

TDB

TRUST ME FOR A WHILE

CONCEPTION

YNGVILD
ASPELI*

UDN

STAGE PRÉPARATOIRE À LA TOURNÉE DU PASSE-MURAILLES

*ARTISTE
ASSOCIÉE

PRODUCTION
TDB

TDB-CDN.COM

PASSE-MURAILLES #3

03 80 30 12 12

Conception Sandrine Costa-Colin, Chargée de mission éducative au TDB (sandrine@colin-costa.fr)

Contacts TDB Sophie Bogillot, Responsable des relations avec le public (s.bogillot@tdb-cdn.com / 03 80 68 47 39 / 06 29 66 51 11)
Alexandra Chopard, Responsable du développement des projets et des formations (a.chopard@tdb-cdn.com / 03 80 68 57 34 / 06 29 66 50 85)
Héloïse Merc, Attachée aux relations avec le public et à la billetterie (h.merc@tdb-cdn.com), photo © Vincent Arbelet

Ce stage est proposé aux établissements partenaires des lycées de Bourgogne-Franche-Comté. Il offre l'occasion de rencontrer l'équipe du service des relations avec le public du Théâtre Dijon Bourgogne (TDB) ainsi que Sandrine Costa Colin, professeure missionnée au TDB, afin d'échanger autour du spectacle *Trust me for a while*, qui sera accueilli dans les lycées.

Déroulé du stage :

- 14h-14h30 : Accueil + signatures dématérialisées + tour de table
- 14h30-15h30 : Présentation des outils pédagogiques et des différentes pistes à explorer avec les élèves afin de préparer et prolonger l'expérience de la représentation. Animé par Sandrine Costa Colin.
- 15h30-16h : échange / questions autour de la fiche pédagogique
- 16h-17h : Présentation logistique de la tournée et des conditions d'accueil du spectacle dans les lycées. Animé par Sophie Bogillot, responsable des relations avec le public, et Léane Blanc, service civique.

Présentation de l'équipe Passe-Murailles :

- Léane : Service civique accompagnante de la tournée dans les lycées. Fera un CR du stage
- Sophie : responsable des relations avec le public et de la billetterie - coordinatrice de la tournée + présente les 1ers jours de tournée en alternance avec Héloïse
- Héloïse : attachée RP, présente les 1ers jours de tournée en alternance avec Sophie
- Sandrine : professeure missionnée au TDB qui va créer la fiche pédagogique du spectacle

D'après **Magic** de **William Goldman**

Conception et mise en scène **Yngvild Aspeli**, artiste associée au TDB

Avec **Pedro Hermelin**, **Melody Shanty Mahe** et **Alix Weugue**

Collaboration à la dramaturgie **Pauline Thimonnier**

Fabrication marionnettes **Polina Borisova**

Composition musique **Greg Hall**

Lumière **Vincent Loubière**

Assistante à la mise en scène **Laetitia Labre**

Production **Théâtre Dijon Bourgogne, Centre dramatique national**

Coproduction **Plexus Polaire**

Cette pièce est inspirée de nombreuses œuvres autour du marionnettiste ventriloque et de sa relation intime et complexe avec sa marionnette. Par la marionnette, ce qui est représenté c'est un jeu de rôle entre ce qu'on montre et ce qu'on cache, comment on bascule de l'un à l'autre, comment on pense qu'on contrôle nos démons intérieurs avant de constater que ce sont eux qui nous dirigent. *Trust me for a while* pose, indirectement et à travers l'histoire, la question de savoir comment rester humain et ne pas devenir un monstre.

1. Présentation des outils pédagogiques et des différentes pistes à explorer avec les élèves afin de préparer et prolonger l'expérience de la représentation

Animé par Sandrine Costa Colin, professeure missionnée au TDB.

Vous pouvez choisir de révéler ou non le sujet du spectacle. Peut-être qu'il ne faut pas dire aux élèves que c'est un spectacle de marionnettes si vous croyez que cela va leur donner le sentiment d'avoir affaire à un spectacle pour enfants.

À ce sujet, Yngvild estime qu'il vaut mieux éviter de mentionner la ventriloquie, afin de préserver une part de surprise et d'éviter que les élèves ne se focalisent dès le début sur les lèvres du comédien plutôt que sur la représentation en elle-même.

Selon le positionnement que vous souhaitez adopter, une préparation en amont et/ou un travail en aval pourra être envisagé.

Présentation rapide du contenu de la fiche pédagogique

EN AMONT :

- **Échange introductif** autour de la marionnette et des expériences personnelles des élèves (ex. *Pinocchio*, récemment adapté au cinéma). Partir de leurs représentations : ont-ils déjà vu un spectacle de marionnettes ? Quels souvenirs ou idées s'en font-ils ?
- **Historique de la marionnette**, devenue un véritable genre au sein des arts du spectacle. Réflexion sur les matériaux utilisés pour la fabrication et sur les différentes techniques de manipulation (ombres, marionnettes à gaine, à fils, à tiges, à tringle, bunraku)
Exemple possible : le travail d'Ariane Mnouchkine, *Tambours sur la digue* (1999), remarquable illustration de l'art bunraku.
- **Focus sur les marionnettes de *Trust Me For A While* :**
 - Le chat
 - Terry, marionnette principale, avec sa tête articulée montée sur un pic en bois, détachable et pouvant être remplacée par la tête des comédiens. Les articulations très expressives de son visage, marquent particulièrement les spectateurs.
- **Expérimentation du théâtre bunraku** avec les élèves, organisés en groupes de trois, afin de comprendre la coordination propre à cette forme.
- **Atelier de fabrication de marionnettes** (à partir de tissus, chiffons, élastiques). Même adultes, la construction de marionnettes demeure un plaisir créatif. Ces marionnettes pourraient ensuite être manipulées à partir de textes inventés par les élèves, ou de réécritures et adaptations de contes ou récits.
- **Approche de la ventriloquie**, en écho au spectacle, pour expliquer ses principes et son apport dramaturgique.

- **Découverte du travail d'Yngvild**, qui cultive une atmosphère singulière dans ses créations. Les marionnettes de taille humaine constituent un élément central de sa démarche (ex. *Une Maison de poupée*, montée au TDB en 2023).
- **Références cinématographiques** ayant inspiré la mise en scène : *Chucky* (Tom Holland, 1988), *The Shining* (Stanley Kubrick, 1980), *Saw* (James Wan, 2004), *Dead Silence* (James Wan, 2007), ou encore *Magic* (Richard Attenborough, 1978). Les films d'horreur permettent de jouer avec la limite. L'excès d'horreur conduit à l'absurde qui permet de rentrer dans les zones et thématiques difficiles à aborder autrement.

EN AVAL :

Les éléments évoqués en amont peuvent également être repris et approfondis en aval.

Réflexion sur les thèmes du spectacle :

- **L'horreur**

Le spectacle est qualifié d'« horrifique ». L'horreur est plutôt jouée dans l'absurde mais il ne faut pas complètement perdre la vraie peur. On ne sait jamais vraiment si ce que l'on voit est vrai ou non. L'enjeu est justement de jouer sur cette frontière trouble, sur notre rapport à nos zones d'ombre et à la fascination que suscite ce qui nous effraie.

Très vite, on peut se demander si la marionnette est réellement effrayante ou si cette perception provient du regard du personnage. Sommes-nous plongés dans sa subjectivité, ou assistons-nous à une réalité objective ? Cette ambiguïté, renforcée par le décor et par ce que symbolise la marionnette, est l'un des ressorts essentiels du spectacle.

- **L'illusion**

Un autre axe qui intéresse Yngvild Aspeli dans ce spectacle est celui de l'illusion théâtrale. Ici, la metteuse en scène va nous demander de croire à l'illusion d'un spectacle horrifique, un spectacle d'horreur pour rire, qui se délecte dans le gore : oreilles et mains coupées, sang et tripes qui giclent, couteaux menaçants, marionnette effrayante... et la musique vient encore renforcer ce climat d'horreur.

Explorer la contradiction entre illusion et réalité : comprendre pourquoi nous choisissons de croire à ce que nous savons être faux. Par exemple, même en sachant que le couteau sur scène est factice, nous nous laissons emporter par l'action, la tension monte, et nous frémissons malgré nous.

Répliques du spectacle :

« Une illusion c'est lorsque que l'on croit en quelque chose que l'on sait ne pas être réel, mais lorsque qu'une illusion est partagée par tout le monde elle devient réalité. »

« Ce que vous avez vu n'est pas une histoire vraie. Toute ressemblance avec des personnages ou des événements existants serait purement fortuite. Même si cela n'a jamais eu lieu, cela arrive tout le temps. »

- **La folie**

On est un peu à la limite de la folie car on finit par croire qu'on n'est pas seul avec une marionnette mais qu'elle est vivante. La question de la folie et de l'équilibre entre la raison et la folie, la création et la destruction est sans cesse présente. Comment contrôler cette force, la folie, qui nous fait vivre et peut aussi nous consumer ? La folie est aussi la créativité,

l'amour, ce qui nous rend humain comme tout ce qui n'est pas sous contrôle. La création et la destruction sont comme deux faces.

- **Le libre arbitre / la manipulation**

La question du libre arbitre et de la manipulation est centrale : qu'est-ce qu'une marionnette, et qu'est-ce que « manipuler » ? Qui manipule qui, finalement ? Et comment interpréter réellement la scène à laquelle nous venons d'assister ?

Pour conclure sur ces pistes pédagogiques, il est important de savoir qu'il est toujours plus agréable qu'un spectacle laisse une vraie liberté au spectateur. Il ne s'agit pas de lui dicter ce qu'il doit comprendre, mais d'ouvrir des possibles. Les éléments que nous évoquons ici proviennent des réflexions personnelles d'Yngvild, mais le spectacle n'a en aucun cas une vocation didactique : il ne cherche pas à expliquer son propre sens, seulement à offrir un espace d'interprétation.

D'après notre échange, la plupart des classes ne travailleront pas les pistes pédagogiques mentionnées et ce n'est pas problématique. *Trust Me for a while* est un spectacle très accessible, qui ne nécessite pas de préparation particulière, contrairement au spectacle *Mer*, déjà présenté dans certains lycées, et qui aborde des thèmes sensibles comme le deuil ou l'inceste. Celui-ci demande en effet un travail préalable pour éviter que les élèves ne soient déstabilisés ou mis dans une situation inconfortable.

Cependant, veuillez à rappeler avant la représentation quelques consignes essentielles liées aux « droits des spectateur·rices » :

- **Le droit de ne pas aimer la pièce** (même quand la majorité du public l'apprécie)
- **Le droit de rire et/ou de pleurer** pendant le spectacle. Si le spectacle me fait réagir, je peux manifester mes émotions tout en veillant à ne pas perturber l'écoute des autres spectateur·rices ainsi que le travail des comédien·nes.
Les réactions des élèves sont les bienvenues : qu'ils rient, qu'ils aient peur, qu'ils s'investissent. C'est même préférable. Pour les artistes, le plus difficile est un public sans réaction.
- **Le droit de s'ennuyer et même de s'endormir** (sans ronfler !)
- **Le droit d'avoir des doutes et des questions pendant et après la pièce** mais on les partage une fois la représentation terminée, notamment en raison de la proximité avec les comédien·nes.

2. Remarques, interrogations autour du spectacle et de la fiche pédagogique

- **La scénographie**

Le décor aperçu dans la captation sera exactement le même que celui apporté dans les lycées.

La représentation se fera en dispositif frontal, car la marionnette nécessite un contrôle précis de ce que l'on montre et de ce que l'on choisit de ne pas montrer.

- **Référence contemporaine de la ventriloquie : Jeff Panacloc**

Madame Nelly Servignat évoque la figure de **Jeff Panacloc**, largement médiatisé ces dernières années et très apprécié du jeune public. Cela peut servir de point d'entrée pour aborder la ventriloquie avec les élèves.

- **Sources du spectacle : Magic de William Goldman**

Contrairement à la poupée Chucky, la marionnette du spectacle possède une bouche articulée.

L'une des inspirations indirectes de *Trust Me for a While* est le roman *Magic* de William Goldman, ainsi que son adaptation cinématographique avec Anthony Hopkins, où apparaît une poupée dotée d'une bouche articulée.

Le titre du spectacle provient d'ailleurs d'une phrase du livre : dans une scène, la marionnette demande au comédien s'il lui fait confiance. Cela pose la question centrale de l'illusion : peut-on croire à ce que l'on sait être faux ? Une question profondément théâtrale.

- **Un spectacle vraiment effrayant ?**

Le spectacle n'a pas pour vocation de faire réellement peur. Il s'apparente plutôt à une comédie horrifique, où l'excès et l'absurde font rire. Un climat anxiogène demeure, et la marionnette avec sa bouche articulée et ses grands yeux conserve un potentiel inquiétant.

Le spectacle détourne et parodie les codes du genre horrifique. Cette dimension ludique est souvent bien perçue par les élèves, dont la culture du cinéma d'horreur est généralement développée : ils identifient rapidement les références, les clins d'œil, la dimension critique et onirique. Le chat, en particulier, joue pleinement sur cet équilibre entre humour et horreur.

Atelier de manipulation de marionnettes

Il est prévu un atelier de manipulation animé par nos comédiens, Pedro et Mélody, mais nous ne savons pas encore quelles marionnettes seront disponibles. Les marionnettes utilisées se manipulent à 3.

À la fin de chaque représentation, Léane annoncera la tenue de cet atelier de pratique organisé les mercredis. En général, les élèves sont davantage motivés pour participer une fois qu'ils ont vu le spectacle. Il reste néanmoins préférable de diffuser l'annonce en amont de notre venue, afin d'augmenter les chances de remplir l'atelier.

Si vous souhaitez préserver l'effet de surprise concernant la nature du spectacle, vous pouvez vous contenter d'annoncer un atelier théâtral, en précisant qu'il s'agit d'une occasion de pratiquer avec les comédiens, sans mentionner qu'il s'agit d'une initiation à la marionnette.

3. Présentation logistique de la tournée et des conditions d'accueil du spectacle dans les lycées

Préparation de notre arrivée :

- Conventions envoyées ou en cours renvoyer signées
- Envoi des effectifs des élèves par représentation, dans l'idéal 1 mois avant notre venue.
- Dans le planning des effectifs par représentations, merci d'indiquer pour chaque représentation : Classes, effectifs, disciplines et explicitation si utilisation d'acronymes, professeurs accompagnants
- Prévoir un créneau de 2h au total (spectacle + rencontre) on peut se dire 1h30
- Offre sur ADAGE à valider dans le temps imparti selon la date de création de l'offre. Validation de cette offre par votre proviseur au plus tard 2 semaines avant notre arrivée
- Prévoir le déjeuner à la cantine pour le nombre de personnes attendues = 5, 6 ou 8 dans certain cas (Simone Weil) le lundi (ou premier jour) + 4 le reste du temps sur TOUTE la semaine.
- Horaires cantine ? Carte ou ticket cantine ? A donner le 1er jour de notre arrivée.
- Communiquer les horaires des sonneries dans les établissements si ce n'est pas déjà fait.
- Prévoir une loge assez proche de la salle de spectacle. S'assurer que les 2 salles soient disponibles sur la semaine complète afin de laisser le matériel en place. Et si possible avoir une salle chauffée pour que les comédien·nes puissent se déshabiller
- Possibilité de garder les clefs de salle sur la semaine afin d'être autonomes ?
- Vérifier que des **exercices d'évacuation ou de confinement** n'ont pas lieu sur les créneaux des représentations. Le cas échéant, prévenir le TDB le plus rapidement possible.
- Arrivée le 1er jour (lundi ou mardi) : RDV à l'accueil du lycée à 10h pour récupérer les clefs et/ carte de cantine et nous indiquer où se trouve la salle et les loges. Dans l'idéal être accueilli par le ou la prof référent·e. si pas le cas avoir une autre personne (CPE)
- Avoir la possibilité de rentrer la voiture dans le lycée type Peugeot Expert (petit trafic) le 1er et dernier jour pour chargement et déchargement
- A notre arrivée, la salle qui nous est dédiée doit être libérée de tous ses éléments (bureaux etc.) + installation des **chaises** (selon le plan fourni dans la convention), avoir une 10aines de chaises supplémentaires au cas où + tables (convention) + tapis sol ou coussin (pas très grave si rien directement par terre).
- Disposition des chaises en frontal comme montré sur le plan : un rang de coussins ou tapis de gym (fourni par le lycée), un ou 2 rangs de chaises, un rang de 4 ou 5 tables fournies par le lycée) pour improviser un gradin permettant une meilleure visibilité pour les élèves
- Pas de ménage pendant la semaine d'exploitation du spectacle dans la salle qui est dédiée car installation du décor qui ne doit pas être touché.
- Mettre un balai à disposition dans la salle de représentation

Représentations et ateliers :

- Pensez à prévenir les cours d'à côté qu'il y a du théâtre et que cela peut être bruyant !
- Pensez à inviter le personnel du lycée lorsque l'effectif le permet.
- L'heure indiquée dans les plannings est celle du début de la représentation. **Les élèves doivent être présents au moins 10 min avant** pour prévoir l'installation dans la salle (mot d'accueil par la RP du TDB devant la salle). Si pas possible, nous nous adaptons mais le spectacle aura autant de retard (pas grave si 2h de créneau prévu).
- Les professeurs doivent faire l'appel de leur élève avant de rentrer en salle. Car les comédiens sont déjà en jeu au moment où nous rentrons en salle.
- Prévoir une 2ème personne référente (si possible le CPE) sur place qui est disponible lors des représentations (si prof à des cours) de manière à pouvoir régler les problèmes au moment des représentations. (Classes, élèves, prof manquant, problèmes de salle, matériel, etc.). **Avoir son tel !!**
- Pas de retardataires possibles pour le spectacle : une fois le spectacle lancé, les portes restent fermées (pas d'entrée ni de sortie). Nous mettrons un affichage sur la porte. Pour éviter que cela arrive, prévenir la vie scolaire que les retardataires ne sont pas acceptés.
- Les ateliers de pratique théâtrale :
 - o En général, Les mercredis après-midi de 14h à 17h
 - o Sur la base volontariat
 - o 12 élèves maximum, 6 élèves minimum. Le TDB se garde le droit d'annuler cet atelier si moins de 6 élèves (inscrit dans la convention).
 - o Avoir le nombre d'élèves inscrits, idéalement 1 à 2 semaines avant notre arrivée pour préparer au mieux les ateliers. Annulation au dernier moment car lors des rencontres après spectacle les lundis et mardis, nous parlerons de cet atelier et de la possibilité de s'y inscrire encore
 - o Pas présence des profs car trop d'encadrants pour le nbr d'élèves

Documents ressources :

- Préparer les élèves à la venue du spectacle avec les documents pédagogiques transmis
- Outils proposés par le TDB : CR du stage + Fiche pédagogique + dossier de production mis à jour + affiches pour les lycées
- Ces documents seront transmis début décembre pour CR de stage + dossier de production + affiches lycées + fiche pédagogique.

