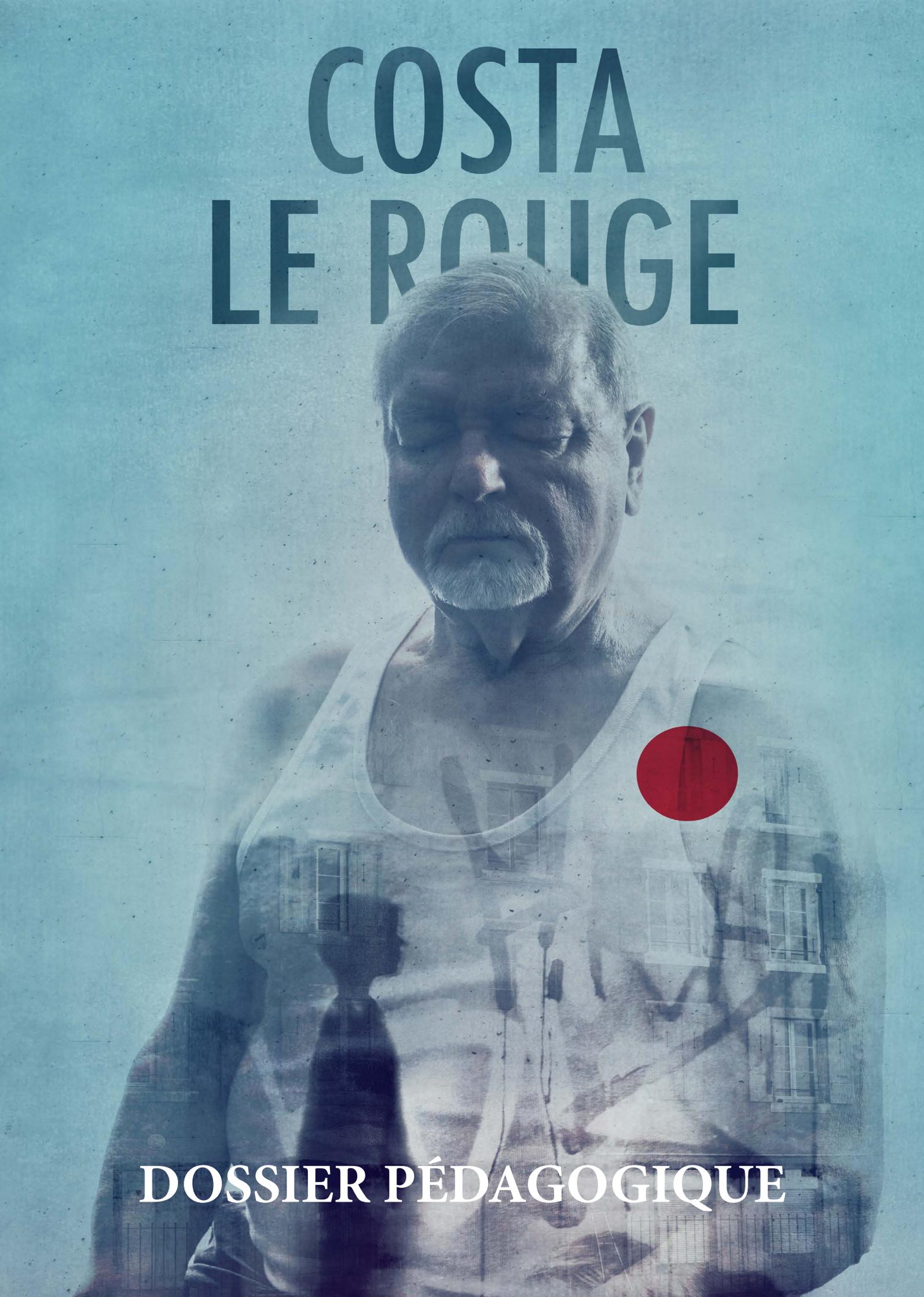

COSTA LE ROUGE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA COMPAGNIE

Depuis sa création en 2010 sous l'impulsion de Pauline Van Lancker et Simon Dusart, la compagnie dans l'arbre a à coeur de défendre un théâtre accessible à tous. C'est notamment avec cette conviction que les artistes qui la composent s'engagent dans un travail à destination des jeunes publics et de leurs familles.

Dans sa démarche, la compagnie situe les enjeux de la création jeune public à trois niveaux. Aborder des thèmes et des problématiques spécifiques aux publics visés et à leurs familles pour amorcer la réflexion et l'échange. Accompagner le jeune spectateur à vivre une représentation, l'éduquer à l'art pour en favoriser l'accès et l'appropriation, notamment par le biais d'actions culturelles autour des spectacles (en amont et en aval). Enfin, éveiller le sens critique de l'enfant, lui apprendre à se positionner, lui donner les outils pour le faire. C'est ainsi que la culture permet au citoyen d'être autonome, de forger ses propres idées, de se construire.

Avec cette dernière création, Pauline Van Lancker et Simon Dusart expérimentent la co-mise en scène. Ils conçoivent cette recherche comme le prolongement de leur expérience de leur codirection de la compagnie. Ils entament avec ce spectacle un cycle thématique autour de la cellule familiale et de la transmission.

L'AUTEUR

Né en 1973 à Maisons-Laffitte, Sylvain Levey est acteur et auteur. Depuis 2004 (année où paraissent *Ouasmok ?*, aux Éditions Théâtrales, et *Par les temps qui courent*, chez Lansman), il a écrit près de trente textes de théâtre très remarquables, aussi bien pour les enfants ou les adolescents qu'à destination d'un public adulte. La plupart ont été publiés aux Éditions Théâtrales et créés notamment par Marie Bout, Anne Contensou, Anne Courel, Christian Duchange, Émilie Le Roux, Olivier Letellier, Laurent Maindon, Cyril Teste ou Delphine Crubézy. Des lieux comme le Centquatre, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, le Théâtre national de Bretagne, la Ménagerie de verre, la Schaubühne, le Théâtre national de Serbie, le Centre dramatique national de Rouen, le Théâtre national de Chaillot et la Comédie-Française ont accueilli des productions de ses textes.

Il travaille souvent en résidence et répond à des commandes d'écriture, à l'occasion desquelles il aime s'impliquer auprès des structures et de leur public, en France et à l'étranger. Son premier texte, *Ouasmok ?*, a reçu le prix de la pièce contemporaine pour le jeune public 2005 (Académie d'Aix-Marseille). Sylvain Levey a été lauréat des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2003 et de Nîmes Culture 2004 pour *Ô ciel la procréation est plus aisée que l'éducation*. Il a reçu en 2011 le prix de littérature dramatique des collégiens Collidram pour *Cent culottes et sans papiers*, en 2015 le prix de la Belle Saison pour l'ensemble de son oeuvre jeune public remis par le Centre national du théâtre, et a été finaliste du Grand Prix de littérature dramatique en 2005 et 2008.

Son théâtre de l'engagement et de l'envol convoque la sensibilité et l'intelligence du lecteur.

L'HISTOIRE

“Raconte-moi encore des histoires Papé. Fais moi rire. Fais-moi peur. Fais-moi trembler. Fais-moi pleurer s’il le faut. Chante-moi des chansons, j’adore quand tu me chantes tes chansons de ceux qui veulent changer le monde Papé, tes chansons que tu dis qu’elles peuvent plus faire grand-chose, mais que, au fond du cœur, elles donnent encore chaud.”

Transmettre / écouter / oser / mourir / apprendre / se taire / exploser / chanter / lutter

Sur scène, un chœur rock et poétique : quatre comédiens nous racontent cette histoire de famille qui mêle l’intime et l’universel.

Costa le Rouge, c’est l’histoire de la transmission d’une génération à l’autre, du passage d’une époque révolue à un aujourd’hui incertain : une certaine idée de la classe paysanne et ouvrière. C’est encore le renoncement des luttes remplacées par une consommation abîmant les êtres. *Costa le Rouge* c’est aussi l’histoire d’un papé qui va mourir, la maladie, la vie et la mort, des mots qu’on n’ose pas dire à ses enfants, un monde à reconstruire, des luttes à poursuivre.

Costa le Rouge est un texte écrit en 2011 par Sylvain Levey suite à une commande d’écriture autour de la banlieue. Plutôt que d’en présenter les clichés violents et urbains, il s’attarde sur les aspects humains, et nous raconte des histoires de luttes, de fatigue et d’espoirs. Et c’est le portrait d’une famille d’aujourd’hui qui se dessine, tandis que surgissent les questions de filiation et de choix.

L’écriture de Sylvain Levey est construite de manière complexe : il mêle des dialogues très concrets - le quotidien en quelques mots - et des monologues poétiques - envolées lyriques qui nous éloignent de la vie de tous les jours. Ces allers/retours perpétuels entre le réel et la fiction, entre ce qui nous est familier et ce qui nous dépasse, se retrouvent aussi dans la mise en scène, conçue pour être reçue par un public adolescent.

NOTE D'INTENTION

Costa est un jeune homme qui questionne son grand-père sur le passé, qui réfléchit sur le présent, qui rêve du futur. Le grand-père veut transmettre les valeurs qui le définissent à son petit fils, lui léguer un héritage que son propre fils a refusé. Engagement, filiation, valeurs. L'histoire personnelle - celle d'une quelconque famille de banlieue - croise l'histoire collective - celle des luttes du siècle dernier.

La lecture de *Costa le Rouge* a été un véritable coup de cœur pour nous, le texte nous est apparu à la fois concret et terriblement poétique. Il nous a parlé de la société d'aujourd'hui, de celle d'hier et nous a posé des questions universelles.

Que nous ont transmis nos parents ? Pour quoi se sont-ils battus ? Qu'avons-nous gardé ? Qu'avons-nous transformé ? Pour quoi nous battons-nous ? Que léguerons-nous à notre tour ? Ces questions s'inscrivent dans un cycle de travail et de réflexions que la compagnie met en place autour de la cellule familiale et de la transmission.

Costa le Rouge raconte pour nous la difficulté de se comprendre et de communiquer, au sein d'une famille, d'une génération à l'autre. Le texte soulève également une question qui nous touche particulièrement : celle de l'engagement des jeunes aujourd'hui. Dans cette aventure, dès les premières étapes de la création, nous avons rencontré des adolescents pour les questionner et comprendre leurs points de vue sur ces sujets. Nous avons imaginé pour ce spectacle une esthétique brute et organique qui leur est directement adressée. La transdisciplinarité du spectacle (théâtre d'objets, musique live) contribue à cet univers actuel et percutant. Nous souhaitons continuer, par la création artistique, à susciter des réactions et des interrogations chez ces jeunes aussi passionnants que complexes.

Simon Dusart & Pauline Van Lancker

DISTRIBUTION

Mise en scène : Simon Dusart et Pauline Van Lancker

Écriture : Sylvain Levey

Le texte intégral est publié aux Éditions Théâtrales

Interprétation : Olivier Brabant, Benjamin Ducasse, Jean-Pierre Duthoit, Sophie Sand

Complicité artistique : Sabine Anciant

Scénographie : Amaury Roussel

Création lumières et régie générale : Olivier Floury Technique : Fabrice David

Création musicale : Olivier Martin

Création costumes : Sandrine Zimmer

Administration : Laurence Carlier

Production et diffusion : Margot Daudin Clavaud

Photographies : Simon Gosselin

Les thèmes abordés dans le spectacle

- > La transmission intergénérationnelle, l'héritage, la mémoire
- > La difficulté à se comprendre et à communiquer au sein d'une famille
- > L'engagement politique, la révolte, les luttes sociales
- > La société de consommation
- > La question du progrès technique et social
- > La transformation d'un territoire liée à l'évolution de son activité économique et son impact sur les personnes
- > La mort et le deuil d'un proche

QUELLES ACTIVITÉS PROPOSER AUX ÉLÈVES AVANT LE SPECTACLE ?

Analyse de l'affiche du spectacle

Décrire l'affiche

Lister les différents éléments présents dans l'affiche

Observer le choix des couleurs

Définir la disposition des éléments les uns par rapport aux autres

Partager ses premières impressions

Que ressent-on en découvrant cette image ? Quelles émotions nous inspire t-elle ?

Interpréter ce que l'on voit : formuler des hypothèses quant à l'histoire du spectacle

Que voit-on en transparence sur le corps du vieil homme ?

Pourquoi le vieil homme ferme t-il les yeux ?

Pourquoi y a t-il un point rouge ?

Pourquoi ce décor ? Ce graffiti ?

Qui pourraient être ces deux personnages ?

Que peut-on imaginer de l'histoire du spectacle ?

Comment peut-on interpréter le titre du spectacle ?

Faire du lien avec des expériences et connaissances

Cette affiche nous fait-elle penser à d'autres affiches, images, livres, films que l'on connaît ? Nous fait-elle penser à une expérience vécue ?

Conceptualiser : dégager des idées de thèmes

Quels pourraient être les thèmes du spectacle ?

Problématiser : identifier des paradoxes, se poser des questions

Quels éléments nous surprennent, nous paraissent étranges dans l'affiche ?

Quelles questions se pose t-on après avoir découvert cette affiche ?

Recherches et échanges autour des thématiques du spectacle

-> **Recherche : Comment a évolué le territoire dans lequel tu vis ?** Le paysage a t-il changé ? Les entreprises sont-elles les mêmes qu'il y a 100 ans ? Qu'il y a trente ans ? Les métiers des habitants, leur moyenne d'âge, leur niveau de vie ont-ils changé ?

-> **Y a t-il dans ta famille des histoires, des valeurs et/ou des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération ?** Lesquels ? Interroge quelques membres de ta famille et note leurs réponses.

-> **Choisis un mouvement social survenu entre 1900 et nos jours.** Fais une recherche. Tu présenteras ce mouvement social à la classe sous la forme d'une synthèse. Cette restitution pourra prendre différentes formes : un texte d'une dizaine de lignes, une prise de parole à l'oral, un diaporama photos que tu commentes, une courte vidéo ou un enregistrement sonore que tu réalises.

-> **Choisis un adulte de ton entourage et réalise son portrait :** rédige un texte d'une dizaine de ligne pour parler de lui. Tu peux t'inspirer du questionnaire de Proust.

-> **La valise d'indices**

L'enseignant peut apporter à la classe une valise dans laquelle il a disposé différents indices sur le spectacle.

À chaque fois qu'un objet est sorti de la valise on peut se poser les questions suivantes :

- Cet objet nous rappelle t-il des souvenirs particuliers ?
- Nous fait-il penser à une histoire, un film, une pièce un roman connus ?
- À quel thème cet objet peut-il faire référence ?
- Que peut-on donc imaginer de l'histoire du spectacle ?

Quelques idées d'objets à mettre dans la valise :

- un objet pour raconter l'agriculture : de la terre, une pomme de terre
- un objet pour symboliser la société de consommation : une bouteille de coca
- un objet pour figurer la famille : une vieille photo de famille en noir et blanc
- un objet pour évoquer les cheminots : un petit train
- un objet pour symboliser la révolte : une photo de manifestation

Comment crée t-on un spectacle ?

La compagnie dans l'arbre a mis plus de 2 ans pour créer le spectacle *Costa le Rouge*. Les codirecteurs de la compagnie, Pauline Van Lancker et Simon Dusart, ont eu un coup de cœur pour le texte de Sylvain Levey. Ils ont contacté celui-ci pour échanger avec lui et demander l'autorisation de le monter. Ils ont réfléchi à la meilleure façon d'adresser ce texte à un public adolescent. Ensuite, ils ont réuni une équipe avec laquelle ils ont créé le décor, les costumes, la lumière, le son... L'équipe a répété le spectacle de nombreuses fois avant de le montrer au public : les comédiens/nnes se sont appropriés les personnages, ont travaillé chaque scène sous la direction des metteurs en scène.

Quels sont les métiers des personnes qui participent à la création d'un spectacle tel que *Costa le Rouge* ?

- Comédien/enne ou acteur/actrice
- Metteur/e en scène
- Scénographe
- Constructeur décor (ici, c'est la même personne que le scénographe)
- Créateur lumières
- compositeur musical
- Régisseur ou technicien son/lumière/plateau
- Costumière
- Et tous les métiers autour du spectacle : la communication, la diffusion, la production, les relations avec les publics, l'administration...

En tout, 13 personnes ont travaillé à la création du spectacle

COMMENT PRÉPARER LE TEMPS DE LA REPRÉSENTATION ?

Avant de rejoindre le théâtre, nous pensons qu'il est essentiel d'avoir un échange avec les élèves sur le sens de cette sortie et sur le comportement attendu pendant la représentation.

Comment aborder ensemble le sens de la sortie au théâtre ?

On peut expliquer aux élèves pourquoi on a choisi de les emmener voir ce spectacle, leur dire quelques mots sur le spectacle, faire du lien avec d'autres choses vues en classe.

On peut leur proposer d'échanger autour des questions "Pourquoi aller au théâtre ?", "Pourquoi faire une sortie culturelle ensemble ?", "À quoi servent les histoires ?", etc.

Ils sont alors invités à exprimer librement leur point de vue, à le confronter à ceux des autres, dans un échange animé par le professeur ou un élève.

On peut poser en amont les règles de cet échange. Exemple : écoute et respect de la parole de chacun, droit de ne pas être d'accord, interdiction de dire n'importe quoi, toujours essayer d'expliquer et d'argumenter son point de vue.

Quelles règles se donne t-on au théâtre ?

Si nous entendons tout ce qu'il se passe sur scène, alors les interprètes entendent également tout ce qu'il se passe dans le public. Chaque représentation est différente : le public n'est jamais le même et les interprètes ne sont pas les mêmes non plus d'une représentation à l'autre. Ils ressentent l'écoute du public, ses réactions, ses émotions.

Par respect pour les interprètes et les autres spectateurs, il est donc demandé à chacun de ne pas faire de bruit, de ne pas discuter avec son voisin et d'éteindre complètement son portable.

Quels éléments peut-on observer pendant la représentation ?

- **Le public** : Quelle place lui donne t-on ? Les comédiens s'adressent-ils à lui ?...
- **Le texte** : Quelle histoire est racontée ? Comment les personnages s'expriment-ils ? Quels sont les registres de langue ?...
- **Les comédiens/nnes** : quels sont leurs traits physiques ? Comment sont leurs costumes ? Leur voix ? Comment pourrait-on qualifier leur jeu ?
- **La scénographie** : Quels éléments trouve t-on sur scène ? Le décor est-il réaliste ? Y a t-il différents espaces ? Lesquels ?
- **La lumière** : sa couleur, son intensité, son spectre, en fonction des espaces et des scènes
- **Le son** : Quels sons entend-on dans le spectacle ? S'agit-il de sons pré-enregistrés ou de sons live ? Que nous racontent-ils ?

QUELLES ACTIVITÉS PROPOSER AUX ÉLÈVES APRÈS LA REPRÉSENTATION ?

Un personnage / un mot

Choisir un mot pour qualifier chacun des personnages. Chaque élève prend quelques minutes pour écrire ses mots puis les mots sont mis en commun dans la classe. Chacun explique son choix : « êtes-vous d'accord avec cette proposition ? », « est-ce que d'autres élèves ont pensé à la même chose ou ont choisi un mot proche de celui-ci ? » « avez-vous proposé autre chose ? »

Un personnage / un objet

Amener en classe un objet qui pour nous représente l'un des personnages de cette histoire ?

Portrait chinois

Choisis un des quatre personnages et fais son portrait chinois.

S'il était un pays, il serait .../ s'il était un objet / s'il était un plat / un héros réel ou fictif / un film / un pays...

Échange autour des thématiques du spectacle et analyse de la représentation

Peux-tu décrire les relations entre les différents personnages ?

- entre Costa et Papé : Comment qualifierais-tu leur relation ? À quoi le vois-tu ? Qu'est-ce que Papé souhaite transmettre à son petit-fils ?

- entre Papé et Pa' : Comment qualifierais-tu leur relation ? À quoi le vois-tu ?

En quoi sont-ils différents ? Pour quelles raisons sont-ils en conflit ? Que se disent-ils au moment de l'adieu ? (scène du café) As-tu eu l'impression que certaines scènes entre Papé et Pa se répétaient ? À ton avis, quel est le sens de ces 4 scènes presque identiques ?

- entre Costa et Pa' : Comment qualifierais-tu leur relation ? À quoi le vois-tu ?

- Quelles sont les relations de Mum avec les autres personnages ? Lorsqu'elle joue de la musique, qu'est-ce que cela te raconte ? Comment se situe t-elle vis-à-vis des autres personnages ? Ce personnage te semble t-il important ? Pourquoi ?

Les relations entre les personnages te font-elles penser à d'autres histoires, que ce soit dans la vie ou dans des films ou livres que tu connais ?

Selon toi, pourquoi Costa et Papé se sentent-ils si proches ?

Est-ce que toi aussi, il y a une personne en particulier avec qui tu es très complice ? Comment expliques-tu cette complicité ? Est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage que tu ne parviens pas à comprendre ? Est-ce que cette situation peut évoluer ? Que faudrait-il faire pour qu'elle évolue ? Comment expliques-tu que certaines personnes aient parfois tant de mal à se comprendre ?

À ton avis, pourquoi est-ce si important pour Papé de transmettre ses idées à son petit fils ?
Que ressent Pa' quand il comprend que son fils devient communiste ? Pourquoi à ton avis ?
Si tes enfants ou petits-enfants n'avaient pas les mêmes idées que toi, comment le vivrais-tu ? Pourquoi le vivrais-tu ainsi ? Y a t-il des idées que tu partages avec tes parents et grands-parents ? Y a t-il des idées que vous ne partagez pas du tout ? Penses-tu avoir hérité de certaines de leurs idées ? Est-ce important pour toi de connaître l'histoire de ta famille ? Pourquoi ?

L'action se déroule dans la maison de Costa. Peux-tu la décrire ? Comment cet espace évolue t-il ? Quels personnages font le plus évoluer cet espace ? Qu'est-ce que cela te raconte ?
Pourquoi la famille de Costa s'entoure t-elle de tant d'objets ?

Comment a changé le territoire sur lequel se situe la maison de Costa ? Comment Costa nous raconte t-il cette histoire ? Pourquoi la raconte t-il de cette manière ? Comment cette évolution du territoire a t-elle changé la vie de Papé ?

Connais-tu d'autres territoires qui ont connu des changements comparables ?

Et toi, aimerais-tu que ton territoire change ? Pourquoi ? Si oui, quelles transformations imagines-tu ? Si ton territoire changeait, est-ce que cela changerait ta vie ?

Que fait Costa à la fin du spectacle ? Quelles émotions le traversent d'après toi ? A quoi le vois-tu ?
Pourquoi vient-il dans le public à ce moment-là ?

Pourquoi Costa choisit-il de lutter ? Contre quoi se révolte t-il ? Quelle serait sa société idéale ?

Y a t-il des idées pour lesquelles tu serais prêt à agir ou contre lesquelles tu serais prêt à te révolter ?
Quelles sont-elles ? Quels seraient alors tes modes d'action ?

À quels moments as-tu pensé que Papé allait mourir ? Quels éléments dans le spectacle t'ont fait penser que c'était le cas ? À quel moment Papé meurt-il dans le spectacle selon toi ? Papé reste présent sur scène, même après sa mort, pourquoi ? Qu'est-ce que cela raconte selon toi ?

Comment Costa réagit-il lorsqu'il comprend que son Papé va mourir ? Comment réagit-il à sa mort ? Que ressent Costa lorsqu'il est sur les barricades ? Dirais-tu que Costa est changé par la mort de son Papé ?

Quel avenir imaginerais-tu pour Costa ?

QUELQUES ACTIVITÉS POUR ALLER PLUS LOIN

Dans cette boîte, il y a...

En demi-classe, en cercle, on se passe une boîte opaque. On n'a pas le droit de l'ouvrir. Lorsqu'on reçoit la boîte, on imagine qu'il y a un élément de l'histoire de Costa à l'intérieur. Cela peut être une chose très grande comme une chose très petite, un objet, un sentiment, une émotion, une idée, un événement. On prononce la phrase : « Dans cette boîte il y a... » on la complète avec un mot ou une phrase. Puis on passe la boîte à son voisin.

Présenter un membre de sa famille avec un objet

Les élèves choisissent un objet à travers lequel ils vont parler d'un membre de leur famille. « Cet objet ressemble à mon papi parce qu'il est... » En décrivant l'objet, ses caractéristiques, sa forme, sa couleur, sa matière, sa fonction, on décrit la personne, son histoire, ses passions, son caractère. On peut s'appuyer sur la dimension symbolique de l'objet, faire des jeux de mots, utiliser la métaphore, avoir recours à des images...

Lettre au personnage

On peut proposer aux élèves d'écrire une lettre à l'un des personnages de l'histoire. S'ils le souhaitent, cette lettre pourra ensuite être lue à la classe.

Réaliser l'affiche du spectacle

Par groupe de 2, les élèves imaginent et réalisent leur affiche du spectacle.

Écrit d'invention

« Et vous, comment aimeriez-vous imaginer la création du monde ? »

ANNEXES

Extraits de texte

Pa._ Tu y as cru papa?

Papé._ A quoi?

Pa._ Au progrès

Papé._ Au confort plutôt. J'ai cru à la chaleur d'un canapé. J'ai cru au rapide du presse-orange électrique. J'ai cru au pratique du formica de la table à manger. J'ai cru au féérique du supermarket à côté de chez soi. J'ai cru au magique de la télé qui remplace le feu de cheminée. J'ai cru au bruit qui remplace le silence. J'ai cru à tout ça fiston. Je les ai laissés me faire croire et maintenant c'est trop tard pour moi.

Costa._ Papé était communiste.

Pa, ça veut dire quoi être communiste?

Pa ne répond pas

Pa n'aime pas que l'on parle de ça

Que l'on dise que papé était de ces gens là. Pa lui n'est pas communiste.

Costa._ Ici c'était des champs

Et il y avait papé avec de la poussière de terre sous les ongles et du vent dans les cheveux et des bras puissants et un cou rougi par le soleil.

Papé avait une ferme et il cultivait la pomme de terre.

Papé a vendu pour 3 fois rien son bout de terre. Il savait pas papé le commerce et tout ça ; alors a tout vendu.

Il a vendu parce que les pommes de terre pouvaient plus pousser dans le ciment qui coule à flot.

Et puis les trains sont arrivés. Et papé est devenu cheminot. Papa y disait « les trains ça passe hiver comme été ».

Mon pa à moi il travaille dans le bâtiment. Il conduit un bulldozer. Il détruit. C'est pa qui a détruit la ferme de papé il y a longtemps déjà. Il y a 20 ans déjà. Jamais on en parle mais toujours y pense à la maison.

Costa._ Papé n'est plus là.

Pa et mum n'ont jamais voulu me le dire

je l'ai deviné

papé est tombé

Moi qui le croyais en bois massif.

Nous écrire

Pour échanger avec nous, nous poser des questions, nous envoyer vos travaux, voici nos coordonnées :

Compagnie dans l'arbre
15, place du Maréchal Leclerc
59800 Lille

diffusion@lacompaniedanslarbre.fr

ou sur Facebook, via la page de la compagnie dans l'arbre