

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

19

COMTE-RENDU

LA

CRÉATION

MOU
ET
T
E

DU MARDI 21.01 AU VENDREDI 24.01

TDB-CDN.COM - 03 80 30 12 12

(JE N'AI PAS RESPECTÉ LE
MONOPOLE)

D'APRÈS ANTON TCHEKHOV CONCEPTION, MISE EN SCÈNE CÉLINE CHAMPINOT AVEC EN ALTERNANCE MARION CADEAU*,
LÉOPOLD FAURISSON*, SHANEE KRÖN*, ALEXANDRE LIBÉRATI* (*COMÉDIEN.NE.S EN COURS DE PROFESSIONNALISATION)

SALLE
JACQUES FORNIER

RÉALISATION

Marie-Sabine Baard Professeure missionnée au TDB par le rectorat (marie.baard@ac-dijon.fr)

CONTACTS TDB

Sophie Bogillot Responsable des relations avec le public (s.bogillot@tdb-cdn.com / 0380684739 / 0629665111)

Alexandra Chopard Chargée des relations avec le public et de la billetterie (a.chopard@tdb-cdn.com / 0380685734 / 0629665085)

Magali Poisson Chargée des relations avec le public et de la billetterie (m.poisson@tdb-cdn.com / 0380306260 / 0750146965)

Compte-rendu du stage PRÉAC

Jeudi 23 janvier 2020 - salle Jacques Fornier

LA MOUETTE (JE N'AI PAS RESPECTÉ LE MONOPOLE)

PROGRAMME

- ◆ 9h30 / 10h : Arrivée des professeur.e.s
- ◆ 10h / 11h : Représentation
- ◆ 11h / 11h30 : Échange avec les comédiens
- ◆ 11h30 / 12h30 : Point logistique avec l'équipe des relations avec le public
- ◆ 14h / 15h : Échange avec Céline Champinot, metteur en scène et Marie-Sabine Beard, professeure missionnée sur la fiche pédagogique, le processus de création et les éventuelles questions
- ◆ 15h / 17h : Ateliers pratiques

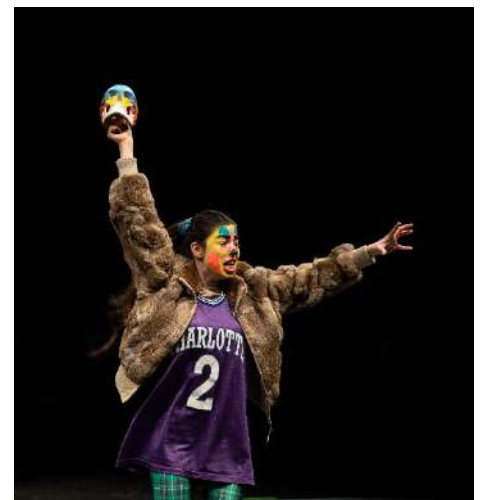
1-MATINÉE

- Accueil des stagiaires
- Représentation
- Échange avec les comédiens et la metteur en scène

- Présentation de Céline Champinot
 - Pièce de Tchekhov d'environ 2h30 – Une dizaine de personnages
 - Recentrage sur 4 rôles principaux : Konstantin, Nina, Irina et Boris
 - Parti pris scénographique et spatial, salle de classe : Konstantin et Nina font la tournée pour reraconter leur histoire en utilisant du matériel pédagogique : sellettes d'arts plastiques, squelettes de SVT....
 - Commande du TDB, thématique de l'ART : classique sur le thème de l'art adaptable pour 2 comédiens
 - *La Mouette* calquée sur *Hamlet* concernant la problématique de la vanité
- **Aux comédiens (Shanee et Alexandre)** – Quel parcours de *How deep is your usage de l'Art (Nature morte)* à *La Mouette (Je n'ai pas respecté le monopole)* ?
 - Parcours libre demandé aux comédiens : travailler un passage entre Nina / Irina ou Boris / Konstantin
 - Proposition des accessoires par Céline Champinot

- Beaucoup de coupes dans le texte déjà sélectionné par Céline Champinot
- Les grandes scènes de *La Mouette* qui donnent le fil directeur de l'histoire ; scènes qui sont des classiques dans les cours d'art dramatique
- **Aux comédiens (Shanee et Alexandre) :** différence de travail entre *How deep is your usage de l'Art ? (Nature morte)* et *La Mouette (Je n'ai pas respecté le monopole)* ? :
 - Différence des adresses : public en appui de jeu, défi du quadri-frontal
 - Implication du public qui est sollicité par les comédiens
- **Question à Céline Champinot :**
 - Est-ce la première fois que vous travaillez en quadri-frontal ? Comment avez-vous procédé ? Travail sur les diagonales, attention perpétuelle au fait que le corps se retourne en même temps que la pensée – comment la pensée fait corps ? Les mouvements sont organiques et pas uniquement liés au quadri-frontal.
- **Question du public aux comédiens et à Céline Champinot :**
 - Est-ce la première fois que vous jouez ce texte ?
 - Les comédiens ont déjà travaillé des scènes de *La Mouette* mais pas les mêmes.
 - Stage autour de Tchekhov à l'école de Bordeaux
 - Comment justifiez-vous les hors-scènes ?
 - Dans la fiction de base, on se raconte que Konstantin a besoin d'une pause après l'échec de sa première pièce.
 - Réflexion sur : qu'est-ce qu'on fait quand on quitte le champ ?
 - Céline Champinot : « en général dans mes spectacles les comédiens ne quittent pas le plateau ». Réflexion sur l'espace symbolique mais avec des éléments concrets qui peuvent faire sens pour des lycéens (être en retard, aller prendre l'air dans le couloir parce que cela ne va pas...) – c'est plus un hors-champ théâtral qu'un hors-champ dans la coulisse.
 - Rythme de folie, quelque chose de très adolescent dans le jeu, jeu qui est aussi sportif – peut rendre proche du public – comment vous avez travaillé cela ?
 - Énergie du jeu : caractéristique du travail de Céline Champinot, nécessité d'être hauts en couleur, jouer sur les rebonds, les consonnes, jouer avec fougue. Soins des moments plus posés et plus lents
 - Costumes : propositions de Céline
 - Kostia : Marilyn Manson, Figure du Joker (version Christopher Nolan)
 - Maquillage de Konstantin : maquillage de *Black Swan*
 - Musique chantée – Le Lac des Cygnes : notion du double, le lac...
 - Référence à Queen, pendant féminine du Joker
 - Fourrure pour la mère – Grande dame comme Catherine Deneuve
 - Années 90 dans les costumes

L'ancienne génération est représentée par des squelettes : est-ce l'image que se font les jeunes des générations plus âgées ?

- Thème de la vanité
- Conflit de génération : interprétation de la pièce ?
 - Vision littérale de la pièce sur le conflit des générations
 - Mais on peut se demander aussi : est-ce que Kostia est un Boris en puissance ? Est-ce que Nina est une future Irina ?
 - Évolution progressive des personnages et des individus : il n'y a pas de règle systématique

- Géméité de Nina et Irina ?
 - L'histoire se répète... que deviendra Konstantin ?
 - **À Céline Champinot** : Est-ce la première fois qu'on vous fait une commande ?
 - Oui et c'est également la première fois que je travaille sur un auteur classique
 - Intérêt de travailler sur un monument et aussi sur un texte vu plusieurs fois dans des mises en scènes différentes
 - Distance entre le texte et Céline Champinot par rapport à la création : c'est moins difficile de prendre ses marques dans le travail en raison de la distance entre le texte et la metteur en scène, qui fait davantage corps avec les comédiens
 - La contrainte a été très agréable à travailler (classique, comédiens, espaces...)
 - Avez-vous pensé en permanence au public désigné pour cette pièce ? Ou est-ce que la démarche est d'abord centrée sur la création que sur le public ?
 - Un peu des deux : concentration sur les enjeux de la pièce mais aussi des adaptations ou des propositions en relation avec le public.
 - Ce n'est pas un spectacle spécifiquement POUR lycéens.
 - Faut-il préparer les élèves avant le spectacle ?
 - Sentiment partagé : être clair / profiter d'une certaine poétique
 - Les expériences : aucun ne voit la même chose – Chacun fait son interprétation.
 - **Céline Champinot** : beaucoup de débats se posent lorsque l'on crée un spectacle sur ces questions de lisibilité : faut-il éclaircir le propos ou laisser se faire le regard ?
 - Intervention du public : spectacle remarquable car il y a un décalage entre le texte littéraire et classique et une énergie, des partis pris de jeu qui surprennent et qui rendent hommage au travail de création. Le mélange entre le classique et le travail de création prend et donne à voir, touche le public.
 - Intervention du public : l'accueil du tragique et la mélancolie dans la scène de fin est très beau.
- Intervention de Sophie Bogillot : Les comédiens font partie d'un dispositif de contrat de professionnalisation pour des comédiens qui sortent de l'école supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine (l'estba) et qui participent à la création de deux spectacles dans l'année : la création d'une grande forme (*How deep is your usage de l'Art ? (Nature morte)*) et une petite forme qui partira en tournée dans les lycées de Bourgogne-Franche-Comté (*La Mouette (Je n'ai pas respecté le monopole)*).
- **Céline Champinot** :
- Benoît Lambert a suggéré que Céline Champinot monte *La Mouette* comme si « Meyerhold avait monté Tchekhov »
 - ⇒ référence à deux écoles théâtrales : le travail plus « psychologique » de Stanislavski et le travail plus physique de Meyerhold
 - Aspect du théâtre physique : l'arrachement à la mélancolie raconte aussi la mélancolie qui englué. Cette pièce n'est pas souvent montée comme ça : le rebrousse-poil raconte quelque-chose.

- Aspects techniques et administratifs

L'équipe des relations publiques qui suit et accompagne la tournée :

- Margot et Florine, en service civique aux relations avec le public, accompagneront la tournée
- Alexandra et Magali, chargées des relations avec le public, viendront en soutien sur le premier jour d'arrivée dans les lycées
- Sophie Bogillot, responsable des relations avec le public coordonne la tournée en région

- Liste aspects techniques et administratifs

- Convention à renvoyer
- Possibilité d'entrée dans le lycée avec un monospace pour charger et décharger le matériel ?
- Prévoir le déjeuner à la cantine pour le nombre de personnes attendues. Avoir les horaires de la cantine
- Prévoir une loge assez proche de la salle de spectacle. S'assurer que la salle est disponible sur la semaine complète afin de laisser le matériel en place.
- 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
- À notre arrivée le lundi ou mardi, la salle qui nous est dédiée doit être libérée de tous ses éléments (bureaux,...) et installée tel qu'indiqué dans le plan en annexe de la convention (quadri frontal)
- 70 à 80 chaises installées : 60 à 70 chaises pour le public + 10 supplémentaires (1 chaise comédien + 9 chaises pour les accompagnateurs TDB et lycées) : la disposition est expliquée dans la convention (possibilité de mettre 2 rangs). Laisser quelques chaises supplémentaires à disposition au cas où d'autres personnes souhaiteraient voir le spectacle
- Mettre un balai à disposition dans la salle de représentation (tenue scotch au sol)
- Est-il possible d'avoir les clefs sur la semaine ?
- Dans le planning, merci d'indiquer pour chaque représentation :
Classes, effectifs, disciplines, professeurs accompagnants, prévoir un créneau de 2h au total spectacle + rencontre.
- 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 (infirmière, dames de cantine, technicien de surface,...) lorsque l'effectif le permet.
- Communiquer les horaires des sonneries dans les établissements
- 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
- Prévoir une personne référente (si possible le CPE) sur place qui est disponible lors des représentations de manière à pouvoir régler les problèmes au moment des représentations (classes, élèves, prof manquant, problèmes de salle, matériel, etc.). **L'idéal serait d'avoir son numéro de téléphone.**
- Pas de retardataires possibles pour le spectacle : une fois le spectacle lancé, les portes restent fermées (pas d'entrée ni de sortie)
- Pour les lycées hors de Dijon : l'hébergement se fera à l'hôtel ou en gîte pour l'équipe ; pas d'hébergement à prévoir

2-APRÈS-MIDI

- Présentation du dossier pédagogique

Voir la fiche pédagogique en chargement sur le site du TDB, et envoyée par mail aux professeurs référents.

Comment travailler le quadri-frontal ?

- Lignes dessinées sur plateau + corps
- Comment je vectorise ?
- Travailler sur les diagonales, les lignes de fuite, par où je rentre et par où je sors

La marionnette complique-t-elle les choses ? Réponse en exercices pratiques

- Travail de plateau proposé par Céline Champinot

Céline Champinot : Habitude d'un travail, d'un théâtre très physique, y compris dans le rapport au texte.

Proposition 1 – Investir le corps et travailler les regards dans le cadre d'un dispositif quadri-frontal

- 5 groupes de 2
- Se répartir dans l'espace
- **Consignes successives** :
 - o Etape 1: Quand je frappe dans mes mains, 1 main touche la partie basse du corps du partenaire, 1 main touche la partie haute (pour les 2 éléments du binôme)
 - o Etape 2 : Donner un verbe simple + la même consigne que précédemment
 - o Etape 3 : En même temps que je donne le verbe, comment travailler les directions de regard pour créer les lignes de fuites (avec le quadri-frontal)
- Développer, être inventif, explorer les différents niveaux de jeu
- Attention de changer de position à chaque fois
- VERBES: tirer / pousser / écrabouiller / décoller / poursuivre / dormir / exploser / tordre / diviser / mordre / courir / pleurer / agoniser
- Placer les regards pour que l'ensemble du public – « si le regard va dans une direction, le regard du partenaire cherche dans une autre direction »
- Droit aux grimaces !
- On peut ajouter des souffleurs qui transmettent du texte à insérer dans l'image.

Proposition 2 – Faire usage de ce qui a été vu dans la proposition 1 dans un tableau vivant

- **Rappel**: 1 personne vient, se place au plateau dans une posture physique (direction du corps / direction du regard), dit une petite réplique qui commence par « Je suis »
Puis, une seconde personne arrive, se place avec une phrase, en plaçant une main sur le bas du corps d'une personne et le haut du corps d'une personne déjà placée
Réplique « je suis... »: choisir quelque chose (élément du paysage, objet, personnage...) du spectacle
Bien tenir l'image

Dans la superposition des corps et des regards, travailler dans toutes les directions du quadri-frontal.

Varié les hauteurs (niveaux de jeu : debout, position médiane –assise ou autre – position couchée)

Céline Champinot : pour raconter quelque chose, ouvrir l'image, travailler les lignes de fuite.
Pour varier l'image, travail du contraste, assumer les positionnements debout ou au sol

Possibilité de travailler les tableaux vivants à partir de tableaux classiques.

Proposition 3 – Image tableau avec contact, sans la réplique « Je suis » et sans la main en haut et en bas mais avec un accessoire

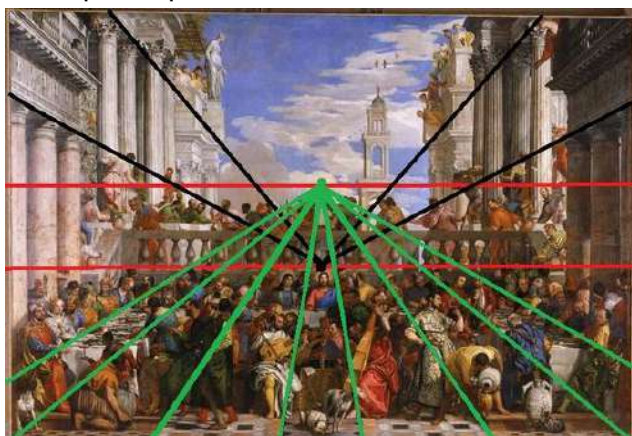
- Se placer dans l'espace: dessiner avec le corps et avec le regard en incluant l'accessoire
- Ne pas hésiter à intervenir pour modifier l'image: la matrice peut se modifier au gré des interventions
- Attention aux regards – Vers où est-ce que cela se dirige, en termes de ligne de fuite ? – Dans quelle diagonale est-ce que cela travaille ?

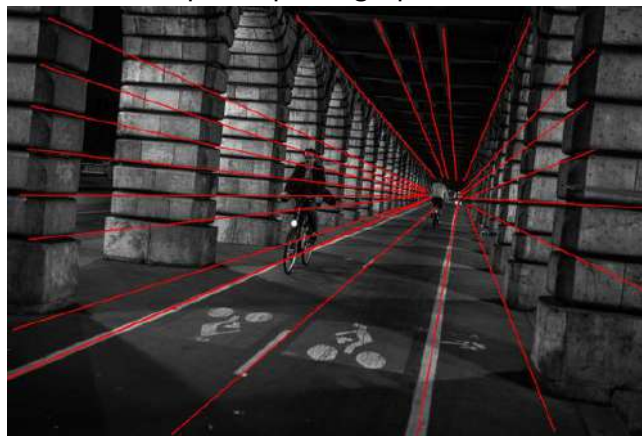
– Qu'est-ce que la ligne de fuite ? – Orientation de l'image et du regard dans une image (se poser la question : que voient les spectateurs ? Quel parcours font leurs yeux dans l'image ?)

=> Travailler l'image avec de la perspective

Exemple en peinture :

Exemple en photographie :

Proposition 4 – Un tableau vivant à partir d'une séquence du spectacle

- Comment « fictionnaliser » peu à peu l'image ?
- Les participants construisent l'image et ceux qui regardent disent ce qu'ils voient.
- THÈME : « Je suis une mouette. Non ce n'est pas ça »
- Que voit-on ?
 - o Des dos => Comment aménager l'image pour que les 4 côtés puissent avoir un regard
 - o Quelle histoire raconter avec l'image proposée ?
 - o Mettre en évidence les histoires différentes en fonction du placement des spectateurs par rapport à l'image

Montrer la multiplicité des points de vue, de l'importance de donner à voir de chaque côté du plateau.

Proposition 5 – Travailler la marionnette

- 4 groupes : chaque groupe choisit soit un Boris soit une Irina
- Travail empirique de l'équipe du spectacle sur la marionnette

- Quelques règles de la manipulation de marionnette :
 - o Regard du comédien sur la marionnette qui regarde les gens
 - o Travailler avec la mobilité éventuelle de la marionnette

- Consigne:

- o Pour le squelette - Travailler sans parole - Explorer le travail avec le squelette: mobilité, déplacement, posture – Comment donner vie à Boris?
 - o Pour le crâne - Proposition vocale pour Irina, quel mouvement, quel rythme de mouvement?
- Faire travailler les groupes puis chacun présente sa proposition

- Sur les propositions:

- o Les manipulateurs: comment les corps des manipulateurs bougent pour permettre de voir la marionnette, comment les corps des manipulateurs peuvent aussi faire sens?
 - o Travailler le regard de la marionnette sur le public; les attitudes de la marionnette
 - o Comment les manipulateurs réagissent au regard de la marionnette sur eux?
 - o Comment le bras joue même s'il se détache?
 - o Possibilité de rajouter du son
 - o Sur le crâne: objet très intimidant, difficulté à se rendre compte de ce que l'on propose parce qu'on ne voit pas le crâne de face, difficulté à gérer son propre corps avec l'objet en plus, difficulté à lui donner une personnalité, difficulté à travailler en groupe sur la tête
- **Céline Champinot:**
- o «Le soin témoigné à l'objet crée un lien affectif. Traiter les objets comme s'ils étaient vivants.» Ne pas les considérer comme des objets permet aussi de les faire vivre
 - o Les écarts entre le naturalisme et l'absence de naturalisme, à partir de quelques gestes permettent de créer de la pensée: une sorte de réalité augmentée
 - o La place des manipulateurs et leur rapport à la marionnette raconte aussi beaucoup
 - o Possibilité de faire un relai sur le travail de l'objet, chacun se nourrissant des propositions de l'autre

- Remarque: travailler facilement avec un objet marionnettique en utilisant un bidon avec poignée – Voir Compagnie Turak et masques africains

Céline Champinot: Quels besoins avez-vous?

Interventions / propositions des stagiaires:

- Difficulté de la mise en place de pratique physique en classe
- Travail sur le personnage de l'écrivain, écrivain de nouvelles et de théâtre / Rapport à la muse
- Travail sur la performance physique dans le dispositif quadri-frontal à la classe: dire un extrait du texte avec voix adressée et dans le mouvement physique
- Importance des images fortes du spectacle
- Calibrage des activités en fonction du rapport des élèves avec le théâtre; donner des indices pour éviter que les élèves soient en difficulté pendant le spectacle et profitent du spectacle.

- Il est intéressant que les élèves soient confrontés aussi au « je ne comprends pas » et de leurs montrer que ce n'est pas un échec
- Partir des images et du regard plastique sur le spectacle
- Entrer dans l'histoire par la liste des personnages en faisant des hypothèses, des devinettes... ce qui permet aux élèves de se familiariser avec les personnages, les noms

Céline Champinot : « Ne pas comprendre » peut aussi être une préparation ? Préparer juste pour dire que chacun a sa lecture et qu'il n'y a pas de réponse universelle aux questions que l'on se pose.

Comment les objets prennent vie dans un glissement de l'action ?

Pour les rencontres à l'issue des représentations : proposition de Céline Champinot de préparer les comédiens à la manipulation des marionnettes, ou comment varier les interprétations sur un court passage. Quelques petits jeux pour relancer le dialogue avec les élèves.