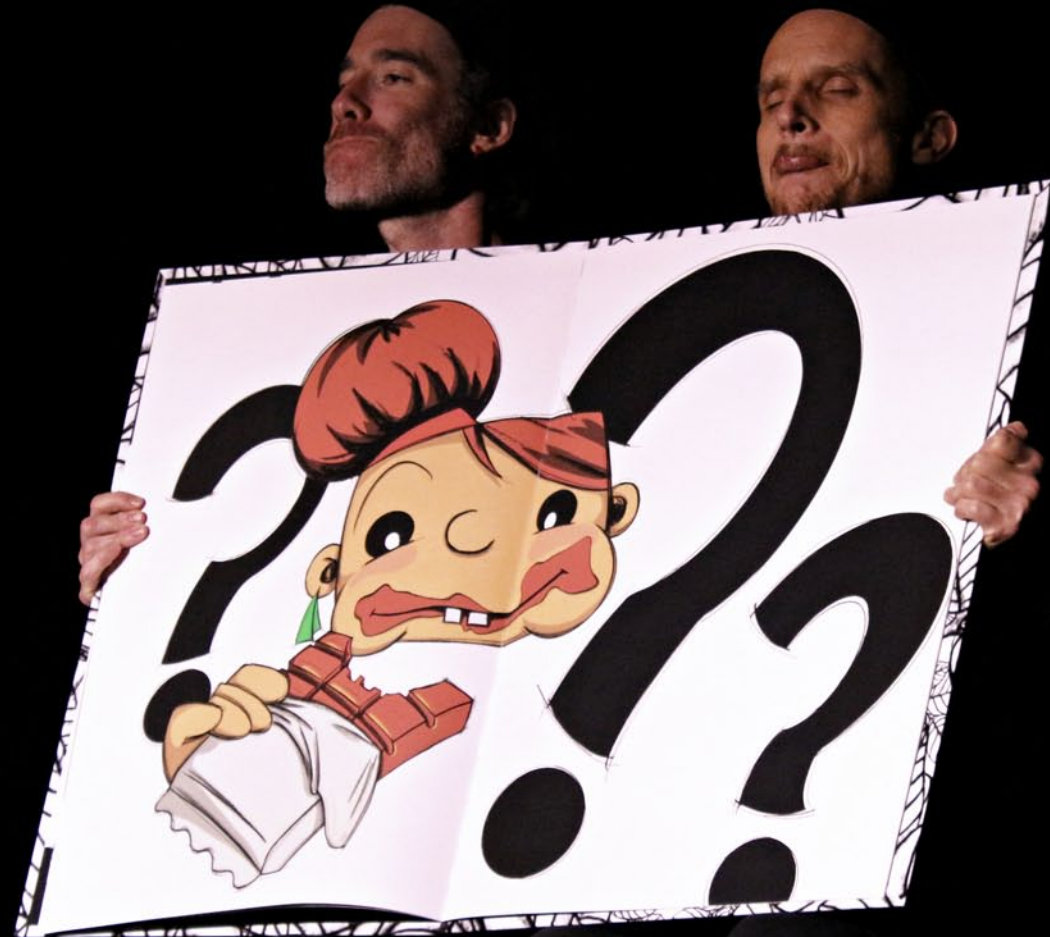

Cai11ou et le Bouffe -Cœur

Un conte marionnettique pour
s'aventurer dans les champs et les
cascades du genre.

Du CP au CM1

la
barbe
à ma-
man

Générique

Mise en scène et jeu :

Stéphane Bientz et Bruno Michellod

Texte et univers sonore : Stéphane Bientz

Univers visuel et construction : Bruno Michellod

Aide à la mise en scène : Clémence Desprez

Regard marionnettique : Cécile Givernet

Coproductions - Soutien

Théâtre Halle Roublot - Cie Espace Blanc (94)

Théâtre Eurydice (78)

Département du Val-de-Marne

Partenaires

Théâtre aux Mains Nues

Lieu missionné pour le compagnonnage (75)

Ville de Sèvres / Le SEL (92)

Le Manipularium - Daru Thémopô (91)

Ville de Palaiseau / Théâtre de La Passerelle (91)

Sommaire

1. Qui ? Quoi ? Comment ?

- a. la compagnie La Barbe à Maman p. 2
- b. l'équipe du spectacle p. 3-4
- c. le résumé de l'histoire p. 5
- d. la note d'intentions p. 5

2. Avant le spectacle

- a. le conte, c'est quoi ? p. 6
- b. le théâtre de papier, c'est quoi ? p. 6

3. Pendant le spectacle

- a. les questions à se poser p. 7
- b. le panier du spectateur·trice p. 7

4. Après le spectacle

- a. les réponses à chercher p. 8
- b. les pistes d'ateliers p. 9
- c. la bibliographie p. 10

1. Qui ? Quoi ? comment ?

a. La compagnie La Barbe à Maman

À travers l'écriture et la marionnette contemporaines, **La Barbe à Maman privilégie des histoires qui sortent des récits dominants, en convoquant d'autres imaginaires afin de mieux détricoter les enjeux du monde actuel** : La Barbe à Maman côtoie avec gourmandise celles et ceux qui cheminent loin des sentiers battus.

La Barbe à Maman, c'est avant tout la rencontre entre un auteur-comédien, Stéphane Bientz, et un plasticien-performeur, Bruno Michellod, avec un besoin commun de faire naître des histoires. Nos domaines respectifs de création se répondent, s'enrichissent au service d'une histoire en commun : rien n'est défini par avance, le type de marionnette et l'écriture du texte se coconstruisent, entrelacés, au service du projet à naître. **Nous sommes donc d'abord guidés par une thématique qui nous touche et nous inspire, ensuite se déterminent l'histoire et les choix de marionnette ainsi que la décision de s'adresser au tout public ou au jeune public.**

Nous avons choisi la marionnette parce qu'elle nous permet d'explorer les mots, la matière, la manipulation et le jeu afin de nous emparer du réel avec poésie et le tordre avec malice : **une autre manière de s'interroger sur comment habiter de façon plus juste, plus joyeuse, le monde à venir** ; un monde à construire, désirable, pluriel.

b. L'équipe du spectacle

Stéphane Bientz :

**idée originale,
mise en scène, jeu,
texte et univers sonore**

Comédien et marionnettiste de formation — École Claude Mathieu, Théâtre aux Mains Nues —, Stéphane travaille avec des compagnies de théâtre et de danse, comme interprète, puis comme auteur.

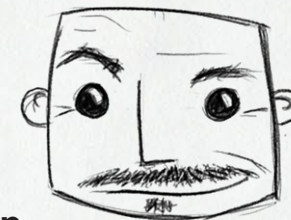
En 2018, sa pièce jeunesse *Hématome(s)* est publiée aux Éditions Espaces 34. Elle est lauréate de plusieurs prix (Artcena, JLAT, Beaumarchais-SACD, EAT Jeunesse...), traduite en allemand et mise en scène en 2021. En 2020, *Une Main se lève* dans le recueil collectif *Liberté, égalité...*, est publiée aux Éditions Théâtrales jeunesse. En 2023, *Le Goût du sel*, pièce jeunesse, est éditée aux Éditions Espaces 34 et traduite en allemand. Sa prochaine pièce jeunesse, *Vivantes !* est une commande de la cie Miel de lune autour des écologies.

Il anime aussi des ateliers d'écriture auprès de publics et structures variées (ESAD, Éducation Nationale, CDDV...) Il fait également parti du comité de lecture Jeunes Textes en Liberté qui défend une meilleure diversité de narrations et de représentations sur scène. Depuis 2022, il enseigne au Théâtre aux Mains Nues.

En 2017, il cofonde La Barbe à Maman et codirige avec Bruno les mises en scène des spectacles de la compagnie.

Bruno Michellod :

**idée originale,
mise en scène, jeu,
univers visuel et construction**

Plasticien (École des Beaux-Arts) et graphiste (ECV) de formation, Bruno mène de 2007 à 2015, avec Lastalaïca Productions (CH), une recherche sur le dialogue entre dessin, danse et musique. Ce travail aboutit à la création de 4 spectacles.

Explorateur du mouvement, de la matière et de l'image, il se forme, à partir de 2016, à la marionnette (construction, manipulation et jeu) avec Gilbert Epron au Théâtre aux Mains Nues, Jean-Pierre Lescot, Greta Bruggeman, Camille Trouvé et Claire Heggen. Depuis 2021, il collabore en tant que dessinateur et constructeur sur des spectacles des compagnies Espace Blanc, Permis de Construire et Hekau.

Suite à sa formation en 2012/13 au CÉPIA, Centre d'étude au partenariat et à l'intervention artistiques, Bruno élabore des projets d'intervention autour de problématiques sociales (handicap au travail, sexisme...). Il intervient dans l'association Le Refuge, en UEMO, en prison, en entreprise et dans des écoles.

En 2017, il cofonde La Barbe à Maman et codirige avec Stéphane les mises en scène des spectacles de la compagnie.

**Dans un premier temps, Stéphane et Bruno ont imaginé ensemble les grandes lignes de l'histoire.
Ensuite, Stéphane a écrit le texte, et Bruno a dessiné les personnages et les décors.
Puis, Stéphane a créé la bande sonore, et Bruno a construit les marionnettes et la scénographie.
Enfin, Stéphane et Bruno ont mis en scène le spectacle et jouent tous les deux sur le plateau pour raconter l'histoire de *Caillou et le Bouffe-Cœur*.**

Clémence Desprez : **aide à la mise en scène**

Clémence se forme en tant que comédienne à l'École C. Mathieu et suit une formation de chanteuse à l'École Atla auprès de Monica Passos. Depuis elle poursuit sa formation par des stages notamment en clown (Ami Hattab et Eric Blouet, Rire Médecin).

Elle collabore régulièrement en tant que comédienne avec la Cie l'Emporte Pièce et la Cie Soleil sous la Pluie. Chanteuse, elle a été choriste pour Urban Sax. Comédienne chanteuse pour la Cie S'appelle Reviens d'Alice Laloy au TGP de Strasbourg. Elle collabore également avec la conteuse Karine Mazel Noury pour *La route du Triton Bleu*, spectacle JP sur le blues.

Elle encadre depuis 2001 des ateliers de Théâtre et de Comédie Musicale, auprès de différents publics (scolaires, amateurs, CLIS, stages).

Elle co-dirige depuis 2003 la Cie Miettes de Margoula qui oriente ses créations et ses actions culturelles autour du clown, de l'écriture burlesque et du chant a cappella, et participe à toutes les créations de la compagnie depuis sa création.

**Clémence est arrivée dans un deuxième temps.
Elle est un regard extérieur, comme une spectatrice mais
avec beaucoup de connaissances sur la mise en scène,
pour aider à améliorer le spectacle.**

Cécile Givernet : **regard marionnettique**

Après un parcours initial en danse contemporaine, elle rencontre le théâtre au cours de ses études universitaires.

À partir de 1997, elle se forge auprès de nombreux metteurs en scène et aborde le masque, le clown, les textes classiques et contemporains, les techniques de Lecoq, Stanislavski, Grotowski... Le Théâtre du Mouvement lui permet ensuite de réunir ses compétences en alliant théâtralité et corporéité. Elle explore le rapport à l'objet et à la matière aux côtés de Claire Heggen puis collabore avec de nombreux artistes en tant qu'actrice gestuelle et/ou marionnettiste (*Dos à deux*, *Le cri de l'escargot*, *Scène infernale* ...).

Elle édite en 2017 son premier texte jeunesse et depuis 2016, elle co-met en scène les créations de la Cie Espace blanc.

En 2021, elle rejoint le Théâtre Halle Roublot aux côtés de Grégoire Cailles et Vincent Munsch en tant que co-directrice artistique.

**Cécile est arrivée dans un troisième temps.
Elle est un regard extérieur, comme une spectatrice mais
avec beaucoup de connaissances sur la marionnette,
pour aider à améliorer la manipulation.**

c. Le résumé de l'histoire

C'est l'histoire de Caillou, une petite fille dont le frère a volé la voix. Mais en faisant ça, lui-même a perdu son cœur et s'est endormi pour cent ans. Caillou doit alors faire confiance à ses intuitions pour partir à la recherche du terrible-et-affamé-et-monstrueux-et-ignoble-et-puant Bouffe-Cœur, et espérer ainsi retrouver sa voix.

d. La note d'intentions

Quand nous étions petits garçons, on nous a enseigné à être forts, puissants, dominants. À ne pas écouter notre cœur si celui-ci pulsait différemment. Depuis, nous avons grandi et déconstruit notre regard normé sur le monde, sur nous-mêmes à travers des lectures, des rencontres, des spectacles. Il nous a fallu emprunter des sentiers moins balisés, ombragés, tout juste défrichés par d'autres pas avant nous. Il a fallu croire en soi malgré les préjugés, les assignations imposées, les rappels à l'ordre. Quand on se sait légitime à être qui l'on est, à faire des choix non conformes, à porter haut une parole murmurée, les obstacles sont pluriels. C'est pourquoi nous avons axé notre spectacle sur la puissance de croire en ses intuitions, d'aimer écouter son cœur qui pulse différemment.

Croire en soi : agir contre les stéréotypes de genre

Comment s'amuser des injonctions crayonnées par les grandes mains puissantes ? Comment trouver sa place sur la grande route bitumée-toute-tracée des filles et des garçons ? Et puis, est-ce qu'il y a **des trucs de filles et des trucs de garçons** ? Et si l'on s'aventurait joyeusement, en faisant un pas de côté sur les sentiers fleuris et indociles ? Et si l'on débordait ?

Avec *Caillou et le Bouffe-Cœur*, nous disons qu'il y a des filles courageuses et entreprenantes, des garçons trouillardes et rêveurs et nous disons aussi que l'un ou l'une n'empêche pas l'autre ; nous disons que **tout le monde peut tout faire et être comme elle-il a envie**, avec ses goûts et son caractère, sa bienveillance et son respect des autres.

En jouant avec les stéréotypes de genre, pour mieux en révéler les limites, nous proposons un personnage de petite fille émancipée qui, quoi qu'il se passe, suit ses intuitions et continue de croire en elle, participant ainsi au changement des mentalités.

Changer les imaginaires dominants

Inspirés par la théorie de la fiction-panier d'Ursula K. Le Guin, qui ne glorifie pas le héros et fait entendre d'autres possibles narratifs, nous avons envie de questionner et de bousculer les imaginaires dominants.

Ici, c'est une petite fille qui part à l'aventure tandis que le garçon s'endort pour longtemps. Ici, le monstre se joue des apparences et malgré ses dents terrifiantes, son appétit vorace ne concerne que les cœurs d'artichauts. Ici, **au lieu de combattre, de frapper, d'enfoncer** à l'aide d'épées ou de bâtons, Caillou préfère contourner les obstacles ; elle délaisse peu à peu ses attributs guerriers inutiles, elle croit en elle et ne doute jamais d'être à la juste place et, **grâce à son panier, elle cueille**. Et partage le fruit de sa récolte : porter sur le monde un regard sans haine et sans a priori.

2. Avant le spectacle

a. Le conte, c'est quoi ?

C'est un récit assez court, de faits imaginaires, qui est raconté à l'oral ou à l'écrit.

Un conte se compose de 5 étapes :

1. **La situation initiale** présente le personnage principal ainsi que ses caractéristiques, l'environnement dans lequel il évolue.
2. Puis, il y a **un élément perturbateur** qui modifie la situation initiale et entraîne un problème qu'il va falloir résoudre.
3. Le personnage principal part à l'aventure et affronte des épreuves : c'est le temps de **l'action**.
4. Ensuite, le personnage principal trouve **un élément de résolution** qui va résoudre le problème.
5. Enfin, **la situation finale** conclut le conte avec le personnage qui retourne à une stabilité, avec la plupart du temps une fin heureuse.

Ça commence par quoi un conte, souvent ?
Comment ça finit un conte ?
Quelles héroïnes de contes ou d'histoires connais-tu ?

b. Le théâtre de papier, c'est quoi ?

Le théâtre papier est né en Angleterre au début du 19e siècle. C'était un théâtre en miniature qui tenait sur une table. Il y avait des décors, des personnages, des façades de théâtre que l'on collait sur du carton ou que l'on assemblait. Les planches pouvaient être en couleur ou noir et blanc : c'était donc possible de les colorier ou de les peindre ensuite. Puis une personne actionnait tous ces éléments avec des tirettes pour jouer la pièce. Ces spectacles étaient joués dans des appartements ou des bars car ils demandaient une certaine proximité avec le public.

Aujourd'hui, pour nous, le théâtre de papier permet de raconter des histoires aux décors et aux scénographies plus grandes, tout en impliquant davantage les corps des marionnettistes dans la manipulation des silhouettes.

3. Pendant le spectacle

a. Les questions à se poser

- Pourquoi Caillou perd-t-elle sa voix ?
- Pourquoi le cœur du frère de Caillou disparaît-il ?
- Quels sont les 4 objets que Caillou emporte avec elle ?
- Dans quelles circonstances Caillou pense-t-elle à la chanson de la grande gaité ?
- Quels sont les objets que Caillou laisse derrière elle au fur et à mesure de son aventure ?

b. Le panier du spectateur · trice

Mes yeux

pour observer et guetter avec attention ce qui se passe sur la scène.

Mes oreilles

pour entendre le texte et les mots qui s'y cachent, écouter les sons et la musique.

Mon imagination

pour imaginer tout ce qui n'est pas raconté et montré, mais aussi pour rêver à ce qui m'est raconté et montré.

Ma sagesse

pour garder mes « pourquoi » et mes « comment », et les partager après le spectacle.

Mon silence

pour profiter du spectacle et ressentir plein d'émotions, et aussi pour ne pas déranger mes camarades et les artistes.

4. APRÈS LE SPECTACLE

a. Les réponses à chercher

Autour du conte

- À quoi reconnais-tu que cette histoire est un conte ?
- Qui est le personnage principal ? Qui raconte l'histoire de Caillou ? Pourquoi ? Combien y'a-t-il de narrateurs ?
- Dans le conte, durant l'action, Caillou va devoir faire face à 3 obstacles : lesquels ?

- Pour arriver dans la forêt des Fleurs Démesurées, quel chemin a décidé de prendre Caillou ? Pourquoi les Fleurs Démesurées prennent-elle ses mesures ?

Réponse : elle prend un autre autre chemin qui n'est pas tracé au sol, les Fleurs prennent ses mesures pour l'habiller avec des jupons-dentelles-rubans-ribambelles)

- Le Sergent-Caniche est le gardien du Mont Finfond. Pourquoi est-il étonné de voir arriver Caillou toute seule ? Caillou change finalement d'avis et décide de ne pas aller rejoindre le Sergent-Caniche de l'autre côté du mur. Pourquoi ?

- Comment s'appelle la Cascade ?

Réponse : la Cascade du Grand-retour.

- Ça pourrait indiquer quoi sur cette cascade ? Qu'est-ce que cela implique pour Caillou ?

Compréhension de l'histoire

- À partir de quel moment Caillou perd-elle sa voix ?

Réponse : quand son frère lui dit : « Tais-toi ! »

- Pourquoi son frère ne veut plus jouer et passer de bons moments avec Caillou ?

Réponse : il suit les préceptes du grand Protocole du Tükonförm.

- Qu'en penses-tu ?

- À force de suivre le grand Protocole, qu'arrive-t-il au frère d'Alinéa ?

Réponse : il perd son cœur.

- Est-ce que le Bouffe-Cœur correspond à ce que disent les habitants du village ? Et toi, comment l'imaginait-tu ?

- Que fait le Bouffe-Cœur en réalité avec les cœurs ? Pourquoi ne peut-il pas les rendre ?

Réponse : il soigne et répare les cœurs mais il ne peut pas les rendre tout seul, il a besoin de l'aide d'un·e enfant.

- Comment Caillou fait-elle pour que les cœurs retournent dans la poitrine des enfants ?

Réponse : elle pense à la chanson de la grande gaité, chanson qui la connecte à son frère.

- En réalité, Caillou avait-elle vraiment perdu sa voix ? Où était-elle ?

- À la fin, pourquoi le Bouffe-Cœur garde-t-il avec lui le doudou du frère ?

Choix esthétiques

- De quelles couleurs sont les fleurs ? Le chien ? La cascade ?

- De quelles couleurs sont les décors chez le Bouffe-Cœur ? Pourquoi ?

- De quelle taille est la chaise ? Est-ce que c'est juste une chaise ? À quoi sert-elle aussi ? Y'a-t-il d'autres éléments qui sont de la même taille que la chaise ?

Réponse : le livre du début.

- Comment sont habillés les marionnettistes ? Pourquoi d'après toi ? Est-ce qu'il y a des éléments avec des couleurs sur eux ? Lesquels ?

Réponse : une boucle d'oreille rouge et des lacets rouges, du vernis à ongle vert et des lacets verts qui reprennent les couleurs du chemisier de Caillou.

b. Les pistes d'ateliers

En écriture

1. Inventer la suite des aventures de Caillou : que va-t-elle découvrir ? Qu'est-ce que Caillou va pouvoir emmener dans son panier ?
2. Imaginer l'aventure du frère quand il part chercher son doudou. Quels sont les obstacles qu'Alinéa va affronter avant de trouver le Bouffe-Cœur ?
3. Composer une chanson magique qui redonne du courage et de l'entrain.

En dessin / construction

1. Fabriquer une silhouette d'un personnage inventé.
2. Dessiner votre grande loi « Articles pour partir à l'aventure ».
3. Tracer une carte qui représente le trajet des nouvelles aventures de Caillou.

c. La bibliographie

- ***Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon***

livre jeunesse de Christian Bruel et Anne Bozellec

- ***Truc de fille ou truc de garçon***

livre jeunesse de Clémentine du Pontavice

- ***Anatole qui ne séchait jamais***

livre jeunesse de Stéphanie Boulay et d'Agathe Bray-Bourret

- ***Tu peux***

livre jeunesse d'Élise Gravel

- ***La Déclaration des droits des filles***

livre jeunesse d'Elisabeth Brami et Estelle Billon-Spagnol

- ***La Déclaration des droits des garçons***

livre jeunesse d'Elisabeth Brami et Estelle Billon-Spagnol

- ***Princesse Kevin***

livre jeunesse de Michaël Escoffier et Roland Garrigue

- ***Des femmes et des hommes***

livre jeunesse de Equipo Plantel et Luci Gutiérrez

- ***Bergères guerrières***

BD jeunesse de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais