

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

A destination des professeurs des classes de

6ème

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 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, *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 !

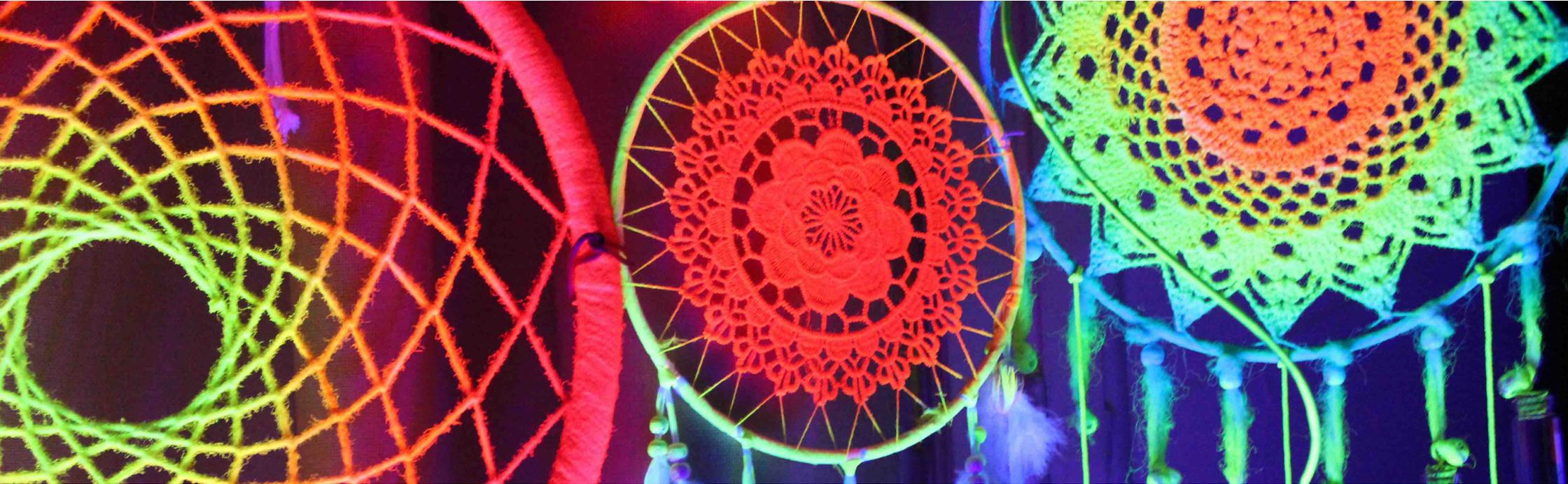
LA MÈRE : On a de la valeur grâce à ce que nous sommes, pas grâce à ce que nous avons. On ne vole pas le succès, on le provoque ! Sors, va avec les autres et aide-les ! Tu es un meneur ! Tu peux tout obtenir ! *(Elle s'effondre sur elle-même.)*

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.

À 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.

APPROCHE THÉORIQUE :

Nous vous proposons une approche de la pièce autour du récit d'aventure en lien avec le programme de français des classes de 6ème.

1 – DEUX HÉROS QUI PRENNENT EN MAIN LEUR DESTIN !

Notre adaptation théâtrale du conte des *Mille et Une Nuits* a pour morale : « *On a de la valeur grâce à ce que nous sommes, pas grâce à ce que nous avons.* » et c'est bien ce que vont nous démontrer nos deux héros tout au long de leurs aventures.

Issu d'une famille pauvre et sur fond d'une société traversée par la lutte des classes, Aladdin doit faire preuve de ruse et d'audace pour dépasser sa condition. Cet engagement dans la prise en main de sa destinée individuelle, mais aussi collective, est motivé par son altruisme qui se traduit par l'attention qu'il porte à sa maman, mais aussi par sa sensibilité exprimée dans son amour pour la princesse Yasmine. 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. Et même si une ancienne légende semble offrir à Aladdin un destin prometteur, celui-ci sait se montrer à la hauteur de cette destinée.

La princesse Yasmine est une figure en miroir de celle d'Aladdin. Jeune fille de naissance noble, à l'esprit libre et rebelle, elle est une héroïne moderne, dont le goût pour l'aventure et la curiosité vont l'amener à franchir les murs du palais et à rencontrer Aladdin. Tout comme ce dernier, elle aussi veut déroger à sa condition en refusant un mariage noble pour suivre ses sentiments. 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 chacun à leur manière à prendre en main leurs destins, ce qui bouleversera leurs vies, mais également la société toute entière.

2 – UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE DANS UNE MISE EN SCÈNE PALPITANTE

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 cette 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 ou encore les rencontres du héros Aladdin avec ses alliés (Yasmine, le génie de la lampe) sont mises en avant par une chanson et une danse des personnages.

Le combat scénique, quant à lui, ancre l'action et la bravoure de nos deux héros.

3 – UN VOYAGE IMAGINAIRE AU CŒUR DE LA PERSE ANTIQUE

Qu'il s'agisse de la mise en scène, de la scénographie, ou encore des costumes, tout contribue à dépayser le spectateur. Ce dépaysement correspond d'abord à la transposition du récit dans une contrée lointaine, qui correspond ici à la Perse Antique.

L'imaginaire du spectateur est ingénieusement stimulé à travers le travail sur les costumes et la scénographie qui donnent des éléments concrets pour nourrir l'imagination tout en lui laissant de l'espace pour se déployer. 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.

Mais ce dépaysement est aussi provoqué par la présence du personnage merveilleux qu'est le génie de la lampe, qui apporte également humour et légèreté.

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 – La Prophétie* est un récit d’aventure qui se caractérise par l’action. En classe, afin de travailler sur la mise en scène, on pourra relever tous les éléments qui permettent de traduire une action, une péripétie. Est-ce que le mélange de disciplines artistiques (combat scénique, chant, etc.) permet de mieux représenter l’aventure ? Si oui, comment ?
- Dans un récit d’aventure, les personnages ont une fonction précise (héros, adjuvants, opposants). On peut demander aux élèves de classer les personnages du spectacle. Quels éléments (costumes, texte, jeu, mise en scène) permettent de les désigner comme tel ?
- Dans le conte original comme dans notre adaptation, le récit est fortement imprégné de la dimension merveilleuse. Il est possible de travailler cette notion avec les élèves en leur rappelant la définition littéraire du merveilleux et en travaillant sur leur ressenti d’élèves-spectateurs. Est-ce que des choses dans la pièce les ont émerveillés ? Si oui, lesquelles ?
- Une pièce de théâtre a toujours comme enjeu de représenter l’action dans un espace-temps défini. Aladdin voyage d’un endroit à un autre, de la rue au palais, en passant par la caverne où se trouve la lampe merveilleuse. Comment la mise en scène et la scénographie font-elles comprendre ce passage d’un lieu à un autre ?

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, 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.
- **Aladdin ou la Lampe merveilleuse** dans la collection Libro 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/>

