COMPAGNIE LES ENFANTS DU PARADIS
Association Loi 1901
21 avenue Gabriel Péri
93120 La Courneuve
Agrément jeunesse et education populaire - JEP93-2022-23

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PETITES HISTOIRES DE LA DÉMESURE

spectacle tout-public à partir de 7 ans

Géraldine Szajman - metteuse en scène
06 16 90 13 36 - lesenfantsduparadis.cie@gmail.com

Emma Gadbois - Production et Administration
07 81 52 67 37 - lesenfantsduparadis.production@gmail.com

Sara Hannana - Chargée de médiation et d'accueil
lesenfantsduparadis.mediation@gmail.com

www.compagnielesenfantsduparadis.fr

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Agrément « jeunesse et éducation populaire »

PETITES HISTOIRES DE LA DÉMESURE

D'APRÈS LES MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION GÉRALDINE SZAJMAN

AVEC MANON COMBES ET VIVIEN LENON

COLLABORATION ARTISTIQUE VINCENT MARGUET

CRÉATION MUSICALE VIVIEN LENON

SPECTACLE TOUT-PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

DURÉE : 1 HEURE

FICHE 1 - AVANT LE SPECTACLE

Présentation de la compagnie
Quelques mots sur le spectacle
Les Métamorphoses d'Ovide
Les mythes du roi Midas, du roi Erysichthon
Lexique
Extrait du texte

FICHE 2 - LE SPECTACLE

Questions à avoir en tête pendant la représentation
Qu'est-ce que le 4ème mur au théâtre ? Quel est le rôle du spectateur-trice ?

FICHE 3 - APRÈS LE SPECTACLE

Les thèmes du spectacle
L'après-spectacle

FICHE 1 - AVANT LE SPECTACLE

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE LES ENFANTS DU PARADIS

La compagnie Les enfants du paradis a été créée en 2012. Elle est implantée en Seine Saint Denis, réunit plusieurs artistes de théâtre et a comme objet la **création de spectacles vivants et la mise en œuvre d'actions artistiques et culturelles.** Depuis sa création, la compagnie porte un engagement et une dynamique d'ouverture vers les publics sous forme de **médiation, de rencontres, d'ateliers et de parcours de pratique théâtrale.**

Conventionnée depuis novembre 2019 par la Ville de La Courneuve, la compagnie Les Enfants du Paradis a été choisie dans le cadre d'un appel à projet de la Ville pour porter et piloter le projet du lieu : **La Comète - MPAA de La Courneuve**.

Le travail de mise en scène se concentre sur la direction d'acteur.trice.s, des dispositifs scéniques et techniques épurés, l'inclusion du public dans la construction dramaturgique. **L'histoire est au centre du spectacle, l'interprète au centre du plateau, les spectateur.trice.s au centre du public.**
Le travail interroge, à travers des formes et des écritures théâtrales différentes, l'engagement du corps et de la parole, l'utopie poétique et politique. L' ambition est de faire **entendre des récits, mettre en scène des épopées, placer la langue, les langues, au centre de la transmission, explorer notre mémoire poétique, dire les mythes et les questionnements universels.**

QUELQUES MOTS SUR LE SPECTACLE

PETITES HISTOIRES DE LA DÉMESURE est une **adaptation de deux mythes dans les Métamorphoses d'Ovide, celui du roi Erysichthon et celui du roi Midas.** Sur une scène sans décor, ni accessoires, le duo formé par **une comédienne et un musicien** fait naître ces histoires ici et maintenant et les partage avec le public. Cette création est pensée comme un spectacle tout-terrain, pouvant être joué partout, pour tout public (à partir de 7 ans). Un spectacle théâtral et sonore qui met en scène et en jeu l'art de raconter et de transmettre. Un spectacle qui invite à se retrouver, artistes et spectateurs, sans fioriture, dans un rapport joyeux, direct et généreux. Un spectacle tout-terrain, toujours en mouvement, car il nous faut toujours rechercher le juste rapport avec le public, dans le but de nous rassembler, l'instant de la représentation. Nous prenons exemple sur des **univers proches des griots africains, de l'histoire racontée au coin du feu, des conteurs** afin de créer un spectacle où le spectateur est accueilli, invité à se joindre à cet instant de partage.

Grâce au développement des outils dédiés à la **MAO (Musique Assistée par Ordinateur)**, nous pouvons faire cohabiter un orchestre symphonique, des percussions du monde entier,

des synthétiseurs de toutes générations et les faire jouer ensemble par une seule et même personne. Cette technique permet d'emmener tout un univers musical riche n'importe où. Grâce à l'improvisation instrumentale organique et traditionnelle en harmonie avec la comédienne et le public, nous rendons le spectacle totalement immersif afin de faire entrer respectueusement la tradition du griot dans l'ère contemporaine.

LES MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

Ovide (Publius Ovidius Naso en latin) est né en 43 av. J.-C. à Sulmone dans le centre de l'Italie et mort en 17 ou 18 ap. J.-C., en exil à Tomis (l'actuelle Constanţa en Roumanie). C'est un poète latin qui a vécu à Rome au moment de la fin de la République romaine et de la naissance de l'Empire romain.

Ses œuvres les plus connues sont *L'Art d'aimer* et *Les Métamorphoses*.

Les Métamorphoses sont des poèmes épiques d'Ovide dans lequel il a réuni environ 250 mythes et légendes. L'ouvrage est constitué de près 12 000 vers regroupés en quinze livres.

Les Métamorphoses ont connu un grand succès et ont inspiré de nombreuses œuvres artistiques à travers les siècles. Elles racontent des histoires de transformations d'hommes, de héros ou dieux en animaux ou plantes. En l'an 1 ap. J.C., il entreprend Les Métamorphoses, recueil de poèmes organisé en quinze livres de huit cents vers environ chacun. Il y dresse une galerie des métamorphoses mythologiques de dieux ou d'humains en êtres ou objets divers, en végétaux et animaux, en fleuves ou autres éléments naturels.

Le choix de ce sujet s'explique de diverses manières. Il est sans doute lié à l'intérêt d'Ovide pour l'Art en tant que transformation - métamorphose - du réel. De là la virtuosité dont il fait montre pour donner à voir, mais aussi à entendre, voire à humer et toucher, ces métamorphoses. Ce choix relève aussi d'une approche philosophique ou symbolique : les métamorphoses font partie du mouvement de la vie, de la nature. La mythologie n'est pas seulement explorée pour fournir un catalogue d'histoires pittoresques : elle est envisagée comme une réflexion sur les humains et la vie.

Si nous connaissons ces histoires qui font partie de notre tradition culturelle, c'est pour les avoir vues dans les musées, les avoir entendues sous forme de contes ou d'opéras. Ce sont en effet de nombreux artistes, peintres, sculpteurs, musiciens qui, inspirés par l'aspect spectaculaire des histoires d'Ovide, nous les ont transmises.
Exemples: sculptures de Rodin, de Liolle, les peintres Delacroix, Picasso, Caravage, Rubens, opéra de Gluck, *la Métamorphose* de Kafka…

LES MYTHES DU ROI MIDAS, DU ROI ERYSICHTHON ET LA DÉMESURE

MYTHE DU ROI MIDAS

Un jour, Silène (compagnon de Dionysos), ivre, s'égare au royaume de Midas. Ce dernier le recueille et lui offre hospitalité. Pour s'être occupé de son compagnon, Dionysos accorde un

vœu à Midas. Il demande ainsi le pouvoir de changer en or tout ce qu'il touche. Le problème est qu'il ne peut plus rien toucher (car "toucher" ici, c'est avec n'importe quelle partie de son corps) sans que cela se transforme en or. Par conséquent, il demande à Dionysos d'annuler son don, de peur de mourir de faim et de soif. Dionysos lui ordonne alors de se laver dans les eaux du Pactole pour se débarrasser de cet or magique. Midas perd alors son pouvoir, mais depuis ce jour, le fond du fleuve est riche en paillettes d'or.

L'histoire du roi Midas nous parle d'obsession. Elle met en scène un homme qui souhaite amasser, posséder toujours plus : quand le profit prend la priorité sur la valeur de la vie. L'argent est-il une fin en soi ?

MYTHE DU ROI ERYSICHTHON

Erysichthon abat lui-même un arbre sacré (que ses servants ne veulent pas abattre) en criant: peu importe que cet arbre soit sacré, sa couronne de feuille touchera terre. Un homme tente de l'en empêcher, il lui coupe la tête. La nymphe préférée de la déesse Déméter, Déo, qui vivait dans l'arbre le prévient qu'il sera châtié mais il persiste. Déméter fait appel à l'incarnation de la Faim et condamne Erysichthon à une faim perpétuelle. La Faim se rend chez Erysichthon, et pendant son sommeil, elle s'introduit dans son corps. Alors, Erysichthon commence à avoir faim et mange, mange, mange... En quelques jours il a mangé autant de provisions qu'une ville entière. Et finit par se dévorer lui-même.

Le mythe de Erysichthon, « celui qui fend la terre », parle des rapports entre l'humain et la nature, et surtout de la violence que fait subir le premier sur la seconde. Le mythe nous parle de l'ambition démesurée et de l'arrogance des humains.

LEXIQUE :

Métamorphose :

La métamorphose est un changement d'un être en un autre, la transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. C'est également la modification complète du caractère, de l'état de quelqu'un.e, de l'aspect ou de la forme de quelque chose.

L'obsession :

Idée, image, mot qui s'impose à l'esprit sans relâche.

L'arrogance :

Fierté qui se manifeste par une insolence méprisante, un comportement hautain.

L'avidité :

Désir ardent, immodéré de quelque chose.

L'hybris (la démesure en grec):

La démesure désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par l'orgueil, l'arrogance, l'excès de pouvoir et ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Les Grecs lui opposaient la tempérance et la modération , qui est d'abord connaissance de soi et de ses limites.

Le registre épique :

Hérité de l'épopée, le registre épique est un long poème narratif qui racontait alors les aventures guerrières et merveilleuses des héro.ïne.s dans l'Antiquité. Le registre épique tend à susciter l'étonnement, l'admiration ou l'effroi, et se manifeste par l'exagération des faits, le grandissement des personnages qui sont parfois même dotés de capacités surhumaines.

Le théâtre épique :

Le théâtre épique est un style théâtral qui tente, par l'introduction d'un.e narrateur.trice, de rendre le théâtre « épique », c'est-à-dire plus proche d'une épopée. Un des objectifs du théâtre épique est de maintenir le.la spectateur.trice conscient.e du fait d'assister à un spectacle.

EXTRAIT DU TEXTE

Maintenant je vais vous raconter une histoire. Maintenant je vais vous demander de fermer les yeux.

Et de me faire confiance.

Si si fermez les yeux !

Ou juste un …

Alors fermez les yeux et imaginez … un arbre. Un arbre gigantesque. Au milieu d'une prairie. Voilà. Ça sent bon, le soleil, la verdure, il y a un peu de vent, on entend les feuilles de l'arbre bouger. Ça bruisse. Cet arbre est magnifique. Majestueux. Il a 100 ans. Il a 1000 ans. Avec d'immenses racines, des branches incroyables, des feuilles incroyablement vertes. Cet arbre est sacré. Imaginez cet arbre magnifique et sacré. Oui sacré.

Attendez rouvrez les yeux ! J'ai complètement oublié de vous préciser que cette histoire ne se passe pas du tout aujourd'hui… enfin si elle pourrait. Elle pourrait se passer, se raconter aujourd'hui parce que c'est ce que je suis en train de faire. Cette histoire vient de loin, de l'antiquité. Elle vient de la Grèce ou de la Rome antique. Cette histoire est un mythe. Et donc quand je dis que cet arbre est sacré, c'est parce que pendant l'antiquité tout, absolument tout était personnifié par des dieux et des déesses. Il y avait un dieu pour le vin et d'ailleurs c'était le même pour le théâtre. On l'appelait Dionysos. Chez les Grecs. Pour les Romains c'est Bacchus. Je vous en reparlerai plus tard de Dionysos. Il y avait Athéna, déesse de la sagesse. Et aussi de la stratégie guerrière. Zeus, le dieu des dieux. Oui oui le dieu des dieux. Je vous ai dit qu'il y en avait pour tout. Ils et elles représentent les forces de la nature ou les émotions.

Ils et elles ont l'apparence physique, les traits de caractère et des formes de comportement des humains… Et donc cet arbre dont je vous parlais est sacré car il représente Déméter, déesse de la fertilité, des céréales, de la végétation et de l'agriculture.

Retournons vers cet arbre. Ce magnifique arbre. Ca y est vous l'imaginez ?

FICHE 2 - LE SPECTACLE

QUELQUES QUESTIONS À AVOIR EN TÊTE PENDANT LA REPRÉSENTATION

Nous vous invitons à transmettre ces trois questions à vos élèves avant la représentation. L'objectif est qu'il.elle.s les aient en tête pendant la représentation afin de pouvoir y répondre après…

1- Quelle émotion principale je ressens ? De la peur, de la joie, du dégoût, de la tristesse ..?
2- Ai-je déjà vu des personnes avec un comportement démesuré (obsédé, arrogant, avide…) ?
3- Est-ce que j'arrive à imaginer ce qui est raconté ?

QU'EST-CE QUE LE 4ÈME MUR AU THÉÂTRE ? QUEL EST LE RÔLE DU SPECTATEUR.TRICE ?

Au théâtre, ou dans n'importe quel espace de représentation, il existe un 4ème mur. Il est invisible, ne se voit pas et crée une séparation entre l'espace scénique et l'espace du public. Ce mur peut être présent, c'est-à-dire que les artistes sur scène font "comme si" il n'y avait personne face à elles.eux. Alors le public devient pour elles.eux n'importe quel élément qui participe à l'action et à l'histoire du spectacle.
Et parfois ce 4ème mur n'existe plus comme dans le spectacle *Petites histoires de la démesure*. C'est-à-dire qu'on le fait disparaître et en ce cas les spectateur.trice.s existent dans l'imaginaire du spectacle. Alors les artistes sur scène peuvent interagir avec le public et le faire participer pendant la représentation.
Les spectateur.trice.s ont toujours un rôle à jouer. Le spectacle vivant n'est pas un produit de consommation car il demande une position, un regard et une écoute active durant la représentation. Par exemple, il est impossible de faire une autre action lorsque l'on assiste à un spectacle (de même que lorsque l'on lit un livre). L'attention que demande la représentation est très exigeante car il s'agit de créer un lien humain entre les artistes qui font le spectacle et celles.eux qui le regardent (à la différence des écrans!).

FICHE 3 - APRÈS LE SPECTACLE

LES THÈMES DU SPECTACLE

- **L' écologie et le respect de la nature, de l'environnement :** les conséquences des actes des humains sur l'environnement, le respect du vivant …
- **Le rapport au pouvoir :** respect des autres dans le collectif, développer son esprit critique face à une figure de l'autorité, apprendre à vivre ensemble …
- **Le culte de la fortune et de l'enrichissement matériel :** avoir les yeux plus gros que le ventre, la question philosophique du bonheur, vouloir posséder plus que nécessaire, la surconsommation …
- **L'influence des mythes de l'antiquité dans notre culture :** l'oralité, le rôle de la transmission, la réinvention du mythe …

L'APRÈS-SPECTACLE

- Tour de parole: qu'est-ce que j'ai vu ? et entendu (bruitage, musique) ? Comment qualifier le rythme et l'atmosphère du spectacle ?
- Le regard du public : avez-vous aimé le spectacle ? Pourquoi ? Quelles caractéristiques pourriez-vous attribuer au spectacle et pourquoi : poétique, insolite, beau, sensible, dérangeant, émouvant ?
- Quel est votre moment préféré ? Pourquoi ?
- Ressentez-vous un lien entre la musique et les deux histoires, entre la danse et la narration ?
- Décrivez les personnages, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Où sont-ils ?
- Comment, selon vous, la comédienne change de personnage ?
- Qu'est-ce que l'absence de décor vous évoque ?
- Listez les émotions et/ou intentions que vous avez perçues et expliquez comment elles ont été représentées.
- Quel est selon vous, le rôle du musicien ? Qui est-il ?
- Avez-vous des exemples d'histoires sur la démesure ?
- Inventez la suite d'un des deux mythes, par écrit ou en dessins.