

Compagnie Et Moi

DE ET AVEC
NORA JONQUET

Babayaga

**LECTURE-SPECTACLE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 3 ANS**

SIRET : 321 387 650 / Licence : 2-1005778 / 3-1093779

Dossier pédagogique

BABAYAGA

Compagnie Et Moi

Spectacle théâtre-marionnette tout public à partir de 3 ans

Création 2012

Durée : 45 minutes

Jauge : 140 spectateurs

Mise en scène / adaptation / scénographie : Nora Jonquet

Lumière et régie : Didier Glibert

Conception et réalisation marionnette : Sha Presseq

Musiques empruntées : Goran Bregovic

Interprétation : Nora Jonquet

*Avec le regard extérieur d'Odile Brisset de la **Compagnie Créature***

Ce spectacle a bénéficié de l'aide à la création du Conseil départemental de Haute-Garonne.

Issu d'un conte traditionnel russe, le spectacle « **Babayaga** » raconte le voyage initiatique d'une petite fille, au bout duquel elle aura vaincu ses angoisses et forgé son identité.

Dans une ambiance chaleureuse, la comédienne, tantôt narrateur, marâtre, tante bienveillante ou encore cruelle ogresse, vous accueillera chez elle pour vous conter cette histoire ancestrale.

Ponctué de musiques tziganes aussi magiques que mystérieuses, ce conte aborde de manière poétique différents thèmes tels que la peur, la mort, et l'injustice; mais aussi l'amour, la générosité, le bonheur retrouvé après les épreuves et la revanche sur l'injustice.

Enfin, il met en avant la capacité à trouver au fond de soi-même les ressources nécessaires pour affronter la vie.

Notes d'intentions

Ce qui m'a animé au départ dans le fait de monter ce projet, c'est tout d'abord raconter le plus simplement possible cette histoire ancestrale et présente dans l'imaginaire collectif qu'est **BABAYAGA**.

J'entends par le plus simplement possible la forme et non le fond. En effet, ce conte dont les 1ères origines viennent des pays de l'Est, raconte l'histoire d'une sorcière-ogresse mangeuse d'enfants nommée La Babayaga dont le but premier était d'effrayer les enfants.

J'ai voulu à travers cette forme simple, c'est-à-dire une comédienne et une marionnette, montrer qu'il était possible de faire rêver avec peu d'outils techniques.

De même, j'ai tenu à garder le texte apparent sous forme de lecture de façon à inclure les spectateurs dans cette histoire en s'adressant à eux, comme si la comédienne les invitait chez elle au coin du feu pour leur conter cette histoire avec les objets qui constituent son intérieur.

Pour ce qui est du fond, ce conte est extrêmement violent car il évoque des thèmes aussi forts que le rejet, la peur, la solitude, l'injustice et la mort. Mais d'un autre côté, il est aussi question d'amour, de générosité, de bonheur retrouvé et de revanche sur l'injustice.

Mon intérêt pour ce conte était donc de mettre en avant, à travers cette petite fille, les capacités, que nous possédons tous, à trouver au fond de soi les ressources nécessaires pour affronter la vie. De même, si j'ai souhaité ne pas la nommer c'est pour permettre une identification et une universalité de l'enfance à travers elle.

Enfin, aborder des thématiques aussi fortes n'est possible, selon moi, qu'à travers une certaine distanciation permise avec le conte théâtralisé. C'est pourquoi, je tenais à ce que la conteuse s'adresse directement aux spectateurs et effectue ses transformations en différents personnages de manière visible, afin d'y introduire du ludique comme les enfants peuvent le faire dans leur quotidien.

Nora Jonquet

Pistes de travail

2 Choix sont possibles pour l'enseignant ou l'accompagnateur :

- Préparer les enfants avant la venue au Théâtre
- Décider d'en parler après avec les enfants

Cependant, j'ai pu remarquer surtout sur les plus jeunes (maternelle) que la préparation avant le spectacle permettait une plus grande compréhension et implication des enfants.

Choix 1 : Préparer les enfants avant leur venue au Théâtre

Le conte

Leur lire une puis plusieurs versions de ce conte afin de les sensibiliser à l'histoire et surtout leurs expliquer qu'il existe plusieurs façon de raconter une même histoire. Ceci leur permettra de se préparer à voir une adaptation de ce conte au Théâtre et que chacun peut, à sa façon, s'approprier une même histoire.

Dans un second temps, je conseille fortement la lecture de la version de « ***Baba Yaga*** » de **Rebecca Dautremer** qui positionne cette histoire du point de vue de l'ogresse et non de la petite fille comme il est fait communément dans la plupart des adaptations.

Cette version permet de comprendre les origines de la sorcière en abordant son enfance, expliquant ainsi les raisons de sa cruauté.

Selon moi, il est fondamental de montrer la sensibilité de ce personnage en tant qu'être humain et non de monstre cruel sans raison. Cela offre une ouverture sur les possibilités de le sauver et non de l'exclure.

Les personnages

La petite fille nommée ou pas en fonction des versions ainsi que tous les personnages qui jalonnent son parcours : **le père, la mère** disparue, **la marâtre, la tante** bienveillante, et tous les éléments au départ contre elle, mais lui portant secours par la suite.

Quels rôles jouent-ils tout au long de son chemin ?

Le Théâtre de marionnette

Faire un bref tour d'horizon des différents types de marionnettes qui existent :

- Marionnettes à gaine (sur la main comme un gant) ou à bâton symbolisées par des personnages emblématiques tels Arlequin.
- Marionnettes à fil
- Marionnettes de type Bunraku (celle utilisée dans le spectacle) d'origine japonaise, c'est-à-dire de taille plus ou moins grande (minuscule ou de taille humaine, voire gigantesque), manipulée directement sur leur corps en tenant les mains et les pieds, seul ou à plusieurs (en fonction de sa taille), caché (comme dans Les Guignols de l'info) ou à vue (comme dans le spectacle) incluant ainsi le manipulateur comme un personnage à part entière.

Il est intéressant après cela de faire un jeu permettant à chaque enfant de se sentir manipulateur ou marionnette notamment pour le type de marionnette utilisée dans le spectacle (Bunraku).

Exemple : un enfant sera la marionnette c'est-à-dire se laissant aller à être physiquement manipulé. Tandis que l'autre enfant sera le manipulateur et dirigera son partenaire physiquement. Après cela, inverser les rôles afin que chaque enfant appréhende les différentes sensations et exigences que cela demande.

D'autres exercices tels Le guide et l'aveugle peuvent être abordés pour illustrer le lâché prise et la concentration que chacune des positions requière. Un enfant les yeux fermés se laisse guider par son partenaire yeux ouverts qui lui tient la main et déambule dans l'espace. Là encore, il est important d'inverser les rôles.

Les Thèmes abordés dans le conte

Décrire, dans un 1er temps, tous les sentiments ou émotions négatifs que la petite fille rencontre ou traverse : **le rejet, la peur, la solitude, la tristesse, l'injustice,...**

Puis, dans un 2ème temps, tous les sentiments ou émotions positifs : **la joie, l'amour, le soulagement, la satisfaction...**

Leurs demander de nommer les moments de l'histoire qui illustrent ces émotions.

Des exercices d'interprétations improvisés, à travers des scènes du conte, peuvent être effectués, afin de les confronter plus concrètement à ces émotions :

Par exemple un enfant interprète la petite fille, puis un autre la marâtre sur une scène courte, puis la petite fille/Babayaga...etc...

Créer à travers ces exercices, une discussion autour de ces thématiques notamment si ces sentiments ou évènements peuvent arriver ou être ressentis dans la vraie vie. Leurs demander de citer des exemples réels.

Choix 2 : décider d'en parler après le spectacle

Tous les points soulevés lors de la 1ère partie peuvent être abordés à l'issue de la représentation.

Discussion autour du spectacle :

Leurs demander de nommer les différences entre la ou les versions écrites du conte et le spectacle

Ils peuvent aussi dessiner leur propre vision du conte et/ou du spectacle.

A travers cette discussion, leurs demander s'ils ont aimé ou non le spectacle en expliquant pourquoi, afin de développer leur sens critique.

Les différents éléments qui participent au spectacle :

La lumière, la musique, le décor, les costumes... Les amener à comprendre que tous ces paramètres participent à créer des émotions en plus de l'histoire elle-même et constituent ce qu'on appelle **la mise en scène**.

Différentes interventions possibles

L'intervenante comédienne et metteur en scène du spectacle Nora Jonquet peut intervenir sous différentes formes selon la demande ou l'envie de l'enseignant et/ou de la structure qui l'accueille.

1ère possibilité :

- *Atelier de 2h ou 4h réparti sur une journée :*

Une discussion comme celle décrite auparavant sur le spectacle si elle a lieu après la représentation ou sur le conte lu en classe si elle a lieu avant.

Cela peut être une approche de la manipulation de la marionnette ou un travail sur le conte et son interprétation à travers la lecture ou encore un travail sur les émotions et les sensations, à travers plusieurs exercices corporels et théâtraux, pouvant mener à l'interprétation.

Dans ce cadre le nombre d'heures étant limité, le travail lors de cette séance consistera à donner aux enfants un aperçu d'une forme artistique qui pourra être prolongé par l'enseignant.

2ème possibilité :

- *2 ateliers de 2h :*

Une séance de 2h dite de préparation avant le spectacle sur une prise de parole autour du conte et de ses différentes versions, de la marionnette et sa manipulation et plus généralement du théâtre.

Peut s'avérer fondamentale lorsqu'il s'agit d'une 1ère venue au Théâtre.

Et une 2ème séance de 2h dite de debriefing qui permettra dans un 1er temps un échange sur ce qu'ils ont vu, et dans un 2ème temps une mise en application à travers de brefs exercices de ce qui a été abordé lors de la 1ère séance.

3ème possibilité :

- *Plusieurs ateliers sur une plus longue période :*

2h par semaine sur un mois ou plus par exemple : consisterait à approfondir les propositions ci-dessus, toujours à adapter en fonction de l'âge des enfants.

Si le temps le permet, peut donner lieu à une petite présentation publique du travail effectué.

4ème possibilité :

- *L'atelier intensif :*

Sous forme de stage de 4h par jour pendant 5 jours par exemple, c'est-à-dire une forme intensive en immersion sur un thème défini au départ et qui peut donner lieu à une présentation publique du travail effectué en fin de stage.

Ces 2 dernières propositions nécessitent une collaboration en amont et pendant les interventions entre l'intervenante et l'enseignant afin de préparer et définir au mieux des objectifs communs.

Ces différentes propositions sont données à titre indicatif. Il est bien entendu que si une demande de l'enseignant ou de l'accompagnant émerge, il sera tout à fait possible de définir ensemble un type d'intervention adapté aux désirs de chacun.

Enfin, un bord plateau après la représentation peut être envisagé s'il est demandé en amont. Ce bord plateau, effectué sous forme de discussion avec l'artiste, sera d'autant plus constructif s'il a été préparé en amont par l'enseignant et/ou l'accompagnant.

Le spectacle dispose d'un parcours culturel associé, intitulé :

« La marionnette dans tous ses états ».

Pour toute demande, contactez la compagnie.

Nora Jonquet, comédienne, marionnettiste, metteur en scène, formatrice

Nora Jonquet commence le théâtre en 1994 en tant que comédienne auprès de divers metteurs en scène (**Olivier Clément, Jean-Pierre Armand, Denis Rey, Francis Azéma...**). A la suite d'une licence et maîtrise d'Arts du spectacle à l'Université Toulouse Le Mirail et d'une formation théâtrale professionnelle de 2 ans à Toulouse au Grenier Théâtre, elle se tourne vers les arts de la marionnette en intégrant la **Compagnie Créature** en 2004 auprès de **Michel Broquin** et **Odile Brisset** avec qui elle joue et tourne en national et international plusieurs créations jeune public. Elle collabore toujours avec la compagnie dirigée aujourd'hui par **Lou Broquin**. Elle se forme aux métiers de la voix (doublage post-synchronisation et voix-off), ainsi qu'à d'autres techniques de jeu tels que le clown (**Anne-Marie Bernard**), la méthode Actor's studio (**Richard Sammel**), le masque (**Denis Rey, Lou Broquin**), la danse (**Brigitte Fisher**) et le chant (**Christelle Boizanté**).

Elle crée sa propre compagnie en 2016 **Compagnie Et Moi** pluridisciplinaire mêlant théâtre, marionnettes, objets, danse, ombres avec un accent fort sur une scénographie et une lumière oniriques créée par l'éclairagiste **Didier Glibert**, avec une prédilection pour le jeune public. Depuis, elle a mis en scène 4 spectacles toujours en tournée **BABAYAGA**, **ABUELA**, **GRANDIR** et **Grand-mère perd la tête**.

Depuis 2020, elle travaille aussi en parallèle en tant qu'intervenante théâtre sur un atelier création jeunes adultes à la **MJC Roguet** à Toulouse et mène de nombreux projets artistiques (Parcours Laïque et Citoyen Département Haute-Garonne (31), Passeport pour l'art Mairie de Toulouse, PEDT parcours en quartiers prioritaires (31)...).

De 2017 à 2022, elle collabore avec **Sandrine Lopez** chanteuse, chorégraphe de la **Compagnie Une Histoire** en tant que formatrice théâtre et aide à la mise en scène du spectacle de danse **Divergences**. Elle aide régulièrement à la mise en scène et direction d'acteurs sur demandes de Compagnies (**Compagnie Farah** notamment). Enfin, elle collabore depuis 2021 en tant que comédienne-marionnettiste au sein de la **Compagnie Nansouk**, et depuis 2022 elle intervient tous les mois en tant que comédienne-marionnettiste à l'hôpital des enfants au CHU Purpan, Toulouse au sein de la **Compagnie La Façon**. Elle est la responsable artistique de la **Compagnie Et Moi**.

Compagnie Et Moi

9, rue de la Tour de Pise
31750 Escalquens

Compagnie.etmoi@hotmail.com / 07 69 06 06 62

82135856000013 APE 9001 Z/ Licences 2-1095778 - 3-1095779

Artiste :

Nora Jonquet

06 14 34 68 86

compagnie.etmoi@hotmail.com

Technique :

Didier Glibert

06 01 78 14 01

tandemglib@hotmail.com