

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

A destination des professeurs des écoles des classes de
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Dorine Gobillot, *Chargée de Diffusion*
diffusion@compagnieactedeux.com
www.compagnieactedeux.com
Tel. 06.31.10.55.43.

CULTURE POUR TOUS AVEC LA COMPAGNIE ACTE II

THÉÂTRE ET ART CONTEMPORAIN EN MILIEU SCOLAIRE

Un mot d'ordre : rendre la culture accessible à tous !

Notre partenariat avec le Patronage Laïque du Pilier Rouge de Brest est l'occasion pour nous de contribuer aux objectifs de démocratisation culturelle et d'égalité des chances visés par l'Éducation Nationale. Notre projet entend réunir des publics scolaires de Brest allant du cycle 2 au cycle 4 autour de deux adaptations théâtrales d'œuvres littéraires connues des petits et des grands :

- *Le Livre de la Jungle* tiré de la nouvelle du même nom de l'écrivain britannique Rudyard Kipling
- *Aladdin – La Prophétie* tiré du récit *Aladin ou la Lampe merveilleuse* issu du recueil de contes *Les Mille et Une Nuits*

Ces représentations théâtrales pour les scolaires associées à un projet d'initiation à l'art contemporain illustrent une valeur forte de notre compagnie : rendre l'art sous toutes ses formes accessible à tous, et ce, quel que soit l'âge, la condition sociale ou culturelle du spectateur.

Différents niveaux de lecture permettent ainsi de réunir des collégiens comme des élèves de primaire autour de ces récits populaires. Nos adaptations sont loin des versions édulcorées de Disney. Toutes les créations de la compagnie mêlent différentes disciplines artistiques (chant, danse, combat scénique, art contemporain).

Ces différents vecteurs artistiques rendent concrète la narration et la mettent à la portée de tous en stimulant les sens et l'imaginaire du spectateur. Il en ressort ainsi de riches créations visuelles au récit dynamique et enchanteur. Ces deux pièces raviront les enfants de tout âge en leur permettant de s'évader, mais aussi contribueront à enrichir leur culture et leur éducation au moyen de ce formidable vecteur qu'est le théâtre.

De plus, désireux d'aller plus loin dans la démocratisation de l'art sous toutes ses formes, la Compagnie Acte II a développé un projet d'initiation à l'art contemporain en lien avec les spectacles mentionnés précédemment, invitant les enfants à s'intégrer dans une démarche collaborative qui leur permettra d'enrichir leur réflexion et leur curiosité artistique.

LA PIÈCE : ALADDIN – LA PROPHÉTIE

L'HISTOIRE

Il était une fois, dans une ville de Perse, un jeune homme du peuple charmeur et malicieux nommé Aladdin. Tandis que dans les rues, une révolte gronde, Aladdin cherche à aider sa mère gravement malade.

Loin de l'agitation populaire, retranchés derrière les murs du palais, le sultan n'est autre que le jouet de son grande vizir Tahar, obsédé par la découverte d'une lampe merveilleuse renfermant un génie.

Au cœur de cet écrin doré, la princesse Yasmine, fille du Sultan, rebelle et intrépide, rêve à plus de liberté. Dans ce contexte difficile, les destins croisés d'Aladdin et Yasmine pourraient bien faire naître l'amour et changer le cours des choses...

Plongez au cœur d'une aventure mêlant théâtre, chants et combats scéniques !

AUTEURS : Jonathan Dos Santos et Morgane Quiguer

METTEUR EN SCÈNE : Lorelei Daize

COSTUMIER : Sébastien Passot

SCÉNOGRAPHE : Louie Talents

COMPOSITEUR : Guillaume Renaud

LUMIÈRES : Alexandre Varette

COMÉDIENS : Edward Wolf ou Julien Wehbe / Yann Sebile ou Arnaud Moronenko / Morgane Quiguer / Pierre-André Ballande

DURÉE DU SPECTACLE : 1H05

SPECTACLE FAMILIAL à partir de 5 ans

Nomination 2017 aux P 'tits Molières

Meilleur Spectacle Jeune Public et Meilleure Scénographie

EXTRAIT : SCÈNE 2 – La Mère, Aladdin

LA MÈRE : Où étais-tu Ala-é-din ?

ALADDIN : Maman, je préfère que tu m'appelles Aladdin!... Pardon, je sais que j'ai été long, mais les rues sont pleines de monde !

LA MÈRE : Les rues sont bondées parce que le peuple doit se battre pour être entendu, le sultan nous abandonne et gère son royaume sans nous prendre en considération, si j'en avais la force, je porterais moi-même l'étendard de... *(Elle tousse)*

ALADDIN : Je sais maman, je sais ! Ne te fatigue pas, tiens, bois ça, c'est du lait de chèvre...

LA MÈRE : Comment as-tu... ?

ALADDIN, *cou pant* : Ça n'a pas été facile, tu sais ! Dehors, tout le monde crie des chants de révolte et de colère, les yeux tournés vers le palais ! Là, un marchand qui se battait contre les gardes avait abandonné son étal où trônait un pichet de lait... En un instant, j'ai saisi la poignée en terre, le bouchon en liège et glissé le tout dans mon sac...

LA MÈRE : Aladdin, tu ne dois plus voler...

ALADDIN : Je ne trouve pas de travail... Il n'y a de la place nulle part pour moi...

LA MÈRE : Ne dis pas ça, tu trouveras ta place ! Mais pas en volant !

ALADDIN : C'est injuste !

LA MÈRE : Oui, c'est injuste qu'aujourd'hui certains souffrent encore du manque. C'est injuste que notre sultan ne fasse rien pour son peuple. C'est injuste que notre famille ait été décimée par les anciennes dynasties...

ALADDIN : Je ne peux rien faire pour corriger ça.

LA MÈRE : Ne perds pas la foi ! Tu es un grand homme et...

ALADDIN, *cou pant* : Je ne suis personne !

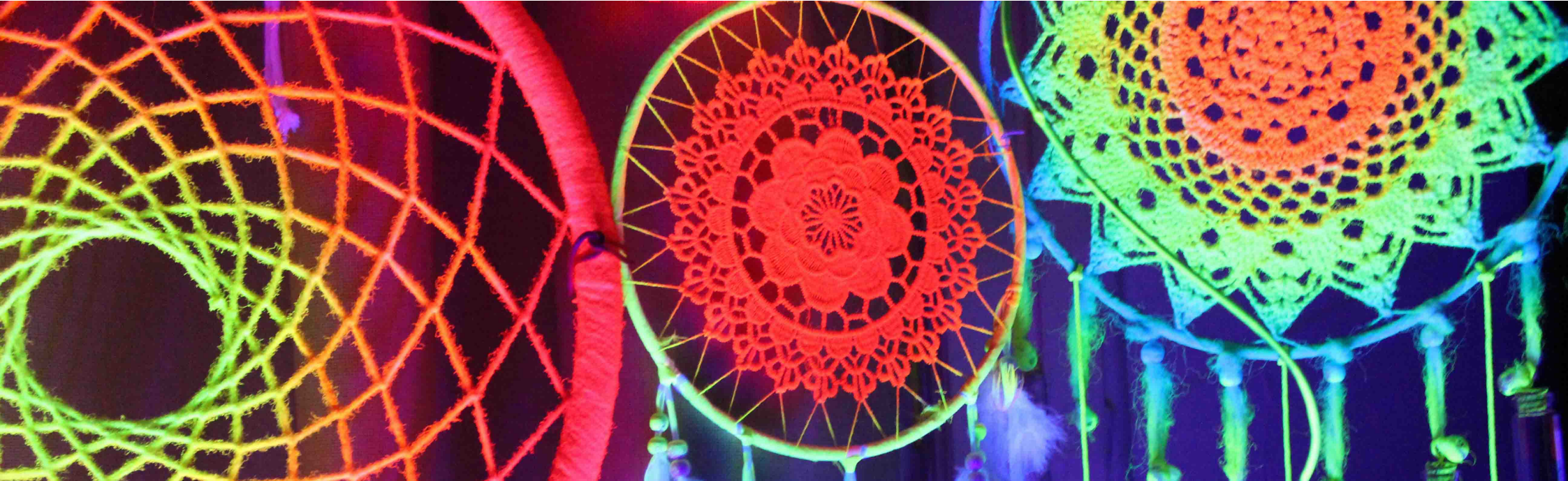
LA MÈRE : On a de la valeur grâce à ce que nous sommes, pas grâce à ce que nous avons. On ne vole pas le succès, on le provoque ! Sors, va avec les autres et aide-les ! Tu es un meneur ! Tu peux tout obtenir ! *(Elle s'effondre sur elle-même.)*

ALADDIN : Maman ! *(Il fond sur elle, l'aide à se relever.)*

LA MÈRE : Ne t'inquiète pas, je vais aller m'allonger, ça passera...

ALADDIN : Je vais te prendre de l'eau dans les bassins sacrés, je vais te préparer un bon bain.

LE PROJET D'ART CONTEMPORAIN : 1001 LUMIÈRES DANS LA NUIT

Inspiré des contes des *Mille et Une Nuits*, le projet *1001 lumières dans la nuit* est une initiative unique mêlant théâtre et art contemporain autour des thèmes du rêve et de la liberté.

L'histoire d'Aladdin et Yasmine est celle de deux esprits libres qui se battent pour réaliser leurs rêves. Il s'agit de l'une des 1001 histoires que Shéhérazade raconte au sultan Sharyar pour gagner sa liberté et changer le destin de nombreuses femmes. Ces notions de rêve et de liberté sont les moteurs du projet *1001 lumières dans la nuit*, proposé en collaboration avec l'artiste contemporain Louie Talents.

Avant chaque représentation, petits et grands sont invités à réfléchir autour de ces notions qui seront ensuite développées tout au long du spectacle *Aladdin – La Prophétie*. Chacun est invité à inscrire son rêve sur l'une des allumettes remises par l'artiste en entrant.

Symbole d'espoir, étincelle dans la nuit, représentation du désir brûlant qui peut animer tout un peuple... l'allumette est notre porteuse de rêves.

A l'issue du spectacle, une installation lumineuse et interactive intitulée *Dreams Are Free*, réalisée par Louie Talents à partir des allumettes collectées dans la salle, sera présentée au public. Les rêves de chacun feront briller le monde de 1001 lumières dans la nuit.

Le projet *1001 lumières dans la nuit* est un projet collaboratif international, débuté en septembre 2018 à Dubaï et en octobre 2018 en Israël et sur les territoires palestiniens. Il a pour but d'ouvrir le public à l'art contemporain par le biais du théâtre et d'interpeller sur les notions de rêve et de liberté à travers le monde.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Notre projet culturel mêlant théâtre et art contemporain autour de la pièce *Aladdin – La Prophétie* permet à l'enfant de transposer les questionnements liés à son âge et à son éducation : prendre conscience de soi, développer ses facultés de jugement et d'empathie, mais aussi apprendre à reconnaître l'autre et faire société avec lui.

APPROCHE THÉORIQUE :

Nous vous proposons une approche de la pièce via trois thèmes majeurs du programme d'éducation morale et civique.

1 - CULTURE DE LA SENSIBILITÉ : L'AMOUR ET L'AMITIÉ, DES ÉLÉMENTS MOTEURS

Au début de la pièce, nous découvrons un jeune homme rusé mais sensible qui veille sur sa maman gravement malade. Aladdin a du mal à exprimer ce qu'il ressent, il a une très faible estime de lui-même, se sent seul et ne pense pas mériter de place dans la société. A l'écoute de son fils, sa maman saura le guider par ces mots: « *On a de la valeur grâce à ce que nous sommes, pas grâce à ce que nous avons.* ». C'est donc porté par l'amour qu'il a pour sa maman qu'Aladdin va s'ouvrir au monde qui l'entoure, rejoindre la révolte du peuple, prendre confiance en lui, rencontrer la princesse Yasmine, apprendre à exprimer ses émotions, tomber amoureux et s'engager pour un monde meilleur.

En contraste avec notre héros, la princesse Yasmine est une jeune fille déterminée, avec des idées bien arrêtées et qui sait ce qu'elle veut. Malgré l'amour qu'elle porte à son père, elle refuse de se projeter dans un mariage arrangé et préfère écouter ses sentiments pour Aladdin. Elle est encore jeune et s'exprime avec colère mais sait faire preuve d'empathie et d'écoute envers le monde qui l'entoure. Elle sent bien que la façon dont Tahar, le conseiller de son père, joue avec le pouvoir, n'est pas une bonne chose. Malgré les dangers elle choisit de se battre pour faire changer les règles d'une société qui n'est plus ou pas en adéquation avec les besoins des individus qui la constituent.

C'est grâce à leur esprit d'équipe que nos deux héros arriveront à leurs fins et pourront surmonter l'adversité qu'incarne Tahar. Tout au long des épreuves qu'ils devront traverser ils pourront compter sur leur famille et sur le génie qui deviendra un véritable ami pour Aladdin.

2 - CULTURE DU JUGEMENT : UN COMBAT POUR LA JUSTICE

Au début de notre histoire une révolte gronde dans les rues car les gens ont faim. Aladdin profite du chaos ambiant pour voler de la nourriture au marché. Fier de lui, il s'en vante auprès de sa maman qui va lui apprendre à poser un regard différent sur le monde qui l'entoure et à œuvrer pour le bien commun.

De son côté la princesse Yasmine ne manque pas d'arguments pour contester la politique menée par son père sous la coupe de son conseiller Tahar.

Les règles de la société ont besoin d'être changées et cela est rendu possible par le sens de la justice d'Aladdin et Yasmine. En se battant pour leur amour ils vont prendre conscience que la société dans laquelle ils vivent est injuste et vont mettre en œuvre leurs capacités de jugement pour faire changer les choses.

3 - CULTURE DE L'ENGAGEMENT : DEUX HÉROS AUX GRANDES RESPONSABILITÉS

Dans notre histoire, le personnage d'Aladdin se montre d'emblée très responsable envers sa maman qui est malade et dont il prend grand soin malgré la situation économique difficile dans laquelle il se trouve. Au cours de ses aventures, il découvre qu'il est la clef d'une prophétie qui pourrait changer le monde. Certes, il y a bien le génie merveilleux qui apporte un petit coup de pouce à Aladdin, mais notre héros va apprendre petit à petit à se passer de sa magie. Grâce à son engagement, il va se montrer à la hauteur de sa destinée pour venir en aide à l'ensemble de ses concitoyens.

Au même moment, dans le palais, la princesse Yasmine est une figure en miroir de celle d'Aladdin. Jeune fille de naissance noble, elle est promise à un mariage avec un homme de son rang. Son esprit libre et rebelle ne lui fait pas pour autant oublier ses responsabilités. Elle s'engage sans hésiter envers son père à être une reine exemplaire, à la hauteur des attentes de sa famille mais également à l'écoute du peuple qu'elle devra gouverner .

Nos deux héros, de classes sociales différentes, seront amenés à se rencontrer et devront prendre en main chacun à leur manière leur destin afin de bouleverser la société toute entière.

APPROCHE PRATIQUE :

Afin de mettre en pratique certains des thèmes précédemment évoqués et d'aller plus loin dans l'initiation à l'art, la Compagnie Acte II a développé des projets invitant les enfants à la pratique artistique.

INITIATION À L'ART CONTEMPORAIN À TRAVERS LE PROJET 1001 LUMIÈRES DANS LA NUIT

Toujours dans cette volonté de rendre l'art sous toutes ses formes accessible à tous, la Compagnie Acte II invite tous les spectateurs à participer à un projet d'art contemporain en lien avec le spectacle. Cette approche permet à l'enfant de mettre en pratique cette culture de l'engagement en s'intégrant dans une démarche de création collective et collaborative qui lui permettra d'enrichir sa réflexion et de développer sa créativité.

En demandant à chaque enfant d'écrire son rêve sur une allumette, l'artiste Louie Talents, invite les enfants à dépasser leurs limites pour inventer le monde de demain. L'allumette est une étincelle dans la nuit, un symbole d'espoir qui, marquée des rêves des enfants, brillera de mille feux dans une installation féerique à travers laquelle les enfants déambuleront en fin de représentation.

ATELIER THÉÂTRE À L'ÉCOLE

Pour les professeurs qui souhaitent aller plus loin, vers une approche pratique de la pièce, nous proposons en option un atelier théâtre accessible à tous.

Cette atelier vous est proposé au sein de votre établissement scolaire, sur une durée de 2h pour une classe de 30 élèves.

En lien avec le spectacle *Aladdin - La Prophétie*, l'atelier se tiendra en présence de la comédienne Morgane Quiguer (co-auteur de la pièce et interprète de la princesse Yasmine) et de l'artiste contemporain Louie Talents (scénographe du spectacle).

PISTES DE RÉFLEXION

- Aladdin est un personnage actif qui n'hésite pas à s'engager pour ses proches et la société dans laquelle il vit. Grandir, c'est prendre des initiatives pour soi et pour les autres. En classe, on peut faire une liste d'actions qui pourraient améliorer le quotidien de la classe et désigner des enfants, seuls ou en groupe, pour les réaliser.
- Aladdin est également un personnage empathique et altruiste. Il manifeste des liens de tendresse et d'amour envers sa mère et Yasmine. Les enfants apprennent petit à petit à gérer leurs émotions dans leurs relations à l'école. Cela signifie qu'ils doivent d'abord apprendre à les exprimer. On peut noter au tableau avec les enfants tous les mots qui qualifient la relation d'Aladdin avec les autres afin d'élaborer un lexique des sentiments. Les enfants peuvent ensuite prendre un ou des mots pour qualifier leurs relations entre eux. Il est aussi possible de traduire ces émotions en dessins.
- Pour réussir à vaincre les épreuves qui sont sur sa route, Aladdin reçoit l'aide du génie. Mais, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il apprend à se passer de la magie de celui-ci pour se débrouiller tout seul. Les enfants peuvent s'amuser à lister les choses qu'ils n'aiment pas faire et pour lesquelles ils aimeraient avoir un génie merveilleux. Et si le génie n'était plus là ? Est-ce quelque chose qu'ils pourraient faire seul ? Pour quelles tâches ont-ils encore besoin d'aide ?
- Dans notre spectacle, Aladdin peut faire 3 vœux. Cela signifie qu'il est capable de savoir ce qui est le plus important, pour lui, comme pour les autres. C'est une manière d'apprendre à prioriser les choses mais aussi à gérer la frustration car on ne peut pas tout avoir ! Cela demande de savoir formuler ses besoins concrètement. L'enseignant peut montrer aux enfants une liste de vœux pour exemple qu'ils peuvent agrandir avec les leurs. A la fin, ils ne peuvent en choisir que 3 !
- Aladdin est une histoire qui permet de différencier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Au début, les enfants ont comme repère une autorité, qu'ils vont ré-évaluer en forgeant leurs propres valeurs à l'adolescence. Le sultan a tort de vouloir marier Yasmine sans qu'elle puisse écouter ses sentiments. Par contre, la maman d'Aladdin ne se trompe pas quand elle lui explique que c'est mal de voler. Quel est le critère pour savoir si une décision est juste ? On pourra faire réfléchir les enfants autour de cette notion, en montrant par exemple, qu'une décision injuste fait du mal à autrui. Cela peut aussi être l'occasion de rappeler aux enfants, que, s'ils doivent obéir à certaines règles, ils ont aussi des droits que même les adultes doivent respecter.

BIBLIOGRAPHIE

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions d'albums et livres jeunesse qui vous permettront d'aborder l'histoire d'Aladdin en classe, en amont de la représentation. Cette liste n'est pas exhaustive, si d'autres albums et livres vous semblent pertinents n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

- **Aladdin – La Prophétie**, adaptation théâtrale de Morgane Quiguer & Jonathan Dos Santos aux Éditions L'Harmattan – Collection Lucernaire : si vous souhaitez étudier certains passages de la pièce en amont de la représentation, vous pouvez commander ce livre directement auprès de la Compagnie Acte II au prix de 10€ l'unité.
- **Aladin, adapté et illustré par Agnese Baruzzi** (3/6 ans), 2014: Pour les plus jeunes, nous avons sélectionné ce bel album qui met l'accent sur les illustrations en papier découpé qui ne sont pas sans rappeler les ombres chinoises.
- **Contes des mille et une nuits**, illustré par Anna Griot, Carole Hénaff, Aurélia Fronty, Odile Santi avec la contribution de Marc Séassau (dès 7 ans), 2020 : un album joliment illustré dans lequel Shéhérazade nous emmène avec elle dans sa course contre le temps pour livrer l'une des plus grandes œuvres classiques de la littérature.
- **Histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse** adapté et raconté par Marie-Ange Spire et illustré par Rémi Courgeon aux Éditions Folio Junior Textes Classiques (de 8 à 12 ans), 2011 : ce livre, accompagné d'une fiche pédagogique permettra au jeune lecteur de se forger une culture humaniste, en faisant connaissance avec le contexte littéraire et historique de l'œuvre.

