la gare
arts et jeunesse

Av. de la Gare 60, CP 119, 1870 Monthey
024 472 20 22 • www.la-gare.ch

Dossier pédagogique

GROU !

Compagnie Les Renards / Effet mer (BE)

Théâtre dès 7 ans | env. 60'

Représentation publique dimanche 8 octobre 2023

Représentations scolaires lundi 9 et 10 octobre

à La Gare, arts et jeunesse

Sources : Compagnie Les Renards / Effet mer

Table des matières

GROU ! 1
Table des matières 2
Le spectacle en quelques mots 3

Distribution 3

Avant votre venue au théâtre 4
Se préparer 4
L'affiche et le visuel 5
Le théâtre, un art vivant pour de vrai ! 6

Après votre venue au théâtre 7
Propositions de questions autour du spectacle 7
Pistes de réflexion historiques 7
Poursuivre la discussion 8
Hic et nunc ! (ici et maintenant) 9
À vous de jouer 10

Conseils de lecture / visionnement 10

En savoir plus 11
Les artistes 11

Le spectacle en quelques mots

« J'ai une histoire à vous raconter. L'histoire de la nuit où j'ai eu 12 ans. Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j'ai exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon lit, en pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans la cuisine… L'horloge va bientôt sonner minuit, j'ai tout juste le temps de faire comme m'a appris ma Mamie, penser fort à mon vœu et souffler mes bougies… C'est parti ! »

L'histoire est celle de Charles (enfant de 11 ans et 364 jours) qui souhaite « Grandir plus vite » en faisant un vœu, rituel initié par sa grand-mère. Le résultat est : Grou qui sortira du four et l'emmènera dans différentes époques pour faire de son vœu une réalité.

La compagnie a volontairement occulté dans le synopsis l'arrivée de Grou ainsi que l'idée de voyage dans le temps pour garder le plaisir de la surprise et ne pas trop en dévoiler. À vous de voir ce qu'il vous semble bon de dévoiler en classe !

Distribution

Écriture : Baptiste Toulemonde
Création lumière : Amélie Géhin
Mise en scène : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde
Création sonore : Guillaume Vesin
Interprétation : Arthur Oudar et Adrien Letartre ou Baptiste Toulemonde et François Gillerot
Régie : Isabelle Derr / Fanny Boizard / Candice Hansel (en alternance)
Scénographie et costumes : Bertrand Nodet

Compagnie Les Renards / Effet mer

La compagnie Renards/Effet Mer crée des spectacles de théâtre jeune public depuis 2012. Elle a été fondée par Baptiste Toulemonde et Arthur Oudar, deux amis qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée Paul Valéry à Sète avant de faire leurs études à l'INSAS de Bruxelles. Depuis, les Renards/Effet Mer se plaisent à écrire et jouer des spectacles qu'ils imaginent comme des sorties de cadre inventives, ludiques et optimistes. Une parenthèse faite d'imaginaire et de plaisir qui invite au pas de côté avant de replonger dans la danse !

Avant votre venue au théâtre

Se préparer

Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se conduire en spectateurs en respectant les règles d'une salle de théâtre :

Avant la représentation

1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres.
2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

Pendant la représentation

1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.
2/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Après la représentation

1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti.
2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur.
3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

Avant de venir découvrir la pièce, on peut parler avec les enfants des différentes formes de spectacles qui existent :

- le théâtre
- le théâtre d'objets
- le théâtre de marionnettes (à gaine, à tiges, à fils, sur table, marionnette portée, ...)
- le théâtre de rue
- le théâtre d'ombres
- le théâtre musical
- l'opéra
- le cirque traditionnel
- le cirque contemporain
- la danse
- le conte
- le mime
- ...

Il arrive que les spectacles mélangent certaines de ces formes.
Avec Grou ! vous allez découvrir un spectacle de théâtre.

L'idée directrice de ce spectacle est de sensibiliser le jeune public à ce qui a pu exister avant lui et de l'amener à la prise de conscience que le futur est entre ses mains.

Les pistes et réflexions de ce dossier sont loin d'être exhaustives, le but est de vous proposer des outils pour préparer la sortie au théâtre en amont, et pour aller plus loin après. Car nous espérons que ce moment unique qu'est une représentation de théâtre ne s'arrête pas à la sortie de la salle mais continue à faire son chemin, et pour cela vous êtes notre premier partenaire !

Nous vous proposons ici des « questions-types » pour vous donner quelques idées afin d'initier le dialogue en classe.

Le titre et le synopsis

Le titre :
En premier lieu on peut s'interroger sur le titre. Voici quelques questions pour faciliter le dialogue :

« Grou! » Ça veut dire quoi ? Gros ? Graou ? C'est qui ? A quoi fait penser cette onomatopée ? Si c'est le nom d'une personne qui peut-elle bien être ? À quoi peut-elle ressembler ?
C'est guttural, ça vient racler dans la gorge et il y a un point d'exclamation à la fin. Donc ça sort comme un grognement…

Les anglophones peuvent aussi trouver une analogie avec le verbe Grow = Grandir.

Le synopsis :
Lire le synopsis en classe pour donner un bref aperçu de ce que sera le spectacle sans trop en dévoiler pour garder le plaisir de la découverte.

« J'ai une histoire à vous raconter. L'histoire de la nuit où j'ai eu 12 ans. Alors, on imagine que je suis en pyjama, hein, et que j'ai exactement 11 ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon lit, en pleine nuit, et sans faire de bruit je me suis faufilé dans la cuisine… L'horloge va bientôt sonner minuit, j'ai tout juste le temps de faire comme m'a appris ma Mamie, penser fort à mon voeu et souffler mes bougies… C'est parti ! »

Le synopsis est la toute première tirade du spectacle. On peut alors se demander :
Qui va nous parler, un enfant ou un adulte ? Pour quoi ne nous parle-t-on pas de ce Grou qui est pourtant le titre du spectacle ? Que va t'il se passer dans cette histoire ?

L'affiche et le visuel

L'affiche est un bon moyen de susciter la curiosité. Sans raconter le spectacle, elle est déjà chargée de sens et porte plusieurs petites histoires en elle…

Quelles sont les informations qui figurent sur l'affiche ? Que représente-t-elle ? Que peut vouloir dire le titre du spectacle ?

la gare
arts et jeunesse

Av. de la Gare 60, CP 119, 1870 Monthey
024 472 20 22 • www.la-gare.ch

Le théâtre, un art vivant pour de vrai !

La compagnie aime dire après une représentation, qu'une pièce de théâtre n'est possible que si le public «joue» son rôle. A savoir : être disponible pour recevoir et écouter activement pour pouvoir en parler... après !

L'idée est assez éculée mais elle reste vraie et signifiante, le théâtre n'est pas le cinéma, on n'a jamais vu Clint Eastwood interrompre un duel pour nous faire comprendre qu'on faisait trop de bruit en mâchant nos pop-corn (d'ailleurs : pas de pop-corn au théâtre !). Voici donc quelques pistes pour préparer cette fête qu'est la sortie au théâtre !

Que se passe-t-il quand on va au théâtre ?

Le rituel du théâtre : On entre et on s'installe chacun à sa place. Une personne nous souhaite un « bon spectacle ». La lumière s'éteint dans le public, on fait le silence, la lumière s'allume sur la scène, ça commence...
On profite !
À la fin la lumière s'éteint, on applaudit les comédiens et les techniciens, la lumière se rallume dans le public et la vie reprend son cours...

Le rôle du spectateur

Demander si le spectateur est passif. S'il est assis dans son fauteuil sans bouger, est-il pour autant inactif ? Le spectateur doit être attentif, utiliser ses yeux et ses oreilles. Mais aussi être ouvert aux émotions. Nous savons que ce que nous allons voir n'est pas vrai et pourtant nous jouons le jeu d'y croire pendant une heure.

Les émotions

Quelles sont-elles ? Plaisir, colère, tristesse, ennui, rire, joie, peur, admiration, curiosité, surprise... Faire une liste.
Le théâtre est le lieu de l'émotion plus que celui de la raison. L'émotion est sur scène mais aussi dans la salle. L'émotion est différente pour chacun (certains peuvent rire et d'autre pleurer au même moment !)

Quelles différences avec le cinéma, la vidéo ?

Des acteurs en vrai ! Pas des acteurs enregistrés. Qu'est-ce que ça change ? On ne peut pas « rembobiner » des comédiens ! On ne peut pas rejouer le spectacle tout de suite comme on remet un DVD au début. On parle de « spectacle vivant ».

Pour aller plus loin

Essayer de définir pourquoi une représentation de théâtre est unique. Les comédiens et les spectateurs sont en relation même s'il ne se parlent pas directement ! L'ambiance, l'humeur, la météo ou les événements récents, tout entre en ligne de compte et modifie la représentation. Les émotions qui circulent de la scène à la salle, et inversement, sont comme une balle de tennis que l'on s'échange. Les comédiens et le public « jouent » ensemble.

Sources : Compagnie Les Renards / Effet mer

Après votre venue au théâtre

« Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. »
Howard Zinn

Quelle est l'histoire que la compagnie souhaite véhiculer et donc transmettre ? Elle a œuvré à mettre en lumière ce qui, à leur sens, fait la grandeur et la beauté de ce passé : les grandes inventions, l'esprit de découverte et l'imaginaire de ces différentes époques. Cependant la question de la religion est omniprésente à travers les siècles, et l'Histoire est en grande partie faite de guerres et d'atrocités.... Il leur semblait donc essentiel d'aborder ces deux questions-là dans le spectacle, de la manière la plus fine qui soit, pour amener également la réflexion sur ce qui constitue tantôt un sujet épineux dans nos sociétés actuelles, tantôt des évènements qu'elle préférerait occulter tant ces réalités leur semblent inhumaines.

Propositions de questions autour du spectacle

- Qu'est-ce que vous avez vu ?
- Combien de personnes étaient sur scène? Quels étaient leur(s) rôle(s) ?
- Qui sont les deux personnages principaux ?
- De quelles situations vous souvenez-vous ?
- Quel est votre moment préféré ? Pourquoi ?
- Qui étaient les personnages du spectacle?

Pistes de réflexion historiques

La trame du spectacle mêle la petite histoire de Charles et son souhait de «grandir plus vite» à la Grande Histoire, ainsi il est possible de relire la pièce pour créer une frise du temps depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours.

<u>La Préhistoire</u>
Qui est le personnage qui représente cette époque ? Qu'est ce qui lui fait peur ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il comprend ou ne comprend pas ? Quelles sont les différences entres Charles et Grou ?

<u>L'Antiquité</u>
Quelle est la période historique traversée ? Quels sont les éléments qui le montrent ? Comment la cuisine est-elle détournée ? Pour qui Charles se prend t-il ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela change chez lui ?

<u>L'invention de l'alphabet et de l'écriture</u>
Charles dit à Grou que selon lui l'alphabet a changé le monde, est-ce vrai ? Pour vous cela a-t-il changé quelque chose ? Comment Charles démontre-t-il ce changement à Grou ? À quelles images font penser ce que Grou fait sur le frigo? Comment Charles apprend-t-il l'alphabet à Grou ? Qu'est-ce que cela change chez Grou ?

<u>Le Moyen Âge</u>
Quel personnage représente cette époque? A t-on déjà vu ce comédien précédemment ? Comment la cuisine est-elle détournée? Quelle est l'histoire de ce Chevalier? Quels sont les différences et les points communs entre lui et Charles? Est ce que la poésie est une arme?

Flashback à la Préhistoire (eh oui chaque règle a son exception !)
Dans quel lieu Grou a t-il amené Charles pour devenir son comouth? Charles est-il à l'aise? Charles a t-il des choses à apprendre de Grou?

La Renaissance
Quel est l'objet que Grou découvre grâce à Charles? Qu'est ce que Grou apprend grâce à cette mappemonde?
Quels sont les deux versions de la création de la terre selon la mère et la grand mère de Charles? (Nous reviendrons sur la scène de Diou dans le chapitre « Hic et nunc ».)

De la Renaissance au début du XXème siècle
Lors d'un Talatopé, Grou et Charles voyagent successivement dans plusieurs époques, en avez-vous reconnues? Lesquelles?
Avez-vous vu des personnes ou des personnages que vous connaissiez? Lesquels? À quelle époque vous font ils penser?
Comment la cuisine se transforme et qu'est ce qui se transforme?
La lumière et le son ont une place majeure tout au long de cette scène d'ellipse temporelle, vous rappelez vous de moments en particulier?

La guerre
Grou et Charles se retrouvent en pleine guerre. Qu'avez-vous ressenti? Que ressentent les personnages lors de cette scène? Pourquoi Grou ne veut plus bouger? Comment Charles convainc-t-il Grou de voyager à nouveau avec lui?
Comment la cuisine se transforme?

L'espace
Où Charles emmène-t-il Grou après la guerre et pour quelle raison?
Comment la lumière et le son « jouent » pour nous faire croire à un décollage de fusée? Charles dit: « C'est un petit pas pour Grou mais un grand pas pour notre amitié »

Poursuivre la discussion

Voici des pistes pour poursuivre la discussion avec un temps d'échange plus informel. Commencez certaines des phrases ci-dessous et proposez aux élèves de les compléter et de poursuivre ainsi l'échange d'idées.

Je me souviens de...

J'ai bien aimé quand / parce que...

J'ai été surpris par / parce que...

J'ai eu peur quand / parce que...

J'ai trouvé super parce que...

J'ai ri quand / parce que...

Je n'ai pas compris pourquoi...

J'ai moins aimé quand / parce

J'ai ressenti...

Hic et nunc ! (ici et maintenant)

Si l'on y pense tout ce qui a été fait dans le passé a été fait dans le présent, et donc tout ce qui sera fait dans le futur sera fait dans le présent. Au final donc, seul l'instant présent existe, rien ne sert de se tourner avec nostalgie vers ce qui a été ou d'attendre désespérément un futur meilleur, nous voulons amener à cette prise de conscience que c'est ici et maintenant que les grandes choses auxquelles nous rêvons peuvent commencer.

Voici donc des pistes de réflexion sur les questions qui traversent nos personnages...

« J'ai pas voulu une boule de poils à mon anniversaire... »
Grou est donc le résultat du vœu de Charles et cela ne semble pas lui plaire de prime abord...
A t-on toujours ce qu'on veut? Comment s'adapte t-on quand on est pas d'accord, pas content, pas satisfaits de ce qui nous arrive? Que peut-on faire pour que ça change? À quels moments Grou et Charles ne se comprennent t-ils pas? La différence est-elle un problème ou une richesse?

« Grou papy? »
Un Cro-Magnon pourrait-il être notre arrière, des milliers de fois, arrière grand-père?
Est ce qu'un homme de Cro-Magnon a des choses à nous apprendre? Sommes-nous plus intelligents que nos ancêtres?
Charles parle souvent de sa Mamie: Nos grands-parents nous ont-ils transmis des savoirs? Voit-on le monde de la même manière qu'eux? Quelles sont les différences entre leur enfance et la nôtre?

« Les femmes et les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir »
Qu'est-ce que cela veut dire? Êtes-vous d'accord avec ça?

« Note futur: Prendre soin de nature »
Charles apprend à Grou que les mammouths ont disparu.
Le monde de Grou est-il le même que celui de Charles? Le monde tel qu'on le connait est-il en train de changer? Connaissez vous des animaux qui ont disparu, qui disparaissent? Que fait Charles? Que feriez vous à sa place?

« Des fois j'ai envie de le taper! »
Charles rencontre pas mal des soucis à l'école avec Logan. Comment Charles apprend t-il à apprivoiser sa violence? Trouve t-il d'autres moyens d'expression pour sa colère? Lesquels? Nos soucis peuvent-ils évoluer ou restent-ils toujours les mêmes?

« Piti Diou viens manger du Bouddha..»
Charles présente une double version de la création de la Terre.
Vous en souvenez-vous? Avez-vous une autre version?
Charles explique ce qu'est Diou/Dieu à Grou et ils essaient de lui parler.
Diou ne répond pas, cela veut-il dire qu'il n'existe pas? En quoi croyez-vous? Connaissez-vous d'autres Diou/Dieu? Cela veut t'il donc dire qu'il y a plusieurs Diou/ Dieu? Diou/Dieu peut-il être une petite souris ou autre chose? Peut-on croire en ce qu'on veut?

« Non, je veux plus grandir, je veux rester un enfant et en profiter maintenant »
À la fin Charles réalise que Grou a fait le voyage avec sa grand mère quand elle avait son âge et ne veut plus grandir. Pourquoi? Cela veut-il dire que son voyage n'a servi à rien? Qu'est ce qui est important pour lui et que comprend t-il? A t-il peur de vieillir? Charles est-il le même qu'au début du spectacle? Qu'est ce qui a changé? Vous rappelez vous d'une rencontre qui a changé votre manière de voir les choses?

À vous de jouer

Voici quelques idées d'ateliers et de jeux à faire en classe:

- Redessiner l'affiche du spectacle, un nouveau voyage dans l'époque de ton choix, la tête des parents de Charles en voyant Grou...
- Réécrire la scène de la rencontre entre Grou et soi, comment adapter cette rencontre à notre personnalité?
- Faire un jeu de « Timeline » avec les moments du spectacle. L'idée et les règles se trouvent là: https://www.jeuxdenim.be/jeu-Timeline
- Un atelier théâtral pratique basé sur le jeu et le plaisir à devenir « un autre ». Comment joue t-on à se transformer ? Et si j'étais un homme de Cro-magnon comment je bougerais, comment je m'adapterais en classe avec les autres ? Et si j'étais un personnage de la Renaissance, est ce que je parlerais de la même manière ? Et si nous avions un professeur Cro-Magnon comment se passerait la classe ? Observer ensemble la multitude des possibilités à travers ces différentes scènes.

Conseils de lecture / visionnement

Littérature
- *Le caillou* / Thierry Dedieu / Éditions Seuil
C'est de ce livre qu'est tiré la maxime de Grou: « Les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir »
- *Avant quand y'avait pas l'école* / Vincent Malone & André Bouchard / Éditions Seuil
- *Quand papa était petit y'avait des dinosaures* / Vincent Malone & André Bouchard / Éditions Seuil
- *Brève histoire du monde* / Ernest Gombrich / Hazan
Ouvrage de référence qui a été la source principale d'inspiration pour l'écriture, accessible à tous et s'adressant directement à son lecteur Gombrich raconte avec clarté notre histoire.
- *Sapiens* / Yuval Noah Harari / Albin Michel
Passage très éloquent page 291 à 294 sur les différences entre les époques.

BD
- *La Balade Nationale* / Etienne Davodeau & Sylvain Venayre / Editions la Découverte - Le crépuscule des idiots / Jean-Paul Krassinsky / Casterman
Pour réfléchir sur la question de Diou.
- *Un homme de goût* / Cha & Eldiablo / Editions Ankama
Pour le plaisir d'un personnage qui traverse les âges.

Vidéo
- *The man from earth* / Richard Schenkman
- *La guerre du feu* / Jean Jacques Annaud
- *RRRrrrr!!!* / Alain Chabat
- Générique du dessin animé « Il était une fois l'Homme »
https://www.youtube.com/watch?v=FoC-sV1KmXA

Jeux de société
- *Ouga Bouga* / Editions Cocktail games
- *Cro Magnon* / Editions Bioviva

En savoir plus

Les artistes

Arthur Oudar | Mise en scène et interprétation

Né à Montpellier le 1er décembre 1988, Arthur est diplômé de l'INSAS (Bruxelles) dans les sections «Mise en scène» et «Écriture».
Parallèlement, il co-fonde les Cies Renards (Bruxelles) et Effet Mer (Sète) pour lesquelles il s'investit en tant que comédien, auteur et metteur en scène.

Il crée Les pitoyables aventures de Tom Pouce (jeune public en collaboration avec Baptiste Toulemonde) puis écrit et met en scène les spectacles La gueule dans le vent et Bonjour, on est un tsunami (Prix de la Ministre de la Jeunesse aux Rencontres de Huy 2014). Plus récemment il écrit le conte Boris et les soeurs Sushis dont la création est prévue pour 2016.
En tant que comédien il joue Punk Rock de Simon Stephens m.e.s par olivier Coyette et il sera le Edgar Paillettes de Caroline Guyot et Simon Boulerice (coproduction belgo-franco-québécoise)

Baptiste Toulemonde | Écriture, mise en scène et interprétation

Originaire de Sète, il intègre l'Institut Supérieur des Arts du Spectacles de Bruxelles en 2008. Très rapidement après ses études, il fonde avec Arthur Oudar la compagnie Renards / Effet mer. Ensemble, ils créent Les Pitoyables aventures de Tom Pouce, qui remporte en 2012 la mention spéciale du jury au Festival Jeune Public de Huy. Toujours avec Arthur Oudar, il met en scène Grou ! dont il est l'auteur. Comme pour tous leurs spectacles, le duo s'inscrit dans une démarche lucide, inventive et optimiste et met en scène la capacité à rêver, pour proposer « des alternatives aux cadres pré-établis, et permettre aux plus jeunes de se construire ».

Ils ont fait le spectacle avec la compagnie :

- Bertrand Nodet ou Dédé
Scénographe et costumier, ami d'enfance, il a entre autres passé des heures à coller Mona Lisa sur le store de la cuisine...

- Amélie Géhin ou Mélo
Créatrice lumière rencontrée lors de leurs études à l'INSAS, a travaillé sur (presque) toutes leurs créations!

- Guillaume Vesin ou Guyguy
Créateur sonore rencontré grâce à Bertrand (ils étaient à l'ENSATT ensemble).
Signe distinctif: a toujours une casquette rose délavée sur la tête!

- Hugo Giordano ou Youg
Œil complice, rencontré sur les bancs du lycée, a même inspiré un personnage pour leur seconde création: le fameux Chacal!

- Isabelle Derr ou Isa
Régisseuse, rencontrée un jour de chance, elle a pensé et construit l'horloge qui tourne toute seule, et fait la régie avec seulement deux mains !