

**Spectacle
à destination
des élèves
de CM1, CM2,
6è et 5è**

Voir le loup

Durée : 50 minutes

Au théâtre de la Jonquière - 75017 Paris

· Jeudi 8 février 2024 à 10h30* et 14h30*
· Vendredi 9 février 2024 à 14h30* et 19h**

* représentations scolaires.

** représentation tout public suivie d'un
bord plateau et dédicaces avec l'autrice-
metteuse en scène Julia Chausson.

On entend dire que les femmes des contes attendent mollement leur prince charmant. C'est sans compter la tradition orale, où l'on croise des filles curieuses et courageuses, prêtes à transgresser tous les interdits pour s'émanciper.

Dans un grand fracas de papier, la comédienne conte, froisse et peint une histoire pleine de suspens. Le spectacle mêle performances plastiques et théâtre d'objet pour surprendre les premiers désordres de l'adolescence.

Grimm ? Non, merci !

Plus de trente versions orales, répandues par le colportage depuis des siècles, ont été recueillies dans les campagnes du Nivernais, de la Loire, du Velay, et dans les Alpes d'Italie. Elles comportent des motifs abandonnés par la littérature : les habits de fer, le festin cannibale, le déshabillage et le feu, la ruse de la fille pour s'enfuir.

Le texte du spectacle imbrique l'écriture contemporaine de Julia Chausson et la langue orale telle qu'elle a été collectée, avec ses expressions oubliées et ses mots de patois.

Papier, peinture, etc

D'une feuille blanche naît une forêt d'encre. De pliages en froissages, de métamorphoses en métaphores, le papier ne cesse de se transformer. Il devient loup, robe, drap de lit, se défait à nouveau pour prendre la forme d'un chemin ou d'un nuage électrique.

Matière papier, trace des pincesaux, empreintes de l'objet : un langage pictural qui ouvre un dialogue avec le conte.

Cette écriture visuelle et métaphorique permet de contourner l'explicite et de laisser un champ libre à l'interprétation de chaque spectateur.

Récit visuel, récit vivant

La comédienne interprète tour à tour la narratrice et les personnages du conte - la grand-mère, la mère, la jeune fille et le loup - ainsi que le chœur de petits bavards qui livrent au fil de la pièce leurs commentaires sucrés-salés.

« Quand la petite fille fut bien loin, elle rencontra un loup qui lui dit :
- Où vas-tu donc, ma petite ?
- Je porte une éponge avec un peu de crème à ma grand-mère.
- Demeure-t-elle bien loin ?
- Oh oui, c'est par-delà le moulin, c'est la première maison du village. »

Loup, y es-tu ?!

Le loup fascine. Tantôt attirant, tantôt repoussant, ce personnage ambigu fait écho à nos peurs nocturnes et revêt sur scène différentes formes : un oeil cerné, une forme fugitive et mouvante, un gant...

« Je n'ai pas peur de toi. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Tu as de grands yeux, d'un éclat... Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Si tu me proposes de caresser ton pelage noir, je n'aurai pas peur. Je rassemblerai tout mon courage et je tendrai ma main vers ton dos. Les poils y sont moins brillants que ceux de ton cou. Ils semblent si doux sous ta gorge. Comme tu retrousses les babines soudain ! Ça te donne un air... comment dire... un peu... Refais-le ! Allez ! Encore une fois... Non, arrête ! Ces perles de bave, ces canines découvertes... ça te donne un air ... sauvage. Je n'ai pas peur de toi ! »

- Je t'aime - Moi non plus

La pièce s'ouvre sur une pré-adolescente vêtue d'une robe de fer. L'usant chaque jour, elle s'en libère enfin et explore à travers bois ses désirs et ses peurs.

Le duel avec le loup est une première rencontre amoureuse. Attirée par ce nouveau jeu, la jeune fille se laisse aller à en expérimenter les possibles et les limites.

La version Nivernaise, ici mise en scène, propose une fin émancipatrice particulièrement savoureuse.

C'est ça qui conte !

Un conte, c'est trembler
et rire tous ensemble,
c'est avoir le sentiment d'exister
avec les autres. Parcours initiatique,
le conte du Chaperon rouge nous
emmène sur des chemins de traverse.
Secrets et non-dits : beau programme !

Note pédagogique

à destination des enseignant·es de Français, d'Histoire, et d'Arts plastiques
de Cycle 3 (pour la 6ème) et de Cycle 4 (pour la 5ème et 4ème).

Français

Avant la représentation :

- Découvrir le livre

> Lecture de l'album jeunesse de Julia Chausson, dont est adaptée la pièce. Le texte mêlant plusieurs versions orales, est accompagné par des gravures sur bois.

- Écoute de textes littéraires lus ou racontés, de différents genres (contes, romans, nouvelles, théâtre, poésie), en intégralité ou en extraits.

> Lecture des versions de Perrault, Grimm et des versions orales (en annexe). Repérer les différences : la coiffe et l'habit de fer, le chemin des aiguilles et des épingles, le festin cannibale etc...

- Partager ses impressions de lecture, faire des hypothèses d'interprétation et en débattre, confronter des jugements : débats interprétatifs

> On peut aborder ces questions avec les élèves :

- Un conte est-il réaliste ?
- Comment les contes peuvent-ils nous aider à réfléchir sur la société, sur nos relations, sur nos choix ?
- Pourquoi certaines scènes nous font réagir, nous bouleversent ?
- A quels personnages les élèves s'identifient ?
- Comparer les différentes représentations du «monstre» dans les différentes versions du Petit Chaperon rouge : loup, ogresse en Italie, léopard en Chine, lion en Afrique, le démon au Japon...

- Mise en œuvre de stratégies de compréhension du lexique inconnu (contexte, morphologie, rappel de connaissances sur le domaine ou l'univers de référence concerné) :

> Repérer le vocabulaire de patois dans le texte. Aborder l'existence des différents patois en France.

- Fréquentation régulière des bibliothèques et centres de documentation :

> Partenariat avec la bibliothèque Colette Vivier, 75017 Paris.

Le jour de la représentation :

- Participer à des échanges dans des situations diverses

> Échange avec la comédienne à l'issue de la représentation.

Après la représentation :

- Partager ses impressions de lecture, faire des hypothèses d'interprétation et en débattre, confronter des jugements : débats interprétatifs

- > On peut aborder ces questions avec les élèves :
 - Repérer les différents personnages (narratrice, grand-mère, la mère, la jeune fille, le loup, le chœur des bavards, les animaux).
 - Déterminer les formes plastiques qu'ils revêtent (marionnettes, comédienne masquée, éponge, une voix...)
 - Repérer les diverses utilisations du papier durant le spectacle (papier froissé, déployé, déchiré, papier mâché, cousu, encre projetée, coulures...). Quels sens ont-ils ?
 - Quelles différences y a-t-il entre le livre et la pièce ? Quels détails ont été apportés par la représentation ?
 - Notion de censure : quelles scènes ont été censurées par Perrault et Grimm ? Pourquoi ? Où se situe la violence ? Comparer différentes représentations de la violence (théâtrale, télévisuelle, jeu vidéo, lecture...)
 - Monstres vs Héroïnes : Tantôt attirant, tantôt repoussant, le personnage du loup tient en haleine. Est-t-il vraiment dangereux ? La petite fille n'est-elle pas aussi monstrueuse lorsqu'elle mange sa grand-mère ? Qui représente un réel danger ?
 - Questionner les raisons qui poussent à aller vers l'inconnu, réflexion sur la liberté, les sentiments, le désir.
 - Comment la peur est-elle créée dans le spectacle : la lumière, les couleurs, les expressions des personnages, la scène, le volume sonore, les différents tons de voix...
 - Avec les plus grand.es, on pourra réfléchir autour des rapports entre les genres, le loup représentant plutôt l'homme et la jeune fille plutôt la femme.

- Écrire un texte d'une à deux pages adapté à son destinataire

- > Écrire une version actuelle de ce conte, inscrite dans le quartier du collège (production collective ou individuelle).

- Parler en prenant en compte son auditoire

- > Lire le conte écrit à plusieurs ou en solo devant la classe.

Histoire

En amont de la représentation :

- Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle

- > Les contes circulaient de bouche à oreille, transportant les coutumes et se transformant lors des fêtes traditionnelles et coutumes de l'époque. Imaginer la vie sans les médias actuels (télévision, radio, internet).

Après la représentation :

- Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

- > Faire une frise chronologique des différentes versions du conte au cours de l'histoire.

En amont de la représentation :

- Découvrir le livre

En classe, on fait passer l'album jeunesse de Julia Chausson, dont est adaptée la pièce. Le texte mêlant plusieurs versions orales, est accompagné par des gravures sur bois.

- Découvrir la gravure sur bois

Découverte de la technique et des œuvres d'artistes graveur : Félix Vallotton, Gauguin, Frans Masereel, Gustave Doré...

- Découvrir l'affiche (envoyée par courrier)

> Que raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Que va t-on y rencontrer ?

Le jour de la représentation :

- Prendre part au débat suscité par le fait artistique. Proposer et soutenir l'analyse et l'interprétation d'une œuvre. Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.

> Échange avec la comédienne

Après la représentation :

- La transformation de la matière, en particulier les relations entre matières, outils, gestes.

> Repérer les diverses utilisations du papier durant le spectacle (papier froissé, déployé, déchiré, papier mâché, cousu, encre projetée, coulures...). Quels sens ont-ils ?

- La représentation et la narration (évolutions, ruptures, formes/supports, etc.) : représentation réaliste, symboliste, métaphorique, etc.

> Repérer les différents personnages (narratrice, grand-mère, la mère, la jeune fille, le loup, le chœur des bavards, les animaux).

> Déterminer les formes plastiques qu'ils revêtent (marionnettes, comédienne masquée, éponge, une voix...)

- Découverte d'artistes en lien avec le spectacle : Simon Hantai, Jackson Pollock.

Proposition d'ateliers :

- Concevoir et créer l'affiche du spectacle. Travail de composition pour un impact fort et visible de loin. Penser à la place du titre, au choix de la typographie.

- On pourra expérimenter la gravure dans des plaques de polystyrène extrudé. La compagnie peut vous fournir une fiche technique pour mener un atelier de gravure sur polystyrène.

Ils ont dit

«La représentation était un instant suspendu, Elsa nous a embarqué dans l'univers du conte d'emblée. Les élèves ont pu découvrir le théâtre d'objet et assister à une performance. Le décor qui se crée sous nos yeux était bluffant. Le passage d'expression corporelle était très beau (je suis très sensible à la danse contemporaine et essaye au maximum de la faire découvrir aux élèves).»

Enseignante

«Girl power! Quelle fille ce chaperon rouge qui s'émancipe, s'affranchit, s'affirme et chemine dans les méandres de sa féminité en devenant, de ses désirs naissants. Le loup en sera dupe pour une fois dans cette version tout en noir et blanc tant contée que dansée.

La Cie la Sensible porte bien son nom. C'est tout en sensibilité avec les émotions en bandoulière qu'Elsa Chausson révèle ce chaperon aux yeux des spectateurs. Petits (10 ans tout de même) et grands y trouveront leur conte assurément. Une interprétation très plastique (peinture, danse, masques) de cette histoire sans âges ancrée dans le réel #balancetonloup.»

Bibliothécaire

Documents fournis par la compagnie

- Versions orales du Petit Chaperon rouge en format numérique ;
- Extraits de *La clé des contes* de Bernadette Bricout en format numérique.
- Bernadette Bricout sur France Inter : <https://www.radiofrance.fr/personnes/bernadette-bricout>

Bibliographie

Etudes :

- *La clé des contes* / Bernadette Bricout / Ed. Le Seuil
- *Le Savoir et la saveur* / Bernadette Bricout / Ed. Gallimard
- *Sur les traces du Petit Chaperon rouge* / Pierre Erny / Ed. L'Harmattan
- *Le Petit Chaperon rouge dans la tradition orale* / Yvonne Verdier / Ed Allia

Le Petit Chaperon rouge dans le monde :

- *Quatre histoires du Petit Chaperon rouge racontées dans le monde* / Charles Perrault, Gilles Bizouerne... / Ed Syros
- *Les histoires du Petit Chaperon rouge racontées dans le monde* / Charles Perrault, Gilles Bizouerne... / Ed Syros

Perrault et Grimm :

- *Le Petit Chaperon rouge* / Charles Perrault, Jacob et Wilhelm Grimm et Joanna Concejo / Ed Notari

Regards artistiques sur le Petit Chaperon rouge :

- *Le Petit Chaperon rouge* / Warja Lavater / Ed. Adrien Maeght
- *La nuit du visiteur* / Benoit Jacques / Ed Benoit Jacques Books
- *Le Petit Chaperon rouge* / Chiara Carrer / Ed. La joie de lire
- *Le Petit Chaperon rouge* / Charles Perrault et Sarah Moon / Ed. Grasset
- *Le Chaperon rouge* / Edgar Tijtgate / BNF Editions

Elsa CHAUSSON est comédienne.

Elsa Chausson a parcouru le monde avant de rencontrer sa soeur ! Elle a fait ses études à Bruxelles, à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. Puis travaille comme assistante à la mise en scène, comédienne et metteuse en scène.

Elle monte la Compagnie la Sensible avec son compagnon et clown, Martin Vasquez. Ensemble ils arpentent les festivals de rue en Europe et en Argentine. En 2015 commence la collaboration en binôme avec sa soeur. A deux cerveaux et quatre mains, elles imaginent des spectacles dans l'univers graphique de Julia.

Julia CHAUSSON est artiste et autrice.

Dans son atelier aux portes de Paris, Julia Chausson crée des images en gravure sur bois. Son geste de graveur l'amène dans des contrées graphiques, où elle compose des images en aplats de couleurs et de blanc. Diplômée de l'Ecole des Arts Décoratifs de Paris, elle a publié une trentaine de livres pour les enfants. Son intérêt pour le piquant des versions orales du Chaperon a été l'étincelle pour la création de la pièce *Voir le loup*. On trouvera son livre *Le Petit Chaperon rouge* aux éditions A pas de loups.

www.juliachausson.com

Les créations d'Elsa et Julia Chausson :

A deux cerveaux et quatre mains, elles imaginent en binôme des spectacles dans l'univers graphique de Julia :

***Qui a croqué ma pomme ?* (2015 - Très jeune public)**

Inspiré des albums de l'illustratrice Julia Chausson, le spectacle revisite avec humour des comptines connues de tous. Le clown joue et détourne les objets qui l'entourent pour mieux partager avec le public le plaisir de la lecture...

Créé avec le soutien de la Maison des Métallos (Paris), ce spectacle tourne en médiathèques, crèches, festivals du livre... et en est à plus de 200 représentations.

***Léon, du vent dans les plumes* (2021 - Très jeune public)**

Mettez-vous dans les pas de Léon, loufoque volatile en pleine préparation de son spectacle. Un drôle d'oiseau quand même ce Léon ! Soutiens : La Ville de Tours / Label RAYONS FRAIS ; l'Echalier, Atelier de fabrique artistique / Saint Agil. Aide à la résidence de la DRAC Centre Val de Loire / Communauté de communes Val de cher Controis et de la région Centre.

www.lasensible.fr [cielasensible](https://www.facebook.com/cielasensible)

Artistique / Elsa Chausson : 06 51 23 69 39
compagnie.lasensible@gmail.com

