

Collège au théâtre
Saison 2021 | 2022
Fiche pédagogique n°5

Association
Bourguignonne
Culturelle
Scène pluridisciplinaire

21
22

Tempest
Project

Informations pratiques :

Tempest project

Mardi 4 janvier et mercredi 5 janvier 2022 à 20h

Théâtre des Feuillants

Durée : 1H15

www.abcdijon.org

Rencontre à chaud à l'issue des représentations

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'en explorer les principaux axes.

Plusieurs des exercices proposés sont en anglais, afin de favoriser l'interdisciplinarité.

Sources :

- Les vidéos et exercices sont proposés sur les sites suivants :

<http://learnenglishkids.britishcouncil.org>

<https://www.youtube.com/watch?v=KV5QjZxLqTY>

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

Tempest Project

Travail en amont

1. À l'origine, une pièce de Shakespeare

La pièce, *Tempest Project*, que tu vas aller voir, est une adaptation par Peter Brook et Marie-Hélène Estienne de la pièce de Shakespeare *La Tempête*.

1.1. Découvrir l'auteur : William Shakespeare

> Regarde cette courte vidéo consacrée à la vie de Shakespeare et réponds aux questions qui suivent. <http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/william-shakespeare>

> Put the sentences in order.

☐	He worked in London as an actor and then started writing plays.
☐	Three years later he married Anne Hathaway and they had three children.
☒	William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon, in England.
☐	His plays and poetry are still popular today.
☐	In 1593 theatres were closed because of the plague, so he started to write poems.
☐	William left school when he was 14 or 15.
☐	He died when he was 52 on 23 April 1616.
☐	He helped build a new theatre called The Globe, which opened in 1599.
☐	Sometime before 1590 he left Stratford and went to London.
☐	He wrote at least 38 plays, and was rich and famous.

> Read the sentences and circle the correct answer.

- William Shakespeare had _____ brothers and sisters. **six** / ~~seven~~ / eight
- He had a daughter and _____, a boy and a girl. **sons** / friends / twins
- In London, he helped build a _____ called The Globe. **theatre** / school / library
- The Globe was _____. **round** / square / long
- The Globe had space for _____ people. **2000** / 3000 / 4000
- Musicians made special _____ to make it more exciting. **food** / noises / pictures
- All the characters were played by _____ and boys. **children** / women / men
- He wrote comedies, tragedies and _____ plays. **geography** / science / history
- He wrote at least _____ plays. **35** / 38 / 41
- He invented lots of new English _____ and expressions. **words** / letters / sounds

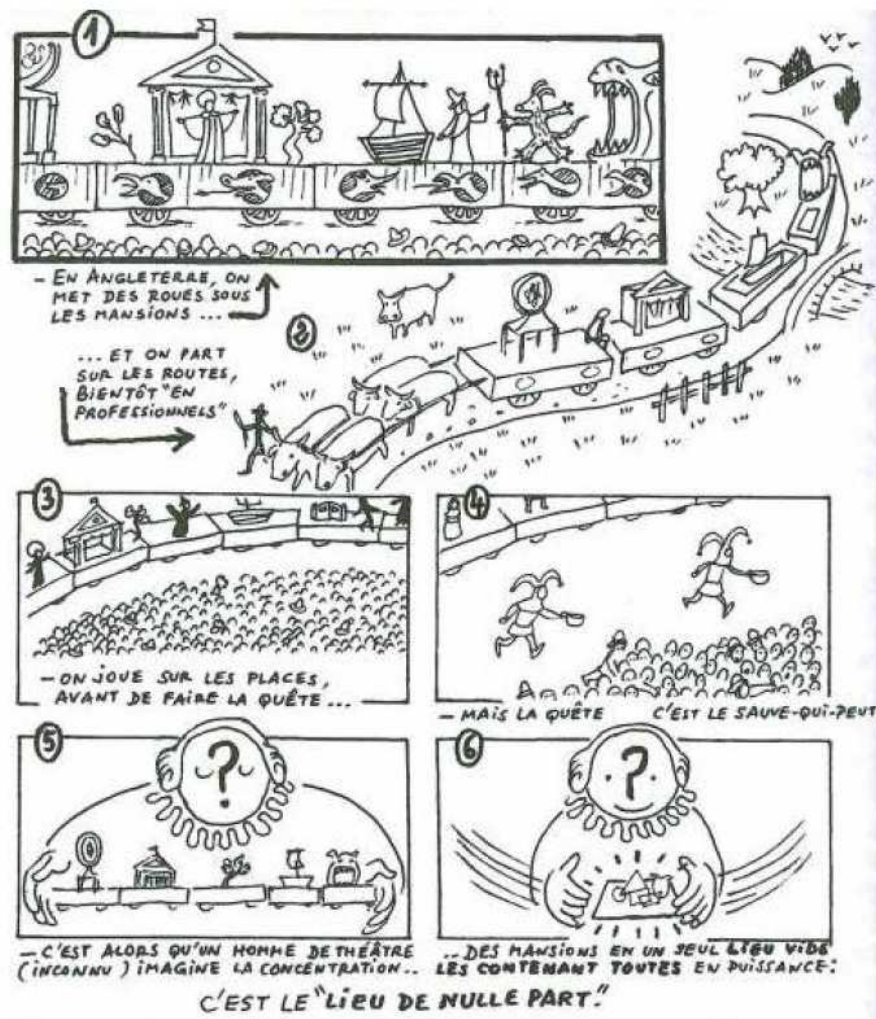

> Find words about Shakespeare's life in the wordsearch below.

A	S	H	A	K	E	S	P	E	A	R	E
W	W	B	I	T	H	E	A	T	R	E	T
I	A	L	C	S	V	C	D	J	K	P	R
L	C	S	O	P	T	U	O	E	T	L	A
L	T	W	I	N	S	O	H	M	I	A	G
I	O	Q	G	N	D	Q	R	Y	E	Y	E
A	R	O	X	R	F	O	V	Y	L	D	D
M	U	S	I	C	I	A	N	S	Z	M	Y

1.2. Le théâtre élisabéthain

> Lis cet extrait de *l'Histoire du théâtre* dessiné d'André Degaine pour connaître l'histoire du théâtre élisabéthain.

ON IMAGINE DE PLACER le "lieu de nulle part" au fond des cours d'auberges. On fait payer à l'entrée. La majorité des spectateurs se tient debout devant la scène. Seuls les gens riches louent des chambres dont les fenêtres font office de "loges".

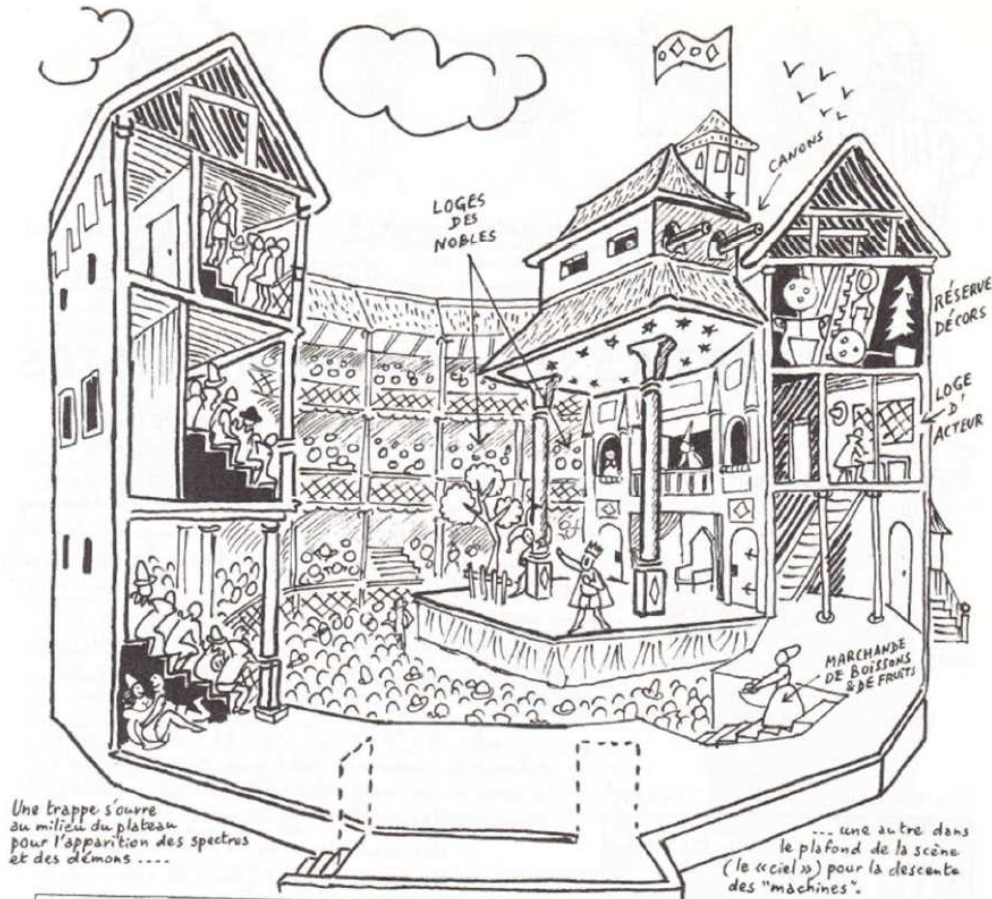
Mais l'activité des auberges ne permettant pas le théâtre quotidien, les comédiens construisent des salles « sur le modèle » des cours d'auberges londoniennes.

La première, édifée en 1576 par le comédien - chef de troupe James Burbage, s'appelle simplement "Le Théâtre". Dans une banlieue mal famée Rive Nord (de la Tamise).

> Dans la vidéo que tu as regardée, consacrée à la vie de Shakespeare, tu as pu noter que ce dernier avait créé un théâtre appelé Le Globe, à la fin du XVIème siècle. Pour connaître la disposition de cette salle de théâtre, complète cette coupe d'un théâtre élisabéthain, avec les mots suivants :

- L'avant-scène : pour les duels et batailles, scènes champêtres et monologues...
- L'arrière-scène (alcôve fermée par une courtine) : pour les adultères et les trépas ;
- Le balcon (sous l'auvent) qui figure aussi bien le rempart d'un château-fort, que le balcon de Juliette ;
- La scène proprement dite, au-delà des piliers.

Les représentations à l'époque de Shakespeare

Les représentations ont lieu l'après-midi. Il faut traverser la Tamise pour se rendre au théâtre de la rive sud.

C'est une véritable expédition. Sur ses 200 000 habitants, Londres compte 12 000 « marginaux » vivant de trafics et de commerces illicites... et très friands de spectacles : combats d'animaux (chiens et coqs), matchs de boxe, théâtre. Se rendre à la « maison du Diable » (le théâtre selon les puritains), c'est quelque peu « s'encanailer ».

Aux fenêtres du pignon, les trompettes appellent. Le programme est affiché à la porte « pour la commodité de ceux qui savent lire ». Le public afflue. Aux galeries, élégants, dames et riches bourgeois dominent la cohue du parterre où grouillent les « puants ». Les valets du théâtre crient le vin et la bière (que les ivrognes iront évacuer dans ce baquet près de la porte), les pommes et les noix qui serviront tout à l'heure de projectiles. Des filles s'offrent dans les coins sombres...

1.3. L'histoire de *The Tempest*

> Pour découvrir la pièce à l'origine du spectacle que tu vas aller voir, voici une vidéo qui résume l'intrigue de *The Tempest* :

<https://www.youtube.com/watch?v=KVsQjZxLqTY>

> Complète la traduction de la vidéo avec les mots suivants et n'hésite pas à la regarder une deuxième fois :

Bâton magique - Caliban – Complotaient - Duc de Milan – Esprits – Le roi de Naples - L'exiler – Magie – Prospero – Tempête – Tombèrent alors amoureux

Prospero était le et avait un frère nommé Antonio. Prospero était un Duc très aimé, mais malheureusement, il a naïvement fait confiance à son frère Antonio. Prospero a permis à Antonio de diriger le royaume pendant plusieurs années, mais Antonio voulait plus, et a voulu tuer Prospero pour voler son royaume et ses richesses.

Antonio décida finalement de ne pas tuer Prospero, mais de, ce qu'il fit avec l'aide de l'ennemi juré de Prospero : Alonso, Antonio emmena Prospero au grand large, puis le laissa sur une île déserte avec sa fille Miranda.

L'île sur laquelle ils avaient été envoyés était magique : pendant des années, cette île avait été sous le sort de la défunte sorcière Sycorax. Elle avait emprisonné tous les bons esprits dans les troncs des arbres de l'île. L'un de cesétait Ariel.

C'était une opportunité intéressante pour Prospero, car il était un grand magicien. Il s'avère que pendant qu'Antonio dirigeait le royaume, Prospero s'était dévoué à l'étude de la Il se donna pour but de libérer les esprits, ce qu'il réussit. Il garda les esprits qui lui étaient obéissants, et les traita de manière relativement juste, le seul esprit qu'il maltraita s'appelait, il était le fils de la méchante vieille sorcière et était également un monstre vicieux et horrible.

Plusieurs années plus tard, un bateau – qui avait à son bord Antonio, Alonso, son frère Sebastian et son fils Ferdinand, et passa près de l'île de Prospero. Prospero, les sachant proches, fit apparaître une énorme Se sentant perdus, le roi et ses hommes abandonnèrent le navire.

Le premier fut le prince Ferdinand, qui sauta à la mer, suivit du reste de l'équipage. L'esprit Ariel sauva Ferdinand, et le reste d'entre eux fut ramené sur la plage par les puissantes vagues. Prospero montra tout ça à sa fille, lui raconta également son histoire, et comment ils en étaient venus à être abandonnés sur cette île.

Ariel voulait être libre de l'emprise de Prospero, mais ce dernier lui rappela l'horrible destin duquel il avait été sauvé, et dit que si Ariel faisait ce qu'on demandait de lui, alors il serait libéré. Ariel suivit les ordres de Prospero, et attira Ferdinand à lui avec de la musique douce.

Miranda et Ferdinand l'un de l'autre. Prospero regarda cela d'un œil bienveillant, mais continua tout de même de qualifier Ferdinand d'espion. Il l'ensorcela pour lui faire porter des milliers de bûches, Miranda tomba d'autant plus amoureuse de Ferdinand. Elle aurait aimé l'aider dans sa tâche, mais cela lui était interdit. Enfin, Ferdinand fut libéré de l'ensorcellement, et Prospero l'autorisa à épouser Miranda.

Pendant ce temps-là, Antonio et Sebastian, sur une autre partie de l'île, et prévoyaient le meurtre d'Alonso, le roi de Naples. Pensant Ferdinand mort, Sébastian devenait l'héritier du trône et allait prendre la succession à la mort d'Alonso. Ils auraient exécuté leur plan, si Ariel n'avait pas réveillé Alonso à temps.

Par la suite, Prospero les fit venir de son côté de l'île, et lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient tremblants et apeurés, et regrettaient les péchés qu'ils avaient commis. Prospero brisa alors son, et jeta son livre de magie dans l'océan. Il expliqua aux trois hommes la vie extrêmement difficile que lui et Miranda avaient vécu sur cette île.

Alonso, le roi de Naples, fut le plus touché de tous. Il était également désolé car il croyait avoir perdu son cher fils Ferdinand. Mais, Prospero tira un rideau révélant Ferdinand et Miranda qui jouaient joyeusement aux échecs.

À la surprise de tous, tout se termina bien. Le bateau était en sécurité, et le jour suivant, tous ensemble, ils mirent le cap sur Naples, où Ferdinand et Miranda allaient se marier. Ariel leur donna des eaux calmes et de bons vents, et le mariage fut joyeux et charmant.

Enfin,, après de nombreuses années d'absence, redevint le Duc de Milan. Lorsqu'il y retourna, il fut accueilli avec joie par ses loyaux sujets, arrêta de pratiquer la magie et vécut une vie très heureuse. L'une des plus grandes raisons de son bonheur était que, même lorsque ses ennemis avaient voulu le tuer, il ne s'était pas vengé, mais plutôt il leur avait pardonné. En ce qui concerne Ariel, Prospero le libéra, pour qu'il puisse arpenter la Terre et chanter.

> Voici un exercice afin de rentrer dans la peau des personnages.

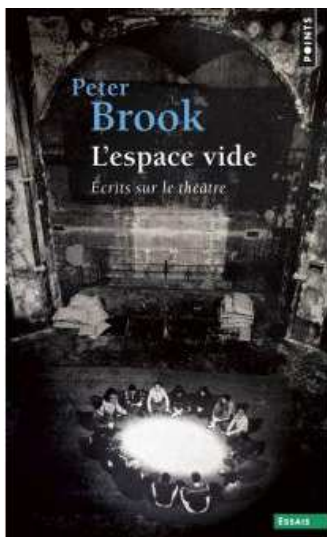
- Déambule dans l'espace en incarnant l'un des personnages. Choisis entre Prospero, Miranda, Ariel et Caliban. Modifie ta démarche, ton allure, ton centre moteur. Tu peux également émettre des sons afin de donner vie à ton personnage.

- Dans un deuxième temps, observe tes camarades, retrouve les Prospero, Miranda, Ariel, Caliban... et rapproche-toi de ceux qui jouent le même personnage que toi.

2. *Tempest Project* : les choix de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne

2.1. Qui est Peter Brook ?

> Peter Brook est un dramaturge, metteur en scène, cinéaste, auteur... qui s'est notamment fait connaître pour ses nombreuses mises en scène des pièces de Shakespeare. Il a dirigé également le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Il est connu pour avoir théorisé ce qu'il a appelé « l'espace vide ». Réalise une petite recherche concernant ce concept théâtral.

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

2.2. Note d'intention

> Lis la note d'intention des deux metteurs en scène et regarde cette vidéo de Peter Brook.

<https://www.youtube.com/watch?v=kLbluRmtzIY>

La Tempête est une énigme, c'est une fable où rien ne semble pouvoir être pris à la lettre et si on reste à la surface de la pièce sa qualité cachée nous échappe.

Il y a un mot qui revient très souvent dans la pièce, c'est le mot « Liberté ». Et comme toujours avec Shakespeare le mot n'est pas employé d'une manière évidente, il vient comme une suggestion, il résonne tout au long de la pièce comme un écho.

Caliban veut sa liberté, Ariel la sienne qui n'est pas la même et pour Prospero, il doit se libérer de la tâche qu'il s'est infligé à lui-même, la vengeance, et tout ce qui va avec, et qui l'empêche d'être libre.

Le Duc Prospero, plongé dans ses livres, à la quête de l'occulte, restait dans ses rêves et fut trahi par son frère. Arrivé en exilé sur l'île, on pourrait croire qu'il va trouver sa liberté car il possède l'art de la magie et peut transformer les éléments à sa guise. Mais cette magie n'appartient pas à l'humain. Un vrai homme ne doit pas obscurcir le soleil de minuit – ni sortir les morts de leurs tombeaux – ni déclencher une terrible tempête et faire prisonniers ses anciens ennemis. Le désir de vengeance dévore Prospero, il ne pardonnera que quand il verra l'amour – l'amour que ressent sa propre fille pour le fils de son ennemi le Roi de Naples – envahir et transformer les deux jeunes gens. Il devra alors faire face à lui-même et à son cœur et décider qu'il doit laisser la magie, enterrer son bâton, pardonner les usurpateurs, surtout son propre frère, rendre leur liberté à Ariel et même à Caliban, renoncer au pouvoir que sa magie lui donnait. Pour finalement rester devant nous, humble, demandant le pardon.

Le dernier mot de la pièce – sans doute le dernier mot que Shakespeare ait écrit – est le mot « Libre ».

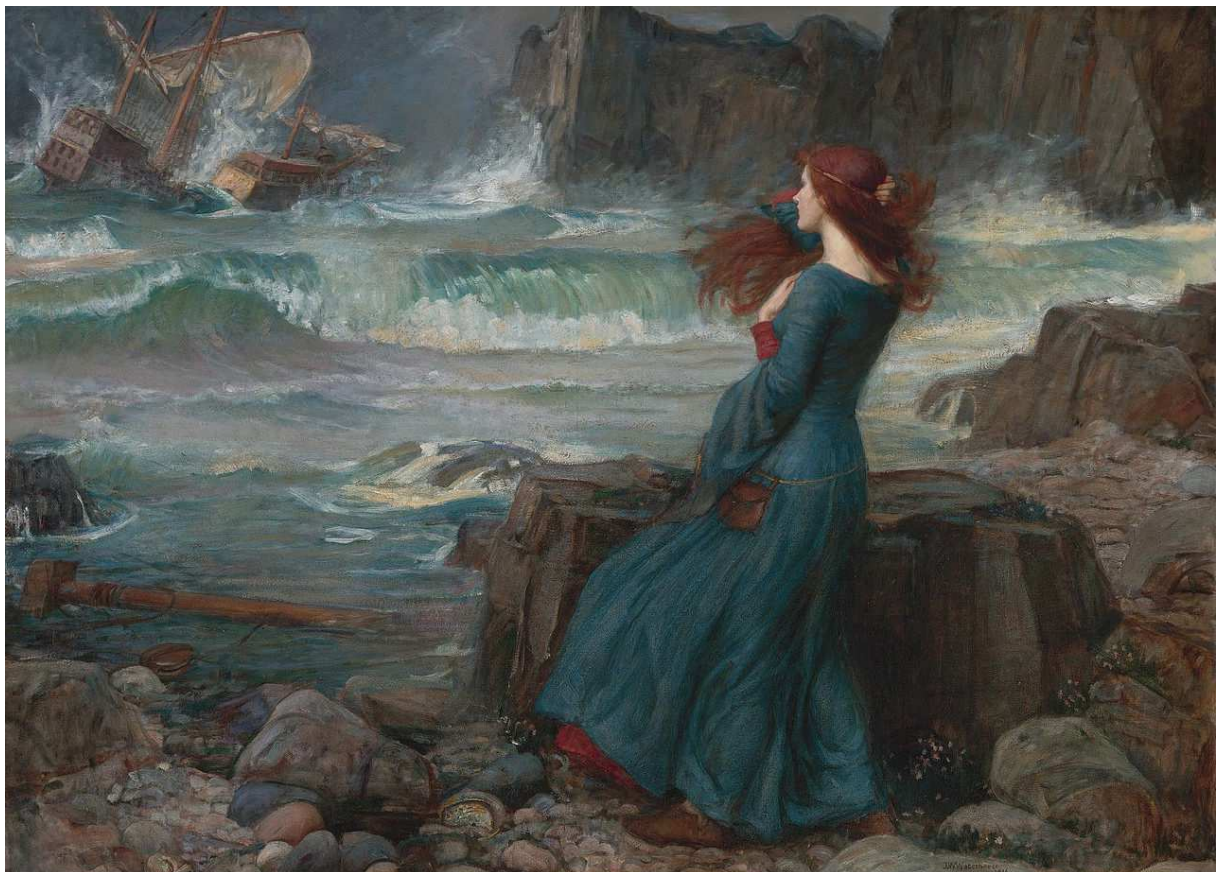
Peter Brook et Marie-Hélène Estienne

> Quels sont les thèmes les plus importants, selon Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, dans cette pièce ?

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

2.3. La scène de la tempête

> La scène de la tempête donne son nom à la pièce. Invente une mise en scène pour cet épisode. Dessine le décor et les accessoires. Fais apparaître sur ton schéma la lumière. Ajoute une proposition sonore.

Miranda vue par [John William Waterhouse](#) (1916).

3. Jouer avec *Tempest Project* (Annexe 1)

> Voici une série d'exercices à partir du texte de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne.

Étape 1 : Lis la réplique qui t'a été attribuée. Déambule dans l'espace avec tes camarades et « musite » ton texte. Lis-le à voix haute, pour toi, pour te le mettre en bouche, te l'approprier, avant d'être dans le rapport à l'autre.

Étape 2 : Lors de la déambulation, rencontre l'un de tes camarades et adresse-lui ton texte. C'est déjà une première confrontation au regard de l'autre. Fais bien attention à lever la tête du texte : à ce stade, tu dois déjà presque savoir ta réplique par cœur.

Étape 3 : Lors de la déambulation, le professeur va toucher l'épaule de l'un des comédiens. Celui-ci devra se placer dans l'espace de façon à dire le texte pour tous, à être entendu de tous. Pour trouver sa place dans le groupe, cela doit également passer par le regard. Il est important de se placer par rapport aux auditeurs.

Étape 4 : Marche à présent en fond de scène avec l'ensemble de tes camarades. À un moment, détache-toi du groupe et viens te placer à l'avant-scène. Pour dire ta réplique, tu pourras soit fixer un point au loin, soit fixer le public, soit regarder le groupe.

Pour le groupe, c'est un évènement. Tous s'arrêtent pour te fixer à l'avant-scène. Dis ton texte puis reviens dans le groupe et relance le groupe : revenir est quelque chose qu'il faut construire (il est plus facile de s'échapper du groupe).

Étape 5 : Pour travailler l'émotion et surtout l'énergie, place-toi en fond de scène avec deux camarades. Fais trois allers-retours vers l'avant-scène en faisant monter une émotion, notamment en allant crescendo sur le rythme de marche et en investissant ton corps. Au bout du troisième aller-retour, place-toi face public et avant ta réplique prononce cette « phrase de lancement » : « Je suis vivant, vivant. Je suis vivant et, ... »

Tempest Project

Travail en aval

1. Retour sur le spectacle

1.1. Une pièce, une émotion

> Entoure le dessin qui correspond le plus à ton émotion après le spectacle. Explique, en quelques mots, ce que tu as ressenti.

.....

.....

.....

.....

.....

1.2. Des objets en lien avec la mise en scène

> Apporte un objet, une image, un vêtement... en lien avec le spectacle vu. Ces objets peuvent être évidents car vus au plateau, mais tu peux également t'amuser à aller plus loin dans les niveaux d'analyse et apporter un tissu rouge si tu as jugé la pièce cruelle ou du coton si tu avais pensé à des nuages pour ta propre scénographie.

Tous les objets seront déposés sur une table et avec tes camarades, vous discuterez de vos choix pour faire émerger le sens.

1.3. L'adaptation de Peter Brook et de Marie-Hélène Estienne

> À ton avis, sur quels éléments ont porté les choix d'adaptation des deux metteurs en scène. À quoi t'attendais-tu ? Qu'ont-ils supprimé ?

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

2. Jouer avec la pièce

> Voici un exercice qui va te permettre de jouer avec le personnage de Caliban.

Étape 1 : Place-toi en file indienne avec tes camarades. L'élève 1 vient se placer au centre du plateau. L'élève 2 devant un pupitre où est placé le texte. L'élève 2 lit le premier vers, tandis que l'élève 1 propose un geste. L'objectif est de ressentir quelque chose et surtout ne pas être dans l'illustratif. Il faut véritablement investir le corps.

Étape 2 : L'élève 1 va se placer au bout de la file. L'élève 2 prend la place de l'élève 1 au centre du plateau. L'élève 3 prend la place de l'élève 2 devant le pupitre. L'élève 3 lit les vers 1 et 2 tandis que l'élève 2 reprend le geste de l'élève 1 et ajoute son propre geste.

Étape 3 : Le travail se poursuit pour l'ensemble du texte. Il faut être très attentif pour se souvenir de tous les gestes qui ont été faits précédemment. L'exercice permet de trouver ce que l'on peut faire dans le texte. Il faut qu'il se passe quelque chose dans l'imaginaire. C'est une technique qui permet d'éviter le piège de l'illustration.

CALIBAN – Eh bien comme je te l'ai dit,
L'après-midi, il a coutume de dormir.
C'est là que tu pourrais arracher sa cervelle,
Ayant d'abord pris ses livres,
Ou lui défoncer le crâne avec une bûche,
Ou l'éventrer d'un coup de pieu,
Ou lui couper le gosier avec ton couteau.
N'oublie pas d'abord de prendre ses livres,
Car sans ses livres il n'est qu'un idiot comme moi,
Sans un seul esprit à ses ordres.
Ils le haïssent tous
Aussi farouchement que moi.
Ne brûle que ses livres.
Observe surtout très profondément
La beauté de sa fille.
Il l'appelle une nonpareille.
Moi, je n'ai jamais vu d'autres femmes
Que Sycorax, ma mère, et elle.
Elle au-dessus de Sycorax
Comme le haut est au-dessus du bas.

Tempest Project, Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, p37

ANNEXES

ANNEXE 1 - Pioche de citations, à partir de *Tempest Project*, adaptation de Peter Brook et de Marie-Hélène Estienne

PROSPERO : Si tu râles encore, je fends un chêne,
Je te cheville dans les nœuds de ses entrailles,
Pour douze hivers de hurlements.

CALIBAN – Oh oui, seigneur, oui, oui,
Tout endormi je te le livrerai.
Là, tu pourras lui planter un clou dans la tête.

ARIEL – Rappelle-toi, je t'ai si bien servi,
Sans te mentir, sans me tromper, je t'ai servi.

FERDINAND – Non, ma noble maîtresse.
J'ai avec moi la fraîcheur du matin
Lorsque la nuit vous êtes près de moi.

CALIBAN – Je jurerai sur cette bouteille d'être ton fidèle sujet,
Car cette liqueur n'est pas de la terre.
N'es-tu pas tombé du ciel ?

FERDINAND – Ô merveille, êtes-vous une fille ou non ?

TRINCULO – Qu'est-ce qu'on a là ? Un homme ou un poisson ?
Mort ou vivant ? Un poisson, il sent le poisson.
Une odeur bien tapée de poisson.

MIRANDA – Oh monsieur, votre récit guérirait un sourd !

ARIEL – Je suis là pour répondre à ton plus haut plaisir.
Dois-je voler, nager, ou plonger dans le feu,
Ou galoper sur les nuages ?

FERDINAND – Ma gentille maîtresse pleure quand elle me voit travailler alors j'oublie.
Ces pensées si douces transforment mon labeur.
Plus je travaille et moins je souffre.

PROSPERO – Quoi ? L'avocate d'un imposteur ! Tais-toi !
Tu crois qu'il n'y a pas d'autre forme que la sienne
Et tu n'as vu que lui et Caliban, idiot !

TRINCULO – Il me fera mourir de rire, ce monstre,
Avec sa tête de petit chien.
Un monstre lamentable.
J'aurai bien envie de le battre.

CALIBAN – Que tous les charmes de Sycorax,
Crapauds, cafards, chauves-souris,
Déferlent sur toi !

PROSPERO – Si tu veux que je te pardonne,
Va dans ma cellule, lourdaud.
Nettoie tout, que ce soit impeccable.

PROSPERO – Eh bien prends ma fille. Je te la donne
Et tu l'as dignement conquise.

PROSPERO – Va prendre l'apparence d'une nymphe des mers.
Invisible, échappe à toute autre vue que la mienne.

FERDINAND – Je dois charrier des milliers de bûches et les empiler,
Sinon je suis très durement puni.

PROSPERO – Ah c'est bien toi mon Ariel.
Que tu vas me manquer. Pourtant tu seras libre.

MIRANDA – Si tu refuses que je sois ta compagne,
Alors je serai ta servante,
Et ça, que tu le veuilles ou non.

STEPHANO – C'est une espèce de monstre de l'île,
À quatre jambes,
Qui a attrapé, il me semble bien, une forte fièvre.