

SENNAGA COMPAGNIE

Création jeune public 2020

Théâtre d'objets à partir de 4 ans

Le petit Guili

Texte de Mario Ramos

Mise en scène et interprétation, Agnès Pétreau

Durée 40mn

Production : Senna'ga Compagnie

Partenaire culturel : Pôle Culturel de Berre-l'Etang

Aide à la création : DRAC PACA et Ville d'Aix-en-Provence

La fable

Dans ce conte, Léon, le roi des animaux, abuse de son pouvoir et change les lois selon son humeur.

Petit, Léon, le lion, avait fait de grandes promesses.

Cependant, après son couronnement, il changea et devint de plus en plus cruel.

Un jour, il inventa une loi qui interdisait aux oiseaux de voler.

Les animaux commencèrent à avoir peur, puis à se révolter.

Aux confins du pays vivait un oisillon, le petit Guili. Tiffany, sa mère, l'éduquait en lui donnant tout l'amour du monde. Elle oublia de lui couper les ailes.

Un beau jour, le cortège royal vint à passer dans la région où vivait Guili.

Libre de penser et d'agir, Guili s'empara de la couronne et la déposa successivement sur la tête de tous les animaux. Mais chacun imposa ses règles « stupides ».

Désabusé, Guili jeta la couronne dans l'océan oubliant que ses profondeurs étaient aussi habitées...

La création

Ce conte contemporain parle de notre rapport au pouvoir et à la gouvernance.

Deux artistes ont travaillé à la fabrication de ce spectacle : **Agnès Pétreau, comédienne et metteuse en scène et Aurélie Guin, plasticienne.**

La mise en scène alterne entre le théâtre d'objets et le jeu d'acteur. Agnès Pétreau, narratrice du conte, manipule les objets. Lorsque les animaux sont au pouvoir, elle incarne les personnages.

Le monde visuel est celui du royaume des animaux. Cet univers matériel n'illustre en rien le conte, il intervient comme un deuxième langage. Les personnages ont été fabriqués avec des tubes. **Nous voulions éviter la représentation réaliste afin de donner au conte une dimension universelle.** Les tubes sont d'un même format puisque les animaux sont ici « formatés ». Leur rapport au pouvoir est identique. Chaque tube est personnalisé par une couleur (rose pour le cochon, vert pour le crocodile...) et un élément représentatif de l'animal (groin, mâchoire, trompe...). Le choix du tube n'est pas anodin. Le mot « tube » suggère le verbe un peu trivial « entuber ». L'objet évoque également la rondeur, « enroulé dans » et « rouler dans » dans le sens de se faire rouler dans la farine, se fait avoir. Léon, le roi, avait fait de grandes promesses. Une fois au pouvoir le peuple est berné .

Les « animaux-tubes » sont manipulés par la comédienne, comme ils le sont d'ailleurs par le pouvoir. Le support de jeu est une grande table basse. La narratrice surplombe le dispositif. Dans la dernière partie du conte, lorsque les animaux deviennent tour à tour roi, la comédienne les incarne grâce à des demi-masques et autres éléments représentatifs de l'animal. Une bascule s'opère dans l'histoire. Les animaux prennent la taille du lion qui est à échelle humaine. Le pouvoir est incarné. Chaque animal s'empare du pouvoir de la même façon que Léon. Il domine le peuple et abuse de l'autorité.

crédit photo / Agnès Maury

Pour Léon nous jouons sur plusieurs dimensions.

Ce sont d'abord trois cubes imagés qui s'empilent et sur lesquels la narratrice pose une couronne. Un pouvoir vertical s'installe. C'est le moment du couronnement et les animaux célèbrent Léon devenu roi.

Puis de façon fulgurante, Léon devint un dictateur. Dès lors, la comédienne devient Léon. Elle met sur sa tête une couronne à taille humaine. Léon devient immense et écrase de sa verticalité le peuple. Ainsi le roi dicte ses lois au peuple et les change selon son humeur.

Le petit Guili et Tiffany sa maman sont traités de façon plus réaliste. Nous nous sommes inspirées de la technique de l'origami. Les ailes sont mobiles. L'utilisation du papier de soie permet d'entendre le bruit de l'envol. Les autres animaux, contrairement à l'oiseau, sont sans ailes, sans hauteur.

L'accompagnement sonore a plusieurs sources. Certains sons viennent du plateau. La narratrice accompagne le texte de chants, d'onomatopées, elle utilise des appeaux. Pour les autres sons, ce sont quelques jeunes spectateurs qui seront invités à faire la musique. Des instruments seront à leur disposition : tambour de perles de pluie, tube tonnerre, tambourin, piano. Divers passages de l'histoire (la guerre, la déambulation du cortège, la mer) seront accompagnés musicalement par les enfants.

Au fur et à mesure du travail au plateau **Agnès Pétreau a déployé l'écriture du conte. Plusieurs périodes du règne de Léon ont nécessité une narration plus dense.**

Extension du texte scène de la guerre :

« La révolte commença à gronder. Tout doucement d'abord. Les animaux discutèrent entre eux. Ils s'interrogeaient.

Léon as perdu la tête ?

Léon n'en fait qu'à sa tête !

Léon est devenu fou !

Tout ça n'a plus ni queue, ni tête !

« En avant ! » lança Félix !

« En avant ! » s'écrièrent tous les animaux !

Léon as perdu la tête !

Léon n'en fait qu'à sa tête !

Léon est devenu fou !

En avant, allons, en avant !

L'âne « Je vais te mordre les n'oreilles ! » bafouilla Petit Jean.

Filou « Ououf ! Te réduire en boulette ! »

Félix « Je vais te manger tout cru ! »

En avant ! Allons, en avant !

Les gorilles encerclaient le palais, pour protéger Léon. Ils s'armèrent de lance-pierres pour faire reculer les animaux.

« Des barricades ! Il faut faire des barricades » lança Roule-Babille

« Des barricades ! Des barricades ! » crièrent les animaux !

« Non à Léon ! Abat le roi ! Le pouvoir au peuple des animaux !

Le pouvoir aux animaux (ter) »

Ils avançaient cachés.

Roule-babil sauta sur une barricade « Tu ne passeras pas la saison ! »

Willy fit pareil « Tu finiras en rondelle de saucissons ! »

Hector, le plus vieux de tous, s'adressa au roi : « Léon tu as perdu la tête ! Du haut de ton trône, tu te crois tout permis ! Briser les ailes aux oisillons ! Léon tu as perdu la raison ? »

Pour détourner l'attention,

Léon déclara la guerre à son voisin.

Puis il se retira dans son palais. »

Dans cette création, le public est au cœur **de la machinerie politique et du processus d'installation du pouvoir, d'un pouvoir abusif.**

Nous avons cherché à ce que chacun soit éprouvé par ce qui se passe.

Ce qui est certain, c'est que ce spectacle crée du débat.

Pourquoi le choix du « Petit Guili »

Sa place dans le parcours de la compagnie

La **Senna'ga compagnie** s'est tournée dès sa création vers un **répertoire contemporain**. Son parcours artistique emprunte régulièrement les chemins de **l'enfance et de la jeunesse**.

Depuis plusieurs années la compagnie travaille sur des champs thématiques. En 2015 s'ouvre un chantier de création sur **LA FAMILLE**.

Trois œuvres contemporaines ont été créées sur les thématiques suivantes :

- La généalogie – « Arsène et Coquelicot » de Sylvain Levey - Spectacle familial à partir de 7 ans.
- La fratrie– « J'aime pas ma petite sœur » de Sébastien Joanniez - Spectacle familial à partir de 5 ans.
- La famille d'accueil – « 11 à table » d'Agnès Pétreau – Spectacle tout public à partir de 10 ans.

Ce travail artistique nous amène aujourd'hui à nous interroger sur l'exercice du pouvoir et la place de chacun dans l'espace social et familial.

En 2020, Agnès Pétreau écrit « **Poil de Carotte, replay** ». Il s'agit d'une réécriture de « Poil de Carotte » de Jules Renard. Il y est question de l'autorité maternelle et du pouvoir à la maison.

Parallèlement, la lecture avec « **Le petit Guili** » de Mario Ramos retient notre attention. La thématique de l'abus de pouvoir est au cœur de ce récit.

Comme dans nombreuses histoires pour les enfants, **les animaux, par un jeu de miroir, nous parlent de nous, les humains.**

La question est la suivante : le pouvoir, incarné ici par des animaux, rend-t-il fou ? Pourquoi le cochon dicte-il sa loi dès lors qu'il porte la couronne ? Pourquoi l'âne fait-il de même ? La question de la corruption est également centrale dans le conte. Les animaux se révoltent, mais le roi détourne l'attention en déclarant la guerre. Les stratégies du pouvoir sont mis en œuvre quand le peuple se rebelle.

Le petit Guili s'étonne de voir les animaux acclamer le roi :

« Pourquoi ? _ lance-t-il_ S'il est si méchant, pourquoi est-il le roi ? »

« Parce qu'il a la couronne » répondirent les animaux ».

Guili s'interroge. Lui qui a gardé ses ailes, symbole d'un esprit libre et critique, s'empare de la couronne de Léon et la dépose successivement sur la tête des différents animaux, qui chacun leur tour vont devenir des tyrans. A l'issue cette tragique expérience, Guili laisse tomber la couronne dans la mer et, soulagé, décide de voler vers d'autres mondes. L'histoire se finit-elle ainsi ? À ce moment là, au fond de l'océan, Néron, le petit poisson, avait fait de grandes promesses...

La fable s'emploie à décrire simplement un processus, elle nous invite à l'observer, le questionner. Et c'est ce qui fait son intérêt.

Ce récit nous amène à penser à tous les **abus de pouvoir**, celui d'un chef d'état, d'un despote, d'un directeur général, d'un chef de rayon, d'un chefaillon, du délégué de classe...

Ce texte aborde **les thèmes de la peur, des comportements de chacun et de la relation que nous avons au pouvoir, des postures de domination ou de subordination, de la révolte, des stratégies, de la liberté.**

L'auteur

Mario Ramos est né à Bruxelles en 1958, d'une mère belge et d'un père portugais. Il fait des études supérieures de communication graphique. Inspiré par les dessins de Tomi Ungerer et de Saul Steinberg il commence par réaliser de nombreuses affiches, des dessins de presse, et finalement des livres pour enfants qui deviennent son activité principale. Auteur engagé auprès des enfants et des professionnels, Mario Ramos a publié ses 33 albums chez Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres personnages font rire et réfléchir les grands et les petits dans le monde entier.

Mario Ramos nous a quittés le 16 décembre 2012.

Le petit Guili texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2013

L'école est en feu texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2012

Mon ballon texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2012

Le plus malin texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2011

La peur du monstre texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2011

Arrête de faire le singe ! texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2010

Après le travail texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2009

Le loup qui voulait être un mouton texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2008

Le roi, sa femme et le petit prince texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2008

Emily & Alligator texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2007

C'est moi le plus beau texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2006

Loup, loup, y es-tu? texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2006

Un monde de cochons texte et dessins de Mario Ramos - édition PASTEL l'école des loisirs, 2005

...

EAC/ Parcours de transmission autour de la création théâtrale du « Petit Guili »

Des pistes pour un projet de transmission. Elles peuvent appartenir à plusieurs champs :

- L'histoire, ce qu'elle raconte.
- La scénographie – travail de l'objet et la relation à l'espace scénique.
- Le jeu théâtral
- L'écriture théâtrale

➤ L'histoire

Raconter l'histoire à partir du livre « Le petit Guili » Editeurs lutin poche de l'école des loisirs.

En extension : reformuler l'histoire avec ses mots/exprimer ce que l'on a ressenti/ faire le portrait des personnages/ formuler les sujets abordés.

En **atelier dessin**, les enfants sont invités à laisser libre cours à leur imagination : faire le portrait des personnages, des paysages, des lieux....

En **expression orale** : Atelier sur la narration. Raconter une histoire aux autres, se faire entendre, interpréter, se servir de son corps, jouer avec les émotions.

Mettre en mouvement l'imaginaire et échanger des idées de mise en théâtre de ce conte. Aborder la notion de point de vue et de parti pris de mise en scène.

➤ La scénographie – travail de l'objet et la relation à l'espace scénique.

L'espace vide : Là où toute création naît, où l'imaginaire se déploie.

Des ateliers de théâtre sont proposés pour explorer l'espace, se familiariser avec lui, l'investir, se l'approprier.

L'objet est source de créativité. Pas besoin d'acheter. Si nous allions collecter des objets quotidiens et s'amuser à les détourner, à faire du théâtre avec eux ? Le balai deviendrait une longue vue, le gobelet un chapeau, les crayons de couleurs des personnages.... A partir de jeux dramatiques sur la manipulation de l'objet nous pourrions inventer des histoires.

En **atelier plastique**. De quoi avons-nous besoin pour raconter une histoire ? Quel décor, quelle organisation dans l'espace, quelle esthétique ? Avec des matériaux simples (papier, carton) nous pourrions imaginer des maquettes de décor sur l'univers du « Petit Guili »

➤ Le jeu théâtral

Des ateliers d'initiation aux pratiques théâtrales sont proposés : travail du corps et du geste, la voix en scène, l'improvisation, la construction du personnage, travail sur les émotions. (En tenant compte des normes sanitaires)

➤ Atelier d'écriture

Agnès Pétreau, auteure de pièces, propose des temps d'atelier d'écriture autour des sujets abordés dans la pièce. Des histoires pourront prendre forme sur le papier et être lu à voix haute.

Biographie Agnès Pétreau

Comédienne - Metteur en scène - Auteur

De 1984 à 1995 Agnès Pétreau est comédienne au Théâtre du Kronope (Avignon) dirigé par Guy Simon. Elle y interprètera plus de 20 rôles. En 1994, elle écrit et joue son premier spectacle jeune public « Le tiroir aux pirouettes ».

En 1995, elle fonde la Senna'ga Compagnie. Elle est à l'origine des projets artistiques de la structure et responsable de leur réalisation. Elle est parfois auteur, metteur en scène ou (et) interprète. En 2009, dans le cadre de l'évènement « Picasso Aix 2009 », son projet théâtral « Picacubes » est sélectionné et joué dans plusieurs communes du Pays d'Aix. En 2013, elle participe aux évènements artistiques de « Marseille Provence, capitale européenne de la culture » avec la création de « Trace(s) » de Sabine Tamisier représenté au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence.

Depuis 2015, elle travaille sur le champ thématique de la famille. Trois spectacles ont été créés et sont en tournée actuellement.

Agnès Pétreau travaille régulièrement avec plusieurs compagnies du territoire : Cie In pulvérem reverteris (comédienne – « Le poids du papillon » Erri De Luca), Musiciens associés (direction d'acteurs – « Gainsbourg confidentiel » et « Percussion »), Poisson pilote (metteur en scène – Lulu et Séraphin)

Biographie Aurélie Guin

Plasticienne

AURÉLIE GUIN est plasticienne de la scène (décor, accessoires, costumes, effets spéciaux).

Aurélie a d'abord été formée à la vidéo et à la photographie, puis à la couture, notamment sur la fabrication des costumes de marionnettes. En travaillant avec Victoria Chaplin, elle s'est consacrée à la manipulation de marionnettes sur le plateau et à la fabrication d'accessoires. Avec ses spectacles, elle a fait de nombreuses tournées internationales. Actuellement, son activité principale consiste en la conception et la fabrication d'accessoires de spectacles vivants destinés au jeune public ainsi que la fabrication d'accessoires et la régie plateau pour les créations des opéras au Festival International d'Art Lyrique d'Aix en Provence et l'Opéra de Montpellier.

SENNAGA COMPAGNIE

Le PATIO- 1 place Victor Schœlcher 13090 Aix-en-Provence

Tél.: 04 42 51 47 32 - Email : sennaga@wanadoo.fr

Site : www.sennaga.com