

THEÂTRE
CONTEMPORAIN

CYCLE 4 (4ème / 3ème)

***Costa le Rouge* / Compagnie Dans l'arbre**

4 SÉANCES SCOLAIRES :

LIEU : Centre culturel Balavoine – Arques

Jeudi 07 Mars 2018 – 10 h 00 / 14 h 00

Vendredi 08 Mars 2018 – 10 h 00 / 14 h 00

ANIMATIONS SCOLAIRES : Les 04 et 05 MARS 2019

Costa Le Rouge

LE TEXTE

« 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.

L'équipe

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 & Régie **Olivier Flourey**

Technique **Fabrice David**

Création musicale
Olivier Martin

Création costumes
Sandrine Zimmer

Administration **Laurence Carlier**
Production et diffusion **Margot Daudin Clavaud**

Photographies **Simon Gosselin**

Visuel : **Jeanne Roualet**

Durée : **1 h 05**

Production : la compagnie dans l'arbre - création 2017

Coproduction : Le Grand Bleu - spectacle vivant pour les nouvelles générations, le Collectif Jeune Public des Hauts-de-France, le 9-9bis, les Maisons Folies de Lille, la ville d'Avion.

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil Régional des Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de la Minoterie - Pôle de création jeune public et éducation artistique, de la Manivelle Théâtre, de la SPEDIDAM et de l'ADAMI

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

NOTE D'INTENTION : LES PERSONNAGES

Costa

C'est un enfant de 12 ans fasciné par son papé, ses histoires, son histoire. Il est à cet âge où on n'est plus un enfant, pas encore un grand mais où on voudrait comprendre les adultes. Il essaie de comprendre leur monde, et malgré une naïveté parfois feinte, il perçoit plus que ce qu'on lui dit. Par son énergie et son rythme, le comédien suggérera la naïveté et la spontanéité de l'enfance. Plutôt qu'un travail sur le factuel ou l'imitation, nous impulserons une recherche sur le sensible, à l'image par exemple des deux frères dans Têtes à claques de Jean Lambert (les ateliers de la colline - Liège) ou du travail de silhouettes adolescentes dans Cet enfant de Joël Pommerat (Cie Louis Brouillard).

Papé

Il est le vrai personnage central de cette pièce, celui qui avant de partir raconte son histoire et transmet ses valeurs. Il est celui qui fait bouger les choses, qui amène les autres personnages à (se) parler et à évoluer. Il est issu d'un milieu populaire et militant, c'est un personnage terrien, bonhomme. Malgré la maladie et la mort imminente, c'est l'adulte le plus vivant de cette histoire. Le comédien sera donc un homme âgé, marqué par les années mais aussi « une grande gueule », dégageant une certaine puissance à la manière d'un Michel Serrault.

Les parents

Ils forment un couple effacé, passif. Ils paraissent toujours pressés, mal à l'aise, ils sont ailleurs. Rien dans leur vie ne semble avoir été décidé. Ils parlent très peu, les mots servent pour le fonctionnel, rien d'autre. Tout se joue dans les silences et les non-dits.

Pa

Son père et son fils ont tissé une relation très forte, lui est à part. Impossible de parler avec son père, impossible d'expliquer les choses à son fils. À travers ses silences, on perçoit un personnage sensible et fragile, comme ceux que peut interpréter Jacques Gamblin par exemple.

Mum

Elle aussi parle très peu. C'est un personnage à imaginer, presque à créer. Elle occupe pourtant une place particulière : d'abord parce que c'est la seule femme et ensuite parce qu'elle n'est pas impliquée dans la filiation directe (grand-père > fils > petit-fils). Nous la voyons comme une passeuse, une voix forte aidant les autres à s'exprimer, prenant la parole pour eux parfois, impulsant une énergie libératrice. La mère sera donc une chanteuse, elle apportera un univers rock, rebelle, libre. Telle An Pierlé ou Camille, elle sera à l'aise dans les aigus comme dans les graves très profonds, elle n'aura pas peur de ce qui peut sortir d'elle. Elle s'accompagnera elle-même à l'instrument.

LA COMPAGNIE DANS L'ARBRE

Depuis sa création en 2010 sous l'impulsion de Pauline Van Lancker et Simon Dusart, **la compagnie dans l'arbre** a à cœur 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.

Direction artistique

Pauline VAN LANCKER

Pauline Van Lancker est metteuse en scène et comédienne. Elle se forme au conservatoire de Mons (Belgique) auprès de Frédéric Dussenne et de Thierry Lefevre, deux pédagogues qui abordent le texte comme structure au travail de plateau. Parallèlement, elle suit de nombreux stages dispensés par Guy Ramet (masque neutre, chœur, clown) et découvre le langage théâtral corporel. En tant que comédienne, elle travaille avec Vincent Goethals (*Salina*, 2006), Pierre Boudeulle (*Le songe d'une nuit d'été*, 2007), J-M Boudeulle (*La r'vue*, 2008-2009), Françoise Delrue (*And Bjork of course*, 2010). Elle débute à la mise en scène en 2007 en créant à Bruxelles *La plus forte d'après le texte de Strindberg*.

Dès le commencement des recherches, une place importante était faite au travail corporel et à l'improvisation. En 2010, elle crée la compagnie dans l'arbre avec Simon Dusart, ils en assurent toujours la co-direction aujourd'hui. Après une formation autour de la manipulation d'objets auprès du Theatre de Cuisine, elle met en scène *l'enfant debout*, premier spectacle de la compagnie mêlant conte et détournement d'objets. Avec cette expérience riche d'enseignements, elle s'engage dans un travail à destination du jeune public, sous des formes diverses. En 2014, elle met en scène *Sacha Sang et Or*, création dont l'écriture est confiée à Karin Serres, qui accompagnera ses différentes étapes du projet. Avec ce spectacle, Pauline côtoie de plus près le public adolescent et décide de creuser cette collaboration. Elle se rapproche du collectif Jeune Public Hauts-de-France. Depuis une dizaine d'années, elle mène différentes actions culturelles qui nourrissent sa pratique artistique et lui révèlent l'importance du travail de terrain avec les publics. En 2016-17, elle suit le travail de la compagnie *Tourneboulé* dans le cadre du dispositif Pas à Pas de la DRAC Hauts-de-France. En 2017, elle travaille à nouveau sur un texte contemporain en mettant en scène aux côtés de Simon Dusart *Costa le Rouge*, d'après un texte de Sylvain Levey.

Simon DUSART

Formé au Conservatoire d'Art Dramatique de Roubaix entre 2001 et 2003, Simon s'oriente très vite vers un théâtre corporel, au langage visuel. Tout au long de son parcours professionnel, il poursuit sa formation auprès de différents artistes : Claire HEGGEN (Théâtre du Mouvement), Nicole MOSSOUX (Cie Mossoux-Bonté), Christian CARRIGNON et Katy DEVILLE (Théâtre de Cuisine), Agnès LIMBOS (Cie Gare Centrale), Yvo MENTENS (au SAMOVAR), Hacid BOUABAYA (Cie Joker).

En tant que comédien, certaines rencontres professionnelles sont déterminantes. Il découvre notamment la marionnette avec Lucas PRIEUX (Cie Mano Labo – Arill les autres, Freaks), et développe un travail de manipulation. Il prend conscience de l'importance du travail de terrain et de l'approche sociale du théâtre avec le Théâtre de l'Aventure (les déménageurs, la R'vue), pour lequel il travaille également en tant qu'intervenant artistique. Enfin, il rejoint La Manivelle Théâtre (Trois pas dehors, Souliers de Sable) et affirme son intérêt pour le travail à destination du jeune public. Il travaille également comme assistant à la mise en scène auprès de Pierre BOUDEULLE (Le songe d'une nuit d'été), Jean Maurice BOUDEULLE (Cache-moi) et François GERARD (Moustique). Il fonde en 2010 la compagnie dans l'arbre avec Pauline VAN LANCKER, pour y défendre un théâtre au langage symbolique, et destiné à tous. Il joue ainsi dans les premières créations de cette compagnie (L'enfant debout, Sacha Sang & Or) et mettra en scène avec Pauline VAN LANCKER leur prochaine création, Costa le Rouge de Sylvain LEVEY. Dans les projets à venir, il travaillera notamment sur la prochaine création du Théâtre de Cuisine, en 2018, mise en scène par Katy DEVILLE.

L'AUTEUR : SYLVAIN LEVEY

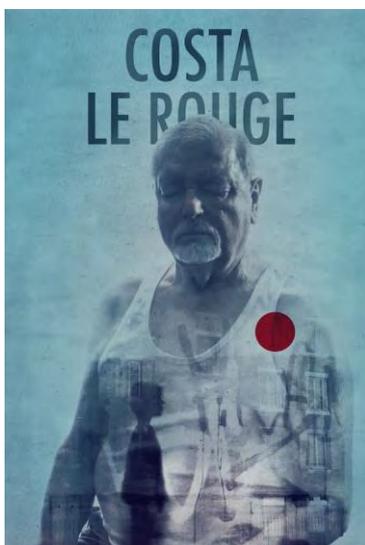
Né en 1973 à Maisons-Laffitte, **Sylvain Levey** est acteur et auteur. Depuis 2004 (année où paraissent *Ouasmok ?* aux Éditions Théâtrales, et *Par les temps qui courent* chez Lansman), il a écrit près de trente textes de théâtre très remarquables, aussi bien pour les enfants ou les adolescents qu'à 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 œuvre 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.

Pistes & prolongements autour du spectacle

AVANT LE SPECTACLE

Le titre *Costa le rouge*

- Qu'évoque le titre (puis l'affiche) aux élèves ? Quelle(s) hypothèse(s) sur l'histoire ?
- À partir de ce titre et de la liste des personnages (Mum, Pa, Costa et Papé), quelle(s) hypothèse(s) peuvent-ils faire sur les liens qui unissent les personnages ? Que pouvons-nous imaginer comme histoire (lien familial via 3 générations) ? Demander aux élèves de dresser le portrait des personnages tels qu'ils les imaginent. Leur demander de mimer ces personnages en jouant sur leur voix, leur posture... Faire de même après avoir vu la pièce, comparer.
- Costa semble être le seul à avoir un prénom. Un prénom repris dans le titre et apposé de l'adjectif « rouge ». Quelle(s) hypothèse(s) peuvent-ils formuler (importance du personnage, valeur(s) symbolique(s) liée(s) à la couleur rouge, etc) ?

La transmission / La filiation

- Papé aime raconter des histoires. Costa aime les écouter et poser des questions. Qu'est-ce que cela permet ? Papé lui transmet son savoir, son expérience, son vécu. Transmission qu'il ne semble pas avoir réussi avec son fils. Demander à 2 élèves de lire des extraits de texte (ex : séquence 5, p11). Papé et Costa s'écoutent-ils ? Relire en ne lisant que les paroles de Papé puis de Costa : ce sont deux monologues alternés, ils ne parlent pas de la même chose.
- Les élèves ont-ils déjà échangé sur le passé de leurs grands-parents ? Qu'ont-ils appris ou souhaiteraient-ils apprendre ? Leur demander de réfléchir à tout ce qui leur a été transmis : traits de caractères, traits physiques, valeurs, passions...

Histoire / engagement

- Cette histoire de Papé et Costa permet également d'aborder l'Histoire avec un grand H. En effet, leur complicité, leurs échanges s'orientent vers le passé de Papé et de son engagement dans la lutte ouvrière, le front populaire. Papé était communiste puis est devenu cheminot et syndicaliste. Demander aux élèves de définir « communiste » et « syndicaliste ». Les élèves ont-ils un engagement quelconque ? Se sentent-ils prêts à défendre une cause qui leur semble juste ? Ont-ils des revendications ? C'est également la possibilité d'aborder la fin des campagnes, les progrès techniques car, dans ce spectacle, les élèves vont pouvoir constater l'évolution de la société entre l'époque de Papé et celle de Costa (la société d'aujourd'hui et celle d'hier).
- « **Le chant des partisans** », hymne de la Résistance française durant l'occupation par l'Allemagne Nazie durant la Seconde Guerre mondiale, est chanté par Papé.
Faire écouter la chanson aux élèves.

Ecouter le chant des partisans : <https://www.youtube.com/watch?v=QRhg-loik8c>

Connaissent-ils ce chant ?

Analyser les paroles :

<http://www.ac-grenoble.fr/college/pagnol.valence/file/HDA/EducationMusicale/HDACHantPartisansDoc2.pdf>

D'autres chants de révolte : *L'internationale, Bella Ciao*

APRÈS LE SPECTACLE

Compréhension de l'histoire / Scénographie / Pistes de réflexion / Analyse Histoire

- Qu'apprenons-nous au cours du spectacle qui influe sur la relation entre Papé et Pa ? Pa s'est-il pardonné d'avoir détruit la ferme de son père ? Dans une scène, Pa semble chercher le pardon de son père « Je ne pouvais pas faire autrement. Tu le sais ? (...) Dis-moi que tu le sais papa. » Papé lui a-t-il pardonné ? Il semblerait que oui, néanmoins, Papé insiste sur le fait que « On a toujours le choix, fiston ». Qu'en pensent les élèves ?
- Comment se termine la pièce ? Costa et Papé sont-ils proches du début à la fin ? Que va devenir Costa ? Que lui a transmis son grand-père ? Vers la fin, Costa semble voler de ses propres ailes, continuant la lutte, la révolte semée par Papé
- Les élèves ont-ils reconnu des récits connus ? Qu'avaient-ils de particulier dans la pièce ? Ex : Adam et Ève devenus Elena Ivanovna Popova et Davidovitch.

Jeu théâtral

- Les parents semblent distants, plutôt affairés dans leur quotidien qu'auprès de leur fils. Comment nous est transmis cette impression ? Importance des regards et non regards (notamment pour Mum et Costa). Parents : parlent peu, beaucoup de silences, de non-dits.
- Les comédiens ont-ils toujours été dans leur personnage ou en sont-ils sortis parfois (début et fin notamment). Le personnage de Mum est interprété par une musicienne. Qu'est-ce que cela apporte à la pièce ? Les mélodies, jouées au plateau, servent à mettre en relief ce qui se passe sur scène, à laisser place à l'imagination du public.

La mort de Papé

- L'histoire est construite autour de la mort de Papé. Une mort qui va provoquer un manque chez les autres personnages mais qu'ils vont vivre différemment les uns des autres. Comment les personnages réagissent-ils ? Papé souhaite dire à Costa ce qui lui arrive, qu'un « crabe (...) s'est installé dans le creux de l'estomac » tandis que Pa et Mum ne semblent pas convaincus de la nécessité de lui dire. Après la mort de Papé, il y a un monologue de Costa : que représente-t-il ? Manque, absence, solitude.
- Comment est représentée la mort de Papé sur scène ? Quels moyens a utilisé la Cie pour la symboliser (rideau transparent, lumière). Comment le lien avec Papé se fait-il après sa mort ? Les élèves ont-ils toujours eu une impression de réalité ?

Société de consommation

- Importance de la matière : l'eau, la terre, les pommes de terre (que cultivait Papé à une autre époque). Pourquoi avoir recouvert la scène de terre ? Que représente cette dernière ? Comment a évolué la scène ? La terre a-t-elle été remplacée ?
- Des objets du quotidien apparaissent au fur et à mesure, se faisant de plus en plus nombreux. C'est un parti pris scénique afin de mettre en avant la société de consommation et d'abondance. Cette société est-elle en accord avec les idées de Papé, son vécu ? Quel membre de la famille semble avoir contribué à ce changement ? Dans la pièce, le « rien » allant à l'encontre de cette société est évoqué par une liste de synonymes (« que dalle, des clous, peanuts » etc) et par une liste de mots précédés de « no ... land » : no RER's land, no énergie nucléaire's land,... Demander aux élèves de continuer cette liste.
- Que pensent les élèves de cette société ? Se sentent-ils concernés par celle-ci ? Leur demander d'imaginer la société à la fin du XXIème siècle.

Source : <http://www.legrandbleu.com/wp-content/uploads/2017/12/Fiche-spectacle-Costa-Le-Rouge.pdf>

Pour aller plus loin ...

Pour aller plus loin, vous pouvez :

- Consulter le carnet pédagogique *Costa Le Rouge*, Éditions Théâtrales.

Costa le Rouge

de Sylvain Levey

Carnet artistique et pédagogique

Carnet rédigé par Denise Schröpfer, Maître de conférences en études théâtrales, formatrice IUFM

https://www.editionstheatrales.fr/pedagogique/pdfs/cap_39.pdf

PLAN DU CARNET

A. Cheminer à l'intérieur du texte

- A. La découverte des personnages
- B. Le repérage des diverses formes dramatiques
- C. Première partie : Histoire et engagement
- D. Deuxième partie : Filiation et transmission
- E. Troisième partie : Le plaisir d'inventer des histoires

B. Mise en voix / Mise en espace

- A. Travail sur les scènes courtes
- B. Travail sur une scène longue : scène 7

C. Mise en jeu

- A. La construction d'un espace scénique
- B. Le théâtre dans le théâtre

D. L'environnement artistique de Sylvain Levey et du texte

- A. Texte d'accompagnement de Costa le Rouge, Papa(s)
- B. Brouillons et traces d'écriture
- C. Questionnaire proustien de Sylvain Levey
- D. Création par la compagnie Adesso e sempre
- E. Presse
- F. Entretien avec Sylvain Levey

E. Annexes

- A. La mise en réseau
- B. Travail pluridisciplinaire au cycle 3
- C. Plan de séquence en sixième

- Ou **découvrir les œuvres de Sylvain Levey** afin d'entrer dans son univers :

<https://www.editionstheatrales.fr/auteurs/sylvain-levey-160.html>