

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

A destination des professeurs des classes de
5ème

Marie Lebarbier, Chargée de Diffusion
diffusion@compagnieactedeux.com
www.compagnieactedeux.com
Tel. 07.68.17.99.22.

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 grand 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, *coupant* : 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, *coupant* : Je ne suis personne !

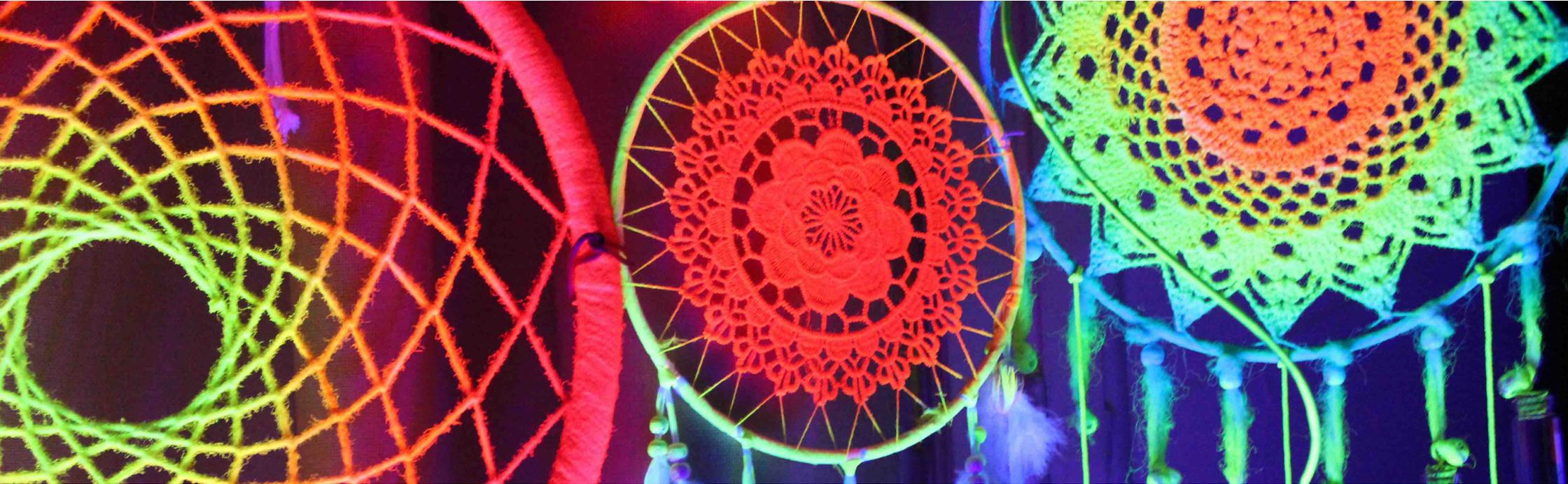
LA MÈRE : On a de la valeur grâce à ce que nous sommes, pas grâce à ce que nous avons. On ne vole pas le succès, on le provoque ! Sors, va avec les autres et aide-les ! Tu es un meneur ! Tu peux tout obtenir ! *(Elle s'effondre sur elle-même.)*

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 et 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 se cultiver tout en se divertissant. Ce projet permet au jeune spectateur de s'ouvrir sur un monde nouveau, dépaysant, riche et passionnant, développant ainsi sa curiosité et son désir d'apprendre tout en s'éveillant à l'art.

APPROCHE THÉORIQUE :

Nous vous proposons une approche de la pièce autour des quatre grands thèmes au programme de français des classes de 5ème.

1 – SE CHERCHER, SE CONSTRUIRE : LE VOYAGE INITIATIQUE ET LES AVENTURES D'ALADDIN

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 une 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 mère qu'Aladdin va apprendre à écouter et exprimer ses émotions. Il va prendre confiance en lui et partir à l'aventure en quête d'un monde meilleur.

Figure en miroir de celle d'Aladdin, 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. Elle cherche sa place dans cette société, tiraillée entre son devoir et ses désirs. 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. Et malgré les dangers, elle aussi part à l'aventure en choisissant 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.

En représentant Aladdin et Yasmine comme deux énergies légères et dynamiques, la mise en scène fait le choix de se centrer sur leurs actions et les péripéties qui en découlent. Ce choix est accentué par une volonté de mêler au récit dramatique différentes disciplines artistiques : chant, danse, combat scénique. Tous ces éléments rendent le récit exaltant et soulignent chaque moment décisif. L'introduction de chaque personnage est mise en avant par une chanson et une danse. Il s'agit d'un moyen d'exprimer l'intériorité des personnages, notamment ceux d'Aladdin et Yasmine, et qui permet au spectateur de percevoir leur évolution au cours de ce voyage initiatique durant lequel ils se cherchent et se construisent en s'épaulant.

2 – VIVRE EN SOCIÉTÉ, PARTICIPER A LA SOCIÉTÉ : LE SENS DE LA JUSTICE ET L'ALTRUISME COMME ÉLÉMENTS MOTEURS DES PERSONNAGES PRINCIPAUX

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 la société dans laquelle il vit et à œuvrer pour le bien commun. Petit à petit, Aladdin va s'ouvrir au monde qui l'entoure, et s'engager avec le peuple dans une révolte contre le pouvoir en place.

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. Elle a bien compris la responsabilité collective qui incombe aux responsables politiques en charge du pouvoir et souhaite faire évoluer le monde dans lequel elle vit.

Pour pouvoir vivre ensemble, les règles de la société ont besoin d'être changées et cela est rendu possible par l'engagement et 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 – REGARDER LE MONDE, INVENTER DES MONDES : REGARDER LE MONDE, INVENTER DES MONDES : À TRAVERS LE MERVEILLEUX, LA POSSIBILITÉ DE RÊVER ET CHANGER LA SOCIÉTÉ

Comme expliqué précédemment, Aladdin est poussé par sa maman à regarder le monde dans lequel il vit. Elle l'invite à se réinventer et à rêver un monde meilleur.

Au travers de cette adaptation, le spectateur est lui aussi invité à découvrir un monde nouveau qu'il pourra confronter à sa propre réalité. Qu'il s'agisse de la mise en scène, de la scénographie, ou encore des costumes, tout contribue à transporter le spectateur dans un univers magique, très éloigné du sien, au cœur de la Perse Antique. Par exemple, les cinq piliers, qui font référence aux piliers de l'Islam et à la culture persane, permettent de naviguer de la grotte magique où se trouve la lampe, aux rues de la ville en passant par le palais du sultan. Ce dispositif basé sur la synecdoque permet de stimuler de façon ingénieuse l'imagination du spectateur tout en lui laissant de l'espace pour se déployer.

De plus, la présence d'un génie capable d'exaucer les rêves les plus fous, invite le spectateur à se rêver héros d'un monde féérique qui offre des possibilités d'invention extraordinaires.

Par ailleurs, grâce au projet d'art contemporain sur lequel nous reviendrons plus tard, l'élève est invité à inventer le monde de demain en inscrivant son rêve sur une allumette.

4 – AGIR SUR LE MONDE : ALADDIN ET YASMINE, DEUX HÉROS QUI PRENNENT LEURS DESTINS EN MAIN !

Poussé par sa maman, Aladdin se rend compte qu'il peut agir sur le monde qui l'entoure, qu'il peut être un meneur et aider les gens. 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.

Dans le palais, la princesse Yasmine, à l'esprit libre et rebelle tente d'ouvrir les yeux à son père sur la situation dramatique dans laquelle Tahar a mis le pays. Forte et courageuse elle saura se montrer à la hauteur de son rang tout en restant à l'écoute du peuple.

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

Là encore, le recours à d'autres disciplines artistiques comme le combat scénique, permet d'ancrer la bravoure des personnages et de rendre concret l'impact de chaque action. Le rythme haletant du récit illustre cet enchaînement de conséquences qui découle de chaque prise de décision et des transformations qu'elles entraînent.

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*

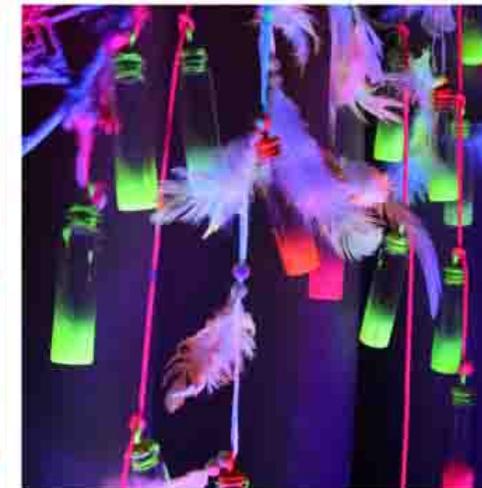
Toujours dans cette volonté de rendre l'art sous toutes ses formes accessible à tous, la compagnie Acte II invite tous les spectateurs à participer à un projet d'art contemporain en lien avec le spectacle. Tout comme Aladdin, les élèves seront invités à formuler un vœu, un rêve qui est leur est cher. Cette approche permettra à l'élève de s'identifier au héros de la pièce qu'il s'apprête à voir, tout 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 élève d'écrire son rêve sur une allumette, l'artiste Louie Talents, invite les jeunes spectateurs 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 ils déambuleront en fin de représentation.

ATELIER THÉÂTRE AU COLLÈGE

Pour les professeurs qui souhaitent aller plus loin, vers une approche pratique de la pièce, nous proposons en option un atelier théâtre axé autour de la notion de mise en scène. 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 et Yasmine sont deux figures qui ont en commun de chercher leur place dans la société et de se construire. On peut demander aux élèves de relever tous les parallèles et différences entre ces deux personnages et comment celles-ci s'expriment dans la narration et les éléments scéniques (mise en scène, costumes, etc.). Quelle est leur évolution à chacun ? Ont-ils une place différente à la fin ?
- Aladdin est un personnage actif qui agit sur le monde. On peut faire analyser aux élèves les conséquences des actions et des choix d'Aladdin et leur enchaînement dans la narration. Qu'est-ce que l'action ? En français, on a des verbes d'action et un lexique littéraire spécifique pour l'exprimer. Comment l'action est-elle retranscrite dans la mise en scène ?
- Dans *Aladdin – La Prophétie*, Aladdin dénonce les inégalités sociales. Il souhaite un monde meilleur pour lui et sa mère. Grâce à l'aide du génie, il pourra transcender sa condition, ce qui impactera la société toute entière. On peut analyser en classe les liens entre le merveilleux, qui permet de repousser les limites de l'imagination, et la représentation d'une utopie sociale.
- Notre adaptation a pour but d'émerveiller le public. Ici, le récit se passe dans la Perse antique. Comment les éléments scéniques (scénographie, costumes, mise en scène) représentent-ils cet univers ?

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.
- **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, accompagnée 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.
- **Aladdin ou la Lampe merveilleuse** dans la collection **Librio** aux Editions **Flammarion** (classes de 6ème - 5ème), 2017 : retrouvez ici le texte du conte original tiré des *Mille et Une Nuits*.
- **Les Mille et Une Nuits** dans la collection **Bibliocollège** aux Editions **Hachette Education**, **présentation et dossier de Cécile Meneu**, 2018 : ce livre regroupe 7 contes des *Mille et Une Nuits*. accompagnés de questionnaires.
- **Le site Revue des lettres** avec son dossier pédagogique et numérique sur *Aladdin ou la Lampe merveilleuse* : <https://revuedeslettres.com/culture-litteraire-seance-inaugurale-aladin-ou-la-lampe-merveilleuse/>

