

Dossier pédagogique

ARTS PRÉSENTS PRODUCTION
présente

Ou l'histoire d'Ulysse racontée aux petits et grands

Une création collective de
Solène Cornu, Chloé Geoffroy et Tiphaine Sivadé
Inspirée de « L'Odyssée » d'Homère

UN SPECTACLE FAMILIAL, À PARTIR DE 6 ANS

Sommaire

Page 3	Le spectacle
Page 3	L'auteur
Page 4	Note d'intention
Page 5	Le coin des professeurs
Page 8	L'équipe artistique
Page 9	Fiche technique
Page 10	La Compagnie
Page 10	Contacts

Avec le soutien de :

Du département de la Haute-Savoie
L'Espace artistique Jeunesse de la ville de Rueil-Malmaison
Du Théâtre Le Moustier de la ville de Thorigny-sur-Marne

Le spectacle

Embarquez sur « Odysseus » où Marco et Polo, deux petits clowns fanas d'Ulysse, vous feront revivre ses célèbres aventures.

Un radeau de fortune, une malle aux multiples ressources, un livre foisonnant d'histoires, et le tour est joué !

Lequel de ces deux aèdes au nez rouge aura la chance de camper le héros épique... ? Pierre, feuille, ciseaux !

S'ensuit un voyage merveilleux parsemé d'épreuves, d'île en île, jusqu'à Ithaque.

Un spectacle drôle et poétique qui vous fera découvrir ou redécouvrir *L'Odyssee* en famille.

L'auteur

Au VIIIème siècle avant J.-C., les récits guerriers étaient racontés par des aèdes sous forme de grands poèmes appelés *épopées*. Porteurs d'histoires, ces conteurs professionnels voyageaient de ville en ville pour déclamer ces vers à la gloire des héros du passé.

L'auteur de *L'Odyssee* était certainement un aède nommé Homère qui vécut il y a plus de 2600 ans. Il est également l'auteur de *L'Illiade* considérée, avec *L'Odyssee*, comme les deux poèmes fondateurs de la civilisation européenne.

Cette histoire raconte le périlleux retour d'Ulysse à Ithaque, sa terre natale, à la fin de la guerre de Troie. Nous ne savons pas si cette guerre a réellement eu lieu, mais si elle a bien existé, Homère serait né plus de 500 ans après. Cela prouve donc qu'il n'est pas à lui seul l'auteur de *L'Odyssee* : il a bien fallu qu'on la lui transmette. C'est pourtant le récit d'Homère que le monde retiendra puisque son génie l'a rendu légendaire.

Note d'intention

Odysseus signifie « Ulysse » en grec ancien. C'est aussi le nom du radeau sur lequel les clowns, Marco et Polo, dérivent sur les flots.

Odysseus, ou l'histoire d'Ulysse racontée aux petits et grands est notre première création commune. Nous avons voulu, à travers ce spectacle, nous approprier l'œuvre d'Homère pour la rendre accessible à tous. Nous ne voulions pas en faire un spectacle trop sérieux et grandiloquent mais au contraire, le rendre décalé et amusant. C'est pourquoi, durant l'écriture du spectacle, nous avons souhaité parsemer l'univers homérique de nos propres références. C'est de cette volonté que sont nés les personnages de Marco et de Polo, deux petits clowns naïfs et attachants.

Comme décor, nous avons opté pour un simple radeau, embarcation de fortune que ces petits clowns se sont fabriqués pour ressembler à leur héros favori : Ulysse ! Sur ce radeau se trouve un coffre rempli de bric et de broc, dans lequel Marco et Polo piochent des objets leur permettant de créer leurs aventures. À la manière des enfants qui jouent, ces objets se transforment au gré de leur imagination. Et comme dans *L'Odysée* l'océan est souvent déchaîné, les personnages se sont vêtus de ciré jaune et de bottes en caoutchouc pour faire face aux intempéries.

Le travail a également été accés autour d'un rythme soutenu induit par l'histoire elle-même. Marco et Polo passent d'une aventure à l'autre en un éclair : point de répit pour Ulysse !

Odysseus, ou l'histoire d'Ulysse racontée aux petits et grands est un spectacle où se mêlent poésie, humour et enfance. Un spectacle qui transmet tout en divertissant.

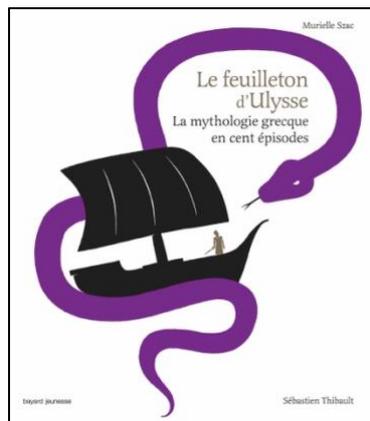
Le coin des professeurs

- Avant notre venue -

Nous vous proposons quelques pistes de travail pour préparer au mieux les enfants à cette traversée de *L'Odyssee*.

Tout d'abord, voici un tour d'horizon des épisodes que nous traitons dans notre adaptation : le Cyclope Polyphème, la déesse Circé, les enfers et le devin Tirésias, les Sirènes, les bœufs sacrés du soleil sur l'île du Trident, la nymphe bouclée Calypso et le retour d'Ulysse à Ithaque où il retrouve son fils Télémaque et sa femme Pénélope. Zeus, Athéna et Hermès, le messager, sont également abordés.

Tous ces épisodes peuvent être découverts en amont au travers de la collection « Le feuilleton » qui est un très bon support de préparation pour une meilleure compréhension du spectacle. En particulier, nous vous conseillons *Le feuilleton d'Ulysse* de Murielle Szac (Bayard Éditions) qui donnera aux élèves les clés essentielles pour suivre nos personnages.

- Pistes de réflexion supplémentaires -

LES DIEUX DE L'OLYMPPE : Les dieux olympiens sont des personnages importants des épopées. Ils aident les héros ou dressent devant eux des obstacles qui ralentissent leur quête. Athéna joue un rôle central dans le retour d'Ulysse à Ithaque.

LES ÉPITHÈTES HOMÉRIQUES : Ulysse est le héros épique par excellence. Il allie force physique, grandeur morale et agilité verbale. Les épithètes homériques soulignent son caractère exceptionnel par l'emploi récurrent de superlatifs servant à sa description.

LA CHRONOLOGIE : L'œuvre de *L'Odyssée* est construit sous forme de nombreux récits enchâssés et non-linéaire. Ayant pour volonté de rendre ce texte plus accessible, nous avons pris le parti de remettre les aventures de notre héros dans l'ordre.

LA NARRATION MULTIPLE : *L'Odyssée* est racontée par plusieurs narrateurs à savoir Homère, l'aède Démodokos ou encore Ulysse lui-même. Dans notre version, les deux clowns Marco et Polo passent d'un personnage à l'autre tout en étant narrateurs des nombreuses péripéties d'Ulysse et de ses compagnons.

LES COUTUMES : Au cours de son périple, Ulysse et son équipage traversent de nombreuses terres et différentes cultures qui ont chacune leurs rituels propres. A travers *L'Odyssée*, c'est tout un ensemble de coutumes et de valeurs qui parviennent jusqu'à nous : rituels religieux, importance de l'hospitalité, gestes quotidiens, pratiques maritimes...

- Les Ateliers Pédagogiques -

Nous proposons également des ateliers en lien avec l'univers de ce spectacle. Ces sessions ont pour objectif de solidifier leur connaissance de *L'Odyssée* au travers du jeu théâtral, ou encore de développer leur imaginaire par le biais du clown.

ATELIER « Autour de *L'Odyssée* »

Public visé : à partir de 6 ans jusqu'au collège (6ème, 5ème)

Nombre d'enfants : une classe

Durée : 2h

Tarif : 120 € TTC

Lieu : salle spacieuse pour le travail des saynètes dans l'espace

Matériel requis : un tableau

Objectifs pédagogiques :

- Consolider leurs connaissances de *L'Odyssée*
- S'approprier un épisode en laissant libre cours à son imaginaire
- Restituer devant le groupe et dompter la scène

Déroulé :

1. Les intervenantes résumeront, avec l'aide des élèves, les différents épisodes qui composent le long retour d'Ulysse à Ithaque. – *Durée : 30 minutes*
2. Par groupe de 3 ou 4, les élèves choisiront le passage qu'ils souhaitent « mettre en scène ». Un temps leur sera alors accordé en vue de préparer l'adaptation de cet extrait. Les intervenantes circuleront parmi les groupes pour apporter leur aide. – *Durée : 30 minutes*
3. Une restitution de toutes les saynètes sera ensuite présentée au reste de la classe. – *Durée : 60 minutes*

Variante : « Une nouvelle aventure attend Ulysse... »

Les élèves sont laissés en autonomie afin de réfléchir à une histoire qu'Homère aurait oublié de raconter dans L'Odyssee. Les intervenantes passeront parmi les différents groupes afin d'aider les élèves dans la structuration et la mise en scène de leur récit.

ATELIER « Dans la peau de Marco & Polo »

Public visé : à partir de 6 ans jusqu'au collège (6ème, 5ème)

Nombre d'enfants : 20 élèves maximum

Durée : 2h

Tarif : 120 € TTC

Lieu : salle spacieuse pour le travail des saynètes dans l'espace

Objectifs pédagogiques :

- Découvrir et s'initier à l'art clownesque
- S'exprimer au-delà des mots
- Restituer devant le groupe et dompter la scène

Déroulé :

1. Pour commencer, un travail collectif sera mené autour des émotions et de comment nous pouvons les interpréter sans passer par le biais de la parole mais seulement par celui du corps. Différents exercices, accompagnés de musique, leur seront proposés (travail sur la respiration, sur l'expression corporelle...) – *Durée : 15 minutes*
2. Les intervenantes indiqueront ensuite les quelques règles de bases pour entamer le travail du clown. – *Durée : 5 minutes*
3. Un à un, les élèves seront invités à « chausser » leur nez de clown et passeront ensuite face aux autres avec un objectif clair, qui aura été énoncé par les intervenantes au préalable (détournement d'un objet, récitation d'un poème, une chanson, venir faire quelque chose d'extraordinaire... etc.) – *Durée : 100 minutes*

- Après la représentation -

Nous vous proposons un échange entre les comédiennes et vos élèves, au bord du plateau, afin de répondre à toutes leurs questions qui concernent la création du spectacle, l'écriture, la mise en scène, les aspects techniques comme la régie ou la création du décor.

L'équipe artistique

Solène Cornu

Auteure et comédienne

Solène est formée au Conservatoire Jean Wiener de Bobigny. Elle y obtient son Diplôme d'Études Théâtrales (DET) dans le département « Voix et Mouvement » en mai 2013. Depuis, elle a participé à plusieurs projets théâtraux (*Chroniques du bord de scènes* de N. Bigards à la MC93, *L'Avare* m.e.s Antonio Diaz-Florian au Théâtre de l'Épée de Bois, *Parlons d'autre chose* de Léonore Confino m.e.s Catherine Schaub). Parallèlement, Solène s'illustre dans plusieurs spectacles jeune public comme *Snow un Noël de chien*, *Les malheurs de Sophie* ou encore *La folle histoire du chaperon rouge*.

Chloé Geoffroy

Auteure et metteuse en scène

Chloé est formée à l'école Claude Mathieu dont elle sort diplômée en novembre 2012. Elle étudie également le chant en cours particuliers avant de suivre, en 2013, la formation « Les Outils du Chanteur » à la Manufacture Chanson. Depuis, elle a participé à de nombreux projets théâtraux comme *Iphigénie* de Racine mis en scène par Maria Labori, *Légendes de la forêt viennoise* mis en scène par Alexandre Zloto, *Appel aux fureurs*, mis en scène par Gwendal Angot. Dernièrement, on a pu la voir dans *Le petit Prince*, mis en scène par Adriane Ruelle, ainsi que dans *Mortelle Song*, une comédie policière et musicale créée par Sophie Jolis.

Tiphaine Sivade

Auteure et comédienne

Tiphaine a suivi sa formation au sein de l'école Claude Mathieu dont elle sort diplômée en novembre 2012. Depuis, elle a la joie de travailler au sein de nombreuses compagnies théâtrales, et notamment avec la troupe du Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes qu'elle rejoint en 2014. Elle y reste deux ans et joue dans des adaptations de *L'Avare* de Molière, de *Les Fusils de la mère Carrar* de Brecht, d'*Ubu Roi* d'Alfred Jarry et *Le Tartuffe* de Molière mis en scène par Antonio Díaz-Florián. En parallèle, elle co-crée et joue dans *Odyssée*. En 2018, elle écrit, monte et joue dans une adaptation basée sur certains contes traditionnels qui s'intitule *L'authentique histoire du Grand Méchant Loup*. Elle rejoint également deux nouvelles compagnies jeune public où elle joue dans *Mélysande et le père-noël* ainsi que dans *Les Poulettes on the Road*.

Créateur lumière : Michaël Bouey

Graphiste : Matthieu Jeantet

Fiche technique

➤ Type de salles

Notre spectacle s'installe dans différents espaces tels que gymnases, préaux, auditoriums ou encore salles des fêtes.

L'aire de jeu minimum requis est de 4m de large sur 4m de long avec une hauteur sous plafond de 2m50.

➤ Besoins techniques

Mise à disposition d'une grande table pour y installer la régie du spectacle (pour le son et la lumière).

➤ Temps d'installation requis

Montage : 1h30 sans régie / 2h30 avec régie (salles non équipées) / 4h avec régie (salles équipées)

Démontage : 45 minutes

➤ Durée du spectacle

Environ 1h

➤ Public visé

À partir de 6 ans

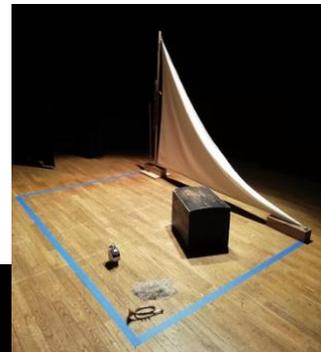
Une version plus courte de 45 minutes peut être proposée aux élèves d'école maternelle

➤ Tarifs

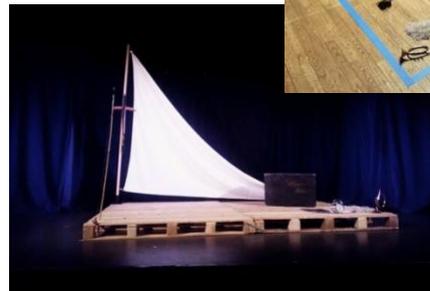
Nous consulter (différentes formules proposées).

Les ateliers sont proposés en supplément (sur demande, nous consulter).

Le règlement se fait par virement bancaire ou par chèque (à l'ordre d'*Arts Présents Production*) dans les 30 jours maximum suivant la date de représentation.

Décor alternatif

Décor principal

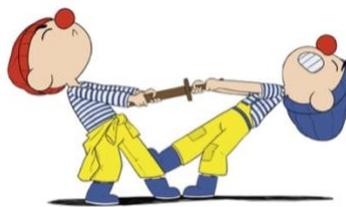
La Compagnie

Arts Présents Production, ou APP, est une association de production et de soutien aux arts vivants et à toute forme d'expression artistique basée en Occitanie (Carcassonne).

Elle réunit des passionnés de théâtre intéressés également par d'autres formes d'expression artistique. La création de cette association est, pour eux, une forme d'engagement au service de l'Art et de la Culture.

APP a pour objet l'organisation, le fonctionnement et l'aide à la création du spectacle vivant. Deux types d'action sont proposés : une aide financière aux projets, ainsi qu'un soutien logistique et administratif.

Contacts

Marion de Courville

DERVICHE DIFFUSION

06 66 99 92 41

marion.decourville@dervichediffusion.com

Mail : odysseus@artspresentsproduction.fr

Site internet : www.spectacleodysseus.wixsite.com/site