

DOSSIER

PEDAGOGIQUE

Simon la Gadouille

THÉÂTRE - CRÉATION- DÈS 8 ANS- Durée 1h

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

Arnaud Anckaert

TEXTE

Robert Alan Evans

Une pièce imaginée par Rob Evans, Andy Manley et Gill Robertson

L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte (novembre 2012)

TRADUCTION

Séverine Magois

AVEC

Gérald Izing (jeu)

Benjamin Delvalle (création et interprétation musicale)

LUMIÈRES

Yann Hendricks

COLLABORATION COSTUMES

Alexandra Charles

Production : Le Théâtre du Prisme

Co-production : Le Grand Bleu à Lille / L'Escapade à Hénin-Beaumont

Coréalisation : Comédie de Béthune CDN Nord Pas-de-Calais /
Ville de Béthune-Festival Artimini

Avec le soutien de : Lille 3000

Remerciements : La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

CRÉDITS PHOTOS : MATTHIAS BAILLEUX

LE SPECTACLE

L'arrivée de nouveaux élèves en classe : entre indifférence et curiosité, rejet et intégration, moquerie et admiration.

Au retour des vacances de Pâques, l'école compte deux nouveaux élèves en CM1 : Martin et Simon. Leur amitié se construit tout d'abord autour d'un sentiment d'exclusion, de différence face aux autres. Ils deviennent vite inséparables, passant leur été dans leur cabane, jouant à Star Wars, tirant le portrait de leurs "camarades" dans une bande dessinée. Mais l'année suivante, Martin se distingue au football et devient populaire auprès de ceux qui les ont rejetés.

Pour sa première création jeune public, Arnaud Anckaert a choisi un texte de Robert Evans, auteur anglo-saxon, et donne à entendre, avec émotion et vitalité, les souvenirs de Martin, maintenant âgé de 40 ans.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

ARNAUD ANCKAERT

J'ai un nom à consonance Belge mais je suis né en France près de Paris, le 17 février 1975.

Très vite, mes parents viennent s'installer à Armentières, puis ce sera Roubaix dans le nord de la France. J'ai une scolarité difficile car l'école n'est pas un cadre pour moi, je change souvent d'établissement. Au lycée je fais le mur pour aller d'abord aux cours d'arts plastiques, et puis dans les théâtres et les cafés la nuit.

Je commence le théâtre au lycée le jour de la mort de Kantor, j'ai beaucoup cherché un maître...

Ça a été une fascination pour Grotowski, quelques échanges violents avec Eugenio Barba, mais surtout une compagnie avec des copains dont je suis le metteur en scène.

Toujours dans le désir d'apprendre, je pars pour trois ans à Bruxelles chez Lassaad, le Lecoq Belge. Je découvre le Mouvement.

Je continue à faire des spectacles avec la compagnie car je veux garder mon indépendance.

A l'école nous décidons de faire le tour du monde -rien que ça- pour découvrir des façons de travailler, finalement ce sera le tour d'Europe pendant un an avec un camion acheté à crédit.

Je découvre une autre Géographie.

En Suisse je rencontre Armand Gatti, maître Anarchiste, avec qui je participe au spectacle « Incertitudes, feuille de brouillon écrit dans la tempête pour dire Jean Cavaillès ».

Je découvre la poésie et la résistance.

En revenant de Norvège fin 99, je me fixe dans le nord, et monte plusieurs spectacles. Comme il me manque quelque chose pour me sentir un peu plus « metteur en scène », je fais l'Unité Nomade au Conservatoire National de Paris.

J'apprends dans l'adversité, d'abord avec Claude Stratz qui voulait le mieux pour nous mais qui décèdera avant la fin de la formation. Puis, après les passages violents de Kama Ginkas à Moscou et l'assistantat de Matthias Langhoff, je fais un dernier stage avec Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux qui transmettent leur vision du théâtre public. J'approfondis le texte.

Depuis toujours je fais des spectacles croisant le mouvement, le théâtre, le cirque, la vidéo ou la musique. Aujourd'hui c'est à l'espace, au texte et à l'acteur que je m'intéresse...Je cherche des moments qui nous rendent plus intensément humains, c'est pour cela que je suis souvent énervé devant l'état du monde. C'est pour cela que je fais du théâtre. Pour dire, émouvoir, penser et partager.

Arnaud Anckaert

Spectacles créés

Together, Dennis Kelly (2022)

Rules for living ou les règles du je(u), Sam Holcroft (2022)

Si je te mens, tu m'aimes ?, Robert Alan Evans (2020)

Mesure pour Mesure, William Shakespeare (2019)

Toutes les choses géniales, Duncan Macmillan (2018)

Séisme, Duncan Macmillan (2017)

Revolt. She said. Revolt again, Alice Birch (2016)

Simon la Gadouille, Rob Evans (Création avril 2015)

Comment va le monde? (2014)

Constellations, Nick Payne (2013)

Sœur de, Lot Vekemans (2012)

Orphelins, Dennis Kelly (2011)

Débris, Dennis Kelly (2011)

Appris par corps (2010)

Ma/Ma (2009)

Ha la la ...!, d'après Eugène Ionesco (2008/2009)

Les Chaises, Eugène Ionesco (2006/2007)

La Ménagerie, d'après *La ménagerie de verre* de Tennessee Williams, *Nœud* de Ronald Laing (2007)

Disco Pigs, Enda Walsh (2004/2005)

Pulsion, Franz Xaver Kroetz (2002/2003)

Avant la fin, d'après *La Rose blanche*, d'Inge Scholl, Peter Weiss, Primo Levi, Klaus Mann (2001)

Un cahier Bleu dans la neige, d'après Daniil Harms et Vaguinov (2000/2001)

Un riche trois pauvres, Louis Calaferte (1997/98)

Formation

2005-2006 Unité Nomade - Formation à la mise en scène du C.N.S.A.D à Paris
Stages à Moscou et à Paris avec Kama Ginkas et Matthias Langhoff. Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux et stage technique auTNS

1996-1998 Diplôme de l'Ecole Internationale de Théâtre Lassaad - Bruxelles (Lecoq)

GÉRALD IZING

Gérald Izing suit une formation théâtrale au conservatoire de Lille avant d'intégrer la première promotion de l'École Professionnelle Supérieure d'Art Dramatique du Nord sous la direction de Stuart Seide. À sa sortie, il crée l'Ineffable Compagnie et joue dans *En attendant le Petit Poucet* de Philippe Dorin et *Médée* d'Euripide (direction Marion Laboulais). Avec Théâtre Octobre, il joue dans *Mon corps* en 9 parties de Raymond Federmann, *Made in China* de Thierry Debroux et *Mots Gourmands*. Il a également travaillé sous la direction de Pierre Foviau dans *Gagarin Way* de Gregory Burke.

En 2013, on peut le voir dans *Risk* de John Retallack sous la direction d'Eva Vallejo et Bruno Soulier (*Interlude T/O*) et dans *Le Cœur Cousu* de Carole Martinez, sous la direction de Claire Dancoisne (Théâtre de la Licorne). En 2017, il joue dans la nouvelle création du Théâtre de l'Embellie, *Babil* de Sarah Carré mis en scène par Stéphane Boucherie.

BENJAMIN DELVALLE

Benjamin Delvalle, ce musicien multi-instrumentiste (guitares, basse, batterie, MAO, objets bricolés en tout genre) est aussi compositeur, interprète, arrangeur, réalisateur pour de différents groupes (Aldebert, Lunalost, Sinyaya Kozha, Tactilbox, Rodrigue...) et projets musicaux au sens large.

Au quotidien, il collabore avec de nombreux artistes, compagnies de la région et d'ailleurs (Théâtre de chambre, l'Oiseau Mouche, Teatro delle ariette, Interlude, Zaoum, 2L, Théâtre du Prisme...).

Danse, théâtre, cinéma, expositions d'artistes plasticiens, musées, il est sur tous les fronts. Musicien et designer sonore diplômé de l'I.A.D. (École supérieure artistique Belge), il accompagne régulièrement de nouveaux projets artistiques.

NOTE D'INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE

« J'ai découvert ce texte par Séverine Magois, la traductrice de *Constellations*, et j'en ai été bouleversé. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à mettre en scène ce monologue, en collaboration avec le musicien Benjamin Delvalle. Dans la pièce en effet, il s'agit d'une personne qui parle, le narrateur, Martin, et d'une autre, absente, Simon. Ce couple forme le noyau d'une amitié essentielle, construite autour d'un sentiment d'exclusion, de différence face aux autres de la classe. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait un musicien sur le plateau, qui est l'évocation de Simon. Je veux que ce spectacle se passe dans une proximité avec le public, un dispositif non conventionnel, tri-frontal.

C'est l'histoire d'une réparation après la chute d'un enfant dans la gadoue, et d'une réconciliation trente ans plus tard. Tous les thèmes y sont abordés, la peur de l'autre, la compétition, les modèles archétypaux, la maîtresse, le professeur, la mère, le destin, et puis surtout le monde de l'enfance comme étant le socle de la construction d'un être avec ses désirs profonds et ses rêves.

De plus, ce sera la quatrième fois que je monte un auteur anglo-saxon : Enda Walsh, Dennis Kelly, Nick Payne, et ici Rob Evans. Et la première fois que je mets en scène un texte jeune public. C'est en effet un coup de cœur qui s'adresse à tous à partir de 8 ans, et qui a trouvé des résonances très fortes dans ma propre histoire, celles de la chute.

J'ai voulu mettre en scène un comédien avec qui je travaille depuis longtemps, avec qui j'ai tissé des liens forts depuis 12 ans.

Probablement est-ce aussi parce que nous avons 40 ans, et que des enfants sont venus enrichir nos vies, que ce monde de l'enfance nous revient en mémoire avec intensité.

Mon intention principale sera de rendre ce récit comme un conte avec émotion, vitalité, rythme, pour faire partager ce bouleversement ressenti à la lecture. L'acteur, les mots, la musique, dans une relation très proche du public, pour vivre ce récit intime. »

Arnaud Anckaert

AUTOUR DE SIMON LA GADOUILLE

Les pistes et prolongements évoqués dans cette fiche sont loin d'être exhaustifs. Ces pistes peuvent vous aider à avoir une meilleure appréhension du spectacle en amont de votre venue et vous donner des idées pour préparer au mieux votre groupe à la réception du spectacle. Certaines d'entre elles peuvent aussi être travaillées comme un prolongement.

LES RAPPORTS HUMAINS

Le sens de l'amitié : c'est quoi être ami ? C'est quoi être ennemi ?

Mon meilleur ami : c'est qui, pourquoi ?

Débat : comment un effet d'exclusion peut arriver? Et comment peut-il se traduire ?

Surnoms / sobriquets / insultes

La compétition

Parallèle avec les Néanderthaliens ?

Propositions :

- Exercices de jeu sur les rapports de force : jeu du pousseur et du poussé
- Improvisation : Les émotions qu'on peut ressentir avec un ami, lors des moments de retrouvailles, de jeux : joie, complicité, rires etc.
- Improvisation en binôme ou trinôme: Passage de la complicité à de la moquerie

- Travailler sur le regard et la gestuelle. Proposer aux élèves de se regrouper en un bloc face à une personne, isolée. Comment exprimer, sans prononcer un mot, la haine que l'on ressent pour cette personne ? Par quel langage non verbal (regard, posture du corps, expressions du visage, mouvements etc.). Cela se ressent ?

- Travailler sur la voix. Comment exprimer un sentiment (la haine, le dégoût, la moquerie, par exemple) à travers des intonations, un rythme etc. ? Il est possible de s'exercer sur un texte qui exprime la haine. On peut également travailler sur un texte qui ne correspond pas au sentiment que l'on exprime (une déclaration d'amour, une histoire drôle, une notice ou un manuel d'utilisation etc.).

- Travailler avec votre groupe sur le vocabulaire de la discrimination, du rejet. Faire un inventaire de mots exprimant la haine, le rejet de l'autre. Réfléchir aux différents registres de langage, mais aussi à la force de ces mots. Lesquels de ces mots peuvent être prononcés en classe, lesquels vont amener une forme de pudeur ? Pourquoi ?

LE CONTEXTE DE L'HISTOIRE

Un autre lieu, une autre époque

* En Ecosse

Comment on le comprend ? Quels sont les éléments similaires/différents ?

Langue, noms des personnages, noms des villes, contexte culturel, activités, paysage ?

Titre original du texte en anglais : The ballad of Pondlife McGurk

* Le personnage de Martin a 40 ans : l'histoire se passe il y a environ 30 ans.

Comment on le comprend ? Quels sont les éléments similaires/différents ?

Proposition :

* Transposer un extrait de texte à une autre époque : au 18ème siècle, aujourd'hui, dans 200 ans etc. Analyser les changements (les noms de personnages, leur environnement, le vocabulaire utilisé etc.). Cela peut être l'occasion d'introduire la notion d'anachronisme.

Cet exercice peut également être réalisé avec des différences de lieux. Par exemple, l'histoire ne se passe pas en France mais en Angleterre, dans un pays du Maghreb, d'Asie ou autre. Quels sont les éléments immuables, quels sont les éléments qui changent ?

Le rythme de l'enfance / écoles - loisirs

Contexte de l'école / rythme de l'année et de la journée

la cour, les sélections, la classe, la cantine etc.

Activités : le football, la bande dessinée

Le souvenir

C'est Martin, en tant qu'adulte de 40 ans, qui raconte cette histoire.

Point de vue, souvenir

Comment se souvenir de sa propre enfance à travers des sensations physiques, gardées en mémoire par le corps, et gardiennes de notre mémoire affective ?

Proposition : Sur le modèle du « Je me souviens... » de Georges Perec, proposer aux élèves de se raconter à partir des souvenirs vécus, en utilisant cette contrainte littéraire.

LA FORME : MONOLOGUE THÉÂTRAL ET MUSIQUE

Appréhension d'un texte théâtral

* Inviter les élèves à découvrir le texte de *Simon la Gadouille* en lisant un des extraits présentés en annexe.

* Mettre des mots sur l'expérience de lecture.

- Vous pouvez demander aux élèves ce qui caractérise l'univers de la pièce.
- Proposer des adjectifs ou une série de mots pour qualifier le texte.
- Dans quel registre de langue se situe-t-on ? A quelle époque ?
- Imaginer une suite à cet extrait.

* Imaginer une mise en scène d'un extrait de *Simon la Gadouille*, lu par groupe de deux, trois ou plus.

- Imaginer une répartition/distribution des rôles au sein d'un petit groupe : chaque personnage peut être joué par un comédien ou bien par plusieurs comédiens, il peut y avoir plusieurs metteurs en scène, par exemple.

Cela peut être l'occasion d'évoquer la réalité et la diversité des métiers de la création liés au spectacle vivant (comédien, metteur en scène, costumier, créateurs sons et lumière, scénographe etc.).

Créer les conditions d'un travail en groupe, d'une collaboration, d'une confrontation des idées. Privilégier les essais, les tentatives, les expérimentations, comparer et débattre de « ce qui marche » ou pas. Veiller à ce que les différents membres du groupe respectent les propositions des autres et conservent une attitude bienveillante les uns envers les autres.

- Réfléchir ensemble à une scénographie : comment représenter l'espace du spectacle, à travers un décor et une lumière ? On peut s'appuyer sur les indications proposées par l'auteur à travers les didascalies. Les représentations peuvent être figuratives ou abstraites, réalistes ou non, situer l'intrigue dans un lieu ou une époque spécifique, etc.

- De la même façon, on peut imaginer une ambiance sonore. Les sons choisis (musique, bruitages, etc.) peuvent venir souligner des éléments du texte, les appuyer ou au contraire, en prendre le contre-pied pour créer un décalage.

- Imaginer les costumes ou la façon de représenter chaque personnage. A quoi doivent ressembler Simon, Martin, la maîtresse ou les autres élèves, par exemple ? Réaliser des croquis, voire des maquettes à partir de morceaux de tissus.

L'interprétation d'un monologue théâtral

Seul comédien, François Godart donne vie à l'ensemble des personnages et nous fait virevolter d'un personnage à un autre.

- Définir le monologue
- Exemple de monologues

- Seul en scène : jouer différents personnages

Jouer sur la posture, la voix, la démarche

* Travailler l'interprétation d'un texte sur scène (mise en espace, mise en son, en corps et en image). Proposer une lecture expressive d'un très court extrait de *Simon la Gadouille* et discuter de ce qu'apportent chaque élément :

- le rythme, le ton, l'émotion

- les différentes prises de parole des personnages, interprétés par un même comédien ou par plusieurs enfants qui ont des « rôles » définis.

- Définir les différents personnages, leur personnalité puis les représenter

- Exemple de comédiens seul en scène représentant différents personnages : Damien Bouvet, Philippe Caubère « Ariane ou l'âge d'or », Rachid Bouali « J'irai à Vancouver »?

* Pour l'enseignement secondaire, il est possible de travailler avec vos élèves autour de la différence de forme entre un roman et un texte de théâtre.

- Quelles sont les spécificités de chacune de ces formes littéraires ?

- Comment comprend-on qu'il s'agit d'un texte de théâtre ?

Univers musical

En lien avec le travail d'adaptation et d'écriture scénique, Arnaud Anckaert a fait appel à Benjamin Delvalle pour transposer au plateau l'univers de *Simon la Gadouille*.

Benjamin Delvalle a composé tantôt des musiques, tantôt des ambiances qui racontent des lieux ou des événements (classe, cour de récréation...). La narration est donc multiple. Le récit est bâti avec les univers sonores de Benjamin Delvalle.

Musique instrumentale (guitare, basse) // avec les arts du son (HDA)

Proposition :

* Définir les bruits caractéristiques de certains lieux ou scènes.

* Reproduire certains de ces sons grâce à la voix et/ou le corps (taper dans ses mains, claquer des doigts, claquer sa langue, souffler doucement etc.) puis éventuellement en utilisant des objets de l'environnement immédiat (effeuillage d'un cahier, frottement d'une chaise, chute d'un stylo etc.).

* On peut aller plus loin en enregistrant ces sons et en les compilant sur l'ordinateur pour créer un environnement sonore global autour du spectacle.

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

Croquis de décor :

Autres exemples de dispositifs scéniques décalés :

- Spectacle « Danbé » de Aya Cissoko et Marie Desplechin, présenté au théâtre du Nord en janvier 2015. Installés au milieu du public assis sur des coussins, des casques audio sur la tête, une narratrice et deux musiciens livrent une composition musicale hors du commun sur la vie d'Aya Cissoko.

- Spectacle « Rouge » autour de la couleur rouge qui allie à la fois théâtre et art lyrique. (présenté au GB en avril 2015).

+ autres dispositifs qu'il peut être intéressant de comparer pour étudier le rapport scène/salle

POUR ALLER PLUS LOIN

- Des idées de jeux, d'exercices, de déclencheurs... pour solliciter l'imagination des enfants/adolescents avant ou après le spectacle. A découvrir dans le dossier « De l'art d'accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle », réalisé par l'équipe du Grand Bleu.

Téléchargeable sur :

http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant_ou_adolescent_au_spectacle.pdf

La différence à l'école

- *Stargirl*, roman de Jerry Spinelli, 2003 (à partir de 12 ans)

- *Oui à la différence*, ouvrage documentaire réalisé par les enfants de l'école de Vitruve, et le généticien et écrivain Albert Jacquard, 2004 (à partir de 7 ans)

Expérience pédagogique en milieu scolaire sur la tolérance. Sur base de photographies, les enfants de l'école de Vitruve (Paris XXe) s'expriment autour du thème de la différence.

- Klaus Kordon, *Lutt et les mystères de l'amour*, 1997

- Sherman Alexie, *Le Premier qui pleure a perdu*, 2008

- Jin-Heon Song, *Pibi mon Etrange Ami*, 2008