

Dossier pédagogique

Avant la représentation

Une histoire de Loup 2

Notre parti pris de mise en scène 2

Les personnages du conte 3

Le loup, cet étrange animal 4

Après la représentation

Un conte universel 5

Un peu de philosophie 6

Et si on refaisait la pièce... 6

Pour aller plus loin... 7

Editorial

A partir du conte des frères Grimm, **Le Petit Chaperon rouge**, nous avons imaginé un spectacle sans parole où la poésie du geste se marie aux accords hypnotiques d'un orgue de barbarie.

Nous voulions, avant tout, emmener les enfants dans un rêve fantastique et merveilleux, celui que fait le Loup, devenu vieux, en se remémorant cette histoire universellement connue.

Comment adapter un conte universel ? Comment en donner une lecture neuve tout en respectant l'œuvre initiale ? Nous ne prétendons pas apporter la réponse à ces questions mais nous proposons quelques clés pour mieux appréhender notre démarche lors de la création de ce spectacle.

Pour commencer, nous proposons de découvrir ou redécouvrir les personnages de ce conte traditionnel et de les caractériser, les imaginer, les dessiner voire les jouer. Et puisque notre adaptation est centrée sur le personnage du Loup, nous proposons de découvrir plus précisément cet étrange animal que l'Homme a affublé, souvent à tort,

de tous les défauts, toutes les tares et toutes les malédictions.

Dans un second temps, nous proposons de voyager à travers le monde et de découvrir les multiples versions de ce conte universel qui soulèvent tant de questions importantes sur le fait de grandir, le combat entre l'animalité et l'humanité et tant d'autres thèmes qui pourront faire l'objet de discussion en classe.

Pour finir nous proposons enfin aux plus courageux ou aux plus intrépides de créer leur propre version du conte grâce aux quelques pistes que nous leur fournissons dans ce dossier sur les éléments de mise en scène (décors, costumes, musiques) ou sur la dramaturgie.

Nous espérons que ces quelques éléments permettront de mieux apprécier la représentation et d'en prolonger le plaisir en classe.

A tous nous souhaitons un beau voyage dans l'univers du spectacle **Le Loup et moi**.

Les Globe Trottoirs.

« Il y a deux manières d'être malheureux, ou désirer ce que l'on n'a pas, ou posséder ce que l'on désirait. »

Pierre Louÿs

Une histoire de Loup

« Toute ma vie, je me souviendrai d'elle... D'elle que j'ai mangée ... » Un vieux loup soupire et plonge dans ses souvenirs. Il nous raconte l'histoire de son unique amour impossible et dramatique.

« Elle était si jolie, la plus jolie des jeunes filles ! Oh, pas une princesse ou une reine, ça non ! Sa couronne à elle c'était un chaperon, juste un petit chaperon rouge... »

Ils se rencontrent dans la forêt qu'elle traverse pour rejoindre sa grand-mère. Il ne veut plus la quitter, elle est si vivante, si riieuse, si passionnée et curieuse de tout ce qui l'entoure qu'elle lui fait presque oublier qui il est, ce qu'il est.

« Dans ses yeux, j'étais un autre. Je pouvais jouer, aimer et tout oublier, même la faim. A quoi sert de manger quand on aime ? »

Mais dès qu'elle n'est plus là, l'instinct reprend ses droits : cette vieille femme qui a peur, qui crie, ne mérite-t-elle pas son sort, ne mérite-t-elle pas d'être croquée ?

Quand la petite arrive, pris de panique, un peu honteux, il fait ce qu'il peut. La petite, elle, joue encore jusqu'à ce que ... « Grand-mère, que vous avez de grandes dents ... » la nature reprenne le dessus et revienne... le loup.

Mais l'amour reste plus fort que la nature. « Pour elle j'ai fait ce qu'aucun loup n'aurait fait ».

Et le loup de s'ouvrir lui-même le ventre pour libérer la petite et sa grand-mère avant de disparaître, triste et décidé à ne plus jamais la revoir puisque « un loup, ça ne vit pas avec les humains ».

Notre parti pris de mise en scène

Nous voulions un beau spectacle avec peu de mots. Un beau spectacle dans une époque qui n'est pas très belle. Un spectacle avec peu de mots dans une époque pleine de mots vides de sens.

Nous souhaitons présenter le point de vue du loup. Comme celui de Marcel Aymé dans *Les Contes du chat perché*, « notre » loup n'est pas foncièrement méchant, il aime, il joue, il parle, mais c'est un loup et c'est dans sa nature de dévorer les humains, tout comme c'est dans la nôtre de chasser les loups.

Pour jouer cette confrontation entre l'idéal et la réalité, l'humanité et la bestialité, le désir et la peur, nous nous sommes inspi-

rés du film de Carné et Prévert, *Les Enfants du paradis*, une autre histoire d'amour impossible. Frédéric Lemaître et Lacaenaire sont les deux personnages qui ont inspiré « notre » loup.

Le décor est centré sur le lieu charnière du conte : la forêt. Elle est magique, avec des fruits et des fleurs aux couleurs improbables qui rappellent les estampes japonaises et leurs cerisiers en fleurs. Un lieu féérique où peuvent s'opérer toutes les transformations puisqu'au détour d'un sentier, un talus peut devenir une immense jupe de grand-mère.

Nous utilisons des structures d'osier réalisées par un artisan vannier dans la tradition des géants du Nord de la France. Ces structures permettent aux personnages de faire bouger les arbres au gré de leurs envies ou besoin d'espace.

Exception faite de la voix off du vieux loup qui raconte l'histoire, le spectacle est entièrement sans parole.

En revanche, la musique, jouée en direct à l'orgue de barbarie, est très présente et accompagne chaque tableau joué par les comédiens. Cet instrument chaleureux devient ainsi le cinquième personnage du spectacle, donnant à entendre les émotions du vieux loup au souvenir des différentes scènes du conte sur des musiques de Tchaïkovski, Kabalevski, Liszt, Shostakovitch et Prokofiev.

Avant la représentation : créer l'envie

Avant la représentation, on pourra évoquer avec les enfants deux ou trois éléments qui leur donneront des clés de compréhension supplémentaires du spectacle.

En particulier, nous proposons de découvrir les personnages traditionnels du conte avec un travail spécifique sur le personnage emblématique du loup.

Les personnages du conte traditionnel

Notre adaptation du conte est basée sur la version des **frères Grimm** qui se sont eux même inspirés de celle de **Charles Perrault**.

On pourra donc commencer par redécouvrir la version traditionnelle à laquelle la pièce fait référence (le conte des frères Grimm) pour ensuite essayer de réaliser des fiches décrivant les personnages archétypiques du conte :

- Le petit chaperon rouge
- Le loup
- La mère
- La grand-mère
- Le chasseur

Les fiches précisent pour chaque personnage :

- Ses caractéristiques physiques
- Ses attributs symboliques
- Son caractère
- Ses vêtements
- Ses objets
- Ses mots...

Cette fiche pourra déboucher sur la réalisation du dessin du personnage tel que l'imaginent les enfants.

On pourra ensuite réaliser une mise en scène des personnages, imaginée et jouée par les enfants avec, pour chaque personnage :

- Sa tenue corporelle
- Sa voix
- Sa démarche
- Sa musique
- Ses paroles

Au cours de cette séance on pourra également, le cas échéant se faire rencontrer les personnages entre eux et improviser une scène du conte.

La scène du chaperon rouge découvrant le loup à la place de sa grand-mère permettra de travailler les tirades traditionnelles : « Grand-mère que vous avez... » « C'est pour mieux... Mon enfant.»

Le loup, cet étrange animal

On pourra dans un second temps se concentrer sur le personnage principal de notre adaptation, le loup et imaginer, en ce qui le concerne :

- Ses défauts et qualités
- Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas
- Ses manies, tics et habitudes
- Ses passions, ce qui le fait vivre
- Ses amis, ses ennemis
- Ce que les autres disent de lui,...

On pourra ensuite se poser la question de ce qui fait peur chez lui :

- Son physique
- Ses pouvoirs
- Son caractère
- Sa voix...

Pour prolonger ce travail, on pourra faire une recherche sur l'animal lui-même et découvrir que, contrairement aux préjugés particulièrement ancrés dans notre inconscient collectif, le loup n'est pas un animal dangereux pour l'homme et que ce dernier le chasse plus souvent qu'à son tour.

Voir à ce sujet le très beau dossier réalisé par l'école maternelle Daumesnil de Paris sur le loup à l'adresse suivante : <http://ec-253b-daumesnil.scola.ac-paris.fr/sommaire.htm>

Ce petit travail permettra de différencier l'animal réel de sa représentation dans les histoires et contes traditionnels.

On pourra alors reprendre les éléments figurant dans la fiche sur le personnage du loup qui correspondent à ce qu'on en imagine et les confronter à la réalité de l'animal pour mettre à jour les similitudes et les différences.

Pour les plus grands, cette séance de démystification peut se poursuivre par la lecture du conte **Le Loup** de **Marcel Aymé** dans **Les contes du chat perché**.

Enfin, toujours pour les plus grands, on pourra établir la liste des expressions de la langue française qui ont un lien avec le loup et les expliciter :

- Se jeter dans la gueule du loup
- Etre connu comme le loup blanc
- Marcher à pas de loup
- Avoir une faim de loup
- Un froid de loup
- Quand on parle du loup, on voit sa queue
- Un vieux loup de mer
- Un jeune loup
- Hurler avec les loups
- Entre chien et loup

Après la représentation : quelques pistes

De multiples travaux pédagogiques autour du spectacle sont bien sûr réalisables et chacun développera son propre parcours en fonction de ses souhaits.

Cependant, nous vous proposons quelques pistes qui nous semblent importantes car elles permettent de mieux appréhender notre travail lors de la création de ce spectacle.

Un conte universel

Pour faire le lien avec le travail fait avant la représentation, on pourra écrire les fiches des personnages de la pièce et les comparer à celles que les enfants ont élaborées avant le spectacle :

- Quels points communs ?
- Quelles différences ?
- Pourquoi ces différences ?

On pourra également lister les différences entre la version des frères Grimm et celle que nous avons proposée aux enfants :

Version des frères Grimm	Adaptation des Globe Trottoirs
C'est la grand-mère qui offre le chaperon rouge.	C'est la mère qui offre le chaperon rouge.
Il y a une bouteille de vin avec le gâteau.	
	Le Loup se bat avec la mère.
	Le Loup tombe amoureux du chaperon rouge.
La porte est déjà ouverte quand le chaperon rouge arrive chez la grand-mère.	Le chaperon doit tirer la cordelette pour entrer chez la grand-mère.
	Le chaperon rouge reconnaît le Loup
Le chasseur entend le Loup ronfler et ouvre son ventre pour libérer la grand-mère et le chaperon rouge.	C'est le loup, pris de remords, qui libère la grand-mère et le chaperon rouge.
Le chasseur, le chaperon rouge et la grand-mère mettent des cailloux dans le ventre du loup qui s'écroule en voulant se	Le loup reste vivant mais décide de ne plus revoir le chaperon rouge ni aucun autre enfant.

Dans un second temps, on pourra mener un débat avec les enfants sur le droit de modifier l'histoire pour en faire une pièce de théâtre.

Puis on pourra proposer aux enfants la lecture de la version de Charles Perrault et voir qu'elle est également différente de celle des frères Grimm.

On pourra aussi faire une recherche pour trouver d'autres versions du conte. A cet effet, on pourra se procurer le livre **Les histoires du Petit Chaperon Rouge racontées dans le monde** de Gilles Bizouerne, Fabienne Morel et Julia Wauters, édité chez Syros, qui présente de nombreuses versions européennes mais aussi asiatiques et africaines.

Le **SCEREN** de l'académie de Créteil propose un bon dossier sur les contes et liste notamment un grand nombre de pastiches et détournement du Petit chaperon rouge sur son site : <http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/contes-bibli.htm#parodies> .

Un peu de philosophie

On pourra aborder sous forme de discussion entre les enfants les principaux thèmes soulevés par la pièce :

- Le sens de la vie, grandir, vieillir
- La peur
- L'amour
- L'humanité / l'animalité
- La liberté
- Le souvenir

Et si on refaisait la pièce...

A partir de la description du processus de création du spectacle :

- Ecriture du synopsis
- Création des décors
- Création des costumes
- Création de la musique
- Répétitions

On pourra reproduire tout ou partie de ce processus avec les enfants.

Pour le décor :

- Créer un nouveau décor en maquette (par exemple la maison de la grand-mère)
- Créer des éléments de décors avec différents matériaux (bois, carton, raphia, ...)

Pour les costumes :

- Dessiner de nouveaux costumes pour les personnages
- Créer des costumes simples à partir de vêtements récupérés

Pour la musique :

- Choisir des morceaux de musique avec les enfants
- On peut utiliser les **Pièces pour enfant** Opus 65 de Prokofiev, **Ma mère l'Oye** de Ravel ou **Childrens'corner** de Debussy, les ballets **Cendrillon** de Prokofiev, **Casse-noisette** et **La belle au bois dormant** de Tchaïkovski ou encore les musiques de Engelbert Humperdick.

Pour le travail scénique :

- Chercher dans le texte du conte, les phrases et dialogues importants
- Essayer de corporaliser ces phrases dites à voix haute
- Essayer de jouer ces phrases sans les dire, uniquement avec le corps
- Répéter et rejouer une scène du spectacle avec la musique et les costumes choisis
- Modifier le jeu des personnages en fonction d'une vision différente

Enfin, on pourra également proposer aux enfants d'imaginer par petits groupes, une nouvelle version du spectacle à des degrés plus ou moins importants :

- Dessin de l'histoire sous forme de bande dessinée
- Pour les plus grands, écriture du synopsis
- Répétition et montage du spectacle

Pour aller plus loin...

Nous vous proposons quelques ouvrages et surtout quelques sites internet où il vous sera possible de vous informer plus précisément sur les contes et la musique mécanique.

A propos des contes

<http://expositions.bnf.fr/contes> : un superbe site sur l'exposition que la Bibliothèque Nationale a consacrée aux contes de fées en 2001. Il faut oser se perdre dans les multiples pages de cette visite virtuelle particulièrement bien conçue.

<http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/chaperon/chaperon.html#/1> : une bibliographie très complète réalisée par la Section Jeunesse de la Bibliothèque Maurice Genevoix de la Ville de Paris.

<http://www.lagrandeoreille.com> : la revue des arts de la parole, qui propose, chaque trimestre, d'aborder une thématique propre au domaine des contes. Le N° 45 s'intéresse au Petit Chaperon rouge.

L'atelier des contes (D. Chauvel, édité par Nathan) et **Le tarots des mille et un contes** (F. Debyser, édité par L'Ecole des loisirs) : des jeux permettant d'écrire des contes à partir des événements clés de la structure narrative.

Dans le vivier du conte : une revue spécialisée (4 numéros par an). Inscription au 971 route d'Auzas, 30140 Saint Jean de Pin.

A propos de la musique mécanique

<http://www.barbarissimo.org> : le site de Jean Marc Puigserver qui a réalisé les cartons pour le spectacle.

<http://pauliphonic.be> : un très beau site belge sur les orgues de barbarie qui permet de comprendre leur fonctionnement et qui donne quelques informations historiques.

<http://orgue-de-barbarie.pagesperso-orange.fr> : un site formidable, créé par un amoureux des orgues de barbarie. Il présente la technique de fabrication de l'orgue. Une belle application qui permet de comprendre comment fonctionne l'orgue que nous utilisons sur scène.

<http://www.orgues-de-barbarie.com> : le site de la société Odin qui fabrique des orgues de barbarie depuis de nombreuses années.

Compagnie Les Globe Trottoirs

12 avenue de Verdun

92120 Montrouge

01 45 26 06 81 / 06 98 33 86 40

contact@globetrottoirs.com

www.globetrottoirs.com

La Compagnie Les Globe Trottoirs est subventionnée par le Conseil Général des Hauts de Seine et par la Ville de Montrouge.
Le spectacle **Le Loup et moi** a reçu l'aide à la création de l'Adami.