DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PARDES

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC - COLLÈGE ET LYCÉE

à partir de 13 ans

Enseignants, parents et tous ceux qui accompagnent des enfants au théâtre, ce cahier doit vous aider à parler facilement avec vos publics de notre création, avant et après la représentation. Il vous aidera à engager le dialogue, à entrer dans des discussions sensibles.

Il a été écrit par Inès Kaffel, diplomée en Master MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE EN EUROPE de l'Université de Lorraine, accompagnée d'Amandine Truffy, dramaturge et comédienne. Chacune de ses parties est indépendante, vous pouvez faire l'une ou l'autre selon vos envies, vos sensibilités ; ou toutes si vous avez du temps.

Notre équipe aime entrer en dialogue avec ses spectateurs ; alors si vous aviez des questions, ou envie de nous faire part de vos sentiments à propos de nos créations, n'hésitez pas à nous écrire sur: ciepardes@gmail.com. Nous serons très heureux de vous répondre.

SOMMAIRE

4 PRÉSENTATION DU SPECTACLE

6 SE PRÉPARER AVANT LE SPECTACLE

8 À REGARDER AVANT ET APRÈS
10 LES PERSONNAGES
12 LE SCHÉMA NARRATIF
14 LA FICTION

17 POUR RÉFLECHIR APRÈS LE SPECTACLE
18 SE SOUVENIR ENSEMBLE DU SPECTACLE
20 LA SCÉNOGRAPHIE - INSTRUMENT À FABRIQUER DES HISTOIRES
22 LES FAKE-NEWS
23 LES CITATIONS

LÉGENDE ICONOGRAPHIQUE

DOCUMENTATION, REFERENCE, EXTRAIT, ...

QUESTIONS ET REFLEXIONS EN CLASSE

NOTE POUR L'ENSEIGNANT

SE PRÉPARER AVANT LE SPECTACLE

NOTE INTRODUCTIVE POUR L'ENSEIGNANT, THÉMATIQUES ABORDÉES

Notre création explicite les messages implicites cachés dans les histoires que nous nous racontons, ainsi que les conséquences de tous nos mythes sur nos actes et nos pensées. Ce décryptage fait écho à chaque moment de nos quotidiens. Les spectateurs pourront réutiliser ces savoirs pour mettre en doute les histoires qu'ils rencontreront ; depuis nos façons de fumer des cigarettes à l'impuissance acquise jusqu'aux fake news des réseaux sociaux… Pour chacun, c'est un exercice d'esprit critique et d'analyse de ses récits intimes.

C'est aussi, pour les artistes, une réflexion auto-critique sur la puissance des récits que nous manipulons et perpétuons. Nous nous interrogeons sur ce qu'impliquent sociétalement les histoires que nous choisissons de raconter, et sur nos responsabilités de conteurs face à la sous-représentation des rôles de femmes et des personnes racisées, au renforcement de la culture du viol, de l'impuissance acquise, à la glorification de la figure du héros justicier que peu de nos enfants auront l'occasion de connaître dans la réalité de leurs vies futures.

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE

PROGRAMME DU SPECTACLE

« Pourquoi et comment nous racontons-nous des histoires ?
Nous entendons et racontons des histoires tout le temps, tous les jours. Elles nous sont aussi naturelles que le langage lui-même. Nous n'éprouvons aucune difficulté à les comprendre, à les retenir ou à en inventer. Nous savons pertinemment que les autres font de même. Et pourtant, nous les croyons. La fiction, c'est cette compétence toute particulière qui nous permet d'échafauder des plans, de naviguer entre ce qui est prévisible et ce que nous imaginons, de concevoir toutes les alternatives, même les plus improbables.

Dans un joyeux chaos, Valéry et Amandine, au plateau, décortiqueront cette « maladie narrative » qui s'est emparée de notre espèce. Ils nous présenteront ses règles et sa grammaire, les outils qui la composent. Qu'est-ce qui oppose une bonne histoire à une histoire ratée ? Qu'est-ce qui constitue un bon western ? Une comédie ? Comment manipule-t-on nos émotions grâces à elles ? Que choisit-on de se raconter ? Qu'induit-on par là dans nos vies ?
Et pourquoi, en définitive, nous racontons nous autant d'histoires ? »

DISTRIBUTION

ÉCRITURE Bertrand Sinapi, d'après les improvisations d'Amandine Truffy & Valéry Plancke
MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU Amandine Truffy & Valéry Plancke
DRAMATURGIE Amandine Truffy et Emmanuel Breton
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE Eulalie Roux
SCÉNOGRAPHIE, ACCESSOIRES ET COSTUMES Goury
CRÉATION LUMIÈRES Clément Bonnin
RÉGIE PLATEAU ET MUSIQUE Matthieu Pellerin
DISPOSITIF VIDÉO Julien Goetz et Guillaume Lenel
CONSTRUCTION DÉCOR Fabien Fourreau et Loïc Le Goff
ADMINISTRATION, PRODUCTION Inès Kaffel et Alexandre Vitale

PARTENAIRES

UNE PRODUCTION Pardès rimonim
EN COPRODUCTION avec le Escher Theater d'Esch-sur-Alzette (LUX), la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX), la Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (FR), les Transversales - Scène conventionnée de Verdun (FR), l'Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz et du NEST – Centre Dramatique National de Thionville (FR)

AVEC LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE de la Spedidam

AVEC LE SOUTIEN de la Ville de Metz, de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est

JE SUIS
UN MENSONGE
Moi AUSSI

SE PRÉPARER AVANT LE SPECTACLE

DÉCOUVRIR LE PROGRAMME

AVANT LA REPRÉSENTATION, PROPOSEZ UNE LECTURE COLLECTIVE DU PROGRAMME DU SPECTACLE (PAGE 4)

• Que t'évoque le titre « La Généalogie du Mensonge » ?
Que comprends-tu de l'affiche du spectacle et quels liens fais-tu avec le titre ?

• Sur l'affiche quels personnages sont présentés ?
En quoi le chat est-il un mensonge ? Pourquoi la femme peut l'être également ?

• Retrouves-tu les 2 personnages de l'affiche dans le texte de présentation et la distribution ?

• Nous parlons de «maladie narrative» dans le programme. Que comprends-tu ? Qu'est-ce qu'une narration ? Pourquoi s'agit-il ici d'une maladie ?

• Dans la présentation est évoquée deux genres : le western et la comédie. Peux-tu en citer d'autres et donner leurs caractéristiques ?
D'après le texte et l'affiche, quel va être le ton du spectacle ? Sérieux ? Absurde ? Drôle ? Dramatique ?

• Quelle différence entre une histoire, une fiction et un mensonge ? Peux-tu définir chacun de ces termes ?

• Fais-tu la différence entre un opinion et un fait ?
Comment vérifies-tu une source pour savoir qu'une histoire est vraie ou fausse ?

• Y a-t-il une histoire qui t'a beaucoup influencé dans ta vie ?
As-tu déjà raconté un bobard ? Dans quel objectif ?

SE PRÉPARER AVANT LE SPECTACLE

EXERCICE PRATIQUE

AVANT LA REPRÉSENTATION, UN EXERCICE PRATIQUE

«RACONTE-MOI UNE HISTOIRE»

Proposer un exercice de jeu où chacun des élèves est invité tour à tour à raconter une histoire, vraie ou fausse, de son choix devant la classe. Il peut s'agir d'une blague, d'un moment historique, du résumé d'un film ou d'un livre, ou encore d'une histoire personnelle.

Les élèves devront être attentifs à la manière de la raconter. Comment commence leur histoire ? Quelles en sont les étapes ? Comment finit-elle ?
De quel type d'histoire s'agit-il ? Quel était le message principal ? Y avait-il un but ?
Comment l'ont-ils mise en scène ? Ont-ils été narrateur ou personnage, ou les deux ? Ont-ils parlé directement à leurs camarades ?

Ils pourront décortiquer ensemble le fonctionnement de chaque histoire.
L'a-t-on bien comprise ? Pourquoi elle nous a emportés ? Cela a-t-il fait surgir des émotions comme le rire, la surprise, la tristesse ?
Peuvent-ils préciser certains des outils de narration qui ont pu être utilisés (la notion de personnage / acteur, les schémas narratifs, le genre, l'adresse au public ...)

Que cela fait-il de se retrouver sur scène devant un public ?

A L'ATTENTION DE L'ENSEIGNANT :

Dans cet exercice, il s'agit également pour l'élève de prendre conscience de ce que cela produit et demande d'être sur scène. Il est ainsi invité à se mettre à la place des comédiens pour comprendre les différents enjeux de se mettre en scène.
Ainsi son regard sera d'autant plus attentif au jeu des comédiens durant la représentation.

À REGARDER AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

À REGARDER AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

LES PERSONNAGES

Le dramaturge allemand Bertolt Brecht est cité durant le spectacle. **Le connais-tu ?**
Grand réformateur du théâtre de la première moitié du XXème siècle, il crée ce qu'on appelle le genre du théâtre épique (qui se rapproche d'une épopée) et conçoit le principe de *distanciation* chez le comédien. Il a amené la notion de machinerie à vue dans le théâtre. *LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE* se base sur ce même procédé.

EXTRAITS

DÉFINITION DE «LA DISTANCIATION (THÉÂTRE)» D'APRÈS WIKIPEDIA :

« La distanciation est un principe théâtral lié au départ à la dramaturgie de Bertolt Brecht. La distanciation s'oppose à l'identification de l'acteur à son « personnage», le rôle du comédien / interprète et du personnage qu'il interprète sont confondus. Cela produit un effet d'étrangeté par divers procédés de recul, comme l'adresse au spectateur, le jeu des acteurs depuis le public, la fable épique, la référence directe à un problème social, les songes, les changements à vue, etc. Ces procédés visent à perturber la perception linéaire passive du spectateur et à rompre le pacte tacite de croyance en ce qu'il voit .

Fonctionnement
Dans une pièce de distanciation, il faut briser le quatrième mur en créant un contact direct avec le public, avec par exemple la présence d'un narrateur et ainsi détruire tout réalisme : le public est impliqué dans la pièce et ne croit donc plus que l'action est réelle. Pour que le public se rappelle qu'il est au théâtre, il ne doit pouvoir voir les autres spectateurs, mais surtout, il ne doit pas s'identifier aux personnages. Pour cela, ceux-ci doivent par exemple jouer en citant le texte. L'action générale ne doit pas être vraisemblable non plus, elle doit procéder par bonds, flashbacks, et chaque scène peut être jouée pour elle-même. La scénographie, quant à elle, est stylisée, figurative ou abstraite et doit laisser voire les cintres, les projecteurs...»

AVANT LE SPECTACLE

• Peux-tu définir ce qu'est un personnage ? Quelle est la différence avec le comédien qui l'incarne ?

• Lisez ce texte (p.10). Ensemble en classe, essayez de définir les notions importantes entre le personnage et son interprète

• Reprenez ensuite le texte du programme et de la distribution du spectacle (p.4).
Comparez les deux. Y a-t-il des personnages déjà annoncés dans le texte de présentation ? Comment s'appellent-ils ?
Y a-t-il des comédiens nommés dans la distribution ? Comment s'appellent-ils ?
Penses-tu qu'il y aura une différence dans le spectacle ?

APRÈS LE SPECTACLE

• Ensemble, en classe, dressez la liste des personnages qui apparaissent dans le spectacle.

• Sont-ils tous des "personnages" au sens classique du terme?
Peux-tu les classer et décrire leur rôle et leur fonction?

• A partir de cette définition, retrouve les procédés de distanciation utilisés dans le spectacle.

NOTE POUR L'ENSEIGNANT

LA LISTE DES PERSONNAGES ET LEUR FONCTION

AMANDINE : narrateur > personnage principal (le protagoniste) > méchant (l'antagoniste) > personnage secondaire et narrateur
VALÉRY : narrateur > personnage secondaire (l'acolyte) > personnage principal
BILL-E : Accessoire > personnage secondaire (adjuvant 1) > protagoniste et antagoniste > acolyte
MATTHIEU : sans rôle > antagoniste > personnage secondaire (acolyte) > personnage secondaire (adjuvant)
CLÉMENT : en coulisse > personnage secondaire (adujvant 2) > protagoniste > antagoniste

LISTE DES PROCÉDÉS DE DISTANCIATION UTILISÉS DANS LE SPECTACLE

- l'abolition du quatrième mur avec une adresse directe au public
- l'abolition de la frontière entre le personnage et le comédien chez Amandine et Valéry
- la scénographie à vue avec les projecteurs sur les côtés
- les changements de costumes à vue
- l'utilisation d'une ellipse narrative, etc.

À REGARDER AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

LE SCHÉMA NARRATIF

EXEMPLE D'UN MENTEUR CÉLÈBRE

RÉSUMÉ DE *PINOCCHIO* DE CARLO COLLODI (1881)

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique un pantin dans un morceau de bois de chauffage. Le pantin prend vie, bouge et parle comme un enfant. Geppetto le nomme Pinocchio.

Mais l'enfant-pantin a un caractère difficile et multiplie les bêtises et les mensonges au grand désespoir de son créateur. Il tue Grillon-parlant qui tente de le raisonner. Il se brûle les pieds en cherchant à se réchauffer. Il vend le livre que lui a acheté son père pour se rendre au théâtre de marionnettes de Mangefeu au lieu d'aller à l'école. Il suit le renard et le chat, deux brigands qui le pendent à un arbre.

La Fée bleue le ramène à la vie et lui promet de le transformer en véritable petit garçon s'il cesse de mentir et retourne à l'école. Mais il continue à mentir et son nez s'allonge. Pinocchio suit toujours ses envies et ses désirs ce qui l'entraine dans de nouvelles mésaventures. Il rencontre Lumignon, un cancre qui le détourne de l'école et l'entraîne au Pays des jeux. Après quelques mois à s'amuser, Pinocchio est transformé en âne et vendu à un directeur de cirque. Il est finalement jeté à la mer et avalé par une baleine. Dans le ventre du poisson, Pinocchio retrouve son père Geppetto, englouti lui-même par la baleine alors qu'il naviguait sur une petite barque à sa recherche.

Le séjour dans le ventre de la baleine provoque chez Pinocchio une transformation symbolique. Il devient responsable, soucieux d'aider son père et sérieux à l'école. La Fée bleue tient sa promesse et le métamorphose en vrai petit garçon.

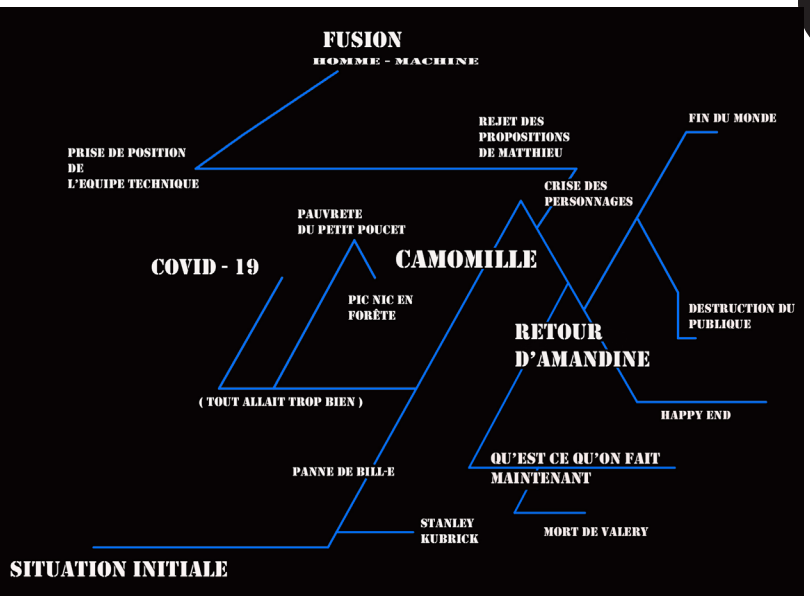
AVANT LE SPECTACLE

• Que comprenez-vous par «schéma narratif» ?
Définissez ensemble ce qu'est une narration.

• Quelles sont les différentes étapes du schéma narratif classique ?

• Pouvez-vous les repérer dans ce résumé de Pinocchio ?
- quelle est la situation initiale ?
- quel est l'élément perturbateur ?
- quelles sont les péripéties ?
- quel est le dénouement ?
- quelle est la situation finale ?

LE «SCHÉMA NARRATIF» DU SPECTACLE



APRÈS LE SPECTACLE

• Amandine et Valéry présentent le schéma narratif au public. Quelles oeuvres citent-ils comme exemple de ce schéma ?

• Dans l'histoire du spectacle *La Généalogie du Mensonge*, peux-tu retrouver les différentes étapes du schéma narratif ? Regarde le schéma et compare-le à un schéma narratif classique. Ne le trouves-tu pas un brin farfelu ?

• Chaque personnage a en fin de compte eu sa propre histoire dans le spectacle. Peux-tu énoncer quelle est la progression de chacun des personnages ?

NOTE POUR L'ENSEIGNANT

LES ÉTAPES DU SCHÉMA NARRATIF DANS LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE

• LA SITUATION INITIALE : Deux comédiens mènent une conférence sur pourquoi et comment on raconte des histoires.

• L'ÉLÉMENT PERTURBATEUR : Valéry tombe et détruit la régie du spectacle. Plus rien ne fonctionne sur le plateau.

• LES PÉRIPÉTIES
- Le robot Bill-E tombe en panne
- Matthieu (Bat) ne veut pas ramener de portes
- Amandine provoque un doute sur l'identité de Valéry. Désorienté, il décide de partir du spectacle
- Bill-E et Clément fusionnent pour ne devenir qu'un seul et même personnage.

• LE DÉNOUEMENT : Toute l'équipe décide de faire vivre la scène du «Gendarme en Balade» avec Louis De Funès à Valéry pour qu'il vive son rêve et se remettre à croire au monde.

• LA SITUATION FINALE : Dans un happy end, Amandine raconte une histoire à Valéry qui se remet à croire.

LES OEUVRES CITÉES DANS LE SPECTACLE

LA SITUATION DE DÉPART est évoquée par *LE PETIT POUCET :*
«*D'abord ça commence par quelque chose de stable, de clair*
Le petit poucet… Il est chez lui, sa famille est pauvre… Ça c'est une situation stable… La pauvreté, en général ça ne change pas vite»

L'ÉLÉMENT PERTURBATEUR est celui du *PETIT CHAPERON ROUGE* :
«*Le problème est tellement intrinsèquement lié au récit qu'il lui est aussi important que le début ou la fin*
Très souvent c'est le méchant qui génère ce problème
Comme le loup, par exemple, qui mange un autre personnage»

À REGARDER AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

LA FICTION

Ce livre a beaucoup influencé l'écriture de ce spectacle. Nous te livrons un extrait de cet ouvrage que tu risques de retrouver, peut-être un peu déformé, dans le spectacle.

EXTRAITS

***«SAPIENS, UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'HUMANITÉ»* DE YUVAL NOAH HARARI**

« Mais la caractéristique véritablement unique de notre langage, c'est la capacité de transmettre des informations non pas sur des hommes et des lions, mais sur des choses qui n'existent pas. Pour autant que nous le sachions, seuls les Sapiens peuvent parler de toutes sortes d'entités qu'ils n'ont jamais vues, touchées ou senties.

Légendes, mythes, dieux et religions - tous sont apparus avec la Révolution cognitive. Auparavant, beaucoup d'animaux et d'espèces humaines pouvaient dire: «Attention, un lion!» Grâce à la Révolution cognitive, Homo sapiens a acquis la capacité de dire: «Le lion est l'esprit tutélaire de notre tribu». (...)

Or, c'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Nous pouvons tisser des mythes tels que le récit de la création biblique, le mythe du Temps du rêve des aborigènes australiens ou les mythes nationalistes des États modernes. Ces mythes donnent au Sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. (...)

Comment Homo sapiens a-t-il réussi à franchir ce seuil critique pour finalement fonder des cités de plusieurs dizaines de milliers d'habitants et des empires de centaines de millions de sujets? Le secret réside probablement dans l'apparition de la fiction. De grands nombres d'inconnus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs.

Toute coopération humaine à grande échelle - qu'il s'agisse d'un État moderne, d'une Église médiévale, d'une cité antique ou d'une tribu archaïque - s'enracine dans des mythes communs qui n'existent que dans l'imagination collective. Les Eglises s'enracinent dans des mythes religieux communs. Deux catholiques qui ne se sont jamais rencontrés peuvent néanmoins partir en croisade ensemble ou réunir des fonds pour construire un hôpital parce que tous deux croient que Dieu s'est incarné et s'est laissé crucifier pour racheter nos péchés. Les Etats s'enracinent dans des mythes nationaux communs. Deux Serbes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent risquer leur vie pour se sauver l'un l'autre parce que tous deux croient à l'existence d'une nation serbe, à la patrie serbe et au drapeau serbe. (...)

Pourtant, aucune de ces choses n'existe hors des histoires que les gens inventent et se racontent les uns aux autres. Il n'y a pas de dieux dans l'univers, pas de nations, pas d'argent, pas de droits de l'homme, ni lois ni justice hors de l'imagination commune des êtres humains.»

AVANT LE SPECTACLE

• Peux-tu définir avec tes mots ce qu'est une fiction ? Qu'a-t-elle de différent de la réalité ? Diffère-t-elle d'un mensonge ?

• Peux-tu citer des exemples de fiction ? Pourquoi sont-elles, selon toi, des fictions et non des faits réels ?

• Lisez ensemble ce texte, extrait du livre «Sapiens, une brève histoire de l'Humanité». Essayez avec l'ensemble de la classe d'analyser ce texte.
Que dit-il sur les fictions ?
Pourquoi seul l'Homme peut-il créer des fictions ?
Dans quel but Homo Sapiens a-t-il créé des fictions ?
Quel exemple de grande fiction donne-t-il dans ce texte ?

APRÈS LE SPECTACLE

• Amandine cite ce même extrait de «Sapiens» d'Harari au début du spectacle. Ensuite elle présente des exemples de différentes «choses auxquelles on croit» (autrement dit des fictions). Peux-tu les citer ? En quoi sont-elles effectivement des fictions ?

• Amandine et Valéry évoquent les effets négatifs des fictions.
T'en rappelles-tu ? Peux-tu en citer d'autres ?
En quoi ces choses sont-elles des fictions ?

NOTE POUR L'ENSEIGNANT

EXTRAIT DU SPECTACLE sur les effets négatifs de la fiction

«*Le problème des histoires, c'est que l'on ne voit que celles que d'autres ont choisies pour nous*
De la même manière que la grande Histoire est écrite par les vainqueurs… ce que vous voyez ce soir a été choisi pour vous et les histoires ne sont pas innocentes

Vous voyez le « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? »
Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que dans le cinéma hollywoodien, il y a toujours une nana qui se tourne vers un mec et qui se met à hurler : « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? »

À combien de petites filles cela a appris qu'elles n'avaient pas la capacité de régler le problème elles-mêmes ?

Si tu racontes à quelqu'un qu'il est nul, que tu fais en sorte que cette histoire, cette fiction devienne sienne, alors, pour le reste de sa vie, cette invention va s'inscrire comme une vérité dans sa vie»

RAPPEL DE LA LISTE DES «CHOSES AUXQUELLES ON CROIT»

- l'homme à la tête de chat
- spider-man (et les héros de science fiction)
- le Père Noël
- l'argent
- le code pénal
- la bible
- le drapeau français

LA GÉNÉALOGIE
DU
MENSONGE
ÉCURITÉ INTÉRIEURE
IDNATURELLE

POUR RÉFLÉCHIR
APRÈS LE SPECTACLE

POUR RÉFLÉCHIR APRÈS LE SPECTACLE

SE SOUVENIR ENSEMBLE DU SPECTACLE

UN EXERCICE PRATIQUE

SE SOUVENIR ENSEMBLE DU SPECTACLE

En groupe, décrivez avec précision tout ce qui a été vu et entendu (scénographie, costumes, acteurs, personnages, intrigue, effets de jeu et de mise en scène…).

Chacun doit trouver un souvenir du spectacle, un élément, une réplique ou un moment précis. Tu dois donner un nouvel élément et ne peux pas reprendre un exemple déjà donné par un de tes précédents camarades.
Décris le précisement (*à quel moment du spectacle ? Qui était sur scène ? Te souviens-tu des paroles et des actions des comédiens ? Quel était leur type de jeu ? Quel costume ? Ont-ils utilisé des accessoires ? ...*). Attention on le décrit, tu n'as pas le droit de dire si tu as aimé ou pas.

Important : Cet effort commun de se souvenir de la représentation pour la décrire en détail permet d'en décortiquer les thèmes et les enjeux, tout en respectant la sensibilité et les interprétations de chacun.
Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, les questions ont pour but d'ouvrir le dialogue sur une oeuvre vue ensemble et de sortir des réponses «j'ai aimé ou pas aimé». Il est essentiel de ne pas juger ni guider les réponses et de veiller au respect des ressentis et interprétations de chacun dans la classe.

NOTE POUR L'ENSEIGNANT

Pour mener cet exercice pratique «Se souvenir ensemble», vous pouvez poser des questions afin de lancer et faciliter la prise de parole.
La fiche pratique, qui suit, vous donnera quelques questions et indications qui pourront vous aider dans cette animation.

Fiche pratique 02

Analyser une représentation théâtrale

ANRAT
Théâtre & éducation

AUTOUR DE LA REPRÉSENTATION

- Quel est le titre de la représentation, de l'oeuvre initiale ? S'agit-il d'une oeuvre initiale, d'une traduction, d'une adaptation, d'une réécriture ? Quel est le nom de l'auteur, du metteur en scène, de la compagnie ?
- A l'intérieur de quelle institution ou de quel lieu se situe cette mise en scène (son identité, le statut de l'institution théâtrale qui accueille la représentation) ? Quand ?
- L'arrivée au théâtre : l'architecture extérieure du bâtiment, l'accès à la salle, l'accueil, l'atmosphère, le public.
- Description de la salle : théâtre à l'italienne, amphithéâtre, lieu alternatif.
- Les manifestations de la présence du public.

LA SCÉNOGRAPHIE

1 L'ESPACE THÉÂTRAL

- Les spectateurs sont-ils placés en frontal, bi-frontal, tri-frontal, circulaire ou bien itinérants ?
- Quel est le rapport entre l'espace du public et l'espace du jeu (rideau, fosse, rampe) ?

2 L'ESPACE SCÉNIQUE

- Quelles sont les caractéristiques (sol, murs, plafond, forme, matières, couleurs) ?
- Est-il unique ou évolutif (à quoi correspondent les transformations) ?
- Quelle est sa structure : circulaire, rectangulaire, carrée ?
- L'espace est-il encombré, vide, minimaliste ?
- Est-il figuratif ou non ?
- Que représente cet espace (espace réel ou mental) ?
- Fait-il référence à une esthétique culturelle (rapport peinture / scénographie) ?

> Le dispositif scénique

- Quels sont les éléments qui le composent ?
- Donne-t-il matière à jouer ?

> Les objets scéniques

- Quelles sont leurs caractéristiques et leur qualité plastique (natures, formes, couleurs, matières) ?
- A quoi servent-ils ?
- Ont-ils un usage fonctionnel (référentiel, mimétique) ou détourné ?
- Quels sont leur rôle : métonymique, métaphorique ou symbolique ?

3 LA LUMIÈRE

- A quel moment intervient-elle ?
- Quel est son rôle : éclairer ou commenter une action, isoler un acteur ou un élément de la scène, créer une atmosphère, rythmer la représentation, assurer la transition entre différents moments, coordonner les autres éléments matériels de la représentation ?
- Y a-t-il des variations de lumière, des noirs, des ombres, des couleurs particulières ?

4 L'ENVIRONNEMENT SONORE

Musique, composition sonore, vocale, instrumentale ou bruitée

- Comment et où les sources musicales sont-elles produites (en direct par des musiciens ou enregistrées et introduites par la régie technique) ?
- Quelle est la situation des musiciens par rapport aux acteurs et aux spectateurs ?
- Quels sont les instruments ?
- Quel est son rôle : créer, illustrer, caractériser une atmosphère correspondant à la situation dramatique, faire reconnaître une situation par un bruitage, souligner un moment de jeu, ponctuer la mise en scène (pause de jeu, transition, changement de dispositif scénique) ?
- Quelles sont les conséquences sur la représentation ?

5 L'IMAGE, LA VIDÉO

- Type et support de projection (cyclo, paroi, objet, corps)
- L'image est-elle prise en direct, ou préalablement enregistrée ?
- Sa présence est-elle continue, ponctuelle ?
- Est-elle illustrative, référentielle, symbolique ?
- Effet produit par l'image de l'acteur : changement d'échelle, focalisation, gros plan, mise en abyme, documentaire, distanciation, présence réelle / présence virtuelle.

6 LES MÉDIAS

Tout système de communication permettant à une société de remplir tout ou partie des trois fonctions essentielles de la conservation, de la communication à distance des messages et des savoirs, et de la réactualisation des pratiques culturelles et politiques.

- Les médias sont-ils identifiables, visibles ou montrés, ou sont-ils au contraire cachés, dissimulés à la vue du public ?
- Les médias sont-ils produits en direct ou bien ont-ils été préparés à l'avance pour être insérés dans la représentation théâtrale ?
- Quelle est la proportion des médias audiovisuels et la performance de l'acteur ?
- Quel est le rapport des médias entre eux ? Sont-ils séparés ou glisse-t-on de l'un à l'autre ?

7 LES COSTUMES

- Vêtements, masques, maquillages, perruques, postiches, bijoux, accessoires.
- Quelles sont les fonctions du costumes : caractériser un milieu social, une époque ou un style ou permettre un repère dramaturgique en relation avec les circonstances de l'action ?
- Quel est son rapport au corps et à l'espace ?
- Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, coupes, matières) ?
- S'agit-il d'un costume de personnage (inscrit à l'intérieur de la fiction pour servir l'intrique) ou s'agit-il du costume d'un perfomer (danseur-acteur) lié à une tradition de jeu ?

LA PERFORMANCE DE L'ACTEUR

Ses composantes : les indices de sa présence, le rapport au rôle (incarnation d'un ou plusieurs personnages, ou esquisse d'un personnage), la diction, la gestion et la lecture des émotions, l'acteur dans la mise en scène, proposition chorale ou chorégraphique.

1 LA DESCRIPTION PHYSIQUE

- Les costumes : cet élément peut être traité comme une instance scénographique s'inscrivant dans une esthétique mais aussi comme une instance de jeu, porté par l'acteur, en mouvement sur le plateau
- Apparence physique, maquillage
- Gestuelle, mimiques
- Postures, attitudes

2 RAPPORT DE L'ACTEUR ET DU GROUPE

- Les acteurs occupent-ils l'espace scénique au moment où les spectateurs entrent dans l'espace théâtral ?
- Entrée, sortie, occupation de l'espace
- Démarches, déplacements, trajectoires
- Dynamique dans l'espace scénique
- Contacts physiques
- Jeux de regards
- Oppositions ou ressemblances entre les personnages
- Communication non verbale

3 RAPPORT TEXTE ET VOIX

- Diction
- Rythme
- Amplification, sonorisation
- Variations (accentuation, mise en relief, effacement, silence)

LA MISE EN SCÈNE

- Par qui est assurée la mise en scène du spectacle (metteur en scène, dramaturge, comédiens, conseiller artistique) ?
- Quel est son parti-pris esthétique : réaliste (naturaliste), théâtralité, symbolique, épique, stylisé, expressionniste ?
- Quels sont les choix dramaturgiques ?
- Quelle est la place du texte ?
- Quel est le rapport le texte et l'image ?
- Quelle fable est racontée par la mise en scène (apport entre la première et la dernière image) ?
- Quel est son discours (son propos) sur l'homme et sur le monde ?

Sandrine Froissart

Professeure d'option théâtre au Lycée Gaston Fébus d'Orthez, Sandrine Froissart a mis au point cet outil d'analyse d'une représentation théâtrale.

POUR RÉFLÉCHIR APRÈS LE SPECTACLE

LA SCÉNOGRAPHIE, UN INSTRUMENT À FABRIQUER DES HISTOIRES

EXTRAIT DU DOSSIER DU SPECTACLE SUR LA SCÉNOGRAPHIE

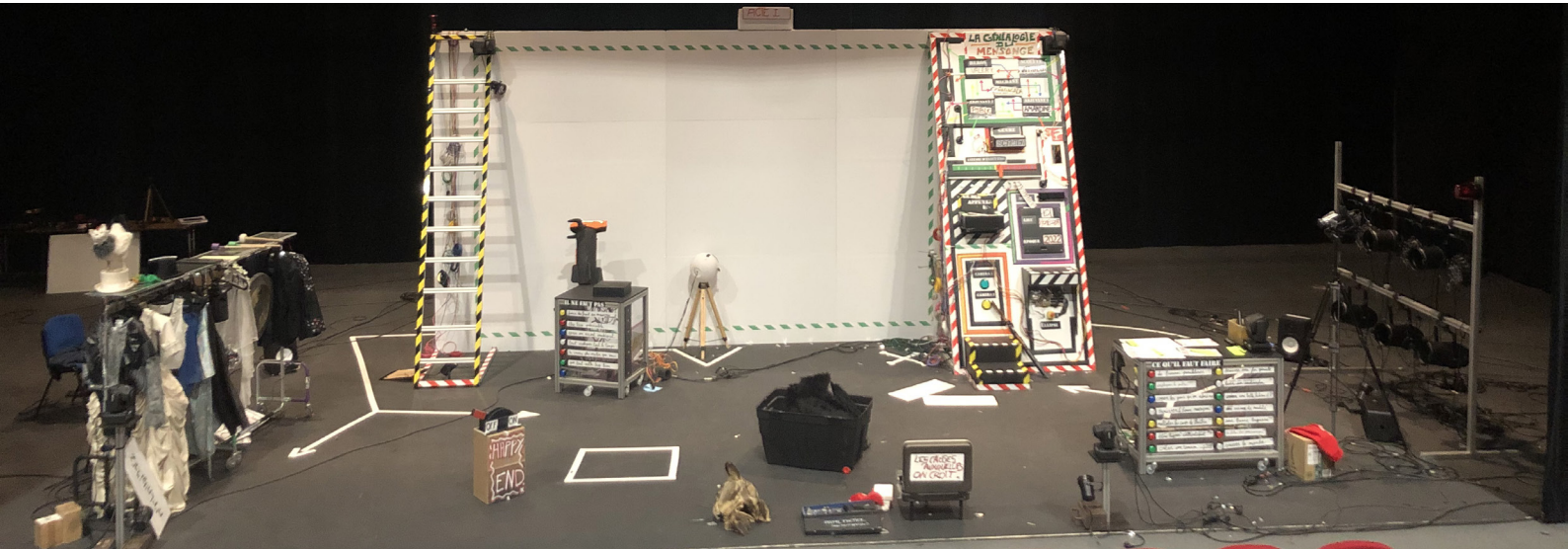
LE PLATEAU : INSTRUMENT À FABRIQUER DES HISTOIRES

Les objets/outils assemblés sur scène forment un grand *instrument à fabriquer des histoires*. En jouant de cet instrument, les comédiens dévoilent les règles de la narration. Ils démontrent au plateau comment se raconte une histoire. Un écran géant en fond de scène permet en un clic de changer de lieu, il devient un outil de notre démonstration, permet de suivre les comédiens en coulisse, convoquer des univers extérieurs. La captation vidéo en direct offre la possibilité de fabriquer des illusions (*mensonges*), ou de réaliser les fantasmes des comédiens … Le pouvoir des images et des représentations collectives est souligné et sollicité instantanément grâce à l'écran de projection.

LA MACHINERIE À VUE : RÉVÉLER CE QUI FAIT THÉÂTRE – LE PRÉSENT, LE GROUPE

L'ensemble de la technique est manipulé sur le plateau. Les spectateurs voient la fabrication ET son résultat. Au lieu d'utiliser des logiciels qui rendraient fluides ces manipulations, qui les cacheraient, nous les mettons en jeu avec des moyens rudimentaires, qui accentuent (parfois jusqu'au grotesque) leur visibilité.

Au-delà, de leur seule drôlerie, ceci crée un réseau de contraintes dans lequel se débattent comédiens et régisseurs. Le spectateur reconnaît ces contraintes comme étant réelles et advenant en temps réel. Il se révèle quelque chose de l'essence du théâtre. Nous sommes ensemble dans cette même salle ; acteurs, spectateurs, illusions et matériel nécessaire à les créer. Le processus de création est à vue, la magie dévoilée.



?!

• Rappelez-vous ensemble du décor. Peux-tu faire un croquis de l'espace scénique ?

• Peux-tu expliquer à quoi sert ce décor ? Y a-t-il différents espaces ?

• Essaye de faire une liste des accessoires qui remplissent progressivement le plateau? À quoi servent-ils ?

• Une partie du décor représente «la fiche du spectacle». Te rappelles-tu des différents élements qui constitue cette fiche qu'Amandine et Valéry présentent ?

• Te souviens-tu de la liste des choses à faire et à ne pas faire pour raconter une bonne histoire ? Est-ce que certaines choses de la liste sont dans le spectacle ? Peux-tu les retrouver ?

• Le ton de la rédaction de ces listes est-il totalement sérieux ? Peux-tu chercher pour chaque élément en quoi il permet ou non de réussir son histoire ?

• Définis ce qu'est la «machinerie à vue» ? Des éléments du décor t'ont-ils donné l'impression d'être dans les coulisses ? Lesquels ?
D'après toi, où était vraiment Valéry quand on le suit par vidéo partir derrière le décor ?

NOTE POUR L'ENSEIGNANT

LA LISTE DES CHOSES À FAIRE OU NE PAS FAIRE POUR ÉCRIRE UNE BONNE HISTOIRE

CE QU'IL FAUT FAIRE	CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
Avoir de bonnes punchlines	Rater la fin
Soigner son rythme	Dévoiler la fin au mauvais moment
Trouver la bonne musique	Être trop prévisible
Multiplier les coups de théâtre	Avoir un accent inadéquat
Tuer un individu	Tout expliquer tout le temps
Créer une belle histoire d'amour	Se croire plus malin que le spectateur
Mettre des scènes de nudité	Que tout aille trop bien
Déclencher une bonne bagarre	Copier Pina Bausch

LA LISTE DE LA FICHE DU SPECTACLE DANS LA SCÉNOGRAPHIE

Le titre du spectacle
Les personnages
La fiche des personnages
Le genre
La vitesse d'éxecution
Le lieu
La date

LES AUTRES OUTILS :
l'écran
les caméras et le bouton pour changer de caméra
le bouton de l'ellipse
les costumes
les micros

POUR RÉFLÉCHIR APRÈS LE SPECTACLE

LES FAKE-NEWS

EXTRAITS
DU SPECTACLE «*LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE*»

AMANDINE
(…) alors que moi qui suis ce qu'on appelle une cartésienne, qui ai une confiance très grande en la science, si je veux être honnête je suis obligée de me demander sur quoi sont assises toutes mes certitudes
Qu'est-ce que c'est qu'un fait ?
Nous avons déjà tous vécu un conflit, personnel, familial, où on nous a objecté que c'était « notre vérité », « notre version de l'histoire »
Pourtant : « la terre est ronde » voilà un fait qu'il est difficile de réfuter… et pourtant si je veux être honnête… si je vais au bout de mon honnêteté intellectuelle, qu'est-ce que j'en sais si elle est ronde ou si elle est plate, la terre ?
Qu'est-ce qui me permet de me le prouver… bien sûr j'ai pris l'avion, j'ai vu la courbure de la terre, j'ai vu les images de l'atterrissage du premier homme sur la Lune…
Mais si c'est Stanley Kubrick qui a fait ces images ?
Et si Thomas Pesquet fait partie d'un grand complot… ?
Et si le vaccin contre la Covid 19 allait nous faire pousser des bras de 25 mètres ?
Vous y avez déjà pensé ?

APRÈS LE SPECTACLE

• Lis cette scène extraite du spectacle.
Quel sujet essaye d'aborder Amandine ? Quel type d'histoire met-elle en avant ?

• Peux-tu définir ce qu'est un fait scientifique et ce qu'est une croyance ?

• Tu as forcement été confronté à d'autres fakes news. Peux-tu en citer ? Comment fais-tu pour savoir si une information est vraie ou non ? Comment t'assures-tu que tes sources d'informations sont fiables ?

• Est-ce que des moments t'ont semblé invraisemblables dans le spectacle ?

• Quelles sont les scènes «vraisemblables» ou réalistes ? Pourrais-tu croire que cela s'est véritablement passé ? Pourquoi ?
Penses-tu que Valéry a vraiment eu un chien dans la vraie vie ?

• Quelles sont les scènes de l'ordre de la science-fiction ? Quelles en sont les caractéristiques ?
Penses-tu que Bill-E est réellement une intelligence artificielle qui réagit aux comédiens ?

POUR RÉFLÉCHIR APRÈS LE SPECTACLE

LES CITATIONS

Pour écrire un spectacle, nous nous inspirons d'autres oeuvres et nous utilisons souvent le procédé de la citation. Te rappelles-tu de certaines oeuvres que nous citons dans « La Généalogie du Mensonge » ?
Voici quelques extraits des oeuvres citées.
• T'en souviens-tu ? Peux-tu les résituer dans le spectacle ?
• Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser chacune de ces oeuvres ? Que penses-tu qu'on souhaitait dire, mettre en avant ?

« MAIS QU'EST CE QU'ON VA FAIRE MAINTENANT ?!! »

Ecoute ce discours de l'actrice **REESE WITHERSPOON au WOMAN OF THE YEAR** (7 min) :
https://youtu.be/JKKRBnpDpBY
Si tu as des difficultés en anglais, active les sous-titres français.

?! • À quel moment reprend-t-on les propos qu'elle tient dans ce discours? Te souviens-tu de ce que nous souhaitons dénoncer dans le spectacle durant ce passage ?
• Que critique Reese Witherspoon dans son discours ? Es-tu d'accord ?

LOUIS DE FUNÈS ET VALÉRY

LE GENDARME EN BALADE est une comédie policière italo-française réalisée par Jean Girault et sortie en 1970.

?! • Connais-tu ce film ? Peux-tu en définir le genre ? Connais-tu Louis de Funès ? Quel type de jeu interprète-t-il ? Réaliste ?
• Nous citons ce film deux fois.
Pourquoi Valéry souhaite nous le montrer ? Qu'est-ce que ça raconte de lui ?
Comment est-il cité la deuxième fois ? Qu'est-ce cela provoque dans le spectacle ?

LA DANSE / «CITER PINA BAUSCH»

CAFÉ MÜLLER est une chorégraphie de Pina Bausch (chorégraphe et danseuse contemporaine allemande) créée en 1978 sur une musique d'Henry Purcell.

L'extrait de l'oeuvre que nous reprenons (2 min) :
https://youtu.be/3WLazG0bQPI
Si envie, tu peux le voir en entier (50 min) : https://www.dailymotion.com/video/xl42oi

?! • Qu'est-ce que tu te raconte de cette danse ? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi ? Qu'en ressens-tu ?
• Durant la danse que reprennent Valéry et Amandine avec Matthieu, que se passe-t-il sur l'écran ? Te rappelles-tu de ce que fait Bill-E ?

LA MEILLEURE HISTOIRE JAMAIS INVENTÉE

2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE est un film britannico-américain de science-fiction réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1968.

?! • Te souviens-tu de qui en fait le résumé ? Bill-E a-t-il un avis sur cette oeuvre ? Lequel ?
• Avais-tu déjà pensé qu'un robot pouvait être un personnage ? Tu as sans doute d'autres exemples d'oeuvre dont le robot est un personnage ?
• Quelle impression as-tu de ce film ?
• Vois-tu des similitudes entre l'histoire de *2001, L'Odyssée de l'espace* et le spectacle ?

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...

...PRÉSENTATION
DIRECTION ARTISTIQUE : BERTRAND SINAPI & AMANDINE TRUFFY

La compagnie de théâtre **PARDÈS RIMONIM** est fondée en 2005 autour d'**Amandine Truffy**, ***dramaturge et comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris*** et de **Bertrand Sinapi**, ***auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne Nouvelle***.
Cette équipe débute en créant *KranK*, monologue de Bertrand Sinapi, publié à **l'Harmattan**, à la **Scène Conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines de Metz**, *Jeanne la pudeur* d'après Nicola Genka au **CCAM**- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy puis *Italie Magique* d'après P.P. Pasolini au **Théâtre National du Luxembourg**. En 2010 la compagnie signe ses premières conventions triennales avec la Région Lorraine et la Ville de Metz autour de sa démarche de collaboration avec des artistes de la scène européenne qui mènent aux créations d'*Hamlet ou la fête pendant la peste* au CDN de Nancy, et de *Dé-livrance*, au **Théâtre de la Balsamine** à Bruxelles. Elle axe ensuite son travail sur des travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture de plateau en créant *Un siècle* au **Centre Pompidou-Metz**, et *L'Atelier de Jérôme* au **CDN de Thionville**. En 2016, elle débute son association de 3 années au **Théâtre Ici&Là** de Mancieulles par la création de *Mystère*, 1ère incursion dans le jeune public. Cette assise lui permet de créer Dieu reconnaîtra les siens au **Théâtre Ici&Là**, ***Survivre*** en Italie avec la compagnie italienne **Menoventi** et ***Comme une chanson populaire*** avec le compositeur Frédéric Fresson à l'Opéra-Théâtre de Metz.
De 2019 à 2021, la compagnie devient artistes associés à la **KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette** (LUX), pour consolider leurs réseaux européens mutuels.
De 2023 à 2024, elle signe sa première convention avec la **DRAC Grand Est.** En lien avec son projet de recherche «SURVIVRE, SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX», elle développe une résidence artistique et culturelle financée par la **Région Grand Est** et accueillie par le **NEST - CDN de Thionville** et le **Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont**.

BERTRAND SINAPI

AMANDINE TRUFFY

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...

... HISTORIQUE DE CRÉATION

2022 - LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE
Théâtre. Ecriture et mise en scène de Bertrand Sinapi. Création en février 2022 à l'Espace Koltès -Sc. conv. de Metz (57)

2019 - APRÈS LES RUINES
Théâtre - Théâtre musical. Ecriture et mise en scène de Bertrand Sinapi. Création en septembre 2019 au Théâtre de Liège (Bel).

2018 - COMME UNE CHANSON POPULAIRE
Théâtre musical. Ecriture collective de Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Fred Fresson et Valery Plancke. Mise en scène B.Sinapi. Création Opéra-Théâtre Metz-Métropole.

2014 / 2017- UN SIÈCLE
Une traversée poétique du XXème siècle. Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi. Création Centre Pompidou-Metz. Texte publié à l'Harmattan

2017 - SURVIVRE
Cycle de perfomances. Collaboration franco-italienne. Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

2016 –MYSTÈRE
Théâtre musical. Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi. Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

2015 - L'ATELIER DE JÉRÔME
Forme courte. Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi. Création NEST - CDN de Thionville. Texte publié aux éditions Chomant

2015 - DIEU RECONNAÎTRA LES SIENS
Farce métaphysique. Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi. Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles, reprise au CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2013 - IL Y A DÉJÀ TELLEMENT, ALORS QUE TOUT VA VENIR...
Forme courte. Ecriture et mise en scène par Bertrand Sinapi
Création à l'ADACS de Bellecroix, Metz.

2012 – HAMLET ou la fête pendant la peste
Variation sur la pièce de Shakespeare, écriture et mise en scène par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Manufacture/CDN de Nancy.

2011 /12 – DÉ-LIVRANCE
Forme performative sur la question de l'action et de l'inaction. Création dans le cadre de résidences nomades à Metz, à Bruxelles, à Ravenne en Italie et au Luxembourg.

2010/11 – JE SUIS LE GARÇON QUI NE PARLERA PAS
Cycle de formes courtes sur la question de l'action et de l'inaction, cheminement vers Hamlet ou la fête pendant la peste (en 2012, CDN de Nancy).
Création dans le cadre de résidences nomades à Metz, à Bruxelles, à Ravenne en Italie et au Luxembourg.

2009 – DES VOIX SOURDES
De Bernard-Marie Koltès, mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l'espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz dans le cadre de l'Intégrale Koltès.

2008 – ANTICLIMAX
De Werner Schwab, mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l'espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz.

2007– ITALIE MAGIQUE
De Pier Paolo Pasolini, mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National du Luxembourg.

2006 – JEANNE
D'après Jeanne la pudeur de Nicolas Genka, mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l'espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz.

2005 – KRANK
Ecriture et mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l'espace BMK-Théâtre du Saulcy. Texte publié à l'Harmattan.

COMPAGNIE PARDES RIMONIM

www.ciepardes.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Bertrand SINAPI & Amandine TRUFFY
direction.pardes@gmail.com
+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION

Inès KAFFEL
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

Alexandre VITALE
diffusion.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est conventionnée par la DRAC Grand Est de 2023 à 2024.
En lien avec son projet de recherche «SURVIVRE, SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX», elle développe une résidence artistique et culturelle financée par la Région Grand Est et accueillie par le NEST - CDN de Thionville et le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont.

Elle bénéficie d'un conventionnement de Ville de Metz de 2022 à 2024, du Département de Moselle, et des aides spécifiques de la Spedidam. En partenariat avec l'AMLI, Réseau Batigère.