

LES MONSTRES

PRODUCTION LA COMÉDIE DE REIMS

DÈS LE CM1

TEXTE, MISE EN SCÈNE
Bérangère Jannelle

Du 11 au 15 mai 2021 à La Comédie, Centre dramatique national de Reims

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

© Droits réservés

Ce dossier d'accompagnement a été réalisé par La Comédie, Centre dramatique national de Reims. Il propose des pistes pédagogiques à travailler en classe, avant ou après la venue à la représentation.

LES MONSTRES

Il existe des monstres de toutes sortes : des gentils, des méchants, des créés par l'homme et des produits de son imagination, des qu'on a en soi et d'autres qu'on voit chez les autres, des monstres de jour ou des monstres de nuit...

Bérangère Jannelle signe avec Les Monstres son deuxième spectacle pour le jeune public. Et pour cela, elle fait à nouveau monter les enfants sur scène. Ils seront 6, entre 9 et 11 ans, qui joueront avec leurs monstres en compagnie de Rodolphe, leur monstre apprenti pédagogue, plutôt gentil et rigolo celui-là.

Sur leur plateau laboratoire, ils relaieront les expériences philosophiques et ludiques qu'ils auront préalablement menées autour de ce thème. Des réflexions, explorations et inventions issues d'imaginaires sans limite.

COMPAGNIE LA RICOTTA

La Ricotta, fondée par Bérangère Jannelle, développe un travail théâtral et filmique qui questionne le rapport que nous entretenons avec la politique et l'organisation sociale. D'inspiration philosophique, le théâtre de La Ricotta réunit un collectif d'acteurs et de créateurs qui participent à la fabrication de cette pensée joyeuse. Son esthétique « nomade » déjoue les codes de représentations figées en explorant sans hiérarchie toutes les écritures possibles (roman, poème, philosophie, pièces de théâtre, nouvelles) et tous les dispositifs de plateau afin de jouer avec un spectateur pleinement actif. Sa démarche revisite d'abord des œuvres du patrimoine, et les regarde à la loupe des questions philosophiques qui travaillent le monde contemporain.

En savoir plus sur Bérangère Jannelle : site de la Compagnie La Ricotta : <http://laricotta-berangerejannelle.com/berangere-jannelle/>

Équipe de création :

AVEC

Rodolphe Poulain

ET EN ALTERNANCE

Rémi Brissiaud

Bastian Ducat

Rémi Ducat

Inès Ezzel

Alexis Hardy

Héloïse Pir-Gérard

OU

Louis Aufray

Salomé Cornéloup

Pierre Couvreur-Hubert

Olivia Perlerin

Théo Roussy Brugnon

Raphaël Sorlet

SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Heidi Follet

MUSIQUE

Jean-Marc Istria

RÉGIE GÉNÉRALE

Léandre Garcia Lamolla

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Elie Triffaut

ASSISTANT AUX COSTUMES

Élodie Pons

NOTE D'INTENTION

« Après avoir monté *Le Petit Z*, la première fabrique théâtrale de philosophie pour les enfants et réalisé le film *Les Lucioles* avec des enfants de CM1-CM2. *Les Monstres* sera le nouveau spectacle de Bérangère Jannelle conçu et interprété avec des enfants qui sont ici des partenaires à part entière. Sur un plateau qu'ils auront transformé en « laboratoire monstre », à la fois salle d'étude et dortoir, 6 enfants entre 9 et 11 ans et le comédien Rodolphe Poulain, leur « apprenti pédagogue », nous rendent témoin des jeux successifs par lesquels ils s'emparent des Monstres, entre débat philosophique, récits de rêves, défis, mises en scène et catharsis joyeuse.

A partir d'entretiens, de protocoles d'improvisation mis en place avec eux, se crée un script de spectacle à travers lequel les enfants explorent et interrogent avec leurs mots la figure des monstres, les leurs, mais aussi les nôtres. Au fait, c'est quoi un monstre ? Monstres à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, du monstre au monstrueux... ils nous embarquent avec énergie et sans tabou dans leurs réflexions, leurs expérimentations vitales et nourrissantes. »

« Le projet consiste à écrire un spectacle à partir des débats philosophiques et collectes de rêves menés avec des enfants, de leur capacité à tout transformer en jeu. Dans le script en construction, deux types de personnages apparaissent : le pédagogue (l'adulte), Rodolphe Poulain qui de par sa carrure et son tempérament, intégrera l'imaginaire des enfants comme le monstre rigolo, entre l'ogre et le bon gros géant. Et les enfants, qui seront au nombre de six avec différents caractères (le savant, le questionneur perpétuel, l'angoissé, le candide, le pédant...). »

Source : dossier de la Compagnie

LIENS AVEC LES PROGRAMMES ET PISTES DE RÉFLEXION EN CLASSE

PISTES PÉDAGOGIQUES

- **Le monstre, aux limites de l'humain** : s'interroger sur les frontières de l'humain que le monstre permet de figurer et d'explorer.
- **L'écriture de la peur** : le genre du fantastique ou du merveilleux.
- **Héros, héroïnes et personnages** : s'interroger sur les valeurs socio-culturelles et les qualités humaines dont ils sont porteurs.
- **La morale en questions** : découvrir des récits de vie, qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des différences, les droits et les devoirs.
- **Récits d'aventure** : découvrir des romans d'aventures dont le personnage principal est proche des élèves. Comprendre pourquoi le récit capte l'attention du lecteur et la retient.
- **Imaginer, dire et célébrer le monde** : comprendre l'aptitude du langage à dire le monde, à exprimer la relation de l'être humain à la nature, à rêver sur l'origine du monde.
- **Enseignement moral et civique** : accepter et respecter les différences dans son rapport à l'altérité et à l'autre.

ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES MONSTRES

Plusieurs définitions d'un monstre coexistent :

Être vivant présentant une malformation ;

Être fantastique des légendes ou de la mythologie ;

Personne qui suscite l'horreur par sa cruauté, sa perversité, par quelque vice énorme ;

Par exagération : une personne extrêmement laide, une chose dont on s'effraye ;

Utilisé en tant qu'adjectif dans le langage populaire : synonyme de prodigieux, énorme, extraordinaire. Ex : une foule monstre, un concert monstre...

Quelles sont alors les caractéristiques des monstres ?

Des caractéristiques physiques :

Activité en classe : présenter les œuvres proposées ci-dessous aux élèves et dégager avec eux les caractéristiques physiques des monstres.

Le Cyclope, Odilon Redon, 1914

➤ *Des malformations :*

Les Cyclopes sont des monstres géants n'ayant qu'un seul œil au milieu du front.

« *Et ils étaient nommés Cyclopes, parce que, sur leur front, s'ouvrait un œil unique et circulaire.* » *Théogonie*, Hésiode

Méduse, Le Caravage, 1595-1598

➤ *Une hybridation :*

La Méduse : figure de la mythologie grecque, la Méduse est une femme à chevelure de serpents. Elle est la petite-fille de Gaïa (la Terre) et de Pontos (le flot marin). Elle peut transformer quelqu'un en pierre d'un simple regard.

Le Centaure, César, 1983-1985

Les Centaures : dans la mythologie grecque, les Centaures sont des créatures mi-homme mi-cheval.

Le repas de Gargantua, Gustave Doré, 1848

➤ *Plus globalement, un physique "hors norme" :*

Dans le folklore, comme dans les différentes mythologies du monde, les géants sont des créatures anthropomorphes de très grande taille.

Par exemple, Gargantua est un géant imaginé par François Rabelais (1534).

Des caractéristiques morales :

➤ *La cruauté :*

Deux extraits de description de Mlle Legourdin, la directrice d'école du roman *Matilda* de Roald Dalh (1988) :

« Les dirigeants d'établissements scolaires sont, en général, choisis parce qu'ils font preuve d'éminentes qualités. Ils comprennent les enfants et prennent leurs intérêts à cœur. Ils sont ouverts et compréhensifs. Ils ont un sincère souci de la justice et de l'éducation de ceux qui leur sont confiés. Mlle Legourdin, elle, ne possédait aucune de ces qualités. Et comment elle avait pu accéder à son poste demeurerait un véritable mystère. »

« C'était une géante formidable, un monstrueux tyran, qui terrorisait également élèves et professeurs. Même à distance une aura de menace l'enveloppait et, de près, l'on sentait les émanations brûlantes qu'elle dégageait comme une barre de métal chauffé à blanc. Lorsqu'elle fonçait – Mlle Legourdin ne marchait jamais ; elle avançait toujours comme un skieur, à longues enjambées, en balançant les bras –, donc lorsqu'elle fonçait le long d'un couloir, on l'entendait toujours grogner et grommeler, et

si un groupe d'enfants se trouvait sur son passage, elle chargeait droit dessus comme un tank, projetant les petits de part et d'autre. »

➤ *Il inspire la peur ou le dégoût :*

Un extrait de description de la créature du Dr Frankenstein dans le roman *Frankenstein ou le Prométhée moderne*, de Mary Shelley (1818) :

« Aucun mortel ne pourrait supporter la vue de ce visage horrible. Une momie à qui le mouvement a été rendu ne saurait être aussi hideuse. Je l'avais contemplé avant qu'il fût achevé ; il était laid, sans doute ; mais quand ses muscles et ses articulations purent se mouvoir, cela devint une chose telle que Dante lui-même n'aurait pu la concevoir. »

➤ *Des pouvoirs particuliers :*

Les monstres sont souvent dotés de pouvoirs particuliers : une force surhumaine (les géants), la capacité de voler (les sorcières), de changer les personnes en pierre (la Méduse), un souffle atomique (Godzilla)...

RACONTER LES MONSTRES

➤ *À l'écrit :*

Les monstres appartiennent aux nombreuses créatures imaginaires qui peuplent les contes. Or, force est de constater que la répétition constitue l'un des éléments fondamentaux de ce genre narratif. Aussi, décrire un monstre peut consister en une énumération d'adjectifs plus monstrueux les uns que les autres...

Activité en classe : le vocabulaire de la monstruosité :

Dans cette description de monstres, les élèves complètent le texte avec des adjectifs et noms pertinents de leur choix. Cet exercice permet de travailler sur l'intensité des synonymes.

« Voici l'histoire d'un crapaud monstrueux, un crapaud ..., un crapaud ..., un crapaud ..., ..., ..., un crapaud ..., dégoûtant et répugnant, empestant l'(le/la) Il est couvert de ..., de ..., de ..., de De tous les pores de sa peau suinte un poison Le crapaud monstrueux et vorace est un mangeur de ... , un croqueur de ... , un avaleur Il est balourd, ... , ... et maladroit ; il ne voit pas à trois

pas. Il se traîne péniblement, clignant des yeux et battant des paupières, tombe la tête la première dans la gueule d'un monstre ! »

Extrait de *Crapaud* de Ruth Brown, 1996

➤ **À l'oral :**

Deux éléments peuvent être travaillés en classe, s'inspirant de la pratique du conte au théâtre : une adresse directe du narrateur, et la recherche d'un effet sur le lecteur/auditeur.

Raconter les monstres signifie donc rendre l'histoire captivante pour l'auditoire. Pour cela, vous pouvez inciter vos élèves à :

- S'adresser directement au public (regards, posture, prendre à parti...) ;
- Varier le débit (rythmer sa narration, poser sa voix, insister sur l'importance des moments de pause dans le récit...) ;
- Varier les intonations en fonction des personnages (donner corps aux monstres).

Activité individuelle ou en binôme : présenter devant la classe la fiche d'identité d'un monstre.

Après une recherche individuelle ou collective, chaque élève (ou groupe d'élèves) choisit un monstre qu'il présentera oralement à la classe. La présentation peut intégrer une projection (vidéo, photographies...), voire diffusion d'une musique qui représenterait l'univers sonore dans lequel évolue le monstre. Selon l'âge des élèves, on peut également leur demander de dessiner le monstre (en lien avec l'enseignant-e d'arts plastiques par exemple). La partie de recherche documentaire peut être menée en lien avec l'enseignant-e documentaliste.

Une consigne complémentaire pourra être d'intégrer certaines figures de style dans la présentation : allitérations phonétiques, comparaisons, anaphores...

Pistes pour présenter un monstre :

Nom

Contexte historique (contes ? mythologie ?...)

Forme humaine, animale ou hybride ?

Caractéristiques physiques

Caractère

Pouvoir particulier ? superpouvoir ?

Famille ?

Environnement ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Bibliographie :

Elémentaire :

Mazille, C. (2013), *Alphabet des monstres*, Editions Mosquito

Guérette, C. et Roberge Blacnet, S. (2005), *Vivre le conte dans sa classe, pistes de découverte et explorations pédagogiques*, Hurtubise Editions HMM

Stine, R. L. (1996), *Comment tuer un monstre*, Bayard Jeunesse

Farré, M-R. (2004), *Ah ! Si j'étais un monstre...*, Ldp Jeunesse

A partir du collège :

Pommaux, Y. (2011), *Ulysse aux mille ruses*, d'après l'Odyssée d'Homère, L'école des loisirs

Stoker, B. (1999), *L'invité de Dracula*, 10/18

Matheson, R. (1990), *Le journal d'un monstre*, Richard Matheson, Pocket

Kafka, F. (2000), *La métamorphose*, Folio Classique

Filmographie :

Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001

Elephant man, David Lynch, 1980

La Belle et la Bête, Jean Cocteau, 1946 (à mettre en perspective avec la version de Disney que les élèves connaissent peut-être déjà).

Kirikou et la Sorcière, Michel Ocelot, 1998

Ressources complémentaires :

Le monstre, aux limites de l'humain, La Maison Lumni : <https://www.lumni.fr/video/le-monstre-aux-limites-de-lhumain-4-mai>

Le monstre : quelques pistes d'exploitation pédagogique dans les classes de collège, Académie de Versailles : <https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article26>