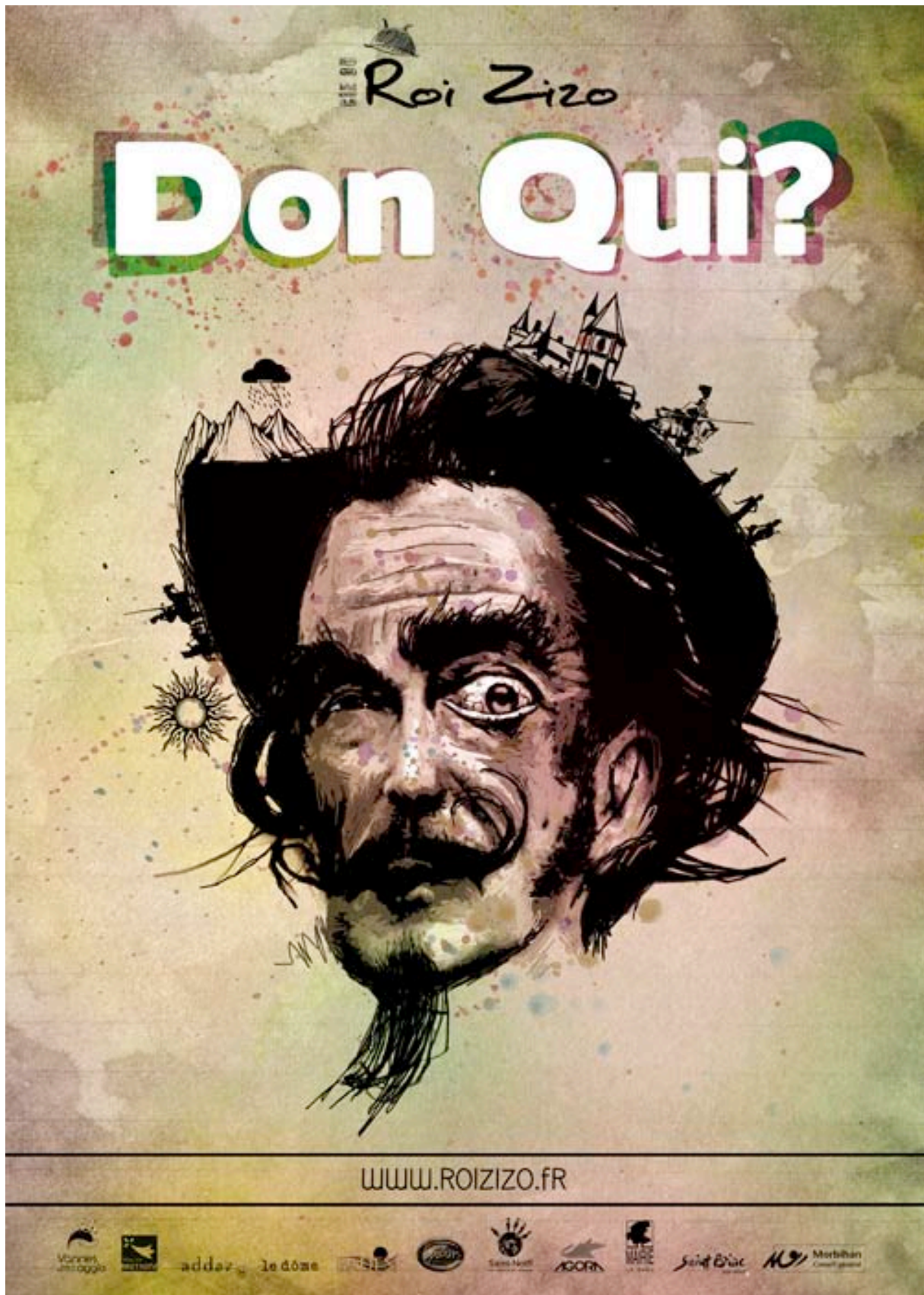

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SOMMAIRE

LE SPECTACLE QUE VOUS ALLEZ VOIR **p. 3**

Résumé, démarche...

DON QUICHOTTE **p.6**

Le roman, l'histoire, le chef d'œuvre...

ATELIERS POSSIBLES **p. 8**

Par les comédiens ou par les enseignants...

AUTRES ACTIONS ENVISAGEABLES **p.9**

Répétitions publiques, rencontres avec la compagnie...

VENIR ET ASSISTER AU SPECTACLE **p.10**

Quelques petites règles pour encore plus apprécier le spectacle

BIBLIOGRAPHIE **p.10**

Livres, films pour se replonger dans les aventures de Don Quichotte et de la Cie du Roi Zizo

INFORMATIONS PRATIQUES **p.11**

Classes concernées, durée du spectacle, nous contacter

LE SPECTACLE QUE VOUS ALLEZ VOIR

RÉSUMÉ

Don Quichotte de la Manche est un homme passionné par les romans de chevalerie. Enchanté par ses lectures, il décide de se faire chevalier errant. En compagnie de son fidèle écuyer Sancho Panza, il parcourt le monde en quête d'exploits et d'amour. Ayant complètement perdu l'esprit, notre héros se met à voir ce qu'il croit et à croire ce qu'il voit.

Dans un esprit de théâtre de tréteau, la Cie du Roi Zizo nous raconte cette histoire avec costumes et marionnettes. Emportés par le roman de Cervantès, comme Quichotte par ses lectures, les comédiens basculent peu à peu dans un monde d'images, de faux-semblants, embarquant les spectateurs dans leurs affabulations.

DÉMARCHE

Le spectacle que vous allez voir va vous faire revivre l'univers du chef d'œuvre de Cervantès *L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche* : sa folie, son imaginaire, son lyrisme, et ce à travers différents prismes :

- **Le théâtre d'ombre**

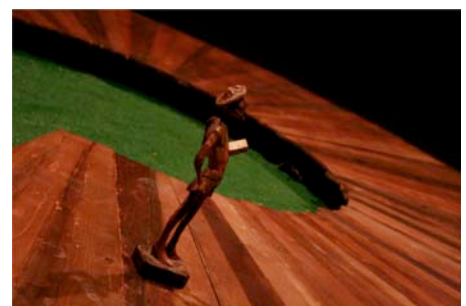
L'histoire de Don Quichotte mélange le rêve à l'imaginaire. Don Quichotte, passionné par les romans de chevalerie, se met à croire qu'il est lui-même le héros des aventures qui le submergent. La Cie du Roi Zizo utilisent plusieurs médias afin de retranscrire cette trame et parmi ceux-ci, le fameux théâtre d'ombres.

Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux qui éclaire l'écran. Cet art a des origines très anciennes. Il serait né il y a des milliers d'années en Chine et est toujours très présent dans ce pays, mais aussi en Inde, en Turquie, en Grèce.

- **Les marionnettes**

Toujours dans cette volonté de développer les pouvoirs de l'imaginaire, la Cie du Roi Zizo utilise également dans son spectacle les techniques du théâtre de marionnette : manipulation d'effigies et marionnettes à tringle.

La manipulation d'effigie consiste à prendre une statuette, une poupée, déjà existante, de la porter, la faire vivre, lui donner une voix. Cet objet inanimé devient alors vivant, et personnage de l'histoire interprété par les comédiens. Il devient la continuité du corps et de la voix, du comédien, et donc personnage à part entière.

- **La parole contée**

Fidèles à l'histoire du récit de Cervantès, qui conte les aventures d'un homme extraordinaire, et qui fut écrit à une époque où la transmission orale était très importante, la Cie du Roi Zizo s'adressent directement au public dans son spectacle DON QUI ? Les comédiens, également conteurs, prennent donc à parti les spectateurs, s'adressent à eux, relatent et reconstituent les aventures du célèbre Don Quichotte et de son écuyer Sancho Panza.

La marionnette à tringle est l'ancêtre de la marionnette à fils. Elle est manipulée par le haut grâce à une tige de fer fixée au centre de la marionnette. Les membres peuvent être actionnés par de plus petites tiges ou par des fils, ou encore par une combinaison des deux.

- **Le texte de Cervantès**

La compagnie s'est appuyée sur le texte original de Cervantès (1615) et délibérément sur la traduction d'Alice Schulman (1997), qui eut la pertinence de rendre la langue plus accessible et moderne tout en en conservant la richesse et le sens.

«La liberté, Sancho, est un des biens les plus précieux que le ciel ait accordé aux hommes. De tous les trésors enfouis sous la terre ou cachés sous les mers, aucun ne saurait l'égaliser. C'est pour la liberté et aussi pour l'honneur, que l'on peut, que l'on doit risquer sa vie ; car l'esclavage est le pire de tous les maux qui puissent accabler les hommes. »

Comme l'a écrit Guylène Dhormes, membre de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs de l'Université de Paris (article disponible sur www.oocities.org) :

Aline Schulman elle-même explique au *Point* (25/10/97) que sa "mission n'était pas de faire une édition savante, mais une traduction au plus près de la sensibilité des lecteurs d'aujourd'hui, en restant fidèle à l'esprit du texte original". Rappelant qu'à l'époque de Cervantès, les gens ne savaient pas lire et que les textes leur étaient lus, elle explique qu'elle a cherché à "retrouver l'effet du plaisir immédiat que ce texte avait pu transmettre dans l'oralité" et considère que les traducteurs qui l'ont précédée "n'ont pas saisi le sens de cette part d'oralité" (*Le Monde*, 10/10/97). La traductrice a toutefois dû trouver des astuces pour adapter l'apport de l'oralité à un texte destiné à être lu ; il lui a fallu alléger certaines tournures, notamment au niveau de la syntaxe et de la ponctuation.

DON QUICHOTTE

LE ROMAN

Don Quichotte de la Manche est un personnage imaginaire tout droit sorti du roman à succès de Miguel de Cervantès : *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Ce roman a été publié en deux volumes, le premier en 1605 et le second en 1615.

L'HISTOIRE

L'intrigue couvre les aventures d'un pauvre *hidalgo* (gentilhomme) de la Manche, dénommé Alonso Quichano, et obsédé par les romans de chevalerie.

Ceux-ci troublent son jugement au point que Quichano se prend un beau jour pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. Il prend la route, monté sur son vieux cheval, Rossinante, et accompagné d'un paysan stupide, Sancho Panza, trompé par ses promesses de récompense extraordinaire.

Don Quichotte passe pour un illuminé auprès de ceux qu'il rencontre. Il croit que les auberges ordinaires sont des châteaux enchantés et les filles de paysans de belles princesses. Il prend les moulins à vents pour des géants envoyés par de méchants magiciens. Il considère qu'une paysanne de son pays, Dulcinée du Toboso, qu'il ne rencontrera jamais, est l'élue de son cœur à qui il jure amour et fidélité.

Sancho Panza, son écuyer, dont la principale préoccupation est, comme son nom l'indique, de se remplir la panse, estime que son maître souffre de visions, mais il se conforme à sa conception du monde, et entreprend, avec son maître, de briser l'envoûtement dont est victime Dulcinée.

À la fin du deuxième volume, Don Quichotte, vaincu par le chevalier de la Blanche Lune (le bachelier Samson Carrasco), s'en retourne chez lui. Sancho le supplie de ne pas abandonner, lui suggérant de prendre le rôle de berger, souvent mis en scène dans des histoires bucoliques. Ayant abandonné la lecture de tout roman de chevalerie, il retrouve la raison et fait dès lors preuve de la plus grande sagesse, avant de mourir entouré de l'affection et de l'admiration des siens.

LE CHEF D'OEUVRE

Don Quichotte est considéré par certains comme le premier roman moderne, en rupture avec la tradition médiévale. Les nombreux personnages du roman délivrent une étude sociologique de l'Espagne du siècle d'or. Considéré comme un roman comique à sa première publication il est rangé de nos jours dans les classiques littéraires. Accueilli avec succès dès sa première parution, Don Quichotte est considéré comme un chef d'œuvre et c'est un des livres les plus lus au monde.

Il a inspiré de nombreuses adaptations, en films, musique classique, peintures, romans, ou ballets. La liste des adaptations est disponibles sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte

Quelques exemples de peintures :

Don Quichotte par Picasso

Don Quichotte par Daumier

Don Quichotte par Salvador Dali

Don Quichotte par La Gandara

(Source : <http://dp.mariottini.free.fr>)

Pochette du disque de L'Homme de la Mancha, comédie musicale de Jacques Brel adaptée de l'œuvre américaine Man of la Mancha

ATELIERS POSSIBLES

PAR LES COMEDIENS

La Compagnie du Roi Zizo développe des actions culturelles auprès du jeune public. Plusieurs ateliers peuvent être proposés. Ils s'adressent à 24 élèves maximum et sont :

- Un atelier autour d'une adaptation théâtrale de l'album jeunesse « Max et les Maximonstres » de M. Sendak (à destination des CM1 / CM2), sur une période de 4 demi-journées, avec une présentation du spectacle à la fin du deuxième jour.

Les thématiques de cette histoire (exploration de l'imaginaire poétique, rencontre avec des créatures fantasmagoriques) et les techniques utilisées (théâtre masqué et théâtre d'ombres) sont proches de celles de l'univers du Roi Zizo.

- Un atelier « sensibilisation à la marionnette et à la parole contée » (à destination des CM1, CM2, 6è et 5è), sur une période d'une demi-journée ou d'une journée.

Les enfants sont invités à découvrir et à s'initier sous formes d'improvisations à quelques-unes des formes animées qui composent la grande famille de la marionnette. Ils sont également amenés à partager le plateau avec un comédien pour un moment de travail autour du corps et de la voie.

Ces ateliers de pratique artistique ont pour objectif de :

- > Sensibiliser les enfants à l'univers du théâtre itinérant,
- > Favoriser chez l'enfant une recherche créative et artistique,
- > Apprendre quelques techniques propres au théâtre,
- > Développer une démarche de création collective,
- > Partager les acquis lors d'une restitution de travail.

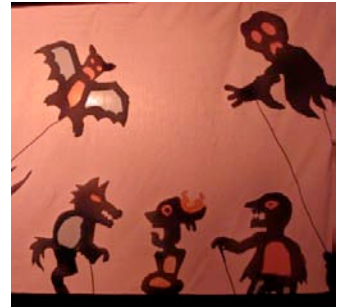
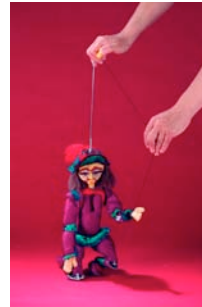
Des dossiers détaillés sur ces ateliers sont disponibles auprès de la compagnie, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez les recevoir (diffusion@roizizo.fr).

PAR LES ENSEIGNANTS

Classes primaires (CM1 /CM2) : possibilité de rattacher l'univers du spectacle à travers des ateliers de confection de marionnettes, de théâtre d'ombres, de rappeler l'histoire du théâtre de marionnettes (cf. bibliographie).

Classes collège (6^è / 5^è / 4^è) : le spectacle peut être rattaché au cours de français à travers l'étude du texte de Cervantès, des romans de chevalerie, et les cours d'espagnol (l'Espagne du XVII^è siècle, le roman picaresque).

AUTRES ACTIONS ENVISAGEABLES

Les membres de la compagnie du Roi Zizo peuvent accueillir différents publics sous leur dôme pour une présentation de leur projet :

- > La compagnie : son histoire, son fonctionnement...
- > La ligne artistique : brève présentation de Don Qui ?, les résonances avec le projet de la compagnie, le parti pris de l'équipe pour l'adaptation théâtrale,
- > Les différentes techniques utilisées pour le spectacle et leurs justifications dramaturgiques,
- > Les coulisses du spectacle : la méthodologie de création, le fonctionnement technique du chapiteau...

VENIR ET ASSISTER AU SPECTACLE

Le théâtre est un art ancien qui a grandi dans la notion de « sacré ». Il est important de comprendre ces notions de respect, on ne se comporte pas au théâtre comme dans n'importe quel lieu.

Le spectacle auquel vous allez assister se passe sous un chapiteau. Entrez, installez-vous confortablement et observez cet espace insolite : c'est celui de l'histoire que l'on va vous raconter...

DON QUI ? comporte beaucoup de texte, il est important que le silence soit représenté pendant la représentation, pour la bonne compréhension de tous, et par respect pour la compagnie.

Les comédiens ressentent et reçoivent beaucoup tout ce qui se passe sous le chapiteau, surtout que cet espace instaure une proximité particulière, peu d'espace les sépare de vous. Profitez de cette proximité pour savourer chaque geste et chaque parole et vous laisser emporter par le spectacle.

Dans DON QUI ? :

Vous verrez trois comédiens, qui deviendront tour à tour conteurs, personnages ou manipulateurs,
Vous découvrirez des techniques de marionnettes toutes aussi inventives les unes que les autres,
Vous serez sous un chapiteau qui deviendra l'espace de tous les possibles,
Vous entendrez des sons, de la musique qui prolongera l'imaginaire de ce que vous voyez,
Vous assisterez à un spectacle riche, où chaque détail a son importance.

C'est pourquoi il est très important de porter toute votre attention sur le spectacle et de garder le silence. Mais cela ne doit pas vous empêcher de rire si vous en avez envie ! DON QUI ? est un spectacle drôle et lyrique, profitez-en !

BIBLIOGRAPHIE

L'Ingénieur Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Miguel Cervantès
Traduction Alice Schulman. Poche / Ed du Points / 2001.

Théâtre d'ombres d'Elisabeth Coleman
Ed. Dessain et Tolra

Marionnettes : jeux d'enfants de Denis Bordat, Bernard Aubrun, Suzanne Faure et Jac Faure
Editions du Scarabée Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active /1961

Un fond documentaire sur des ouvrages sur la marionnette et le jeune public est disponible sur le site de l'Institut International de la Marionnette : www.marionnette.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Le spectacle DON QUI ? dure 1 heure.

Il s'adresse à tout public à partir de 7 ans et convient tout à fait pour des séances scolaires à un public CM1, CM2, 6è, 5è, 4è.

Pour toute demande de renseignements complémentaires,
n'hésitez pas à nous contacter :

Sophie / Cie du Roi Zizo
diffusion@roizizo.fr
06 12 37 05 23

www.roizizo.fr

