

LE BRUIT DES LOUPS

Etienne Saglio / Monstre (s)

Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2020 - 20h

La Luna - Maubeuge

Durée : 1h15

Magie nouvelle, en famille à partir de 8 ans

Dossier réalisé par Olivier Bodelet, professeur de Lettres et de Théâtre au Lycée Jessé de Forest (Avesnes sur Helpe), missionné au Théâtre du Manège par la Délégation académique aux arts et à la culture

Le bruit des loups

Etienne Saglio/Monstre(s)

Note d'intention :

« J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance à me balader dans les bois, à y faire des cabanes et à guetter des animaux. La nature me semblait bienveillante et pleine d'émerveillement. En vieillissant, j'ai l'impression d'avoir perdu ce rapport à la nature qui semble plus hostile à ma présence. Je suis allergique aux graminées, à certains pollens... je me méfie de la nature. Est-ce une forme de désillusion ? De plus, ayant maintenant des enfants à qui je raconte des histoires, je suis impressionné de la place des animaux et des contes dans la construction de leurs imaginaires. Je me demande que sont devenues nos forêts sombres ? Nos loups sont-ils mieux cachés pour moins les croiser ? Un géant veille-t-il toujours sur nous quelque part ? Pourrons-nous un jour retrouver nos forêts ? Dans notre rapport à la nature, aux animaux et à l'imaginaire. Peut-on retrouver l'animisme de notre enfance ? Si la nature quitte notre imaginaire, elle quitte nos vies. Face à ce constat simple, je veux reboiser notre imaginaire. Convoquer la pleine lune, les arbres et les loups, les géants et les monstres. Notre flore intérieure s'est appauvrie. Il faut la repeupler. »

<http://www.ay-roop.com/le-bruit-des-loups-etienne-saglio/>

Diaporama d'images faire travailler l'imaginaire en écrivant une histoire comme un conte

Étienne Saglio nous emmène dans les bois et y déploie un bestiaire fantastique. Tendre l'oreille au bruit des loups qui résonne en nous comme une pensée sauvage.

Dans un monde trop propre, un homme devient myope. Il s'occupe de son ficus quand une souris s'immisce dans sa vie. La nature se rappelle à lui et l'emporte lors d'un voyage au clair de lune dans une forêt envoûtante. Cette nouvelle création nous transporte dans un voyage qui sonde notre rapport aux illusions, à l'enfance et à la nature. En puisant visuellement autant dans l'univers des contes classiques à la Grimm que dans la folie d'*Alice au Pays des merveilles* ou de *Max et les Maximonstres*. « Je veux reboiser notre imaginaire » nous dit Étienne Saglio qui convoque la pleine lune, les arbres et les monstres.

(source : <https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/le-b...>)

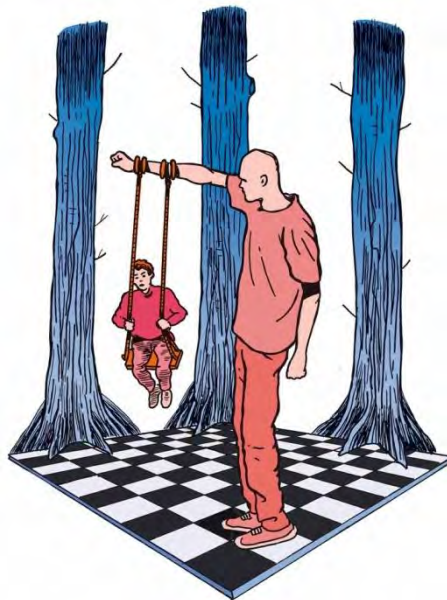
« Quand tout est impossible, le travail du magicien commence. Étienne Saglio, magicien animiste, crée avec virtuosité un rêve tangible. Il déplace et retourne le réel pour donner à voir pour la première fois ce qu'on connaît depuis toujours. Il invite à un voyage inouï, une balade dans une forêt envoûtée, envoûtante, avec loups, géants, plantes animées, et un renard narrateur du conte.

Un espace clos, où un homme devient myope. Il s'éteint dans son petit monde intérieur, aseptisé. La nature lui manque. Mais déjà, la voilà qui se rappelle à lui. Un rat se fait messenger, des plantes se rebellent, un drôle de renard joue le narrateur du conte... Et la forêt apparaît, peuplée de loups et de géants. C'est tout un univers qui s'élève, se révèle. Autour de l'homme, la nature passe à l'acte, tendre ou cruelle, lui rapporte son enfance et ses peurs enfouies sous les feuilles mortes, pourtant mouvantes. Dans ces bois, Étienne Saglio, magicien animiste, crée avec virtuosité un rêve tangible, il déplace et retourne le réel pour donner à voir pour la première fois ce qu'on connaît depuis toujours.

Étienne Saglio, artiste associé au Rond-Point, grandit aux environs de Rennes. Formé au Lido à Toulouse puis au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, il crée sa compagnie Monstre(s). Acteur, jongleur, magicien, il joue *Le Soir des monstres*, *Le Silence du monde* ou *Projet fantôme*, participe à *Nous, rêveurs définitifs*. Il présente *Les Limbes* au Rond-Point en 2018, et revient fêter l'in vraisemblable avec de nouvelles créatures irréelles. Poète, créateur de monstres magiques, il offre une excursion dans une folle rêverie, entre clair de lune et lever de soleil sur un monde inconnu. Il invite à un voyage inouï, une balade dans une forêt envoûtée, envoûtante. » *Pierre Notte*

Débats

- Relations sensibles et esthétiques que nous entretenons avec la nature
- Doit-on vraiment connaître les trucs du magicien ? Qu'est-ce que la magie en fait ?

Animaux :

Le **souris** est le symbole de l'intrusion de la nature dans le monde intérieur. Elle est la vie sauvage qui perturbe la propreté du monde intérieur. Elle creuse des trous, crée des accidents. S'immisce dans le monde du personnage adulte comme une pensée sauvage.

L'**Hermine** est le symbole de la lisière. C'est un animal qui semble être apprivoisé, doux, mignon et sympathique. En même temps, il est étrange car il n'est pas connu comme un chat et un chien. Il amène le personnage à franchir la lisière et à s'aventurer dans la forêt.

Le **Loup** est le symbole de la peur et de l'attraction pour la vie sauvage. C'est un animal qui est central dans les contes avec son statut d'animal mythique disparu. Il revient en ce moment dans nos forêts françaises et son retour silencieux fait parfois grand bruit. Il est très inquiétant au début du spectacle et semble veiller sur la forêt. Il est le compagnon du géant auquel il obéit. Il finit par accompagner l'enfant pour se rapprocher de l'icône du loup qui élève un enfant.

Le **cerf** est une image presque mystique permettant de montrer la puissance de l'envoûtement qu'exerce la forêt sur ses visiteurs.

Le **renard** est un observateur discret de ce qui se joue dans cette forêt. Il est insaisissable.

Le spectacle se déroule dans 3 espaces

- **Le monde intérieur** : C'est un univers aseptisé. Il est propre et froid avec des lignes droites. Le sol est un damier Noir et Blanc. La nature y est seulement présente grâce à un ficus et par une plante verte posée dans un pot sur un étagère. Le lieu possède seulement une porte qui ouvre sur un placard. A l'occasion cette porte peut ouvrir vers la lisière des bois comme une issue, un seuil à franchir pour le personnage principal.
- **La Lisière Espace** : intermédiaire entre le monde intérieur et la forêt. Il est aussi à la croisée de l'enfance et de l'âge adulte, de la nature et de la culture, du sauvage et du domestique.
- **La forêt** : La forêt symbolise l'inconnu à découvrir et le retour à l'intime. C'est une forêt intérieure dans laquelle le personnage s'enfonce pour y affronter ses peurs et retrouver un monde magique lié à son enfance. Cette forêt est envoûtée.

Vidéos :

Interviews : <https://www.youtube.com/watch?v=uy60jqSv3pk>

Teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=rAqWwEtk3H4>

Liens avec les programmes :

Visions poétiques du monde ;

- Individu et société : confrontations de valeurs ?
- La fiction pour interroger le réel ;
- Agir sur le monde : Héros / héroïnes et personnages ;
- Regarder le monde, inventer des mondes : Imaginer des univers nouveaux ;
- Vivre des aventures

➤ Comment écrire un conte ? Les spécificités :

Le bruit des loups : ECRIRE UN CONTE :

ANALYSE STRUCTURALE DE VLADIMIR PROPP

« Morphologie du conte », Paris, 1965

À partir de l'analyse d'un corpus d'une centaine de contes merveilleux de la tradition russe, recueillis par Afanassier, Vladimir Propp fait apparaître des « variables » et des « constantes ». Il établit une liste de 31 fonctions qui représente la base morphologique des contes merveilleux en général. Ces fonctions peuvent ne pas être toutes présentes dans un conte, mais s'enchaînent dans un ordre identique.

Liste des 31 fonctions

Séquence préparatoire

1. Absence
2. Interdiction
3. Transgression
4. Interrogation
5. Demande de renseignement
6. Duperie
7. Complicité

Première séquence

8. Manque ou méfait
9. Médiation
10. Commencement de l'action contraire
11. Départ du héros
12. Première fonction du donateur
13. Réaction du héros
14. Transmission

15. Déplacement, transfert du héros
16. Combat du héros contre l'antagoniste
17. Marque
18. Victoire sur l'antagoniste

Deuxième séquence

19. Réparation du méfait
20. Retour du héros
21. Poursuite
22. Secours
23. Arrivée incognito du héros
24. Imposture
25. Tâche difficile
26. Accomplissement de la tâche
27. Reconnaissance du héros
28. Découverte du faux héros
29. Transfiguration
30. Châtiment
31. Mariage ou accession au trône

LA STRUCTURE NARRATIVE DE C. BRÉMOND

« Logique du récit », Paris, 1973

À partir des fonctions de Propp, C. Brémond met en place une structure du récit :

- Situation initiale : Situation de rupture, de manque, etc.
- Force de transformation de la situation initiale : Transgression d'un interdit
- Action/processus de transformation : Quête, épreuves, obstacles, etc.
- Force d'équilibre (réparation) : Éléments de résolution
- Situation finale : Nouvel équilibre

❖ Variante : Le schéma narratif

La construction des contes peut-être présentée sous la forme d'un schéma que l'on appelle schéma narratif ; généralement, le conte est composé de cinq étapes qui sont :

- la situation initiale : elle présente les personnages et leurs caractéristiques essentielles ainsi que les conditions dans lesquelles ils vivent. Le lecteur découvre le cadre dans lequel l'action va prendre naissance. Le temps employé est donc habituellement l'imparfait ;
- l'élément perturbateur : un événement, un choix du personnage vient bouleverser la stabilité de la situation initiale. Cette perturbation est souvent signalée par un complément de temps (un groupe nominal tel que un jour ou un mot invariable tel que or). Le passé simple sert à relater cet événement qui déclenche l'action.
- l'action : c'est généralement la partie la plus longue du récit puisqu'elle correspond aux aventures du personnage principal ; elle relate les épreuves qu'il rencontre et qu'il doit surmonter ;
- l'élément de résolution : un événement, un personnage ou une action mettent fin aux aventures du personnage principal ;
- la situation finale : elle marque le retour des personnages à la stabilité, que ce soit dans le bonheur (le plus généralement) ou dans le malheur.

LES SCHÉMAS ACTANCIELS DE A.J. GREIMAS

« Sémantique structurale », Paris, 1966

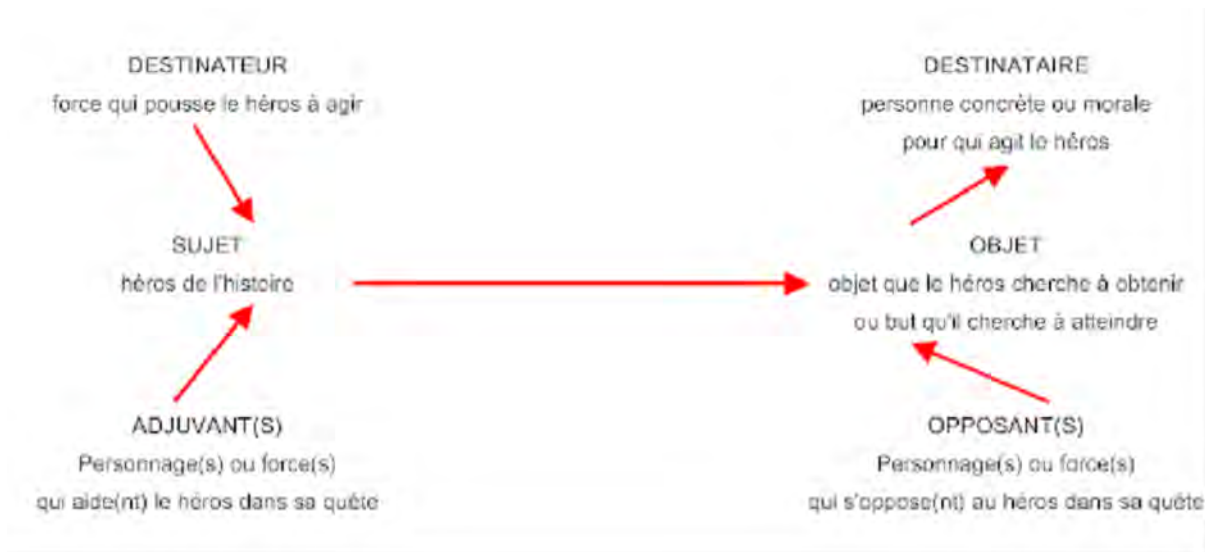
Les 31 fonctions définies par Propp sont regroupées en sphères d'actions autour des personnages qui les accomplissent. A.J. Greimas construit un schéma actant de 6 atouts fondamentaux :

- Les adjuvants : Les personnages ou les éléments qui aident le héros dans sa quête
- Le sujet : Héros de l'histoire
- Les opposants : Personnage(s) ou force(s) qui s'oppose(nt) au héros dans sa quête et qui détiennent généralement les objets de la quête, les épreuves et les obstacles.
- Le destinateur : Force qui pousse le héros à agir
- L'objet : Objet que le héros cherche à obtenir ou but qu'il cherche à atteindre
- Le destinataire : Personne concrète ou morale pour qui le héros agit. Celui avec qui le héros est lié par un contrat.

Le destinataire et le destinataire établissent le contrat avec le héros : sphère de l'échange, axe de communication et du savoir

Le sujet et l'objet : Sphère de la quête, axe du vouloir

L'adjuvant et l'opposant : Sphère de la lutte, axe du pouvoir.

Le destin des héros

De la situation initiale à la situation finale, les héros connaissent des destinées différentes :

- après une série d'épreuves qu'il a affrontés et dont il a triomphé, le héros voit sa situation s'améliorer (le Petit Poucet, abandonné pour cause de misère, devient riche);
- au contraire, il arrive que le héros voie les choses tourner mal (le Petit Chaperon Rouge chez Perrault); parfois, le conte présente en parallèle deux héros qui subissent les mêmes épreuves; mais l'un réussit tandis que l'autre échoue (Cendrillon et ses sœurs aînées).

- Après le spectacle :
- Faire dégager par les élèves les différents schémas du conte qu'ils ont vu.
- Appliquer cela à d'autres contes.
- La figure du loup dans la littérature : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01580325/document>
- Aller plus loin : <http://www.transmettrelecinema.com/video/tex-avery-follies/>
- Le loup et la pin-up de Tex Avery par Xavier Simon & Jean-Claude Verhaeghe : <https://www.youtube.com/watch?v=HXwUo9pp-ZU>

