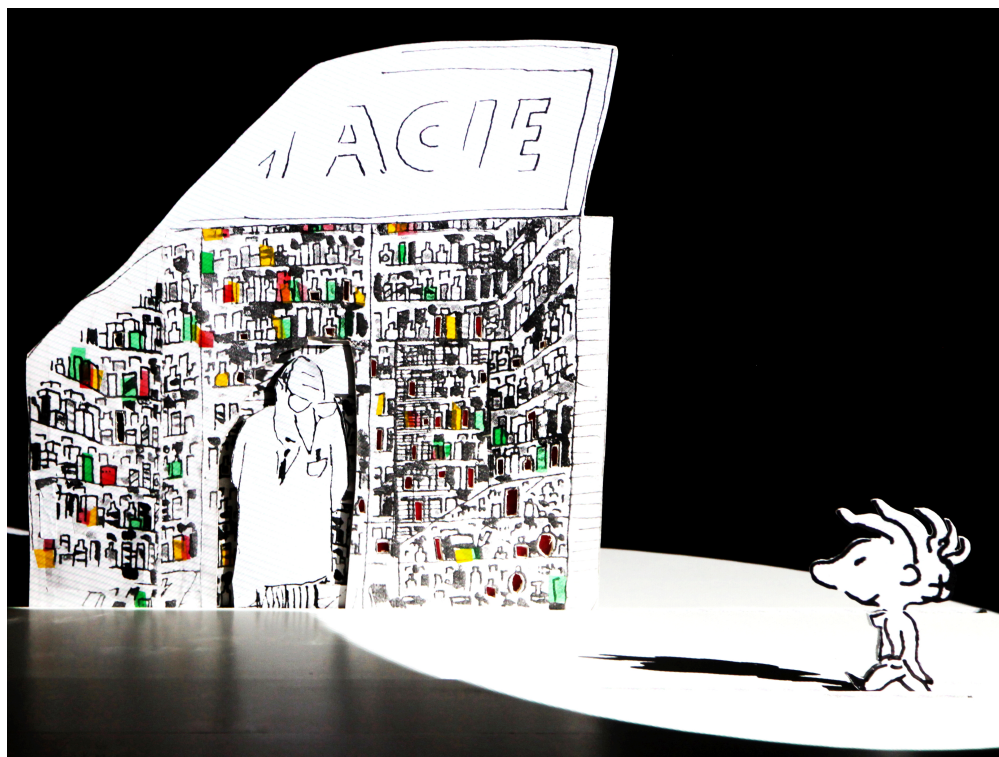

DOSSIER PÉDAGOGIQUE MARCELLIN CAILLOU

Les ateliers du Capricorne

RENSEIGNEMENTS

Mar 10 janvier à 10h et 19h30
Mer 11 janvier à 10h

THÉÂTRE DE PAPIER
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
DURÉE : 45 MIN

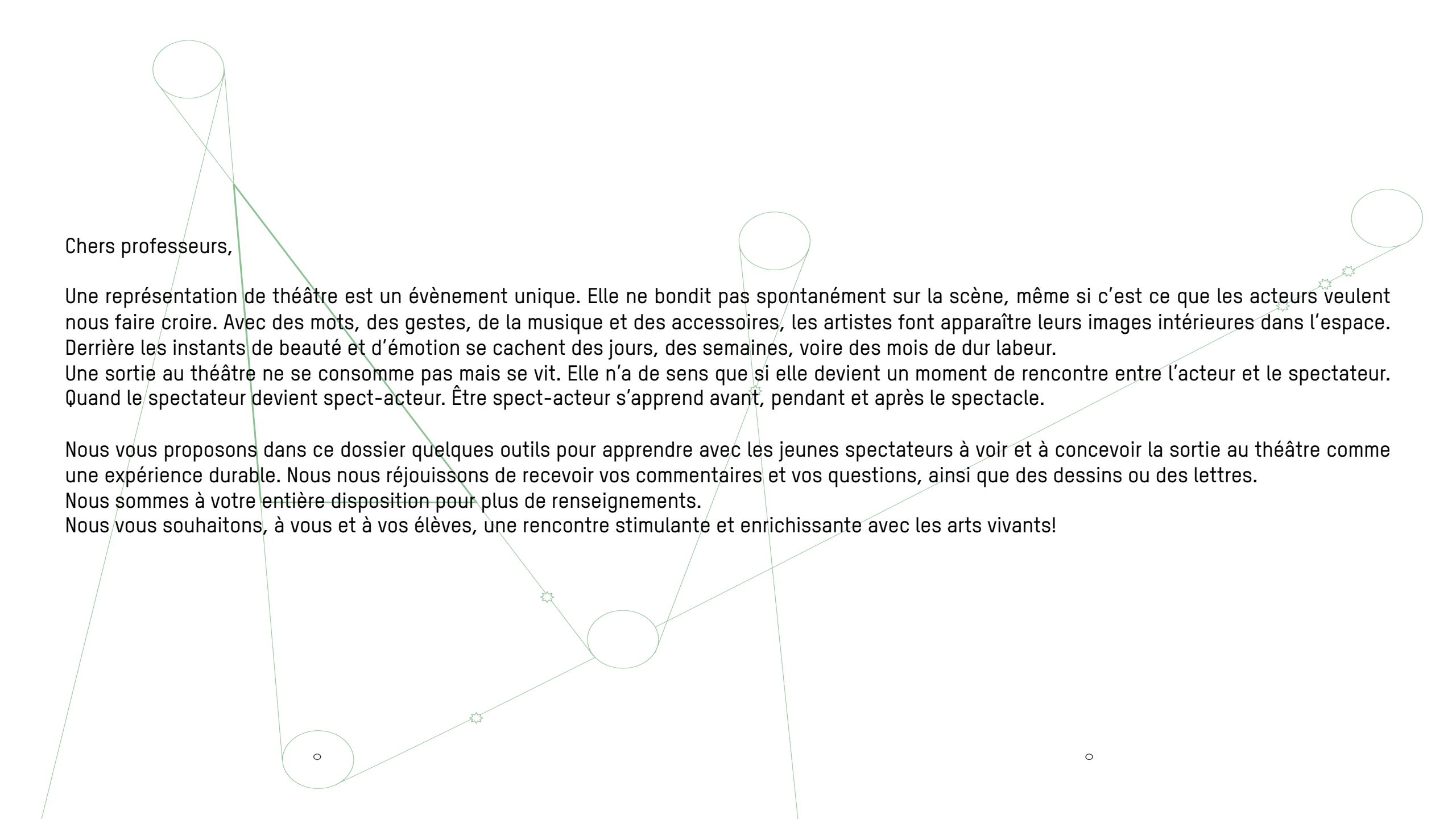
Au Théâtre Marellos, La Valette-du-Var
En partenariat avec la ville de La Valette-du-Var

Tarifs :

Bénéficiez du tarif scolaire : 5 € / élève avec la carte Enseignant PôleJeunePublic : 15€/ enseignant, valable sur l'année scolaire 2016/2017.

L'enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l'encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin ou Aurélie Aloy au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@polejeunepublic.com / aurelie@polejeunepublic.com

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la scène, même si c'est ce que les acteurs veulent nous faire croire. 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.

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.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.

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!

LA COMPAGNIE

Les Ateliers du Capricorne ne manquent pas de culot.

Alors qu'il a été cent mille fois démontré par des spécialistes que pour faire quoi que ce soit correctement, il faut se spécialiser, les Ateliers du Capricorne revendiquent la richesse de la polyvalence !

Ils n'hésitent pas à mélanger les genres : théâtre et musique, théâtre et peinture, théâtre et sciences, théâtre et humour, café-théâtre... et même théâtre tout court !

Voilà qui déjà est trop. Mais ce n'est pas tout. S'affirmant convaincus qu'il y a le même intérêt et la même richesse, le même plaisir à travailler pour l'enfant que pour l'adulte et vice-versa, ils ne veulent pas lâcher l'un pour l'autre.

Une scandaleuse pluralité, donc, et qu'ils ont le mauvais goût d'afficher dans le pluriel des Ateliers.

Le comble, c'est que cela porte de beaux fruits à force de remettre le travail sur l'établi pour le travailler et le retravailler jusqu'à ce qu'il soit à la fois chaleureux et bien ciselé.

Après 30 ans et 22 créations, Caty Jouglet – la directrice artistique des Ateliers du Capricorne a passé la main à l'issue du Festival d'Avignon 2015 à Céline Porteneuve.

LE SPECTACLE

Caillou, quel drôle de nom pour ce petit personnage.

Marcellin Caillou, ce n'est pas du granit, non. Plutôt du kaolin ; il est friable, ce petit être, il porte en lui la fêlure de la porcelaine.

Il rosit, il rougit.

Il rougit quand il ne faut pas et ne rougit pas quand il le faudrait.

Oh, ce n'est pas un gros handicap, c'est juste embêtant, une petite déchirure, un froissement, un complexe qui gratouille, un grain de sable au fond de la chaussure qui fait que la vie n'est pas toujours facile.

Et...voilà, qu'il rencontre René Rateau.

Rateau, drôle de nom pour ce petit personnage.

Un râteau cela ratisse, tout le monde sait cela. Y'a des râteaux aux dents longues qui ratisent large. Mais chez Sempé, le René Rateau il ratisse en douceur, il ratisse délicat, comme une plume. René Rateau ne cesse d'éternuer, sans raison et sans pour autant avoir un rhume.

Oh, ce n'est pas un gros handicap, c'est juste embêtant pour jouer du violon, énervant de se faire remarquer, parce que Rateau c'est un discret, un délicat qui préfère le violon à la trompette.

Sur le chemin de la vie, le petit Caillou et le petit Rateau vont se rencontrer.

Marcellin Caillou et René Rateau se ressemblent. Ils se reconnaissent.

Ils deviendront inséparables.

NOTE D'INTENTION

“Je suis proche de mes personnages, ils sont mes semblables »

(Sempé - interview Télérama)

Sempé n'est pas un moralisateur. Pas de jugement porté sur les autres, pas de condamnation de haut. Il y a de la tendresse dans sa moquerie. Lorsqu'il pose une loupe sur notre vie c'est pour mettre en lumière les petits riens qui font que la vie est supportable.

Dans la grisaille d'un monde trop grand, trop rapide, trop excessif, le rayon de soleil c'est l'autre.

Dans « Marcellin Caillou » le thème central - la planche de salut - c'est l'amitié. L'amitié comme le pull-over les jours de grands froids, comme le son de la mer au fond d'un coquillage : inlassable.

Sempé travaille sur le quotidien de tout un chacun et pourtant dans ses dessins il n'y pas de repère, cela pourrait être hier ou aujourd'hui, ici ou là-bas. C'est cette absence de repère qui fait que l'on se reconnaît ici et maintenant. C'est cette intemporalité qui installe aussi une douce mélancolie. Le trait du dessin est clair, l'écriture sans maniérisme. Une recherche sans relâche de légèreté, de simplicité : c'est l'élégance de l'épure.

« Il n'y a que l'admiration qui nous fait faire les choses.... C'est l'admiration qui fait qu'on a envie » Sempé

« C'était comme une évidence, voilà ce qu'il nous fallait comme matériau : du papier !
Du léger, du fragile pour toucher du doigt l'univers de Sempé.
Léger, fragile et blanc, parce que le blanc ça se colore, et le petit Marcellin, il se colore.

Passer du livre à la théâtralité par :
Une grande page blanche.
Une page blanche, qui chuchote, qui bruisse, qui étourdit, qui rougit, qui parle, qui couine, qui soupire, qui rigole...
Une page bavarde d'où les paroles et les sons s'envolent.

Un genre de castelet à l'horizontal (pour la visibilité : un plan incliné sous lequel est dissimulé dès le départ le machino-marionnettiste).
De cette page, les dessins de Sempé qui retracent les actions de l'histoire, surgissent : un personnage, un second plan, un décor... forment une image 3D, telle la technique Pop-up utilisée en littérature jeunesse : languettes, roues, tirettes, ressorts, calques, trous,... pliages, dépliage pour les volumes (escalier, autocar, arbre, chaise ...).

Les couleurs : Blanc, rouge, noir : comme chez Sempé.
L'ombre projetée ou l'ombre portée sont aussi employées : marionnettes d'ombre redessinées au trait de Sempé. Parfois la métaphore d'une petite diode rouge suffit pour représenter le visage rougissant du Petit Marcellin.

Toutes ces « apparitions » sont commandées par le « machino-marionnettiste » dissimulé sous le plan incliné feuille blanche, il interprète en direct les dialogues de tous les personnages.

La narratrice est en avant-scène ; elle participe à de petits événements extérieurs, de petites manipulations diverses.
À noter que nous nous sommes directement inspirés de la présentation des deux niveaux de lecture de l'album.

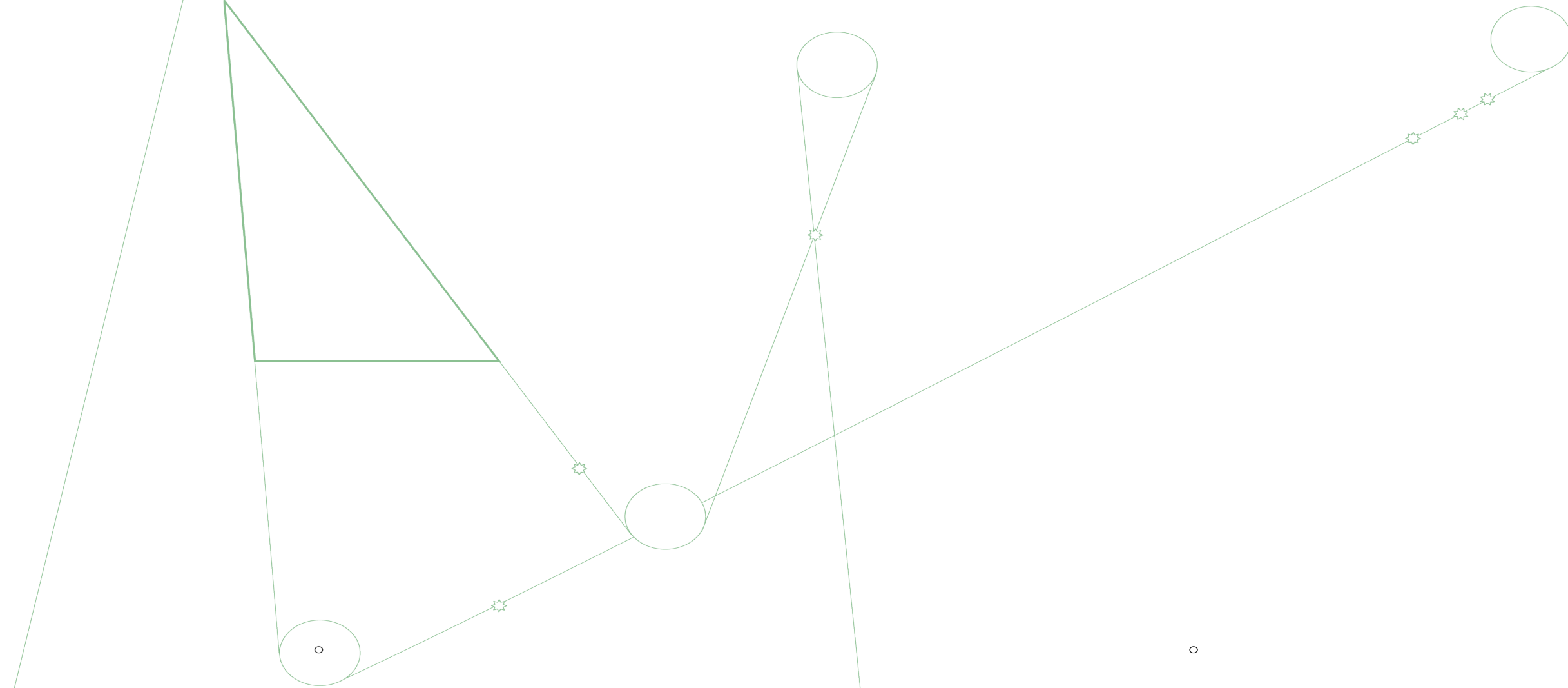
Dans l'album, le texte du narrateur est écrit un peu gros et les voix des personnages sont écrites en tout petit.

Les Ateliers du Capricorne

L'EQUIPE DE CREATION

Auteur/illustrateur : Jean-Jacques Sempé
Scénographie : Yolande Barakrok
Regard extérieur : Marielle Coubaillon
Marionnettes et décors : Marie Jouglet, Denis Charlemagne, Jean Stratonovitch
Univers sonore : Pierre-Marie Trilloux
Lumières : François Blondel
Jeu : Fabrice Roumier et Caty Jouglet (en alternance avec Céline Porteneuve et Marielle Coubaillon à compter de septembre 2015)

QUELQUES PISTES À EXPLORER...

AVANT LE SPECTACLE

Avant la venue au spectacle, pour préparer les enfants voici des suggestions.

Se préparer au spectacle

Evoquer le type de spectacle : concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets,... et le genre : drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, œuvre contemporaine,...

Découverte de l'affiche : qu'y voit-on ? Qu'est-ce que cela présuppose ? Qu'est-ce qui y est inscrit ?

Les gens qui travaillent:

- * Le programmateur : celui qui choisit les spectacles.
- * Le régisseur : celui qui prend contact, accueille et fait en sorte que toutes les conditions soient réunies pour le bon fonctionnement des spectacles.
- * Les techniciens son et lumière : ils installent, selon la fiche technique de la compagnie, projecteurs et système son.
- * Le metteur en scène : c'est lui qui, après avoir choisi les comédiens, a la responsabilité de l'unité du spectacle : décor, lumière, musique et dirige le jeu des acteurs.
- * Les comédiens : seules pierres visibles de l'équipe de création, ils ont en charge l'interprétation de leur personnage.

Etudier le livre

Pour se préparer au mieux au spectacle, nous vous conseillons de lire et faire lire l'œuvre de Sempé sur lequel est basé le spectacle.

Marcellin Caillou, Jean-Jacques Sempé
Gallimard Jeunesse

Pour acheter le livre via internet :

<http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Albums-Gallimard-Jeunesse/Marcellin-Caillou>

Sinon vous pouvez vous tourner vers les bibliothèques et médiathèques.

APPROCHE DE L'ŒUVRE

Quelques axes d'analyses.

La couleur surgissant dans le noir et blanc ; le rouge et le rose ; le gris ; le jaune !
La régularité ici, le déséquilibre là ; les ruptures ; le sombre et le clair

Sempé manie le trait avec une désinvolture parfaitement maîtrisée. Ces suspensions du trait (par ex : les arbres, les passants, l'enseigne du pharmacien) contribuent à l'expression d'une réalité touffue, insaisissable, mouvante. En regard d'autres techniques graphiques se voulant plus exhaustives (dans les domaines de la gravure, de la bande dessinée, de l'illustration, du dessin académique, voire du trompe l'œil...) cette façon de suggérer la matière ou la forme peut amener la classe à un questionnement sur les écarts de la représentation à la chose, sur l'analogie et sur le style: faut-il tout décrire et tout représenter ?

Les dessins de Cézanne, de Bonnard, ou de Rodin viendraient ici à point nommé.

Comparez les noms et prénoms des personnages :

Comment Sempé a-t-il choisi les noms de famille de ces personnages ? Et les prénoms ?

«Il rougissait pour un oui ou pour un non»

Observez la définition du verbe «rougir» proposé dans le dictionnaire LE ROBERT COLLÈGE.

- 1 - Déterminez la catégorie de ce verbe.
- 2 - Déterminez les synonymes de ce verbe.
- 3 - Classez-les en fonction de leur registre de langue.
- 4 - Comment reconnaît-on les exemples d'emplois du mot ?
- 5 - Cherchez deux antonymes du verbe «rougir».

«Atchh !»

Observez la définition du verbe «éternuer» proposé dans le même dictionnaire

- 1 - À quelle catégorie appartient ce verbe ?
- 2 - Cherchez un synonyme de ce verbe.
- 3 - Cherchez un antonyme de ce verbe.
- 4 - Après avoir lu l'indication concernant l'étymologie de ce verbe, recherchez le sens du mot «onomatopéique».

Comparez ces deux verbes (éternuer et rougir) : quels sont les points qui les différencient ?

Quelle est leur similitude ?

Il arrive parfois que le rapport de synonymie ne se réalise pas à travers un couple de mots de même nature.

Dans les phrases suivantes, soulignez les expressions qui entrent en rapport de synonymie :

- « Dès que Marcellin arrivait quelque part, il demandait aussitôt où était René. »
- « De son côté, le petit Rateau n'avait de cesse de retrouver le petit Caillou. »
- « Peu à peu, il devint solitaire. »
- « Il ne se mêlait plus à ses petits camarades qui, pourtant, s'amusaient à des jeux passionnants comme la bataille à cheval, le train, l'avion et le sous-marin. »
- « Il préférerait jouer tout seul. »
- « Lors de la fête de l'école, il n'y eut pas plus heureux que Marcellin lorsque son ami remporta un réel succès d'estime pour l'interprétation d'une délicieuse pièce pour violon. »
- « Et René crut éclater de joie devant le triomphe récompensant Marcellin qui distilla un poème aux douces harmonies. »
- « Il n'avait pas oublié René Rateau, il pensait souvent à lui et se promettait d'essayer d'avoir de ses nouvelles. »
- « C'est simple : moi le samedi je ne travaille pas. »
- « Le samedi je ne donne pas de leçons. »

Etudier les thématiques abordées

Ce spectacle aborde le thème de la différence, de la peur du regard de l'autre et de l'amitié.

Dans l'ouvrage de Sempé, comme dans l'ensemble de son travail, une place est faite à l'expression de la démesure du monde et du minuscule de l'individu (isolement, anonymat, insularité...), avec des moyens apparemment très simples et au travers de la composition.

Celle-ci, chez Sempé, construit un univers qu'il faudrait rapprocher de ceux de Charlie Chaplin (par exemple dans « Les temps modernes »), Buster Keaton (« La Croisière du Navigator », « Les fiancées en folie »), ou Jacques Tati (« Playtime », « Traffic »).

Marcellin semble être fréquemment confronté à l'incommensurabilité de son environnement (naturel ou urbain), et y être réduit à un point.

Les notions introduites par cette séquence sont liées à la question de la perception et de l'expression de l'espace : échelle, composition, disposition, proportion, ... mesurées à une dimension personnelle.

Comment montrer la place qu'occupe un être dans un lieu, un groupe, un environnement, un climat, une situation, etc. ?

Sur le thème de l'amitié vous pouvez faire le rapprochement avec les œuvres suivantes :

- **Le Petit Prince d'Antoine de St Exupéry.** L'extrait de la rencontre avec le Renard :

« Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie « apprivoiser » ? »

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens... »

- Créer des liens ?

- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons.

Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...

- Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a apprivoisé...

- C'est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses.

(...)

Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :

- S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.

- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.

- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis.

Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! »

- **Le petit Nicolas**, film de Laurent Tirard, 2009

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du concert : Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=3bduXUVZBPs>

APRES LE SPECTACLE

Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle

Vous venez d'assister à un spectacle de :

- théâtre
- cirque
- marionnette

Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?

Avez-vous remarqué des éléments du décor ?

Pouvez-vous décrire le décor ?

Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique. ? C'est quoi la valeur esthétique ?

Dîtes si vous l'avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l'imaginer autrement.

Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s'appelle la personne qui invente les lumières d'un spectacle ?

Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les simples « j'aime » ou « j'aime pas ».

Ateliers pour aller plus loin

FRANÇAIS

Répondez aux questions ci-dessous après avoir relu les extraits figurant dans la colonne de gauche. Elles vous permettront de comprendre quels outils grammaticaux et lexicaux vous pouvez utiliser pour construire des personnages sur le modèle de Marcellin et de René.

«Le petit Marcellin Caillou aurait pu être un enfant très heureux comme beaucoup d'autres enfants. *Malheureusement* il était affligé d'une maladie bizarre : il rougissait.»

- 1 - Identifiez la nature et la fonction du mot et du groupe de mots soulignés.
- 2 - Identifiez la nature du mot en italiques et proposez un synonyme de ce mot.
- 3 - Que signifie «affligé»? À quel registre de langue appartient-il? Cherchez un synonyme de ce mot.
- 4 - Identifiez les temps et modes des verbes.

«Le petit René Rateau était un enfant *délicieux*.
Violoniste délicat, excellent élève, il était affligé depuis son plus jeune âge d'un maladie curieuse: il éternuait souvent, sans pour cela, avoir jamais connu le moindre rhume...»

- 1 - Indiquez la nature et la fonction des groupes de mots soulignés.
- 2 - Quelle nuance les mots «délicat» et «excellent» apportent-ils ici?
- 3 - Identifiez le sens du mot en italiques. Proposez un synonyme qui pourrait convenir à cette phrase.
- 4 - À quel mot du paragraphe précédent le mot «curieuse» fait-il écho? Proposez un autre synonyme.
- 5 - Identifiez les temps et modes des verbes utilisés dans ce paragraphe. Comparez votre réponse avec la question 4 ci-dessus.

«Je pourrais vous raconter qu'une Fée - la Fée de la Forêt - utilisa ses dons surnaturels, ou que dans une grande ville moderne, un *habile* médecin triompha de ce cas intéressant.»

- 1 - Identifiez les temps et les modes des verbes.
- 2 - Comment est construit le groupe de mots souligné?
- 3 - Proposez un synonyme du mot «habile».
- 4 - Quelle nuance de sens est apportée par la conjonction «ou» dans ces deux paragraphes?

«Je ne vous raconterai pas que le Bon Génie de la Rivière survint et le guérit. Dans la région il n'y avait pas de Bon Génie (ni de mauvais d'ailleurs). Ou qu'un grand médecin, dans une grande ville, le soulagea grâce à des petites pilules.»

- 1 - Identifiez les temps et modes des verbes et comparez votre réponse avec celle donnée au-dessus.
- 2 - Définissez le sens du mot «grand» et proposez un synonyme pour chacune de ses utilisations.
- 3 - À l'aide d'un surligneur, mettez en évidence tous les jeux d'échos qui existent entre cet extrait et celui qui le précède.

Vous allez créer deux personnages de votre choix, sur le modèle de Marcellin et de René. Vous choisirez avec soin leurs prénoms et leurs noms de famille. Vous leur trouverez une particularité. Vos paragraphes devront être construits sur le modèle des paragraphes figurant ci-dessus. Vous utiliserez à chaque fois que cela sera possible les synonymes que vous avez trouvés. Vous conserverez les modes et temps verbaux choisis par Sempé.

ARTS PLASTIQUES

La séquence repose implicitement sur deux pôles : l'identité (singularité, différence, originalité, personnalité, exception, particularité), les affinités (entente, amitié, harmonie, sympathie, communauté, complémentarité, complicité, connivence).

Les élèves pratiquent :

- des observations, des regroupements : identité et affinités des objets deux à deux.
- la fabrication et la mise en situation d'objets originaux (au double sens du terme) à travers la notion de rareté.
- le travail collectif puis en groupe (suivi d'une verbalisation)
- la notion d'installation

Séance 1

Pour cette séance, on aura préparé et disposé un ensemble d'objets et fragments d'objets ou de matériaux, en vrac, à disposition, **sur une grande table**.

MODALITÉS	MOYENS	TEMPS DE TRAVAIL	INCITATION
Travail collectif et simultané.	Objets et fragments d'objets ou de matériaux	10 à 15 minutes	DES OBJETS SE CHERCHENT ET SE CHOISSENT, DEUX À DEUX. VOUS LES INSTALLEZ CÔTE À CÔTE.

Séance 2

Pour cette séance, le professeur aura préparé divers supports et outils (papier, gouache, encres, carton, colle, fil de fer...)

MODALITÉS	MOYENS	TEMPS DE TRAVAIL	INCITATION
Travail par trois	Objets et fragments d'objets ou de matériaux, et moyens au choix	40 minutes	VOUS PRODUISEZ CINQ OBJETS « RARES ET UNIQUES ». Vous les mettez en situation avec les autres objets en présence, que vous pourrez eux-mêmes déplacer.

Parce que votre parole est essentielle...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé. Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore pour prolonger l'expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaître votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L'équipe du PôleJeunePublic vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention. Afin d'entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves dans les établissements scolaires afin d'échanger vos impressions, répondre à vos interrogations et engager ensemble de nouvelles perspectives.

www.polejeunepublic.com
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin ou Aurélie Aloy au 04 94 98 12 10
Ou par mail : julia@polejeunepublic.com / aurelie@polejeunepublic.com