

Présente

Et toi, comment tu te débrouilles ?

Dossier pédagogique

1. 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 et la Région Occitanie, le Conseil départemental et la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Depuis de nombreuses années, Troupuscule Théâtre a forgé une grande expérience en matière d'interventions en milieu scolaire, que ce soit à travers des résidences artistiques en lycée ou en ateliers de pratique artistique.

Depuis la création de la compagnie, l'équipe est agréée par la DRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour intervenir en milieu scolaire. Les intervenants initient des classes de maternelles, d'écoles élémentaires, de collèges, de lycées. Elles travaillent aussi au développement personnel des étudiants en BTS du Département des Pyrénées-Orientales et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et à l'ESPE de Perpignan.

2. De la préparation à la venue au spectacle

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 pièce. Avant toutes choses, vous pouvez poser la question de la signification du titre de la pièce. Vous pouvez aussi poser la question des visuels, des photos : que vous évoquent-elles ?

L'histoire

C'est l'histoire de Charly, un enfant qui se pose des questions. Pourquoi dit-on : « c'est le masculin qui l'emporte ? » Et l'emporte où d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça veut dire s'émanciper ? Où vont les gens quand ils sont morts ? C'est aussi l'histoire d'une grand-mère, Mamé, figure du féminisme. Dans sa caboche, les pensées s'emmêlent, les souvenirs s'envolent : « Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres ». Mamé a une idée fixe : finir ses jours auprès des siens.

Avec humour et tendresse, Charly et sa famille nous invitent à traverser les étapes d'un parcours initiatique où le mot grandir prend tout son sens. Une ode à l'amour intergénérationnel portée par la question de l'altérité, de l'acceptation de soi et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Mise en scène

Et toi, comment tu te débrouilles ? est une machine à jouer pour une comédienne et un comédien qui jouent, tour à tour, tous les personnages. En situant l'action au sein même du cocon familial, je place le spectateur à l'intérieur de la maison comme faisant partie du clan. Le public est au cœur des affaires de la famille, il est à la fois juge et partie.

Au plateau, c'est la proximité avec le public qui est recherchée.

La construction dramaturgique utilise notamment l'adresse publique et se travaille au plus près de la comédie et du jeu de l'acteur.

Le jeu est au centre du plateau et le comédien est porteur presque exclusif du fil narratif. Il est important que nos personnages évoluent sans artifices, à nu et en connexion avec le public.

Un accessoire ciselé, une musique en résonance avec la composition de l'histoire et les figures du récit sont posées et peuvent évoluer.

Les rouages du théâtre sont fabriqués à vue et les mouvements scénographiques pris en charge par la comédienne et le comédien.

Au plateau, on travaille les personnages comme des figures.

Les situations ne sont jamais anodines, mais racontent de tout petits bouts de vies qui construisent un tout, une personnalité tout en entier.

L'écriture (Genèse du projet)

Nos recherches se sont portées sur deux thématiques fortes la question du genre et la rencontre intergénérationnelle.

Que fait-on de nos aînés ? Quels liens garde-t-on avec les anciens ? Pour nos grands-parents, nos parents, l'EPHAD représente-il la seule issue ?

Nous relatons aussi le temps qui passe, en opposition à l'enfance, le fait de grandir et les mille questions sur la vie et le monde que cela induit.

Après une année de recherche et de rencontres, nous nous plongeons dans l'écriture. Nous testons nos différentes moutures du texte dans une succession d'aller-retour entre le stylo, les répétitions et les premières avec public.

« L'écriture de plateau » est issue de ce parcours d'échanges et de partages avec des publics divers qui ont contribué à construire l'histoire et les personnages au plus proche des questionnements de celui-ci.

Scène 3 : Petit-déjeuner

(...)

Mastication. Un temps

CHARLY : Papa ? Maman et toi vous êtes contentes de votre travail ?

PAPA : Contents !

CHARLY : Non contentes !

PAPA : Contents, sinon ce n'est pas français !

CHARLY : Maman n'est pas une femme ?

PAPA : Si mais ton père non !

CHARLY : Oui mais ma mère si !

PAPA : C'est le masculin qui l'emporte.

CHARLY : L'emporte où ?

PAPA : Finis tes céréales !

CHARLY : L'emportera pas au paradis.

Mastication. Un temps

PAPA : Écoute, c'est comme ça parce que...c'est comme ça.

CHARLY : Pourquoi ?

PAPA : Fallait faire un choix.

CHARLY : Et qui qu'a décidé ?

PAPA : Finis tes céréales !

Mastication. Un temps

(...)

Les personnages

Charly : *L'enfant de la famille qu'on voit grandir au cours de l'histoire. Charly se pose plein de questions sur la vie et le monde et sent bien qu'il n'est pas distribué dans le bon corps. Il essuie des moqueries à l'école et fait face à l'incompréhension familiale. La rencontre avec Mamé se révèle déterminante pour lui permettre de s'accepter et de s'épanouir.*

Mamé : *Elle entreprend d'user des stratagèmes les plus improbables pour se faire virer de l'EPHAD. Elle réussit, ainsi, à se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants. Son côté « peau de vache » (référence à « Tatie Danielle ») s'atténue au fur et à mesure de l'histoire pour laisser place à beaucoup de facétie et de tendresse. Elle est âgée et commence à perdre la mémoire : « Ma mémoire est une forêt dont on abat les arbres. ».*

Maman : *Elle est pressée, n'a pas toujours le temps pour répondre aux sollicitations de Charly. Elle doit aussi s'occuper de sa mère qui débarque, de manière inopinée, dans la maison. Sa relation avec Mamé est conflictuelle mais le fait de vivre sous le même toit va les rapprocher.*

Papa : *Il est parfois débordé par les nombreuses questions de Charly. Papa ne comprend pas ce qui arrive à Charly et n'accepte pas sa volonté de transition. Il en devient violent alors que son caractère semble plutôt doux et compréhensif. Il est très attentionné et très proche de sa femme.*

Isabelle (Gamine) : *Elle est proche de Charly. On comprend à la fin qu'elle se nomme Isabelle, son amoureuse. Gamine est plus réfléchie et mûre que Gamin. Elle lui propose d'apprendre à penser par lui-même et pas comme la pensée dominante issue d'un système aux relents patriarcaux.*

Gamin : *Les scènes Gamin-Gamine se déroulent dans la cour d'école. On découvre un personnage espiègle, facétieux. Il recrache des phrases toutes faites, entendues de la bouche de son père : « Le rugby est une affaire d'hommes qu'il dit papa. ». Il porte la parole des camarades d'école qui n'acceptent pas Charly comme il est.*

Les thématiques

- le genre
- les relations intergénérationnelles
- Égalité femme – homme
- le temps qui passe
- le fait de grandir
- la mémoire
- l'identité

Les symboliques

- Madeleine : « seules l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir l'édifice immense du souvenir. »
- La valise : Elle emporte avec elle des bouts de sa vie : lunettes du grand-père, photo de sa fille, ses madeleines...
- Le décor : le cercle symbolise l'intime, la sphère familiale. Les formes géométriques colorées rappellent les jeux pour enfants où les ronds doivent rentrer dans les ronds et les carrés dans les carrés.

3. Du théâtre à l'école

Les éléments scéniques

Que voit-on sur scène ?

De quoi est constitué le décor ? Les accessoires utilisés ?

Comment sont les costumes ?

Y a-t-il des changements visuels ?

Quelles sont les couleurs choisies (décor, costumes et accessoires) ? Peut-on parler de code couleur ? Pourquoi le choix de ces couleurs en particulier ?

Le travail sur l'interprétation des éléments visuels

Comment la metteuse en scène nous plonge dans l'intimité de la famille ?

L'univers visuel du spectacle est-il réaliste ou fantastique ?

Le choix de la distribution

Au théâtre, nous employons le terme « distribution » comme le cinéma utilise le terme « casting » (mot américain qui a la même signification.) Le choix de la distribution est un choix crucial de mise en scène.

Pourquoi le comédien joue le rôle de Mamé ?

L'importance de la musique et de la sonorisation ?

Quelle place le metteur en scène accorde à la musique ? Quelle est sa fonction ?

Y a-t-il des variations musicales ?

Les actions culturelles autour du spectacle

***Atelier théâtre enfants et adolescents :**

Encadré(e) par une ou un artiste-intervenant(e) de la compagnie, la classe s'initie au théâtre et découvre l'interprétation 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.

***Atelier théâtre parents-enfants (pratique intergénérationnelle) :**

L'objectif de cet atelier dépasse l'initiation pour s'achever sur la création et la restitution d'une version raccourcie du texte. Toutes les générations sont représentées dans l'histoire et peuvent donc être pris en charge par des enfants, des parents et des grands-parents.

Objectif de ces ateliers : échanger autour de la thématique principale, égalité femme-homme, privilégier les liens intergénérationnels, proposer une initiation théâtre et parvenir, par un travail d'équipe, à la création d'un spectacle.

***Bord plateau :**

Chaque représentation scolaire est suivie d'un moment d'échange avec le public sur le fond et la forme du spectacle. L'équipe artistique et technique répond aux questions sur les thématiques abordées et sur la fabrication du spectacle.

Annexes

Références littéraires, cinématographiques et musicales

Littérature :

- À la recherche du temps perdu – Marcel Proust
 - Mon ado change de genre – Elisa Bligny
 - Une histoire de genre – Lexie
- La mémoire aux oiseaux – Ingrid Chabbert et Soufie
 - Peer Gynt – Henrik Ibsen
 - Forêts – Wajdi Mouawad

Cinéma :

- Petite fille – film documentaire de Sébastien Lifshitz
 - Tatie Danielle – Etienne Chatiliez
 - Girl – Lucas Dhont
 - Tomboy – Céline Sciamma
 - Transamerica – Duncan Tucker

Musique :

- Avec le temps – Léo Ferré

