relaiera, et à d'autres moments vous parlerez en même temps.

Étape 3 : Tu peux maintenant répéter certains mots qui te semblent importants, comme un écho.

Étape 4 : Enfin, tu peux illustrer ton texte par un geste. Ce geste interrompra le texte et sera repris par tes deux camarades.

Bande dessinée de Eric Corbeyran, éditions Delcourt.

Résumé de l'œuvre

Publié en 1915, *La Métamorphose* est l'un des récits les plus aboutis de Franz Kafka.

La nouvelle décrit la métamorphose et les mésaventures de Gregor Samsa, un commercial qui se réveille transformé en un « monstrueux insecte » ayant pourtant gardé toute conscience humaine.

Au matin, c'est tout d'abord la famille de Gregor qui vient s'enquérir de son état, ce dernier ne s'étant pas réveillé. Quand son patron lui rend visite deux heures après, Gregor parvient enfin à se lever et à passer sa tête à travers l'entrebâillement de la porte. En découvrant l'apparence de son employé, le patron hurle de peur et prend la fuite, et sa mère s'évanouit. Son père, quant à lui, s'empare de la canne du patron restée là et chasse violemment Gregor.

Dans la seconde partie du récit, Kafka nous raconte que c'est sa sœur Grete qui nourrit Gregor quotidiennement, alors que son père devient de plus en plus virulent. Incapable de travailler, l'appartement familial est donc sous-loué à trois locataires, et toute la famille est contrainte de chercher du travail. Obligé de se cacher, Gregor exprime tout de même le désir fort de se montrer et de ne pas rester reclus dans sa chambre.

Un soir, attiré par la musique que sa sœur joue au violon, il sort de sa chambre, mais se fait débusquer par les locataires, qui prennent la fuite sans payer. La décision est unanime : se débarrasser de Gregor. Ce dernier est malheureusement retrouvé desséché le lendemain, et la famille, à peine attristée, décide de prendre un nouveau départ. Les parents remarquent que leur fille s'est épanouie et qu'il serait temps de la marier.

2. Le thème de la métamorphose

2.1. La métamorphose dans l'art

La métamorphose est un thème récurrent de la littérature, qui trouve son origine dans la mythologie. Support de merveilleux, parfois de fantastique, elle trouve sa richesse dans les interprétations symboliques qu'elle convoque. Si, en littérature, elle est à même de solliciter l'imaginaire, elle pose au théâtre la question de la représentation, en mettant la créativité des metteurs en scène au défi.

> Cherche l'étymologie et une définition du terme métamorphose.

.....
.....
.....
.....

> Relie chaque personnage à son imago.

Écho dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Ovide	♣	♣ Ours
Io dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Ovide	♣	♣ Âne
Lucius dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Apulée	♣	♣ Mouche
Daphné dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Ovide	♣	♣ Rhinocéros
Seth Brundle dans un film de Cronenberg	♣	♣ Voix
Actéon dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Ovide	♣	♣ Loup
Lycaon dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Ovide	♣	♣ Laurier
Les villageois de Ionesco	♣	♣ Vache
Callisto dans <i>Les Métamorphoses</i> d'Ovide	♣	♣ Cerf

Apollon et Daphné, Le Bernin, Villa Borghèse

2.2. Métamorphosons-nous

> En t'inspirant de Kafka, décris ta métamorphose en un animal. Sois précis dans ta description.

En me réveillant un matin, après des rêves agités, je me retrouvai, dans mon lit, métamorphosé en

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

> Pourquoi avoir choisi cet animal comme imago ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

> Exercice de transformation animale au plateau :

Étape 1 : Déambule dans l'espace en faisant attention à l'équilibre du plateau.

Étape 2 : Modifie très progressivement ta démarche de façon à incarner ton animal. Tu pourras travailler dans un premier temps le rythme de ta déambulation, puis ta posture, puis ton souffle, enfin ton regard. L'objectif est d'atteindre un investissement total du corps en prenant le temps de te métamorphoser.

Étape 3 : Travaille à présent le caractère de ton animal et n'oublie pas qu'une métamorphose est souvent symbolique et dit des choses de toi. Es-tu sauvage ? Dépressif ? Festif ?...

Étape 4 : Sonorise ton « personnage ». Mais, tu n'as pas le droit à la parole.

3. Le travail de la compagnie

3.1. L'univers du Théâtre La licorne

> Découvrez les autres spectacles de la compagnie :

Sweet Home, sans états d'âme : <http://www.theatre-lalicorne.fr/sweet-home-les-petits-polars>

Macbêtes, les nuits tragiques : <http://www.theatre-lalicorne.fr/macbetes-les-petits-polars>

L'homme qui rit : <http://www.theatre-lalicorne.fr/l-homme-qui-rit-tournee>

> Comment qualifierais-tu l'univers de la compagnie ?

- ①
- ②
- ③
- ④

- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧

La compagnie

Compagnie professionnelle créée et dirigée par Claire Dancoisne, Le Théâtre La Licorne, a une expérience de plus de 30 ans dans les arts marionnettiques et le théâtre d'objets.

La Licorne c'est, dès le début, le plaisir de la bidouille, le goût de l'improbable et du sensible. Comédiens, plasticiens et musiciens travaillent ensemble pour porter au plus loin l'imaginaire. Beauté des images et grandeur du masque sont la manière de décliner cette langue théâtrale faite de chair, de papier et de ferraille.

Objets, machines, masques et marionnettes sont indispensables à l'écriture théâtrale de Claire Dancoisne parce qu'ils sont capables de transporter comédiens et spectateurs, de transformer notre vision du monde. Les machines artisanales bricolées dans les ateliers concourent à la magie des spectacles, elles permettent de se jouer des dimensions et perspectives, elles touchent par leur fragilité et font rire par leur aspect dérisoire.

3.2. S'emparer du roman de Kafka

> Lis la note d'intention rédigée par Claire Dancoisne.

Note d'intention

Quelle adaptation ?

Basik Insekte - Une transformation du titre pour l'humour et la liberté que nous porterons à cette adaptation de *La Métamorphose* !

Dans notre écriture visuelle, textuelle et musicale, nous garderons en commun avec Kafka cette histoire de dénonciation d'une certaine classe sociale bourgeoise, attachée à l'ordre moral des choses, hypocrite et prédatrice.

Dans la nouvelle de Kafka, Gregor se retrouve un matin transformé en insecte. Dans notre adaptation, Gregor choisit de devenir un insecte hideux. Ce choix irréversible nous est essentiel car il implique toute la liberté individuelle du personnage. Autour de cet axe dramaturgique, la famille de Gregor se trouve alors confrontée à l'insoumission de leur fils et non plus seulement à une triste fatalité subie. Cette décision ne peut être acceptée tant elle met en faillite leurs valeurs de travail et de famille. Et si dans Kafka, le huis clos de cette fiction est indispensable, notre adaptation portera sur l'ouverture au public, comme un témoin essentiel pour cette famille, de prouver qu'au moins chez eux tout va bien, avec ce questionnement suspicieux : et chez vous ?

À partir de cette nouvelle Kafkaïenne, nous avons imaginé un scénario où les personnages vont vraiment dérapier dans leur vie familiale et dans l'image qu'ils doivent impérativement garder et donner d'eux-mêmes. La révolte de leur fils Gregor, mutant associable, doit rester cachée dans leur chez-eux. Il est hors de question que ce rebelle puisse sortir et ternir la photographie de leur réussite. Tout ira bien, il suffira simplement d'éliminer les porteurs de rumeurs mais une question les taraude tout de même... Et si Gregor n'était pas seul... S'ils étaient envahis progressivement par d'autres contestataires métamorphosés eux aussi en insectes... Et si chaque voisin avait son cloporte chez lui... Et si chaque spectateur était un possible renégat cachotier en puissance...

Pour cette joyeuse tragédie, du sang, des masques, des insectes, de l'humour noir et de l'absurde...

Au plateau

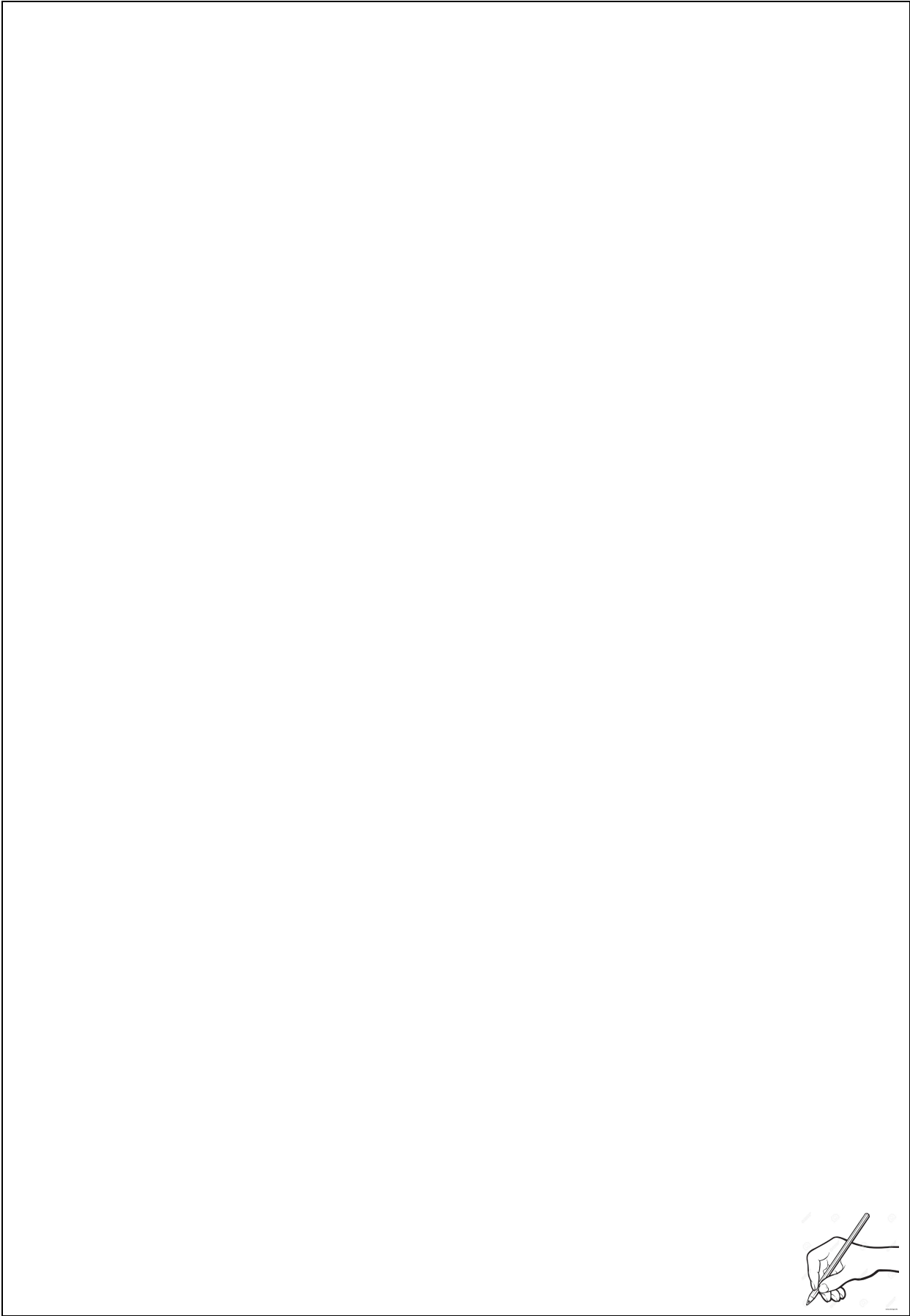
J'ai toujours ou presque, mis en scène de grandes épopées, de grands moments épiques à travers des personnages aux destins hors du commun en utilisant des masques peu naturalistes, en déformant les corps, en utilisant des machines animalières comme partenaires des comédiens, dans une forme de quête du fantastique confronté au réel.

Dans ce spectacle se retrouveront tous les ingrédients qui sont la base de mon travail artistique où le masque et les corps scénographiés des comédiens côtoient des objets-partenaires dans une esthétique poétique souvent symbolique, au service d'un propos politique.

Basik Insekte sera cependant un spectacle plus épuré en termes d'objets. Il m'est important d'aller plus loin dans ces corps qui semblent dénués de sentiments et d'émotions mais dont les mouvements sont rigoureux et chorégraphiés.

Je reste sur ce théâtre physique plein de sueur et de générosité avec toujours de l'humour noir et absurde injecté ici ou là dans les décalages.

> À partir de cette note d'intention, crée l'affiche du spectacle *Basik Insekte*.

Basik Insekte

En aval du spectacle

1. Retour sur le spectacle

1.1. Time's up

> Voici un exercice inspiré du Time's up pour replonger dans l'univers de la pièce.

Descriptif :

Forme avec tes camarades quatre équipes. Le jeu se joue en trois manches.

Préparation : Chacun d'entre vous doit écrire deux mots se rapportant au spectacle, à l'histoire, au décor, à la musique... Les deux papiers seront pliés en quatre et mis dans une boîte.

Première manche : Un élève de la première équipe tire au sort un mot et doit, en 30 secondes, le faire deviner à ses coéquipiers en utilisant tous les mots qu'il veut (à part, bien entendu, le ou les mots écrits sur le papier et ceux de la même famille). Il continue de piocher tant que les membres de l'équipe devinent juste. Une fois le temps écoulé, c'est au tour d'une autre équipe. Quand tous les mots sont trouvés, on compte les points de chaque équipe. Puis on replie tous les mots pour la deuxième manche.

Deuxième manche : En 30 secondes, chaque piocheur n'a le droit qu'à un seul mot pour faire deviner ce qui est inscrit sur chaque papier. Les points sont comptés par mots trouvés dans chaque équipe.

Troisième manche : L'élève qui pioche un mot essaie de le faire deviner à son équipe en le mimant (le temps est toujours limité à 30 secondes)

1.2. Jouons avec les objets

Apporte un objet, une image, un vêtement... en lien avec le spectacle vu. Par exemple : du coton, un bout de tissu rouge, un fruit...

Ces objets peuvent être évidents car vus au plateau, mais tu peux t'amuser à aller plus loin dans les niveaux d'analyse : par exemple apporter un tissu rouge si tu as jugé la pièce cruelle.

Ton objet ainsi que ceux de tes camarades sont déposés sur une table. Observe-les et discute avec tes camarades de leur choix.

Théâtre d'objets

Pour parler du Théâtre d'objets il faut d'abord remonter à ses origines : la marionnette. Lorsque l'on évoque les marionnettes, il vient à l'esprit de la plupart des gens les techniques traditionnelles pratiquées en Europe : Guignol en premier lieu, les marionnettes à fils, Polichinelle, etc. On oublie ou on ignore souvent les formes contemporaines et celles venues de l'étranger : le Bunraku japonais, le théâtre d'ombres et les innombrables variations des techniques traditionnelles. Les marionnettes sont en pleine évolution, elles sont incroyablement variées, elles combinent, aujourd'hui, toutes sortes de techniques et ne cessent de surprendre un public toujours plus vaste pour qui les marionnettes ne représente plus cet art désuet et strictement réservé aux enfants. Le théâtre d'objet est un des avatars modernes de la marionnette. Il consiste à utiliser des objets de la vie courante et à les faire vivre comme on le ferait avec des marionnettes.

En France, le terme de théâtre d'objets est un mouvement artistique né à la fin des années 1970 en réaction à la société de consommation dans le contexte d'une Europe envahie par les objets « Made in China ». Quand l'objet envahit le monde des hommes, la nécessité s'impose pour l'artiste d'en utiliser quelques-uns pour servir à autre chose. Il est créé sous l'impulsion de trois compagnies : le Théâtre de Cuisine, le Théâtre de Manarf, le Vélo Théâtre. Parallèlement les années 70 voient aussi l'essor du théâtre de rue dans lequel le théâtre d'objets va prendre toute sa place, on pense notamment aux marionnettes géantes du Royal de Luxe. Le travail de Claire Danscoine s'inscrit parfaitement dans cette lignée.

Cette discipline donne une seconde vie à des objets qui sortent de leur logique utilitaire pour entrer dans une logique poétique. Le théâtre d'objets s'empare des objets du quotidien et les détourne de leur rôle habituel, on cherche à les faire voir à nouveau et autrement. Les objets peuvent incarner des personnages ou raconter des histoires, constituer une partie du décor... Cet art fait appel à l'imaginaire du spectateur et à sa capacité à accepter la convention théâtrale et à se laisser porter dans une histoire.

2. Jouons avec la pièce

2.1. Les voisins observent Gregor

> Grâce à cet exercice, tu vas expérimenter les thématiques à l'œuvre dans la pièce : Qu'est-ce qui fait que l'on est différent ? Qu'est-ce que ça fait d'être observé, soupçonné... ? Quand devient-on un monstre pour quelqu'un ?

> Étape 1 :

Déambule dans l'espace. N'erre pas au hasard mais trouve un itinéraire propre. Regarde devant toi, à hauteur d'épaule (ne fixe pas le sol). Ton itinéraire doit être simple. Répète-le jusqu'au signal du professeur. Sur cet itinéraire, prévois deux points d'arrêt, toujours au même endroit.

> Étape 2 :

À partir de l'exercice précédent, rapproche-toi d'un ou de plusieurs camarades pour constituer un groupe qui aura un point commun (itinéraires, déambulations, ou pauses.) Chacun doit être conscient du groupe auquel il appartient, comme une sorte de secte secrète. Il n'y a pas de chef de cœur, tout le monde doit savoir s'il appartient à un groupe et combien de membres composent son groupe. Attention, vous ne devez pas communiquer entre vous.

> Étape 3 :

Avec la même consigne, toute la classe va devoir constituer un groupe partageant le même itinéraire, le même rythme et les mêmes temps d'arrêt. Un élève sera exclu du groupe (itinéraire différent, rythme différent, points d'arrêt différents). C'est le regard des autres, le rapport corporel aux autres, qui vont permettre d'exclure l'un des participants.

> Étape 4 :

Reprends les consignes précédentes du « un contre tous ».

Au claquement de mains du professeur, le groupe et l'élève exclu se figent, face à face (confrontation).

Au deuxième claquement de mains, le groupe propose de façon chorale un geste ou de colère, ou de peur, ou de dégoût.... L'élève exclu réagit physiquement à ce geste. Ce travail peut être sonorisé.

> Étape 5 :

En reprenant les étapes précédentes, toi et tes camarades allez improviser. Si vous êtes dans le groupe, vous devenez les voisins de Gregor et vous le soupçonnez, vous l'espionnez, vous cancanez. Si vous êtes l'exclu, vous devenez Gregor, et vous pouvez vous plaindre ou vous rebeller.

2.2. Mon cancrelat

> Fabrique ta « créature-marionnette » de Gregor. Tu peux utiliser du papier, du tissu, du carton, du coton, des sacs plastiques, des fruits ou des légumes, des plantes,...