

VILAIN !

THEATRE A CRU / ALEXIS ARMENGOL

D'après Le Vilain petit canard, Andersen.

Durée 1H10

Niveau : CE2 < 6EME

AUTOUR DU SPECTACLE :

Thèmes : Imaginaire - Construction de soi - La différence - Le rapport à l'autre - Le conte initiatique - Mécanismes de résilience - L'identité - L'abandon

Fréquenter :

- Spectacle
- Rencontre artistique à valeur pédagogique à l'issue des représentations
- Visite du théâtre, découverte du vocabulaire du spectacle vivant

Pratiquer : (avec la Cie accueillie, sous réserve de disponibilité)

- Atelier de pratique artistique : les fondamentaux du théâtre

S'approprier :

- Retour sur expérience en classe, exprimer une émotion esthétique et un jugement critique.

**Spectacle faisant l'objet du dispositif Classe en Immersion Culturelle en partenariat avec l'IEN.*

LA COMPAGNIE

Depuis 20 ans, Théâtre à cru et son metteur en scène Alexis Armengol, créent des spectacles où le spectateur est l'élément central.

Que veut-on lui transmettre et comment?

Le texte se mélange à la musique, au dessin ou au film d'animation, pour construire des spectacles qui cherchent à s'émanciper des codes habituels de la narration.

Pour sa nouvelle création, Théâtre à cru associe partenaires de longue date et nouvelles collaborations. En 2018, il crée **Vilain !**, un spectacle où les dessins de Shih Han Shaw, les musiques, chants et sifflements de Romain Tiriakian et le jeu de Nelly Pulicani invente une voie commune.

Vilain ! s'inscrit dans la lignée des spectacles tout public de la compagnie que furent *J'avance et j'efface* et *Toi, tu serais une fleur et moi à cheval*, pour faire le pari d'un théâtre intergénérationnel qui défend l'imaginaire en tant que source d'enrichissement et de construction individuelle.

L'HISTOIRE

Zoé est orpheline. Elle s'apprête à nous raconter le *Vilain petit canard* et comme prise dans le reflet d'un miroir, elle se retrouve déformée, abandonnée, au milieu d'une tempête. Son passé la bloque, elle tourbillonne autour : dire, ne pas dire, « presque dire » ? Zoé trouve sa voix, une voie pour s'ouvrir un avenir, s'offrir une renaissance.

Elle traverse, chante et dessine ses souvenirs, les trous, les ronces, les obstacles comme autant d'étapes constituant de sa merveilleuse identité.

NOTE D'INTENTION

« **Vilain !** prend ses racines dans *Le vilain petit canard*, écrit par Andersen. Dans ce conte, un canard est rejeté de tous car il est différent, il devra alors prendre la route. Au bout de ce chemin douloureux, il va découvrir son identité de cygne blanc. Zoé, jeune orpheline, se reconnaît dans ce conte et en profite pour créer sur scène un espace où l'imagination est reine. Zoé nous raconte son histoire et invite deux amis pour l'aider.

Vilain ! fait également écho aux écrits de Boris Cyrulnik sur le **rebond** et la **résilience**. Ces concepts qui nous racontent comment l'être humain dispose d'une grande capacité à renaître de ses blessures.

Avec **Vilain !**, nous choisissons de nouveau une écriture multiple, une écriture qui s'attache aux mots comme à l'image, faite de sons, de mélodies et de peintures, une écriture au centre de laquelle se trouve une logique clownesque, de l'instant, comme une passerelle entre le plateau et les spectateurs. »

Alexis Armengol

ENTRETIEN AVEC ALEXIS ARMENGOL

Quel parallèle peut-on faire entre Zoé et le vilain petit canard?

« La métamorphose finale du conte passe par la découverte que le vilain petit canard est finalement d'une autre espèce, un cygne. Zoé est et restera humaine, et c'est à partir de là qu'elle doit s'inventer. Elle découvrira qu'elle est constituée de souvenirs, d'obscurités, d'amitiés, d'objets, de musiques, de ce conte, et d'autres. Les contes sont constitutifs de nos vies si l'on parvient à les réanimer. Nous avons puisé dans celui-ci sa violence et sa capacité (comme tout conte) à raviver en nous ceux qui ont bercé ou hanté notre enfance. »

Dans Vilain !, comme dans vos précédents spectacles, vous entremêlez les arts dans une "écriture multiple". En quoi le chant ou le dessin enrichissent-ils selon vous le théâtre ?

« Pour moi, il ne peut pas en être autrement dans mon écriture. Quand j'écris quelque chose, j'ai souvent le sentiment que le chant ou la musique le racontera mieux ou plus profondément que des mots. Quand je commence une pièce, j'écris d'abord un scénario. Je suis convaincu que ces disciplines racontent quelque chose de différent chacune. Elles ne sont pas redondantes. La difficulté, c'est de laisser la parole à chacune en dehors de notre propre sensibilité et culture. »

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'esthétique de la pièce ? Comment la scénographie a-t-elle été conçue ?

« La scénographie a été conçue en dialogue avec Caroline Guiela Nguyen et Heidi Folliet. Plusieurs formes existent dans la pièce : c'est une scénographie qui se construit sur l'accumulation comme une cartographie de la vie de Zoé, qui progressivement constitue sa personnalité. Par moments, l'héroïne est perdue dans le décor et à d'autres instants, le décor participe de sa construction personnelle. »

Quels sont les principaux partis pris de votre mise en scène et quelle vision du "théâtre tout public" traduisent-ils ?

« Nous voulions littéralement créer une pièce tout public à partir de 9 ans. Que chacun, côte à côte y retrouve quelque chose. Ce n'est pas rien de tenter de réunir plusieurs générations de regards. C'est notre joyeux pari, il passe sans doute par une libération de nos pratiques scéniques et des croisements fantaisistes et sensibles entre dessin, vidéo, jeu et musique. Vilain ! est notre troisième créations « tout public », nous avons, au cours de ces années de tournée en France, rencontré beaucoup d'enfants après les spectacles ou en atelier. La richesse de leurs imaginaires ont quelques fois de quoi nous rendre jaloux. Je trouve ça reconfortant. J'ai entendu dire, « le jeune public, c'est important, c'est le public de demain ». Non. C'est avant tout le public d'aujourd'hui, à l'instant de la représentation présente. »

LE CARRÉ
SAINTE-MAXIME

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

« Avant la représentation », une mise en appétit...

Zoé se reconnaît dans le vilain petit canard et s'apprête à nous raconter son histoire ...

“Je voulais vous raconter une histoire que j’ai lue. Je l’ai lue. 100 fois (...) C’est pas mon histoire c’est UNE histoire, mais j’trouve ça ressemble beaucoup à mon histoire.”

Avant d’aller voir **Vilain !**, il peut être intéressant d’aborder certains thèmes présents dans la pièce.

L'IDENTITÉ

Zoé jeune orpheline se pose la question de qui elle est. Mais comment savoir qui on est lorsqu’on ne sait pas d’où l’on vient ?

“LE DÉBUT, je ne m’en souviens pas. M’en souviens pas m’en souviens pas on va pas faire tout un plat, ma première naissance.... Prrrrt ! Ma mère n’était pas là ABSENTE faudra apporter un mot d’excuse, je ne m’en souviens pas et personne pour me la raconter, ma mère jamais vue, mon père disparu.”

LA DIFFÉRENCE

Au cours de son périple Zoé nous montre comment sa différence peut devenir une force.

“Enfin, l’œuf se brise. Oh elle est petite. Toute toute petite ! Plus petite des vivants elle sort la tête une oreille encore collée ne veut pas se redresser.”

COMMENT SE CONSTRUIT-ON?

Dans **Vilain !** Zoé nous raconte comment elle s’est construite en traversant les épreuves de la vie.

“J’ai eu 7 familles, comme le jeu, je pioche ceux que je préfère, dès fois je ne veux pas mais bam je pioche une mauvaise carte ! J’ai eu 6 pères, 7 mères, 10 soeurs, 9 frères, 14 grands mères, 5 chiens, des papis, tonton tata 2 poules, un lapin nain...”

LA RÉSILIENCE La résilience correspond à la capacité que l’être humain a de renaître de ses blessures, de triompher de ses traumatismes et de faire d’un malheur une force créatrice.

“Je trouve ce que je cherche. Je crois ce que je veux. Je sors de sous terre, je sors d’en d’sous, je goûte à tout. Je n’tombes pas je r’bondis. Devant la trace de mes pas, pas de pas c’est moi qui trace.”

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

« Après la représentation », l'analyse du spectacle...

- ★ Expliquer votre expérience vécue en tant que spectateur, quelles émotions avez vous ressenties?
- ★ Le metteur en scène a voulu que son spectacle « invente ses propres lois et cherche à s'émanciper des codes habituels de la narration ». Pensez-vous qu'il y soit arrivé et dans quelle mesure **Vilain !** apparaît-il comme différent ? Comment définir un tel spectacle ?
- ★ **Vilain !** un spectacle qui ne s'adresse pas spécifiquement aux enfants mais à tous les âges pour que le spectateur, quel qu'il soit, se laisse emporter par l'histoire de Zoé, personnage en recherche d'identité et de devenir. Quels sont les moyens mis en œuvre par l'équipe artistique pour mettre en avant cette quête initiatique qui traverse le spectacle ?
- ★ Quels étaient les éléments concrets de la représentation : le lieu, la conception de l'espace scénique (formes, matières, objets...) et son évolution au cours de la représentation ; le rôle des autres éléments scéniques (lumières, costumes, musique, son...), les types de jeu, le rapport au public...
- ★ Créer, par petits groupes, des productions (tableaux, dessins, photographies, textes...) qui représentent pour eux ce qu'ils gardent en mémoire du spectacle.

Écriture, conception, mise en scène : **Alexis ARMENGOL** Assistanat à la mise en scène : **Cindy DALLE** Interprétation : **Nelly PULICANI, Romain TIRIAKIAN, Shih Han SHAW** Compositions musicales et chants : **Romain TIRIAKIAN, Camille TROPHÈME** Dessins et film d'animation : **Felix BLONDEL, Shih Han SHAW** Création et régie son : **Quentin DUMAY** Régie son : **Rémi BILLARDON** Création et régie lumière : **Michèle MILIVOJEVIC** Costumes : **Marion MONTEL** Scénographie : **Heidi FOLLIET** Regard scénographique : **Caroline GUIELA NGUYEN** Conseil dramaturgique : **Julien FIŠERA** Régie générale : **Rémi CASSABÉ** Régie plateau : **Aurélien TRILLOT** et **Stéphane FOUCHER** Diffusion : **Jessica RÉGNIER** - Les 2 Bureaux Administration et production : **Marie LUCET** et **Julie BLANCHEMANCHE** Logistique : **Hélène ALET-QUESNEAU**

COPRODUCTIONS

Les Scènes du Jura - Scène nationale Dole | Lons-le-Saunier (39) | Théâtre Olympia - Centre dramatique national de Tours (37) | MCB° - Scène nationale de Bourges (18) | La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lez-Avignon (30) | Le Quai - Centre dramatique national Angers - Pays de la Loire (49)

AIDE À LA CRÉATION

Conseil départemental d'Indre-et-Loire

AIDE À LA RÉSIDENCE ET SOUTIEN À LA DIFFUSION

La Minoterie - Pôle de création jeune public et d'éducation artistique, Dijon (21) | CREA - Festival Momix - Scène conventionnée Jeune Public d'Alsace - Kingersheim (68)

ACCUEILS EN RÉSIDENCE

La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lez-Avignon (30) | La Minoterie - Pôle de création jeune public et d'éducation artistique, Dijon (21) | Espace Malraux - Scène de Touraine - Scène régionale, Joué-lès-Tours (37) | Le Volapük, Tours (37) / 37ème Parallèle, Tours (37) | Le Quai - Centre dramatique national Angers - Pays de la Loire (49) | Les Scènes du Jura - Scène nationale Dole / Lons-le-Saunier (39) Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Théâtre à cru est conventionné par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC Centre - Val de Loire, porté par la Région Centre - Val de Loire et soutenu par la Ville de Tours.

CRÉDITS

Photos: Florian Jarrigeon Dessins: Shih Han Shaw

CHARTE DU BON SPECTATEUR

Chers spectateurs,
L'achat d'un billet pour la saison du Théâtre suppose l'adhésion totale du public à la
« Charte du bon spectateur » qui suit.

Voici quelques principes du « savoir être » ensemble.

DECOUVREZ L'ABÉCÉDAIRE DU BON SPECTATEUR !

A MABILITÉ

Au théâtre, le sourire est de rigueur ! Vous venez vous détendre et passer un agréable moment de partage et de découverte, alors KEEP CALM ! En effet, l'accès à la salle de spectacle requiert un comportement conforme aux bonnes mœurs ! Le Carré se réserve le droit de refuser l'entrée à toute personne qui perturberait l'ordre public.

B ILLETS

Les billets non payés à moins de 21 jours de la date du spectacle seront annulés. Une réservation est ferme au moment du règlement des billets. Le règlement peut se faire par téléphone, par voie postale ou directement au guichet du théâtre.

C OMÉDIENS

Ce sont des êtres humains comme vous, à traiter avec égard. Vous les entendez et les voyez, eux aussi vous voient et vous entendent !

D ISCRÉTION

Elle s'impose dans tous les lieux publics...et votre théâtre en est un.

E NFANTS

Il n'y a pas d'âge pour découvrir le théâtre ! Cependant, la venue au spectacle se prépare, il convient d'échanger quelques mots avec votre enfant pour l'informer sur ce qu'il va voir. Le service éducatif du Carré est là pour vous aider dans cette démarche d'accompagnement ! (04 94 56 77 64)

F ILMS

Il est strictement interdit de filmer ou de photographier les spectacles par respect pour leurs auteurs, ce qui constituerait un acte de contrefaçon, sous peines de sanctions civiles et pénales prévues au code de la propriété intellectuelle.

G RIGNOTAGES

Il est interdit de boire et de manger dans la salle de spectacle par respect pour les artistes qui vous voient et vous entendent. La Brasserie du théâtre reste à votre disposition avant et après les représentations.

H ANDICAP

Les personnes à mobilité réduite doivent se faire connaître lors de leur réservation. Des places leurs seront réservées ainsi qu'à leur accompagnateur. Le théâtre a pour vocation de faciliter l'accès à la culture pour tous. De fait, nous accueillons très régulièrement des groupes de personnes handicapées.

I MAGINATION

A ne pas oublier !

J AUGES

La capacité d'accueil du Carré est de 485 places. Elle peut varier en fonction des spectacles lorsque ceux-ci demandent une plus grande proximité avec le public.

K ILOMÈTRES

Le Carré se situe à seulement trois kilomètres du centre-ville. N'hésitez pas à faire vos demandes de covoiturage via notre page facebook !

L ECTEURS

La médiathèque du Carré vous propose chaque saison de nombreuses rencontres et ateliers autour des spectacles afin de vous apporter des clés de lecture et des outils de sensibilisation.

M ÉCÈNES

C'est grâce à eux également que le Carré peut vous garantir une programmation exigeante et de qualité ! Particuliers ou entreprises, le mécénat vous propose de nombreuses contreparties et vous fait bénéficier d'un dispositif fiscal très avantageux. N'hésitez pas à vous renseigner (04 94 56 77 65).

N UMÉROS

Les places de spectacles sont nominatives et numérotées (sauf cas particulier). Renseignez-vous à l'espace billetterie du Carré !

O BJETS

Les objets trouvés sont recueillis dans le bureau des gardiens. Vous pouvez le contacter au 04 94 56 77 55.

P ONCTUALITÉ

Les spectacles démarrent à l'heure ! Les portes ouvrent au public 30 minutes avant l'horaire. Les retardataires seront dirigés vers les places le plus aisément accessibles, dans le respect du public et des artistes. L'entrée à la salle pourra vous être refusée, une fois la représentation commencée.

Q UESTIONS

Il est dans nos habitudes de proposer des rencontres artistes-public, un moment privilégié à l'occasion duquel vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez également retrouver l'équipe du théâtre à la fin de chaque spectacle pour un échange convivial.

R APPELS

Il convient de faire revenir les artistes sur scène si vous avez particulièrement apprécié le spectacle !

S ÉCURITÉ

Les spectateurs s'engagent à se soumettre à toutes mesures de contrôle ou de vérifications destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du Théâtre.

T ÉLÉPHONES

Nous vous demandons de les éteindre pendant les représentations pour le bien-être de l'ensemble du public et des artistes.

URGENCE

En cas d'urgence, sortez de la salle le plus discrètement possible. Notre personnel est formé pour intervenir, n'hésitez pas à leur faire signe en cas de malaise.

VOISIN

Quelque soit le motif, merci d'attendre l'entracte ou la fin du spectacle pour discuter ou pour lui faire votre déclaration !

WOUAH !

Emotion que le spectacle peut parfois susciter.

XAVIER,

Fred, Patrick, Jérôme... sont nos techniciens sons et lumières. Travailleurs de l'ombre, ils encadrent la venue des spectacles chaque semaine.

YEUX

Ouvrez grand vos mirettes ! Rien n'est laissé au hasard : décors, costumes, lumières, accessoires...

ZIZANIE

Strictement interdite !

FICHE DE PROJET EAC

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Date limite d'inscription : 30 juin 2020 pour la rentrée 2020/21

SPECTACLE VIVANT	
Etablissement	
Nom de l'enseignant porteur du projet	
Intitulé du projet	
Matière enseignée	
Niveau	
Téléphone	
Adresse mail	
Spectacle en lien	
FREQUENTER Rencontres avec des œuvres, des lieux, des artistes et acteurs culturels	☐ ☐ ☐ ☐
PRATIQUER Pratique(s) artistique(s) Pratiques de création mais aussi de spectateur	☐ ☐ ☐ ☐
S'APPROPRIER (Connaissances) Techniques, lexicales, historiques, citoyennes...	☐ ☐ ☐ ☐
<i>Dispositif national ou local utilisé (classe à PAC, Atelier de pratique artistique, Projet avec intervenant extérieur, etc...</i>	
FINANCEMENT	