

Domaine départemental d'O
Collèges en tournée 2016
Dossier pédagogique

EL DUENDE Compagnie TBNTB

COMPAGNIE TBNTB

Mise en Scène

Benjamin Barou-Crossman

Assistante de mise en scène

Marine de Missolz

Comédien

Benjamin Barou-Crossman

Guitariste

Luis Davila Oria

Danseuse

Karine Gonzalez

Public collège **niveau 4ème 3ème**

Durée **45 minutes**

Production Scène Nationale de Sète et
du Bassin de Thau

CONTACTS DOMAINE D'O

Valérie Picq

Responsable des relations publiques

04 67 67 31 22 / 06 74 63 44 32 / vpicq@domaine-do-34.eu

Jessica Ramassamy

Enseignante missionnée au Service Educatif « Théâtre et Spectacle vivant »

jramassamy@domaine-do-34.eu

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Ce spectacle a été créé dans le cadre du programme culturel départemental Collèges en tournée (coproduction Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau) Il est destiné à promouvoir et diffuser la création théâtrale auprès des collégiens et plus largement des Héraultais.

Le projet se déroulera d'octobre à décembre 2016 et s'adresse aux élèves de 4ème et/ou de 3ème. L'enjeu est de créer un lien privilégié entre la classe participante, la compagnie et le spectacle diffusé dans l'établissement scolaire. Les élèves qui participent à ce projet bénéficient d'un atelier de deux heures avec les comédiens de la compagnie théâtrale et assistent au spectacle au sein de leur classe suivi d'une rencontre-échange avec les artistes.

Les enseignants porteurs du projet sont conviés à rencontrer le metteur en scène en amont, lors d'une rencontre l'après-midi du mercredi 19 octobre 2016 à 14h30. Cette rencontre aura lieu au Château du domaine d'O.

LES OBJECTIFS DU PROJET

- Accéder à la culture
- Découvrir le milieu théâtral, musicale, chorégraphique et le travail d'une compagnie locale
- Rencontrer des artistes
- Devenir un spectateur averti
- Travailler sur le texte et sa représentation

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE TBNTB

« La compagnie théâtrale TBNTB a été fondée en juin 2011, à Montpellier, par Benjamin Barou-Crossman, ancien élève du Conservatoire national de région d'art dramatique de Montpellier (direction Ariel Garcia-Valdès) et diplômé de l'École du Théâtre National de Bretagne (promotion 2006-2009 / Direction Stanislas Nordey).

TBNTB sont les initiales de la fameuse réplique de Shakespeare « To be or not to be ». Oui, telle est la question, et la compagnie TBNTB exprime son « To be » à travers un théâtre engagé. Le premier projet d'une compagnie est fondateur, il crée une route qu'il ne faut pas trahir. Ce premier travail sera la mise en scène de Jeu et théorie du Duende de Federico Garcia-Lorca.

Avec ma compagnie, nous travaillons aussi à mêler les arts (danse, musique, théâtre). Il y a aussi une place donnée à l'improvisation, à l'oralité, au corps ainsi qu'à l'écriture au plateau. La devise de Jean Vilar « faire pour les gens de mon temps, le théâtre de mon temps » nous est chère. Nous cherchons par le biais de l'émotion (le rire, les larmes) à transmettre ce que les mots ne peuvent exprimer .

La compagnie TBNTB fait le choix du présent, mais sans jamais renier ce qui fait la spécificité du théâtre, à savoir le texte littéraire. Il faut avoir le courage de réactualiser les classiques tout en faisant connaître les auteurs de son époque.

La compagnie souhaite aussi s'ouvrir dans ses projets théâtraux à d'autres formes d'art. Il faut casser les clivages, faire dialoguer les générations, transmettre. Autant d'actes de résistance.

Enfin, la compagnie TBNTB se veut ouverte sur les autres cultures (celle du flamenco par exemple), sur le monde. Benjamin Barou-Crossman a vécu et voyagé dans le monde des Aborigènes d'Australie, des Indiens Navajo aux États-Unis, des Tibétains exilés dans le nord de l'Inde. Il souhaite que la compagnie évolue aussi dans ces univers-là, auprès de ces peuples qui considèrent la création comme la plus haute activité sur terre ».

Note de Benjamin Barou-Crossman.

NOTES DE MISE EN SCÈNE

Le fil rouge de cette adaptation va être le texte de Lorca, Jeu et théorie du duende. Le duende c'est le feu sacré, le supplément d'âme. De mon point de vue, ceux qui aujourd'hui se rapprochent par leur art de vivre du duende si cher à Lorca sont les gitans. Ils possèdent un art de vivre qui ne s'éloigne pas de l'émotion, du corps, de l'oralité, de l'imprévu, du hors cadre, du chaos. C'est pour cette raison que j'ai mêlée dans mon adaptation des poètes tsiganes avec Lorca. J'ai souhaité témoigner d'un art de vivre qui interroge les dysfonctionnements de la culture occidentale. Le duende se réinvente sans cesse. J'ai mis plusieurs fois les mêmes poèmes pour obliger les interprètes à les dire de plusieurs manières différentes. Le duende nécessite du risque. Je pense à ce poème que j'ai mis dans mon adaptation : « ne mésestime jamais le corbeau et le loup car ils savent des choses que tu ignores ». Le texte va aussi être un prétexte pour atteindre, palper ce fameux duende. On va s'amuser à dire le texte avec des rythmiques différentes. J'ai choisi un enchaînement d'extraits qui permet de ne jamais être là où on s'attend. On passe très vite d'une thématique à une autre (par exemple les tribus gitanes puis Pastora Pavon face à son public). De mon point de vue, le duende c'est la sublimation de la souffrance.

Le duende demande de plonger dans son intériorité, sa douleur afin de l'extérioriser et d'en rire. C'est ce que montre notamment le passage de Pastora Pavon. Ce fil tendu entre la joie et la peine, je le retrouve dans le poème de Tcha Baliardo, Je voudrais être un clown.

Dans mon adaptation, j'y mêle l'oralité (« oh Federico » dit un acteur à un autre). Ce qui permet une joute entre celui qui a la parole, qui est au centre et les autres, ceux qui sont autour. Et aussi d'être connecté au présent. Il est essentiel de garder ce plaisir du jeu. On joue à être Federico. Je tiens à rappeler que Lorca dans son texte, Jeu et théorie du duende, réunit les genres (masculin/féminin), les émotions (pulsion de vie et de mort), les cultures (monde arabo-andalou), les âges.

Les poèmes de Romanès qui sont comme des haïkus vont permettre aussi des pauses, comme des interludes. J'ai voulu montrer, à travers mon adaptation, un Lorca plus mordant, plus écorché vif. Lorca se rapprochait par sa pensée et son vécu des libertaires. Il s'est aussi toujours senti proche du peuple andalou. Et cette rage de vivre, cette insoumission, je la retrouve dans le flamenco. Dans un passage du duende, à un moment, Lorca fait dire à Ignacio Espelleta : « Moi travailler ? Je suis de Cadix ». C'est une

critique acerbe du travail où l'on se tue à la tâche. Le duende se situe ailleurs. C'est l'accomplissement de son être.

Il y aura aussi des chants en langue rom, espagnole.

Dans une époque si individualiste, nous avons plus que jamais besoin de partage, d'émotion, de communiquer les uns avec les autres. La joie est un moyen. J'ai choisi des extraits qui désamorcent par l'humour les clichés sur la culture tzigane.

Avec cette adaptation, j'ai souhaité rassembler à mon tour. Les fragilités de la vie, et de l'humain nous touchent tous quels que soient nos cultures, nos âges. Cette fragilité est exprimée par certains poèmes de Romanès et par le duende.

Je termine mon adaptation avec le poème de Lorca, La mariée infidèle, qui est un hymne à l'acte d'amour, à l'émotion, au corps. De mon point de vue le corps pense et on a tendance à l'oublier en occident. Dans une époque si cynique, nous avons besoin de retrouver une innocence face au monde, de l'enthousiasme.

« Au royaume de l'espoir il n'y a jamais d'hiver » dit un proverbe gitan.

Benjamin Barou-Crossman

LES AUTEURS

Une recherche guidée peut être faite avec les élèves au CDI sur la biographie des auteurs et leurs différentes productions théâtrales ou poétiques. Un lien peut être fait entre tous les auteurs qui ont inspiré le metteur en scène pour produire ce spectacle. Au-delà des biographies des auteurs vous pouvez consulter les liens qui les accompagnent.

Federico Garcia Lorca

Federico García Lorca est un poète, peintre et dramaturge espagnol. Federico García Lorca est né en 1898 près de Grenade dans une famille bourgeoise et libérale d'Andalousie. Il s'initie très jeune à la poésie, à la musique et à la peinture et suit des études de lettres et de droit à l'Université de Grenade, puis de Madrid. Il se lie d'amitié à Salvador Dalí, Luis Buñuel et Sanchez Mazas et devient l'un des initiateurs de l'art moderne en Espagne. Federico García Lorca s'intéresse, outre à la poésie, à la peinture à la musique et surtout au théâtre.

Après l'échec de sa première pièce de théâtre en vers, *Le Maléfice du papillon* (1920), il se consacre presque exclusivement à la poésie. Ses oeuvres, *Canciones* (1921) et *Romancero gitano* (1928), influencées par la tradition orale et le folklore andalous lui procurent une notoriété croissante. Victime d'une dépression exacerbée de ne pouvoir vivre son homosexualité en toute liberté, il fait un long voyage aux Etats-Unis en 1929-1930 où il donne des conférences. Après le rétablissement de la République espagnole, il est nommé directeur de « La Barraca », société de théâtre étudiante subventionnée pour présenter le répertoire classique dans les provinces rurales. Dans les dernières années de sa vie, il se consacre essentiellement à la création théâtrale. En juillet 1936, au début de la guerre civile, Federico García Lorca se rend de Madrid à Grenade, puritaine et réactionnaire. Pour des raisons politiques, de rivalités familiales et sans doute aussi à cause de son homosexualité, il est arrêté, au mois d'août, par un groupe de répression fasciste, l'Escuadra negra, assassiné quelques jours plus tard, puis jeté dans une fosse commune à Vïznar. Federico García Lorca est l'un des écrivains espagnols les plus célèbres après Cervantès. Il a su allier l'héritage du folklore, la tradition populaire au romantisme, au symbolisme et aux mouvements d'avant-garde des années 1920, laissant une oeuvre originale et inclassable. Bien que n'ayant jamais eu d'activité politique, il avait beaucoup d'amis de gauche, était opposé au fascisme et à la guerre et en humaniste s'est engagé auprès des plus démunis.

<http://www.republique-des-lettres.com/garcia-lorca-9782824902098.php>

<http://www.poetica.fr/categories/federico-garcia-lorca/>

http://www.cervantes.es/bibliotecasdocumentacionespanol/biografias/tokiofedericogarcia_lorca.htm

Alexandre Romanès

Alexandre Romanès est l'un des plus dignes représentants de la communauté gitane en France. Il est directeur du cirque Romanès à Paris. Ami de Jean Genet, Lydie Dattas, Christian Bobin, il a publié plusieurs recueils de poésie chez Gallimard (*Un peuple de promeneurs*, *Paroles perdues*, *Sur l'épaule de l'ange*).

<http://www.babelio.com/auteur/Alexandre-Romanes/95657>

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/26/nomades-nous-resterons-par-alexandre-romanes1485448_3232.html

<https://matthieugosztola.files.wordpress.com/2012/11/cr-romanes-poezibao.pdf>

Jean Marie Kerwich

Jean-Marie Kerwich est un poète itinérant né à Paris en 1952, dans une famille de gitans piémontais. En 1963, la famille part au Canada où elle reste 17 ans et fonde un petit cirque ambulancier. Contraint de renoncer à la vie nomade, Jean-Marie Kerwich travaille à contrecœur dans les cabarets et écrit des poèmes au ton prophétique dans lesquels il dénonce l'inhumaine vie moderne. Yehudi Menuhin fait l'éloge de ses premiers poèmes et Jean Grosjean compare son recueil *L'ange qui boîte aux prières de François d'Assise*.

<http://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20081016.BIB2199/le-livre-qui-manquait-a-la-bible.html>

<http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Jean-Marie-Kerwich-le-Gitan-choisi-par-la-poesie-NG-2008-12-26-681894>

DEUX HEURES DE SENSIBILISATION

« Au cours de ce temps d'atelier-rencontre je vais exposer ce qui fait la spécificité de la culture gitane et en quoi elle interroge notre culture occidentale. Je vais bien sûr évoquer la question du duende. Je vais donner quelques éléments sur mon parcours et la compagnie. Je vais aussi rappeler quelques données culturelles de société sur les Aborigènes d'Australie par exemple que j'ai bien connus enfant et qui s'apparentent dans leur expression artistique notamment à la culture gitane.

Je vais leur transmettre quelques notions de palmas (claquements de main) et de flamenco qui seront ensuite approfondies avec Karine Gonzalez et Luis Davila Oria dans le temps de rencontre après le spectacle.

Je vais leur apprendre à dire les poésies gitanes d'Alexandre Romanès et de Jean Marie Kerwich.

Ce sont des poèmes qui doivent être dits très simplement comme dans la vie. Entre les poèmes nous allons placer du corps, de l'humour, de l'oralité.

Je leur apprendrai à faire ressortir l'humour des poèmes tsiganes.

Je leur transmettrai aussi quelques dictons que des amis gitans m'ont donnés par voie orale. Je vais ensuite par des exercices tenter de leur faire ressentir le duende c'est à dire la flamme, le feu sacré. Il y aura une place importante donnée au corps et à l'émotion. Le duende ne s'explique pas il se ressent.

Je leur ferai écouter quelques chants roms.

Nous verrons ensuite en quoi ces notions peuvent les aider pour leur vie de tous les jours et leurs rapports sans discriminations avec les autres ».

Benjamin Barou-Crossman

PRÉPARER LES ÉLÈVES AVANT LA REPRÉSENTATION

Devenir spectateur

Identifier le comportement du spectateur, et tenter d'établir avec les élèves la charte du spectateur.

La charte du spectacle vivant – (exemple)

- Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions
- Parce qu'il aiguise les perceptions et nourrit l'imaginaire
- Parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel
- Parce qu'il rassemble et suscite l'échange
- Parce qu'il est un moment de plaisir et de partage
- Parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes
- Parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif

Pour que les élèves profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis de les préparer à l'écoute et au silence.

Pistes d'activités

On peut proposer aux élèves une lecture de quelques extraits de la pièce sans en dévoiler le contenu. Cette lecture permettra aux élèves de se faire une idée des grandes thématiques de la pièce.

A la suite de cette lecture, une mise en voix peut être proposée avec une segmentation du texte : distribution des rôles et lecture sans consigne particulière dans un premier temps. Donner des consignes de lecture qui correspondent aux caractères des personnages relevés par les élèves.

Une joute verbale peut être proposée aux élèves avec des thématiques liées à la pièce et en exploitant leurs capacités d'improvisation.

Benjamin Barou-Crossman assure dans sa note de mise en scène : « Dans mon adaptation, j'y mêle l'oralité (« oh Federico » dit un acteur à un autre). Ce qui permet une joute entre celui qui a la parole, qui est au centre et les autres, ceux qui sont autour (...) il y aura aussi des phrases que les acteurs vont inventer sur le moment ».

Mise en espace

Demander aux élèves, dans un travail de groupe, de faire des propositions de mise en scène et de justifier leur choix (l'argumentation étant l'un des objets d'étude du programme de 3ème en Français).

APRÈS LA REPRÉSENTATION

Rencontre avec le comédien, la danseuse et le musicien

Directement à l'issue de la représentation, une heure de débat est prévue. Elle devra être préparée avec soin afin que les élèves puissent véritablement animer la discussion selon les axes proposés ci-dessus.

Préparer avec les élèves un tableau qui permet de guider leur observation de la pièce : ce tableau peut être axé sur les détails du décor, le choix des costumes des comédiens, les déplacements des comédiens, le lien entre la danse, la musique et les textes contés, la tonalité employée par chaque comédien... etc.

Ce tableau pourra être corrigé, complété en classe avec l'aide de l'enseignant et en mutualisant les réponses des élèves.

Prévoir avec les élèves quelques questions qu'ils souhaitent poser à la suite de la représentation en reliant ce travail de réflexion à un travail de grammaire sur l'interrogation totale et partielle ainsi que sur les différents mots interrogatifs. Cette phase de dialogue doit impérativement être préparée avec la classe en amont pour éviter les blancs et la dispersion.

Les livres mis à disposition par la Médiathèque Départementale du Conseil départemental, la première venue en classe du comédien lors de l'atelier, le texte de la pièce ainsi que les pistes pédagogiques sont d'autant de matière à la préparation de cette rencontre d'après spectacle. Vous pouvez prévoir avec les élèves quelques questions qu'ils souhaitent poser à la suite de la représentation.

VALISE DE LIVRES

La Médiathèque départementale PierresVives a sélectionné des titres en lien avec le projet Collèges en tournée autour du spectacle El Duende.

Ces livres sont autant de matière permettant de nourrir un travail en amont, mais aussi à l'issue de la venue en classe des artistes avec le projet Collèges en tournée autour du spectacle El Duende.

Ces livres seront à récupérer par les collèges concernés auprès de la médiathèque

Ces livres sont prêtés à chaque établissement, et devront être restitués à la Médiathèque au plus tard en mai 2017.

Contact : Aurélie WILLAUME

Bibliothécaire en charge des publics adolescents

Médiathèque départementale de l'Hérault

Service Médiathèque et Médiations

04.67.67.36.26 / awillaume@herault.fr

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

L'étude de la langue de F.G Lorca

Les élèves peuvent découvrir quelques extraits du texte sans forcément lire la pièce dans sa totalité. Ils seront ainsi initiés à l'univers et à la langue des différents auteurs cités ci-dessus : F. G. Lorca, A. Romanès, J. M. Kerwich.

La culture gitane

Elle représente le point central de toute la pièce. Il est donc intéressant de faire avec les élèves un décryptage des stéréotypes véhiculés par notre société à propos du mode de vie et de la culture gitane. L'enseignant peut s'appuyer sur différents corpus aussi bien littéraire que cinématographique.

Cinéma

Plusieurs films traitent de la culture gitane : mode de fonctionnement, traditions et culture :

Tony Gatlif: « Canta gitano », 1981 / « Latcho drom » 1993 / « Gadjó dilo » 1997 / « Exils » 2005.

Emir Kusturica « Le temps des gitans », 1989 / « Chat noir, chat blanc », 1998.

« Spartacus et Cassandra », 2014 film de Loanis Nuguet.

Carlos Saura « Flamenco », <https://www.youtube.com/watch?v=plRZarZj6JE>.

Littérature

« La musique des gitans » de Béatrice Fontanel, Editions Gallimard.

Charles Baudelaire : « Bohémiens en voyage », Les Fleurs du mal.

Théphile Gautier : « Carmen », in Emaux et Camées.

Extraits de Notre Dame de Paris, Victor Hugo.

Des lectures de romans de jeunesse sur la culture gitane peuvent être conseillées. Voir le lien : <http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/730-gitan-bohemien>

Le thème de l'amour

La question de l'amour et de la rencontre de l'autre quels que soient la couleur de sa peau, son milieu social constitue un autre élément central de la pièce. En effet la pièce se termine par le poème de Lorca « La mariée infidèle » qui est « un hymne à l'acte de d'amour » assure le metteur en scène.

Ainsi, un travail peut être mené sur ce thème Un groupement de textes peut être proposé aux élèves dans le but d'une lecture analytique :

- Quasimodo et Esméralda dans Notre-Dame de Paris.

- Roméo et Juliette de Shakespeare.

- Le thème de l'amour prédominant dans la poésie et le chant gitans.

Thématiques

La double inspiration de Federico Garcia Lorca et de la poésie d'Alexandre Romanès donne naissance à un spectacle axé sur « El Duende » : c'est la flamme, le feu sacré, le supplément d'âme que tout un chacun peut porter. « Le duende ne s'explique pas, il se ressent » affirmait l'auteur et dramaturge espagnol. Le metteur en scène, Benjamin Barou-Crossman y associe la force de la poésie et de la danse

tzigane.

Le metteur en scène

Il importe de faire une distinction entre les auteurs qui ont servi comme support de la création de la pièce et le metteur en scène. Sensibiliser les élèves au rôle de ce dernier dans la création théâtrale :

http://www.t-n-b.fr/fr/ecole_tnb/promotions/benjamin-baroucrossman-86.php

<http://www.tbntb.com/html/compagnie.html>

LIENS PEDAGOGIQUES

Histoire géographique - Enseignement moral et civique

La mondialisation et la crise économique et sociale : le pouvoir de l'argent et de la société individualiste.

Enseignement moral et civique : L'altérité qui est la reconnaissance de l'autre dans sa différence constitue une valeur essentielle de la laïcité : Le mode de vie gitan.

Français

La mise en scène dans le théâtre : du texte à la représentation

L'engagement et l'argumentation dans le théâtre : Federico Garcia Lorca comme poète et dramaturge de l'insoumission.

Théâtre et poésie : la lecture polyphonique sur scène

L'altérité : difficulté de rencontrer l'autre.

Le spectacle total : théâtre, musique tzigane, danse et chant

Musique

Etude de différents genres musicaux en lien avec la culture gitane : un groupement de textes de chansons dans un ordre chronologique peut être proposé aux élèves :

« Mon pote le gitan », Jaques Vérières, en hommage à Django Reinhardt, 1954

« Le gitan », Auteurs compositeurs : Cyril Assous - Michel Jouveaux - Daniel Guichard, 1983

« Color gitano », Kendji Girac, 2014

« Paco de Lucia Gold »

Camaron : « Camaron la legenda del tiempo » / « Flamenco es... Camaron de la Isla »

« La Nina de los peines » grands cantaores du flamenco volume 3

« Agujetas cantaor »

EPS, option danse et/ou musique

On pourra consulter les annexes 2, 4 et 5 d'un mémoire d'IUFM réalisé par un collègue de l'académie en 2002, avec une classe de 6ème, dans le cadre d'une classe à PAC : les principes de la danse gitane y sont rappelés, de même que les instruments de musique qui l'accompagnent : www.crdp-montpellier.fr/ressources/memoires/memoires/.../02b0110.pdf

Influence de la danse soufie et de la danse africaine dans la proposition artistique flamenca d'El Duende. Prendre le temps d'aborder le flamenco contemporain, l'évolution de cette danse au fil du temps.

EPIC du domaine d'O, domaine départemental d'O

178 rue de la Carrièresse, 34090 Montpellier

S.I.R.E.T : 512 658 105 00014, Code APE : 9004 Z, TVA intracommunautaire : FR 42 512 658 105

Licences : Licences : 1.1089341 – 1-1089342 – 1-1089343 – 2-1089344 – 3-1089345