

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Tout public à partir de 10 ans

En représentation scolaire, le spectacle est conseillé du CM2 (voire CM1 en fonction de certaines classes) à la Terminale.

En coproduction avec le Théâtre d'Auxerre – scène conventionnée
Avec le soutien de l'ADAMI, la DRAC et la Région Bourgogne Franche Comté, le Département du Doubs, le Théâtre Dijon Bourgogne dans le cadre du plan de soutien aux compagnies régionales mis en place à titre exceptionnel en 2021 en partenariat avec le réseau Affluence B-F-C

En partenariat avec le théâtre de Châtillon sur Seine, le théâtre de Beaune, le Théâtre de Morteau, le théâtre de Maisons-Alfort, le théâtre de Landivisiau, le théâtre des Béliers, le Réseau Affluence, le Réseau Scène O Centre...

Paradoxe(s)
compagnie Pamela Ravassard – Henri Dalem

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un événement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la scène, même si c'est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Elle se construit, s'anticipe, se travaille. Avec des mots, des gestes, de la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l'espace. Derrière les instants de beauté et d'émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de dur labeur. C'est un tableau vivant, l'aboutissement d'une recherche artistique, le résultat d'un travail de longue haleine.

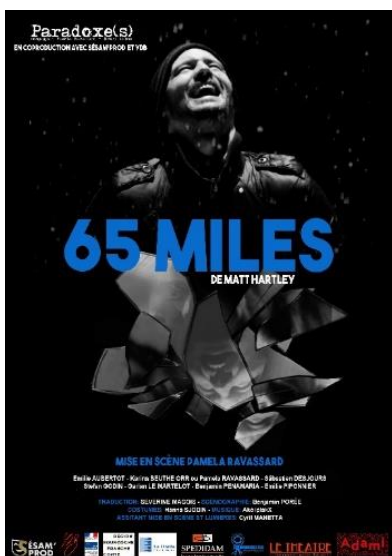
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n'a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre l'acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être spect-acteur s'apprend avant, pendant et après le spectacle. C'est un œil à aiguiser, un être humain à mettre en de bonnes dispositions pour qu'il profite au mieux de l'instant de la représentation, pour qu'il apprenne à aimer ou non telle ou telle pièce, pour qu'il affine son sens critique.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour accompagner les élèves à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements. Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les arts vivants.

A PROPOS DE PARADOXE(S)...

Paradoxe(s) est une compagnie théâtrale fondée par **Paméla Ravassard & Henri Dalem**, subventionnée sur projet par le Ministère de la Culture (*DRAC Bourgogne Franche-Comté*), la Région Bourgogne Franche-Comté et le Département du Doubs. Nous revendiquons la **dimension politique** dans notre vision du théâtre comme expérience de l'altérité, ici et maintenant, dans le lien sans cesse renouvelé que le théâtre tisse entre **le particulier et le général**, l'individuel et le collectif. Nos productions répondent aux deux impératifs qui fondent notre travail : parler à la fois de nous – de quel autre matériau disposons-nous ? – et du monde qui nous entoure – sinon pourquoi monter sur scène ? Nous dévoiler tout en traitant du monde réel : c'est alors que peuvent naître **un regard, une poétique, une théâtralité**.

En 2012, *Paradoxe(s)* participe pour la première fois au Festival d'Avignon Off avec *Femmes de fermes*, création collective issue de l'essai de sociologie du même nom. Le spectacle, toujours en tournée, reçoit le prix « Coup de cœur » du Club de la Presse.

En 2013, la compagnie présente à Avignon *Le Mot "progrès" dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux* de Matěj Visnec au Théâtre des Lucioles, puis en tournée.

A l'automne 2015, *Paradoxe(s)* crée *De L'Origine du monde*, création collective inspirée du tableau de Gustave Courbet, au Théâtre de Belleville et en tournée.

En 2016, la compagnie a collaboré avec le CDN de Besançon, le TRR de Villejuif et le Salmanazar d'Epernay pour la maquette du *Cartographe* de Juan Mayorga.

En 2019, la compagnie crée *65 Miles* de Matt Hartley dont la création a lieu le 4 novembre au Théâtre d'Auxerre, scène conventionnée, puis en tournée. Elle participe au festival d'Avignon 2021.

En 2021, la compagnie lance la production de *Courgette* dont la création aura lieu le 9 mai 2022 au Théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine.

LA PIÈCE

C'est l'histoire d'**Icare alias Courgette**, un jeune garçon de bientôt 10 ans qui vit seul avec sa mère, alcoolique depuis que son père les a abandonnés. Un jour où elle est dans une profonde tristesse, Icare trouve le revolver de celle-ci en fouillant dans ses affaires et essaie de « tuer le ciel » qu'il estime être responsable de tous les malheurs. Mais le coup part... Courgette est alors placé dans un « foyer pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed, et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s'élever », à « recoudre » leur cœur et à ne plus vouloir « tuer le ciel » ... Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie... **Rencontrer autrui devient la possibilité d'un espoir**, hors de tout déterminisme, en faisant preuve de résilience.

Après *Ma vie de Courgette* (deux César en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le théâtre le roman de Gilles Paris, *Autobiographie d'une Courgette*, en nous racontant une histoire pleine de lumière et de musique...

**« Des fois les grandes personnes faudrait les secouer
pour faire tomber l'enfant qui dort à l'intérieur. »**

Mêler théâtre et musique...

Tout d'abord **Courgette est là, seul**, au cœur même de la narration. Les musiciens-comédiens, tapis dans l'ombre, comme pour mieux mettre en valeur la solitude de Courgette face à ce qu'il traverse, vont au fur et à mesure endosser les personnages qui resurgissent de sa mémoire. C'est pourquoi ils sont au centre d'un dispositif lumineux, à l'orée du plateau, comme s'ils étaient la partie inconsciente du cerveau de Courgette. **La musique prend alors de plus en plus de place** et la chanteuse devient Camille, le guitariste devient Raymond, le batteur devient Simon, la pianiste devient Ahmed... Les musiciens prenant vie s'emparent alors du plateau.

Avec Frédéric Minière, nous avons choisi des musiques en adéquation avec ce que traverse les personnages allant de *Jimmy* de **Moriarty à Peter Von Poehl** en passant par **les Cowboys fringants** et son entêtant *Droit devant*.

C'est aussi par **l'univers sonore** que nous envisageons de mettre en valeur certains lieux, comme la mer, la cour, la forêt... Utiliser l'ouïe pour réveiller le souvenir. Permettre à Icare d'avancer plus avant pour pouvoir s'élever. La neige, et les plumes de l'enfance serviront aussi de feuilles vierges pour mieux réécrire son histoire...

Le Mythe d'Icare réinventé...

La **lumière** se fera plus contrastée au fur et à mesure que nous avançons dans son esprit. D'abord comme sur un fil sur le devant de la scène, Icare va ensuite plonger derrière le rideau qui laisse deviner « son terrain de jeu ». Il va envahir l'espace, le plateau, l'escalier de l'orphelinat et tenter ainsi **son envol**. La lumière sera alors plus vive, plus chaude, au fil des musiques et de sa traversée.

Comment alors Camille sauve Courgette, comment une figure paternelle sauve Courgette, comment la musique, et l'art en général, peut nous sauver et révéler ainsi notre humanité ? Comment rebondir, faire preuve de **résilience** pour que naisse **l'espoir** et révèle notre humanité ?

Nous sommes tous déterminés par ce que nous vivons enfants ou par ce qu'ont vécu enfants nos parents... Comme Icare, Courgette et ses amis des Fontaines vont renaître grâce à la famille qu'ils vont peu à peu se construire. Les rencontres que nous faisons, l'amitié, les réflexions, l'amour qu'elles nous apportent peuvent-elle apaiser nos peines et nous permettre de ne plus vouloir « tuer le ciel » ?

« Le ciel, ma Courgette, c'est grand pour nous rappeler qu'on n'est pas grand-chose dessous... »

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES À EXPLORER...

Un spectacle qui place l'enfant au cœur de l'action

La compagnie a toujours privilégié le contact avec son public et les échanges de type « bord plateau ». Pour cette nouvelle création, elle envisage la même chose.

Tout comme dans ma précédente mise en scène, *65 Miles* de Matt Hartley, le regard est au cœur de Courgette. **Le regard qu'il porte sur le monde**, la façon dont il est perçu par les adultes mais aussi par ses camarades. Et puis son langage direct, franc, sans filtre. La pureté même de l'enfance... c'est de là que naît **l'humour et l'espoir** d'un monde meilleur.

La pièce s'adresse donc directement aux enfants et aux adolescents et à la **part d'enfant** que nous avons : que sont-ils et où vont-ils ?

Des actions ponctuelles de médiation sur cette thématique ou au long cours sous forme de documentaire, de propos à recueillir est alors envisager pour un tel projet.

Un spectacle au cœur de la résilience

Ce qui interpelle aussi c'est le **principe de résilience** de Courgette. Les conséquences de l'éducation, le milieu dans lequel nous évoluons qui nous façonne et nous fait devenir ce que nous sommes, malgré nous. Dans *65 Miles*, j'abordais déjà des thèmes qui me sont très chers : la transmission, la violence de et dans l'enfance, l'apprentissage de la vie, les conséquences de l'éducation, les conséquences de nos actes, comment nous sommes influencés par le milieu dans lequel nous évoluons...

Nous avons fait un très gros travail d'adaptation afin de renforcer cette notion, par la musique notamment, mais aussi par la découverte de Courgette. Il a connu le pire, sa naïveté le fait maintenant découvrir ce qu'il y a de plus beau, comme une renaissance.

Dans le cadre d'une diffusion de plusieurs dates du spectacle sur le même territoire, la compagnie peut proposer la mise en place d'actions plus poussées, voir la création d'une petite forme inspirée des rencontres faites à cette occasion, mêlant amateurs et professionnel.

Les thèmes sur lesquels travailler

- La transmission
- L'amitié
- L'amour
- La résilience
- La solitude
- Le lien entre les générations
- La reconstruction
- L'enfance
- L'altruisme
- Le deuil
- La violence familiale
- Le mythe d'Icare

Quel public cibler pour les actions :

Courgette est un spectacle tout public à partir de 10 ans. Il convient à un public scolaire à partir du CM1, surtout si les élèves ont pu être préparés en amont soit par leurs enseignants, soit grâce à l'intervention des artistes de la compagnie.

Enfin le public adulte peut également être pris à partie avec un travail autour de leur propre enfance et parcours de vie.

Proposition d'actions autour de Courgette pour les scolaires :

- Travail avec les enseignants à partir du dossier pédagogique fourni par la compagnie
- Initiation au théâtre et travail de scènes
- Rencontre en amont ou en aval avec l'équipe artistique (1h)
- Rencontre et discussion avec l'auteur du roman Gilles Paris. (1h)
- Proposer aux élèves de réaliser un documentaire ou un journal sur le thème du mythe d'Icare et de la transmission en interrogeant des générations différentes (plusieurs séances)
- Atelier théâtre au lycée (minimum 4x2h) avec ou sans restitution du travail lors d'une représentation de *Courgette*.
- Atelier d'écriture et d'adaptation en lien avec les professeurs de français et les adaptateurs (minimum 2h par classe)
- Initiation au théâtre et travail de scènes (soit scènes du spectacle, soit scène en lien avec le travail d'écriture) (1 à 3h)
- Assister à une répétition lors de résidence
- Atelier de production de spectacle vivant avec l'administrateur de production (Quelles étapes pour produire un spectacle ?) (1h)

Proposition d'actions autour de Courgette pour tout public :

- Rencontre en amont ou en aval avec l'équipe artistique
- Rencontre et discussion avec l'auteur du roman Gilles Paris.
- Atelier d'écriture avec des volontaires avec ou sans restitution
- Atelier avec des amateurs (minimum 1x3h – maximum 4x3h) avec ou sans restitution

A lire ou à voir autour du spectacle :

- *Autobiographie d'une courgette*, roman de Gilles Paris (2001)
- *Le vieil homme et l'enfant*, de Ernest Hemingway (1951)
- *La Reproduction*, de Pierre Bourdieu (1970)
- *Ma Vie de Courgette*, film de Claude Barras (2016)
- *E.T.*, de Steven Spielberg (1982)
- *Le Kid*, film de Charlie Chaplin (1921)

Contacts : Pamela Ravassard

Téléphone : 06 83 32 49 71 / Mail : p.ravassard@cie-paradoxes.fr

www.cie-paradoxes.fr

Paradoxe(s)
compagnie Pamela Ravassard - Henri Dalem