

Cahier pédagogique

STRICT MINIMUM

Théâtre à
Bout Portant

Aux enseignants

Ce cahier pédagogique vous permettra de bonifier avec votre groupe cette importante sortie culturelle. Les codes du théâtre sont multiples et demandent parfois une préparation pour nos enfants d'aujourd'hui qui sont baignés dans de multiples signes et images tous plus stimulants les uns que les autres. Dans cette époque de la rapidité et des effets spéciaux spectaculaires, le théâtre devient une forme qui favorise la connexion avec l'imaginaire.

Si vous avez le temps de travailler avec ce cahier en classe, il permettra au groupe d'entrer en contact avec les thématiques et les techniques utilisées par l'artiste ce qui approfondira la portée de cette sortie. Ce cahier vous donnera aussi des pistes d'activités à faire avant et après la représentation.

Finalement, ce cahier vous offre aussi des informations biographiques sur l'artiste et sur la compagnie de création qui produit ce spectacle. Il peut être judicieux de partager ces informations avec les élèves, cela leur permet de concevoir le spectacle dans son ensemble et de rendre plus concret le travail acharné derrière la pièce qu'ils iront voir ou qu'ils ont vu.

Strict Minimum

Ce qu'il faut pour...

À la vie qui s'immisce dans un rien.

Aux géants de vent que nous sommes.

Au temps qui passe trop vite son tour.

À l'existence qui souffle, qui traverse, qui triste,
qui exulte, qui coûte que coûte.

Un terrain de jeu à échelle humaine se déploie pour celui qui n'a que quelques doigts de haut mais pour qui la vie se dépeint à l'image de celle de l'homme, dans toute sa splendeur et sa cruauté. Un champ de bataille à l'image de celui qui finalement l'héberge.

L'anime.

Et vit.

Aussi.

Qui a donc, tout compte fait, le contrôle sur la situation?

Strict Minimum est une création alliant théâtre gestuel et marionnette. Un spectacle solo durant lequel le corps est à la fois le décor, un lieu mouvant et toujours en changement, à la fois le manipulateur de la marionnette qui s'anime devant nous. Une double histoire simultanée se tisse, racontant les points charnières de l'existence d'un être mi-animal mi-humain. Les étapes cruciales, les passages importants de notre cheminement et les épreuves à surmonter du personnage prennent d'assaut le corps du manipulateur. L'imaginaire, l'ingéniosité et la sensibilité se rencontrent dans ce spectacle mariant théâtre, manipulation et corps.

En 2014, Strict Minimum a remporté le "Creative award" au Nanchong international puppetry festival en Chine.

Théâtre à Bout Portant

Fondé en 2008, le Théâtre à Bout Portant se donne pour mandat la recherche et la création, la production et la diffusion d'un théâtre où l'accent est essentiellement mis sur l'aspect corporel de l'interprétation. La compagnie privilégie l'expérimentation de la gestualité, du jeu physique, dans la poursuite d'une démarche artistique singulière à la fois critique et esthétique. Depuis sa création, ses univers plastiques ingénieux et dynamiques servent de trame aux propositions sensibles qui sont développées.

Les créations du Théâtre à Bout Portant parcourent les routes du Québec et principalement de l'étranger et s'illustrent dans divers événements et festivals internationaux. Les différentes créations développent des thématiques propres, privilégiant des thèmes qui remettent en questions nos comportements et agissements, tant sociaux qu'individuels, sous un regard aiguisé.

Le travail du jeu physique est mis à l'avant-plan dans le cadre des différentes créations du Théâtre à Bout Portant, de plus, un soin particulier est aussi porté à l'environnement esthétique afin de soutenir directement le propos. Dans des univers mettant à profit les différentes composantes du spectacle (décors, costumes, accessoires...), ceux-ci sont considérés comme partie prenante de l'action (contraintes, personnification, présence sonore, extrapolation, manipulation...). La compagnie travaille à la croisée des disciplines, intégrant constamment manipulation, danse, performance, poésie...

Vicky Côté

Directrice générale et artistique
theatreaboutportant@live.fr

Œuvrant dans différents projets et productions autant auprès du Théâtre à Bout Portant que diverses compagnies ou festivals, elle agit sous plusieurs titres, dont ceux de metteuse en scène, comédienne, marionnettiste ou conceptrice diverse. Son dynamisme en fait une personne reconnue et engagée dans son milieu.

Strict Minimum

Création/interprétation/manipulation/conceptions diverses

Vicky Côté

Mise en scène

Mélanie Charest & Vicky Côté

Conseillère aux mouvements

Valérie Villeneuve

Introduction au spectacle

Avant d'entrer directement dans l'univers du spectacle, ouvrir une discussion qui permettra aux élèves d'ancrer leur compréhension dans quelque chose de tangible et de faire des liens avec leur propre vie. Activer leurs connaissances antérieures.

1- LA FORME

Question de l'enseignant :

Vous allez voir une pièce de théâtre. Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour créer un spectacle de théâtre ?

Objectif de la question:

-Faire comprendre aux élèves que pour faire du théâtre il suffit de peu de choses. Un peu de lumière, une personne et de l'imagination. À cela peut se greffer une scénographie (un décor) qui peut prendre toutes les formes possibles. La scénographie permet de créer de la vie autour des personnages, de mettre l'action en contexte et de mettre en images le sujet et les thématiques de la pièce. Mais, il est possible de faire du théâtre uniquement avec notre corps qui, lui-même, peut être le décor du spectacle.

2- LE FOND

Question de l'enseignant :

La pièce de théâtre Strict Minimum parle des grandes étapes de la vie. Quelles sont d'après vous les grandes étapes de la vie ?

Objectifs de la question :

-Définir avec les élèves ce qui est universel dans le fait de vivre. Mettre en lumière des moments qui peuvent marquer de façon définitive une vie.

Exemples à développer avec eux :

Naître : arriver dans une famille, dans une maison, dans une ville...

Grandir et vieillir : apprendre (à marcher, à être indépendant, apprendre des règles...), voir son corps et ses idées changer et évoluer.

Découvrir l'autre : se faire des ami(e)s, avoir des frères et sœurs, rencontrer d'autres adultes, aimer, avoir un amoureux, avoir des enfants, ne pas ou ne plus aimer, respecter les autres et se respecter.

Perdre : découvrir que parfois les choses se brisent, que parfois les gens partent ou meurent, apprendre à laisser aller.

-Faire comprendre que les grandes étapes de la vie sont les choses qui resteront marquées dans nos souvenirs. Quand nous serons vieux, nous nous souviendrons de ces choses, qu'elles soient très tristes ou très joyeuses.

Activités autour du théâtre corporel et du jeu physique

Dans le théâtre corporel, la gestuelle est l'instrument principal du comédien. Elle sert à la fois au développement de l'action et à la construction des images du spectacle. Ce dernier se construit à travers la recherche de l'utilisation maximale du corps pour exprimer une sensibilité tout en gardant l'équilibre dramatique ou poétique. L'acteur est donc au centre du processus de création.

Le jeu physique permet un langage universel, il permet de faire les choses plutôt que les dire. L'action est facilement identifiable. Malgré que l'on sait ce qui est fait, l'intention, les raisons, le sens de l'action peuvent encore dépendre de chacun. Le sens du spectacle n'est pas figé. Le jeu physique laisse le loisir aux spectateurs de choisir le contexte dans lequel l'action est accomplie. C'est l'expérience, la sensibilité et l'imagination de chacun qui complètent et donnent un sens à l'action. Il n'y a pas de mauvaise réponse, d'autant plus avec un spectacle sans parole comme Strict Minimum qui laisse place aux diverses interprétations.

1- Le corps-action :

Consignes de l'enseignant :

-Nous allons utiliser notre corps pour s'exprimer sans la parole. Je vais vous distribuer une action ou une émotion. Montrez-moi ce qui serait, selon vous la meilleure façon d'illustrer cette action ou émotion avec votre corps. N'oubliez pas qu'il peut exister plus d'une façon.

(Choisir des actions simples comme lire le journal, être gêné, mettre ses souliers, être en colère, ouvrir une porte... Pour des listes d'actions et d'émotions : <http://www.poisson-jaune.fr/astuces/mimes/>)

-Chacun son tour, à votre bureau ou devant la classe montrez nous votre corps-action.

-Quelqu'un peut-il deviner l'action physique qui est représentée ?

2- Le corps-décor :

Consignes de l'enseignant :

-Nous allons transformer notre corps en décor de théâtre. Choisissez un lieu, un objet qui pourrait servir de lieu pour une scène de théâtre. Par exemple, ma scène à moi se déroule dans une balançoire. Avec quelle partie de mon corps pourrais-je illustrer une balançoire ? Comment bouger mon corps pour que les spectateurs comprennent que je suis maintenant une balançoire ou que ma main est une balançoire ?

(Choisir des lieux simples comme une chaise, une glissoire, un pont, une montagne...)

-Chacun votre tour, à votre bureau ou devant la classe montrez nous votre corps-décor.

-Quelqu'un peut-il deviner le lieu ou l'objet qui est représenté ?

Objectif des activités :

-Faire comprendre à l'élève que le corps possède de multiples possibilités. Qu'on l'on peut faire naître des images juste en changeant sa position, sa façon de se tenir ou de bouger un membre. Que l'imagination fait le reste. Pour voir une chaise sur scène, il ne faut pas absolument une chaise, il faut simplement donner les bons indices, afin de faire comprendre qu'il y a une chaise.

Questionnaire d'appréciation du spectacle

Après la représentation, il est important de revenir à l'écrit ou à l'oral sur les principaux concepts et éléments présents dans la représentation. Ce retour permet aux élèves d'intégrer de nouvelles notions, de faire des liens et de mettre en perspective ce qu'ils ont vu, compris ou ressenti. Les échanges doivent être dirigés mais ouverts et chaque enfant devrait sentir que son opinion est valable et mérite d'être entendue. Le théâtre étant un art d'interprétation, l'opinion de l'enfant est aussi valable que celle de l'enseignant.

Questions de l'enseignant :

1- Nous avons parlé d'étapes marquantes de la vie. Pouvez-vous en nommer celle(s) que vous avez vue lors du spectacle ?

2- Nous avons parlé du corps-décor. Vous souvenez-vous comment la comédienne a utilisé son corps pour nous faire voir des lieux ?

3- Y a-t-il un moment qui vous a ému ? Qui vous a rendu triste, heureux, gêné, apeuré ?

4- Le petit personnage a vécu toutes sortes de péripéties durant le spectacle. Y a-t-il quelque chose qu'il a vécu que vous avez vécu vous aussi ?

5- Y a-t-il un moment que vous avez particulièrement apprécié ? Pourquoi ? Qu'avez-vous apprécié dans ce moment ?

6- Y a-t-il un moment qui vous a déplu ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a déplu dans ce moment ?

• • •

Les enfants tendent à s'influencer. Si vous sentez apparaître une forte tendance au mimétisme, aidez-les à raffiner leurs réponses. Par exemple : « Julie a aimé ce moment parce que... Mais toi tu l'as aimé pour quelle autre raison ? »

Les enfants pourraient aussi s'obstiner sur leur appréciation du spectacle ou sur leur compréhension de celui-ci. Laissez-les discuter un peu entre eux en les motivant à argumenter autour de leur position. Il est important de conclure le débat en leur rappelant que toutes les interprétations sont bonnes et que c'est là la beauté du théâtre.

Activités à faire après le spectacle

Le parcours

Consigne de l'enseignant :

1-

Imaginez que votre main est un personnage comme celui du spectacle. Dessinez ses yeux sur votre main, vos doigts lui serviront de jambes ou de pattes. Créez un petit parcours dans lequel il devra s'arrêter deux fois, soit pour regarder quelqu'un ou quelque chose, soit pour s'asseoir ou faire une action de votre choix.

2-

Créez votre parcours sur votre pupitre à l'aide des objets qui vous entourent ; l'aiguise-crayons devient un tabouret, la règle un pont, etc. Utilisez tout ce qui est à portée de main. N'oubliez pas que votre personnage doit s'arrêter deux fois en chemin.

3-

Finalement, pensez à la démarche de votre petit personnage. Boite-il ? Marche-t-il vite ? Sautille-t-il ? Vous avez 5 minutes pour préparer votre parcours et le pratiquer deux fois.

4-

Présentez votre parcours devant la classe, sans l'expliquer et sans parole.

Objectif :

-Permettre aux élèves de comprendre qu'il faut faire des choix lorsque l'on veut illustrer une action ou une situation.

-Permettre aux élèves de comprendre que le lieu peut influencer les actions.

-Permettre aux élèves de vivre l'expérience de former une histoire dans leur tête et tenter de l'exprimer uniquement avec le corps et quelques objets et en saisir la complexité.

Revue de presse du spectacle

« Vicky Côté est une interprète de talent et sa performance dans *Strict Minimum* va directement en ce sens. Tout en arrivant à donner une personnalité distincte à ses deux mains, Côté occupe le double emploi de manipulatrice et de comédienne tout en conservant un équilibre constant entre ces deux fonctions »

-Joël Martel, Le Quotidien, septembre 2012

« Un spectacle qui mélange avec succès de multiples formes de langages scéniques. (...) Très peu de marionnettistes peuvent interpréter un tel spectacle, si près du théâtre gestuel, en gardant un tel naturel. (...) Elle nous tient en haleine, nous surprend, joue avec les rythmes, jusqu'à se retrouver elle-même dans d'absurdes et hilarantes positions alors qu'un petit être tente d'avoir le contrôle sur son propre corps. Et alors que la situation semble tirer à sa fin, elle nous entraîne dans un petit monde, aux drames à grandeur humaine. »

- Cesc Martinez, Pupptring, Puppet, shadow and marionnette magazine, 2012

« Chacune de ses œuvres est une déclaration de pertinence qui nous entraîne toujours fort loin de la complaisance du divertissement: pertinence du corps et du geste dans la force sans compromission ni précaution à l'endroit du public d'une présence au monde qui peut aussi bien revêtir la forme d'une effraction. Mais c'est la violence tranquille de la vie quand elle se présente dans toute sa nouveauté de chaque instant. »

-Jean-Pierre Vidal, Revue d'art Zone Occupée, 2013

Quelques endroits visités

Nanchong international puppetry festival, Chine (2014)

Teatro Libélula Dorada, Bogota, Colombie (2013)

Mapa Teatro-Centro de artistas, Bogota, Colombie (2013)

Teatro de Garaje, Bogota, Colombie (2013)

Festival MiMa, France (2013)

Festival Atalukan, Mashteuiatsh (2013)

Festival Les Trois jours de Casteliers, Montréal (2013)

La Flashe Fête, Alma (2013)

Théâtre MicMac, Roberval (2013)

La Cenne, Montréal (2012)

Festival international des arts de la marionnette, Saguenay (2012)