

Jack

Création Jeune Public

Théâtre, musique et dessins manipulés en direct.

DÈS 4 ANS.

NOTE D'INTENTION, par Léna Chkondali.

Le jeune public aime les histoires. Elles accompagnent l'enfant et puis, à l'âge adulte, deviennent des souvenirs d'enfance. La transmission des contes s'opère de générations en générations. Etonnement, l'histoire de « Jack et le haricot magique » est de moins en moins populaire de nos jours. Pourtant, elle a bercé mon enfance. Le haricot géant m'a longtemps fascinée, l'ascension vers le ciel où soudain un enfant parvenait à toucher un nuage ! Quel enfant n'a jamais rêvé de saisir entre ses mains cette chose qui semble compacte et vaporeuse vue d'en bas. J'aime la forme hybride des contes où réalité et merveilleux se côtoient. Depuis des millénaires, ces histoires admises comme fausses et invraisemblables habitent notre réalité et nourrissent nos imaginaires, à tous âges. Cette jubilation concourt, pour la plupart d'entre nous, à rendre la réalité de la vie moins triste, plus belle et acceptable. L'espérance d'un autre monde, d'une entité qui sauve de la mort, le fait de croire ou de ne pas croire, font partie des réflexions humaines encore bien présentes au XXIème siècle. Reste à savoir quelle place nous accordons volontiers au merveilleux dans notre vie réelle. Pour cela, nous nous rendons aux spectacles avec l'envie que des artistes, le temps d'un instant, nous invitent dans un monde à eux, un monde de croyants. Pourquoi devient-on si sérieux en grandissant ? N'avons-nous pas tous un grain de folie douce, poétique et absurde, caché, là, quelque part, dans un fragment d'enfance immuable ? C'est aussi ce que raconte ce spectacle. L'histoire d'un homme qui se réfugie dans les contes et ne respire qu'à travers eux. Qu'elles soient sordides ou bienheureuses, les aventures qui y sont vécues sont sans pareilles. Puis, après le spectacle, comme M. Otto le marchand de notre histoire, les héros intérieurs que nous sommes, recouvrent une réalité merveilleusement simple dans laquelle il appartient à chacun de rêver.

L'INTRIGUE

Pour ce spectacle vivant adressé au jeune public et intitulé *Jack*, la compagnie Changer L'air s'est inspirée du conte populaire anglais *Jack et le haricot magique*. (*Jack and the Beanstalk*, Benjamin Tabart, 1807.)

Léna Chkondali, l'auteure, a choisi d'inventer autour du personnage du marchand de haricots magiques, dont toutes les versions écrites et anciennes ne racontent rien. Excitée par cette liberté narrative, Léna Chkondali imagine la personnalité de ce marchand dont on sait immuablement qu'il échange des haricots magiques contre une vache à un jeune garçon qui s'appelle Jack. Naît alors le personnage de « Monsieur Otto ». Tombé très jeune dans la folie comme Obélix dans la potion magique et après une longue quête passée à travers le monde pour dénicher les reliques qui jadis peuplaient les contes, c'est dans une vieille contrée d'Angleterre que ce dernier finit par installer sa « Fabulous Echoppe ». Chaque soir, lorsque les portes de la devanture s'ouvrent, Monsieur Otto s'attèle à sa passion : le troc. Les passants (spectateurs) sont invités à découvrir les nombreuses pièces exposées : la précieuse cape dite « véritable » du Chaperon rouge ou encore les bottes légendaires de Maître Chat, mais aussi l'oiseau mécanique de l'Empereur de Chine troqué une fois, selon lui, à cette vieille fripouille d'Andersen.

Et, tandis que le marchand exulte en racontant les légendes de chaque trouvaille, il se retrouve peu à peu aux prises de sa propre histoire. Un nouveau conte se joue devant lui. Une épopée à la fois réelle et irréelle dont il s'aperçoit qu'il est le héros : une aventure qui deviendra la genèse du conte « Jack et le haricot magique ».

Parti pris :

*Raconter la genèse
du conte
« Jack et le haricot
magique »
à travers
le point de vue
de Monsieur Otto,
le marchand
de haricots magiques.*

LES TRÉSORS DE LA FABULEUSE ECHOPPE DE MONSIEUR OTTO

La cape du chaperon

Titre du conte : « Le petit Chaperon rouge. »

Auteur : Charles Perrault

Le rouet de la sorcière

Titre du conte : « La Belle au Bois dormant »

Auteur : Charles Perrault

Les Bottes du Maître Chat

Titre du conte : « Le Chat Botté »

Auteur : Charles Perrault

Le coquillage de la petite sirène

Titre du conte : « La petite Sirène »

Auteur : Hans Christian Andersen

La rose enchantée

Titre du conte : « La Belle et La Bête »

Auteur : J.M Le prince de Beaumont

Le Tapis volant

Titre du conte : « Aladdin et la lampe merveilleuse ».

Auteur : Antoine Galland

Le cintre de l'Empereur

Titre du conte : « Les habits neufs de L'Empereur »

Auteur : Hans Christian Andersen

Le miroir magique

Titre du conte : « Blanche Neige »

Auteurs : Les Frères Grimm

L'oiseau mécanique

Titre du conte : « Le rossignol de l'Empereur de Chine »

Auteur : Hans Christian Andersen

Les chaises de la famille Ours

Titre du conte : « Boucles d'Or »

Auteur : Robert Southey

La Lampe magique

Titre du conte : « Aladdin et la lampe magique »

Auteur : Antoine Galland

SYNOPSIS

Dans ce spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct, se joue une histoire astucieusement égrainée. Elle prend vie au coeur d'une vieille contrée d'Angleterre, s'installe à l'intérieur de la fabuleuse échoppe de Monsieur Otto et s'achève à l'endroit le plus inattendu du conte « Jack et le haricot magique ».

LES RÉFÉRENCES AUX CONTES TRADITIONNELS

Les curiosités de Monsieur Otto représentent une façon ludique d'aborder l'univers des contes anciens en classe et ce, sous forme de jeu par exemple, avec les photos ci-dessus. Par ailleurs, de nombreux clin d'oeils apparaissent tout au long du spectacle. Ils sont visuels ou évoqués de façon verbale, par le biais de monsieur Otto.

- Les références visuelles :

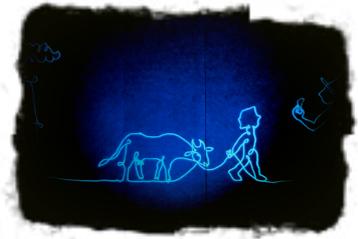
- La montée des haricots magiques pour le conte « Jack et le haricot magique »
- La chèvre cachée dans la comtoise fait référence au conte « Le loup et les sept Chevreaux » des Frères Grimm
- L'apparition du rat est une évocation de la légende de « Le joueur de flûte de Hamelin », transcrite aussi par Les Frères Grimm
- L'étiquette « Eat Me », accrochée au pot de flocons d'avoine servi par M.Otto, est aussi une référence à l'histoire du roman pour enfants « Alice au pays des Merveilles » de Lewis Carroll.
- La lune qui devient un visage de chat juste après le dîner entre M.Otto et la Poule, est un clin d'oeil au chat inventé par les dessinateurs du dessin animé de 1951 « Alice aux pays des Merveilles » de Walt Disney.

- Les références verbales :

- « - Petite table, sois mise ! » est une réplique prononcée par M.Otto, au moment où ce dernier dépose le flocon d'avoine sur la petite table, lors de son dîner avec la poule. Cette expression fait référence au conte «Petite-table-sois-mise, l'âne-à-l'or et Gourdin-sors-du-sac, transcrite par Les frères Grimm.
- « - Incassable, incassable, oh cassé ! » est une réplique empreintée au dessin animé «Aladdin» de Walt Disney (version de 1992).

LE CONTE DE JACK ET LE HARICOT MAGIQUE

Dès le début du spectacle, une voix off commence par « Il était une fois le début de l'histoire ». Il s'agit de l'histoire du conte « Jack et le haricot magique ». Puis la voix questionne : « Que s'est-il donc passé entre le début et la fin de cette histoire ? ». C'est alors que le conte est raconté mais sans paroles, uniquement par le biais du dessin manipulé en direct par l'artiste peintre Rianne Glorius. Cette animation est manuelle. Elle est réalisée grâce à une caméra qui filme la manipulation et la projette en instantané sur le décor (devanture fermée de l'échoppe de M. Otto). Puis la voix off reprend : « Il était une fois Monsieur Otto (...) Monsieur Otto était marchand de haricots magiques (...) Monsieur Otto va vous raconter son histoire ! ». C'est à cet instant que s'installe l'histoire du spectacle qui s'inspire du conte de Jack et le haricot magique.

L'HISTOIRE DE MONSIEUR OTTO OU LA GENÈSE DU CONTE «JACK ET LE HARICOT MAGIQUE»

Pour inventer et raconter ce qu'il se passe avant le conte de « Jack et le haricot magique », nous avons « pioché » les éléments les plus importants et les plus symboliques du conte existant, à savoir les haricots magiques, l'Ogre et La Poule aux oeufs d'or. Nous avons tenté de répondre à plusieurs questions : Qui est le marchand ? Le conte raconte qu'il échange des haricots magiques contre une vache à un garçon de ferme qui s'appelle Jack. Tout ce qui n'était pas raconté dans le conte restait à inventer ! Où et comment le marchand s'était procuré les haricots magiques avant de rencontrer Jack ? Pourquoi les échange-t-il contre une vache ? Pourquoi cette vache qui ne donnait plus de lait, l'intéressait ? Pour écrire ce spectacle, il fallu remonter dans le temps, et... imaginer !

LA FOLIE DOUCE DE MONSIEUR OTTO

Le jeu du personnage de Monsieur Otto, s'inspire à la fois du jeu burlesque de Rowan Atkinson pour son Mister Bean, de la folie du chapelier fou de Tim Burton dans l'adaptation d'*Alice aux pays des merveilles*, en 2010, mais aussi du jeu parodié du Génie dans le dessin animé *Aladdin*, celui de la production de Walt Disney 1992, et enfin de la caricature du mask, incarné par Jim Carrey dans le film *The mask*, 1994. Comme évoqué plus haut, les éléments les plus représentatifs du conte « Jack et le haricot magique » ont été intégrés à notre genèse. La poule aux oeufs d'or est l'animal de compagnie de Monsieur Otto. C'est la folie de notre personnage qui a engendré cette idée. Quoi de mieux qu'un personnage un peu fou pour adopter une poule comme animal de compagnie ! Et s'imaginer qu'un jour, ce qu'elle aurait picoré entre les doigts de M. Otto se transformerait en oeufs en or : « - Ces histoires magiques, vous les connaissez toutes sur le bout de mes doigts, bel oiseau ! Cela ne m'étonnerait pas qu'un jour, vous en pondiez un oeuf en or ! ».

Le spectateur pensait découvrir ou redécouvrir l'histoire de *Jack et le haricot magique*, mais il est finalement embarqué bien au delà, dans un univers complètement inventé, qui devient une sorte de valeur ajoutée au conte initial. Le cabinet des curiosités de Monsieur Otto n'est pas sans piquer aussi la curiosité des petits et grands spectateurs. Le 4ème mur est rompu dès les premiers instants du spectacle. Une voix de narratrice commence une belle histoire, celle de «Jack et le haricot magique» puis est vite interrompue par l'entrée charismatique de M.Otto, qui, en racontant sa propre histoire, va inviter les spectateurs à découvrir les trésors de sa fabuleuse échoppe, célèbres par les histoires qu'ils renferment.

NOTE À L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS.

Si le temps le permet **en amont de la représentation** et afin de ne perdre aucune miette des nombreuses références présentes dans ce spectacle, nous invitons les enseignants de classes élémentaires à proposer une relecture des principaux contes traditionnels. Ou bien, à faire un long questionnement général pour évaluer les connaissances de chacun et ainsi pouvoir revenir sur certains contes méconnus.

Pour les plus petites sections qui n'auraient pas encore découvert la plupart des contes, nous recommandons aux enseignants de centrer leur attention sur le conte de «Jack et le haricot magique» puis de les questionner sur le marchand de haricots magiques. En effet, les petites, moyennes et grandes sections de maternelle pourraient **essayer d'imaginer et d'inventer** ce que le conte ne raconte pas à savoir : qui est le marchand ? D'où pourrait-il venir ? Comment et où a-t-il pu trouver des haricots magiques ? Etc.

IDÉES D'ACTIVITÉS À RÉALISER APRÈS LE SPECTACLE

DEVENEZ ARTISTE MANIPULATEUR !

RECETTE **pour fabriquer un Ogre animé.**

Ingrédients : 1 feuille de canson blanche, 1 crayon de papier, 1 gomme, feutres de couleurs, 1 tube de colle, 1 petite punaise, 1 paire de ciseaux, scotch.

Temps de préparation : 1h

- 1) Imaginez un visage d'Ogre dans votre tête. *(Il n'est pas obligé de ressembler à celui du spectacle !)*.
- 2) Utilisez la feuille de canson, commencez à dessiner un grand visage en utilisant tout l'espace de la feuille. Utilisez un crayon de papier pour pouvoir gommer au besoin, puis repassez tous les traits avec des feutres.
- 3) A l'aide de la punaise, percez deux petits trous à chaque extrémité des yeux *(sans vous piquer les doigts !)*. Les trous servant d'entailles, faufillez y votre paire de ciseaux pour découper l'intérieur des yeux.
- 4) Récupérez les yeux et collez les sur une très grande lamelle cartonnée qui servira à la manipulation. *(Attention ! L'écartement entre les deux yeux de la lamelle doit correspondre à celui des deux yeux de votre dessin)*.
- 5) Découpez une autre lamelle cartonnée mais plus petite, cette fois. La placer à la verticale au dos de votre dessin *(au niveau des trous des yeux)* et scotchez ses extrémités en haut et en bas.
- 6) Glissez votre grande lamelle à l'intérieur, au centre de votre petite lamelle cartonnée, dans l'espace laissé vide entre les parties scotchées.

Et voilà ! Retournez votre dessin face à vous. Ajuster la grande lamelle en la découpant à votre guise. Manipulez délicatement en tirant et poussant de droite à gauche, puis de gauche à droite. Votre Ogre s'anime dès que vous lui bougez les yeux !

DEVENEZ INTERPRÈTE !

RECETTE **pour apprendre à jouer de différentes** **façons.**

Ingrédients :

- 1 conte assez court et bien connu
- 1 voix capable de raconter bien fort
- 1 corps expressif
- 2 ou 3 grimaces (facultatif)

Temps de préparation : 10 min

Fermez les yeux, frottez vous le visage, les épaules, la nuque et les bras avec vos mains puis concentrez-vous sans bouger.

Choisissez un conte assez court et que vous connaissez très bien. Imaginez que la scène se trouve au pied du tableau, en classe, et que les élèves assis à leur table sont des spectateurs.

1 : Prenez place sur scène à la façon d'un roi.

(ressentez « pour de vrai » que vous êtes un roi.)

Tenez-vous bien droit, levez le menton légèrement ! Racontez votre conte en entier au public *(en n'oubliant jamais que c'est un roi qui le raconte !)*.

2 : Prenez place sur scène à la façon d'un sorcier.

(ressentez « pour de vrai » que vous êtes un sorcier). Adoptez un regard mystérieux, utilisez des gestes abracadabrans. Racontez votre conte en entier au public *(en n'oubliant jamais que c'est un sorcier qui le raconte !)*.

3 : Prenez place sur scène à la façon de Monsieur Otto.

(essayez de vous souvenir de ce qui vous avait fait rire chez ce personnage, ou de ce que vous aviez aimé). Prenez une voix un peu folle et n'oubliez pas les grimaces. Racontez votre conte en entier au public *(en n'oubliant jamais que c'est monsieur Otto qui le raconte !)*.

4 : A vous d'inventer ! Il existe de nombreuses autres interprétations possibles.

DEVENEZ AUTEUR/TRICE !

Au collège, les contes étant au programme des 6 èmes, nous proposons aux enseignants un travail d'écriture et d'imagination autour des contes.

En effet, nombreux sont les pans des histoires qui restent à inventer !

Exemple : Que faisait le loup avant de rencontrer le chaperon rouge ? Qui était la sorcière de blanche neige ? Où et comment s'était elle procurée le miroir magique ?

NB : pour les élémentaires, c'est aussi un exercice possible et une façon ludique de réviser les emplois des temps de l'imparfait et du passé simple de l'indicatif.

INTERVENTIONS DES ARTISTES EN CLASSES.

Si vous êtes fort(e)s d'un projet artistique alliant théâtre, arts plastiques et musique et que vous avez financièrement la possibilité de prolonger le temps du spectacle en classes, les artistes Léna Chkondali (jeu et interprétation), Rianne Glorius (dessin et manipulation) et Sébastien Ménard (création sonore et découverte de l'instrument « Theremin ») peuvent intervenir au sein de votre école en proposant 3 ateliers rotatifs par petits groupes sur 1/2 journée ou 1 journée. N'hésitez pas à solliciter l'aide de la structure organisatrice de la programmation ou de nous contacter directement si vous êtes intéressé(e)s.

Contacts : changerlair@gmail.com / 06 15 39 89 71 / www.changerlair.fr