

La compagnie **Ches Panses Vertes** présente

Léon

Li Valérie
Deronzier

Louis

Dossier pédagogique

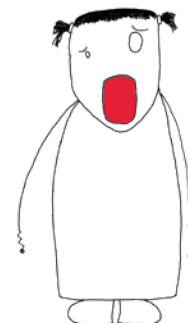
Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
Maison du Théâtre, 24 rue Saint-Leu, 80000 Amiens / 03 22 92 19 32 - fax. 03 22 91 13 35
info@letasdesable-cpv.org / www.letasdesable-cpv.org

LÉONⁿ, LI, LOUIS

Texte : Valérie Deronzier

Mise en scène : Sylvie Baillon
Marionnettes : Eric Goulouzelle
Scénographie : Antoine Vasseur
Assistante scénographie : Elodie Dauguet
Costumes : Sophie Schaal
Lumières : Yvan Lombard
Musique : Etienne Saur

Interprètes : Elisa Voisin
Eric Goulouzelle

Création : 17 décembre 2007 au Théâtre du Beauvaisis - Beauvais

Production déléguée : Ches Panses Vertes

Coproduction : Espace Jean Legendre, scène conventionnée de Compiègne avec le soutien financier du Conseil régional de Picardie, dans le cadre d'un projet en réseau avec le Théâtre du Beauvaisis, scène conventionnée de Beauvais ; la Maison de la Culture et des Loisirs, scène conventionnée de Gauchy ; la Maison du Théâtre d'Amiens et le Palace à Montataire.

Coréalisation : Théâtre Jean Arp de Clamart ; Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée de Villejuif ; Méli'Môme ; TJP Strasbourg/CDN d'Alsace

Avec le soutien du FIJAD, Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Avec le soutien de l'Espace Périphérique (Paris)
Remerciements à la Maison de la Culture d'Amiens
Remerciements à Maya Vaudou

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Maison du Théâtre, 24 rue Saint-Leu, 80000 Amiens / tél. 03 22 92 19 32 - fax. 03 22 91 13 35
info@letasdesable-cpv.org / www.letasdesable-cpv.org

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, pôle des arts de la marionnette en Région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture et de la communication au titre du compagnonnage marionnette, est conventionné avec le Ministère de la Culture / DRAC Picardie, le Conseil Régional de Picardie, les Conseils généraux de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne, Amiens Métropole et subventionné par le Rectorat d'Amiens.

La compagnie Ches Panses Vertes

Implantée à Amiens, en Picardie, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. Depuis 1992, Sylvie Baillon, directrice artistique de la compagnie, travaille en étroite relation avec les auteurs contemporains. Ses spectacles réunissent acteurs et marionnettes et sont tournés vers les échanges artistiques : musique, arts plastiques, vidéo et parfois danse. La compagnie met en place des formations pour amateurs ou professionnels qui ont envie de découvrir les arts de la marionnette. Elle crée des spectacles pour adultes et pour le jeune public.

Le spectacle

Pour Léon, Li, Louis, la compagnie Ches Panses Vertes a demandé à Valérie Deronzier d'écrire sur la peur. Elle a choisi de parler des émotions qui nous envahissent et qui nous paniquent tant que nous ne savons pas ce que c'est : l'amour, la colère et la peur du noir.

La mise en scène de Sylvie Baillon donne une forme à des sensations, met des mots sur des émotions pour les nommer et les palper. Ce spectacle coloré, pour comédiens, marionnettes et musique électro-acoustique, propose trois histoires brèves, pour amadouer ces envahissements, comme autant de comptines dont on ressortira grandi.

Le thème principal

A un âge où ils apprennent à parler et à enrichir leur vocabulaire, tout nommer devient une nécessité rassurante pour les enfants. Dire le monde, c'est un peu l'apprivoiser. Les mots permettent une mise à distance, un recul par rapport à l'environnement.

Dans Léon, Li, Louis, le pari est celui d'un texte dramatique pour les petits. Les phrases sont courtes, les mots s'inversent et s'inventent pour mettre en musique les états des personnages. Les mots, les expressions, les phrases évoluent en même temps que les ressentis des enfants. Ils sont tantôt doux et ronds puis deviennent pointus et tranchants. Ils balayent les sentiments du plus câlin au plus violent.

L'auteure, Valérie Deronzier,

raconte pourquoi elle a choisi ce thème :

« Lors de nos premières rencontres, Sylvie Baillon me proposa de travailler sur la peur, immense territoire où cohabitent les loups et les monstres, mais aussi les chemins défendus, l'effroi de l'abandon et de la perte, sans oublier les bonnes peurs, celles qui nous préservent des chutes et des dangers. (...)

Parler donc de ça : la peur, certes, mais de celles si spécifiques qui concernent l'envahissement des émotions, cette peur d'enfant d'être emporté par ce qui l'affecte et le désoriente, ces troubles "innommables", ces engloutissements, terrassements, emportements dont le petit enfant sort transfiguré, épuisé, mais aussi parfois grandi quand il a su trouver les formules magiques capables de le ramener sur les rivages du réel. (...)

Pour raconter ces envahissements, j'ai choisi d'emprunter trois histoires mettant en scène trois enfants aux prises avec trois émotions : l'amour, la colère et la peur du noir. (...)

Si j'ai choisi de traiter trois histoires brèves, c'est parce que je souhaite les aborder comme autant de comptines, trois petites "musiques" légères où chaque enfant pourra trouver un "air" de ce qui lui ressemble. »

Valérie Deronzier, novembre 2006

Note d'intention de

la metteure en scène, Sylvie Baillon

« Un vrai texte dramatique pour les petits : voilà le défi lancé pour ce spectacle.

Trois petites fables qui vont de la sensation à la nomination. Qu'est-ce que c'est que cette sensation qui m'envahit (l'amour, la colère, le noir) et qui me fait peur ? Le grand mérite du texte de Valérie est de ne pas travailler sur une idée toute faite de la peur.

Trois histoires courtes pour être au plus près de leur concentration.

Le public des petits demande un accueil particulier. Qu'ils soient bien, qu'ils n'aient pas peur de cet espace et ces temps particuliers du théâtre...

Des acteurs, des marionnettes, de la musique électro-acoustique... pour mettre en forme ce qui n'en a pas... Mettre en forme est une autre façon de nommer. »

Sylvie Baillon

Résumé des histoires

Léon

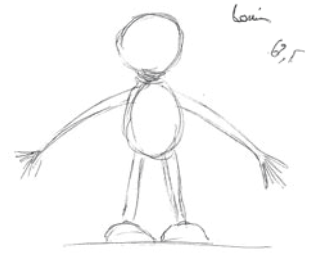
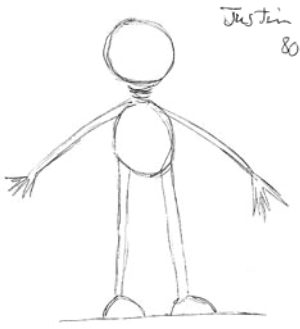
Léon est un petit garçon tout rond, très attaché à sa maman. Contrairement à lui, son copain Justin, est tout maigrelet. Dans la cour de récréation, Léon entraîne Justin à jouer aux trains. Ils se mettent à courir si vite qu'ils ne peuvent plus s'arrêter et finissent par bousculer une petite fille habillée tout en bleu. Tous les trois tombent par terre. Ils sont tout retournés et cherchent à reprendre pied. Léon a perdu ses grosses lunettes. Il ne voit plus rien et se rattrape à la petite fille en bleu. Il la découvre petit à petit avec ses mains. Il la trouve toute douce. La petite fille en bleu rit et parle un peu bizarrement. Justin, lui, ne comprend rien mais Léon semble tout comprendre. Ses pieds décollent du sol et il s'envole vers le ciel. Léon tient la main de la petite fille en bleu et il se sent tout léger. Et puis, tout doucement, Léon revient. Ses lunettes tombent sur son nez. Il peut enfin voir la petite fille en bleu : Ilka. Ilka et Léon partent main dans la main en courant. Justin reste un peu là, perdu, et puis, il décide de les rejoindre.

Li

Li est une petite fille polie. Li est tout le temps jolie. Elle ne pleure jamais. Ses parents veulent d'elle, qu'elle soit une petite fille modèle. Ils ne veulent pas qu'elle joue à la poupée, à la peluche et à la peinture. Elle doit parler anglais et compter jusqu'à 100. Li commence à compter. Li s'énerve et sa voix commence à changer. Li gronde et devient incontrôlable. Li, toute rouge, crie et dit des grossièretés. Elle se met à pleurer. Elle veut son doudou, son lapin et son ours. Ils tombent tous du ciel. Alors seulement, Li se calme un peu. Elle réclame sa maman et semble effrayée de s'être tant énervée. Sa maman rit et propose à Li un bol de lait. Li sort de sa chambre avec tous ses doudous.

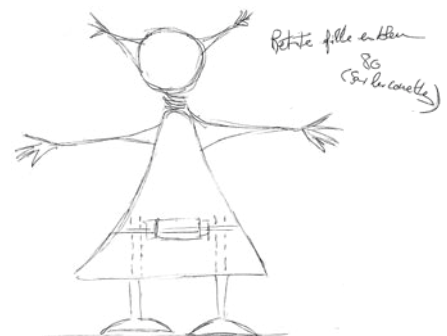
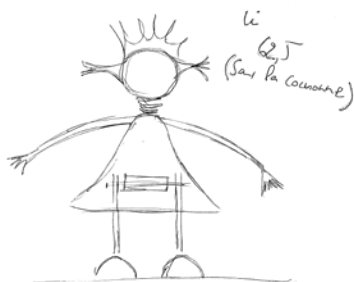
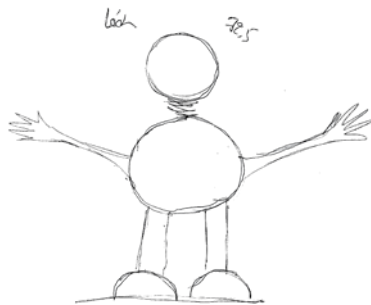
Louis

Louis est en pyjama. Il grommelle car il ne veut pas aller se coucher. Il rentre dans sa chambre : son lit a disparu ! En plus, des arbres apparaissent partout. Leïla, sa soeur, arrive voir ce qu'il peut bien fabriquer. En ouvrant la porte, elle n'en revient pas : une forêt est en train d'envahir la chambre de son frère ! Louis commence à avoir peur. Ils appellent leur maman à leur secours. Elle arrive, et tout doucement, la forêt se range pour qu'elle puisse rejoindre ses enfants. Ils sont tous les deux apeurés et accusent la forêt de les avoir rendus prisonniers. Un arbre commence à parler et même à chanter. Il dit que la forêt ne bougera pas tant que Louis n'aura pas dit ce qu'il a à dire. Mais Louis se sent petit et il a peur et il n'ose pas et il ne veut pas. Sa maman le rassure et l'encourage. Leïla aussi. Alors Louis bredouille: il est petit et veut que les arbres partent. Il le dit un peu plus fort aussi. Les arbres tirent leur révérence et partent cahin caha. La maman s'allonge par terre : cette nuit, ils vont faire du camping ! Louis s'endort aussitôt.

Le travail plastique

Lors de leurs recherches, en amont de la création du spectacle, Sylvie Baillon (metteuse en scène) et Eric Goulouzelle (marionnettiste et comédien) ont travaillé autour de l'Art Brut. Pour imaginer puis construire ses marionnettes, Eric Goulouzelle s'est inspiré de l'univers de peintres comme Paul Klee ou Jean Dubuffet. Les traits de ces deux peintres ont quelque chose d'enfantin qui donne à l'oeuvre un aspect «pas bien dessiné».

La scénographie

La scénographie de Léon, Li, Louis se présente comme une boîte à jeu. Les éléments sont amovibles pour marquer les espaces différents des trois histoires et renforcer la théâtralité. Les couleurs sont vives, elles rappellent les mangas.

Les couleurs

Léon, Li, Louis est donc un spectacle coloré car les émotions sont aussi souvent rattachées à des couleurs.

Le bleu pour Léon, le rouge pour Li et le noir pour Louis.

La petite fille en bleu amène Léon à découvrir un nouveau sentiment : celui de flottement. Léon découvre la douceur de l'amour grâce à cette petite fille. Léon découvre de nouveaux horizons.

Pour Li, c'est le rouge qui prédomine. Rouge comme la vie, le sang. Rouge comme la colère qui monte petit à petit en elle jusqu'à la recouvrir totalement. Li affirme aussi sa volonté de dire non à ce charabia imposé par les adultes : non, elle ne veut pas compter jusqu'à 100 et non, elle ne veut pas dire bonjour en anglais ! Mais que doit-elle faire de cette colère ?

A partir du moment où Louis se retrouve dans le noir, il se met à imaginer ce qu'il ne peut pas voir. Il n'imagine pas des monstres mais des arbres envahissant sa chambre. A cause du noir, il essaye d'attirer l'attention de ses parents, car lui tout seul, ne peut pas s'y retrouver dans cet espace inconnu.

suggestions de pistes pédagogiques autour du spectacle :

- Les champs sémantiques de la peur
- Les contes avec le loup / les monstres
- Les couleurs
- Les peintres de l'Art Brut : Dubuffet
- Les peintres : Niki de Saint Phalle - Gaston Chaissac - Jean-Michel Basquiat
- Les personnages de Paul Klee
- La marionnette
- Travail autour des sons du quotidien

Extraits de texte

Léon

Léon prend la main de la petite fille en bleu, s'apprête à la mettre à sa bouche, puis suspend son geste.

LÉON :

C'est trop doux.

LA PETITE FILLE EN BLEU :

Tu me chatouilles... *(rires)*

LÉON :

Comme une chanson.

LA PETITE FILLE EN BLEU, répétant comme si elle entendait le mot pour la première fois :

Chanson !

LÉON :

Un poisson.

LA PETITE FILLE EN BLEU, idem :

Poisson !

LÉON :

Un flocon.

LA PETITE FILLE EN BLEU, idem :

Flocon !

LÉON :

Un cocon.

LA PETITE FILLE EN BLEU :

É-DRE-DON ?

LÉON :

Oui. Un chaton, un mouton, papillon, doux si doux...

Progressivement Léon va quitter le sol. Le bras de la petite fille en bleu s'allonge pour suivre son envol. On dirait qu'elle tient un ballon qui navigue au grès des vents.

JUSTIN :

Léon, où vas-tu ? Redescends ! Léon, reviens !

Li

ADULTE 2 :

Compte jusqu'à 100 pour faire comprendre à la Dame comment il faut z'élever les enfants correctement-ment.

LI :

Oui Elle.

Li commence à compter, en fait, elle se contentera de compter jusqu'à 10, reprenant au début dès qu'elle est arrivée à son "terme". Dans son égrenage, Li barbouille de plus en plus activement les totems. Le rouge commence à envahir dangereusement les "adultes".

ADULTE 1 :

Incroyable !

ADULTE 2 :

Oui, c'est Ma. Plus vite Ma !

LI :

Oui Elle.

ADULTE 2 :

C'est bien !

ADULTE 1 :

Incroyable, on dirait une machine.

ADULTE 2 :

Oui, c'est Ma petite fille modèle.

Dans l'égrenage des chiffres. Li commence à dire n'importe quoi, sa voix jusque là douce et "obéissante" passe sur le mode de l'agressivité, elle se met à donner de grands coups de pincesaux vengeurs sur les totems qui menacent de tomber.

ADULTE 2 :

Ma ! Z'arrête z'immédiatement ! Couché ! Chut ! Sage Ma ! Z'attention Ma, je vais chercher Ton ! Ton va z'être très fâché !

ADULTE 1 :

Attention, elle va vous mordre !

ADULTE 2 :

Ma ! Ca suffit ! Stop !

Soudain Li pousse un cri perçant, Adulte 1 se brise ou s'enflamme. Second cri, idem pour Adulte 2. Le rouge envahit Li. A la place des "totems" disparus apparaît une lourde porte qui tombe avec fracas sur la table de manipulation. Li tape sur la porte qui lui résiste, puis renonce à l'ouvrir pour déclarer sa colère à la face du monde.

Louis

LOUIS :

Qu'est-ce qu'on va faire ?

LEILA :

Je sais pas, mais si papa voit dans quel état tu as mis ta chambre !

LOUIS :

C'est pas moi ! C'est venu tout seul !

LEILA :

Quel cauchemar !

LOUIS :

Je veux pas dormir au milieu d'une forêt profonde ! J'ai même plus de lit !

LEILA :

Qu'est-ce que tu racontes ?

LOUIS :

La forêt l'a mangé.

LEILA :

Attends-moi ! T'es où ?

LOUIS :

Je suis là !

Leila se fraye avec difficulté un passage dans la forêt épaisse pour rejoindre son frère.

LOUIS :

Je te vois plus !

LEILA :

J'arrive !

LOUIS :

LEILA!

LEILA :

Quoi ?

LOUIS :

Dépêche-toi !

LEILA :

C'est pas facile !

LOUIS :

Leila !

LEILA :

Quoi encore ?

LOUIS :

J'ai peur...

LEILA :

Respire !

LOUIS :

J'ai peur que la forêt te mange !

LEILA :

Les forêts ne mangent pas les filles.

LOUIS :

J'ai peur que tu n'existes plus !

LEILA :

TAIS-TOI !!!

LOUIS :

LEILA !!!!

Leila apparaît au côté de Louis, le prend contre lui.

LEILA :

Je suis là !

Bibliographie sur la marionnette

Bibliographie réalisée le 22 juin 2007 par Mireille Liatard

Livres

Faites des marionnettes

Petit, Geneviève / Van Der Haegen, Dina

Dessain et Tolra, 1995

Des idées de création et un petit historique sur les marionnettes

La ronde des marionnettes

Luthi-Amos, Amy

Dessain et Tolra, 1975

Le cinéma d'animation : dessin animé, marionnettes, images de synthèse

Génin, Bernard

Scéren - CNDP, 2003

Cahiers du cinéma/Les petits cahiers

Histoire du «septième art bis», cinéma qui se fabrique image par image, à travers l'évocation des plus grands auteurs.

Les marionnettes et l'enfant

Joubert, Jeanine

Nathan, 1978

Les trois coups... marionnettes, masques, ombres, costumes en tissu et en papier, castelets et thèmes de jeux

Tanaka, Béatrice

Hachette, 1974

Des marionnettes pour vous aider

Thomas, Danièle, Lutter contre l'échec scolaire

CDDP du Maine-et-Loire

Aspect technique des marionnettes; les marionnettes dans la classe; les marionnettes et des perspectives nouvelles.

Marionnettes

Rocard, Ann

Dessain et Tolra, 1983

Réussir ensemble avec les marionnettes

Tusseau, Jean-Pierre

SCEREN-CNDP / CRDP des Pays de la Loire, 2003

Les marionnettes au centre du projet pédagogique pour donner un sens aux activités scolaires. Elles peuvent être mises au service de l'observation de la langue française et servir à l'élaboration et à la réalisation d'un spectacle.

Scénarios pour marionnettes

Schueller, Danièle

Fleurus, 1993

Album présentant six petites histoires à usage des classes maternelles, accompagnées de tous les conseils utiles pour les mettre en scène avec les enfants : décor du castelet, confection des marionnettes et accessoires, dialogues, jeux de scène, fond musical.

Théâtre de marionnettes en papier

Brody, Véra / Dolard, Marie

Dessain et Tolra, 1987

vidéocassettes

Capelito veut plaire à tout le monde. Marionnettiste

Pastor, Rodolfo

CNDP (SNPAV), 2001. Vidéocassette de 30 min (6x5min); 1 livret

Capelito a préparé un spectacle de marionnettes pour les enfants. Mais personne ne vient. Le petit champignon se rend vite compte qu'il ne fait pas le poids face à... la télévision ! Mais il n'est pas au bout de ses surprises. réservé aux plus grands, l'épisode traite de la préparation d'un spectacle, marionnettes, castelets, bancs mais aussi de l'affichage et des programmes. la fascination de la télévision et la lecture d'un programme pourront être également évoqués.

Petroushka : le ballet de Stavinski et son adaptation vidéo

Platt, Alan

SCEREN-CNDP, 1998, 1 vidéocassette (VHS) (29 min 30s) + 1 livret (12p.) Côté Télé.

Réservé au secteur scolaire

Ce film d'animation reprend l'argument du célèbre ballet d'Igor Stravinsky créé à Paris en 1911.

Tambours sur la digue : sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs

Mnouchkine, Ariane / Lemette, Jean-Jacques / Cixous, Hélène

SCEREN-CNDP, 2002. 1 vidéocassette (VHS) (2h16 min) + 1 livret (24p)

Réservé au secteur scolaire

Créée par le Théâtre du Soleil en septembre 1999 et vue à travers le monde, cette «pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs» revient en version filmée : cinéma et théâtre se retrouvent et se complètent. Ariane Mnouchkine reste fidèle à la fable universelle sur le pouvoir et l'aveuglement des hommes, et nous transmet sa fièvre de vivre et de résister. Elle relate certaines étapes de la création du film.

sites

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionette>

Les marionnettes : les origines, l'histoire, l'espace dramatique, les différentes marionnettes

<http://www.france5.fr/maternelles/loisirs/fonctions/index.cfm?referrer=/loisirs/w00262/14/131274.cfm>

Des marionnettes à doigts

<http://martine6.club.fr/coquelicot/bricop/pantin.htm>

<http://membres.lycos.fr/fismesdeschamps/pantin.html>

Fabriquer un pantin articulé

<http://www.france5.fr/maternelles/loisirs/W00262/14/130928.cfm>

Fabrication d'un castelet

http://www.levangelisation.com/Outils/Marionnettes/Le_castelet_et_ses_decors.pdf

Le castelet et ses décors

<http://www.marionnettes.ca/documentation/histoire/histoiredelamarionnette.php>

Une petite histoire des marionnettes

http://www.hexagramm.fr/petitmiroir/histoire/histoire_fr.php

Histoire de la marionnette en Chine

http://www.lebacausoleil.com/SPIP/article.php3?id_article=178

Les marionnettes en Chine

<http://www.eurasie.net/webzine/Bunraku-le-theatre-de-marionnettes.html>

Le Bunraku japonais

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiri%20Trnka>

Jiri Trnka : un maître dans le film d'animation avec des marionnettes

http://www.marionnettes.ca/documentation/20e_siecle/index.php

Marionnettes du XXe siècle autour du monde

<http://www.crdp-reunion.net/pedago/MD24.pdf>

Pourquoi utiliser les marionnettes en classe ? La fabrication d'une marotte

<http://www.bienlire.education.fr/02-atelier/imprimer.asp?id=1363&imprimer=1>

La marionnette, outil médiateur du langage en cycle 1

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/pour_vous/temoignages/en_pratique/&key=itm_20050530_010343_5_questions_a_valeria_pagani_ces.txt

Des marionnettes pour l'initiation aux langues étrangères

<http://perso.orange.fr/festival.marionnettes/>

Festival mondial des théâtres de marionnettes - Charleville-Mézières

<http://www.marionnette.com/>

Institut International de la marionnette; Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette