

Les petits orteils

de Louis-Dominique Lavigne

Prix littéraire du Gouverneur général 1992

une production

Cahier d'activités

Le Théâtre de Quartier vous présente son cahier d'activités qui accompagne *Les petits orteils* de Louis-Dominique Lavigne.

Après plus de 35 ans d'existence, nous considérons toujours que c'est l'intervenant responsable, dans sa classe ou en garderie, qui est le mieux placé pour encadrer nos représentations théâtrales.

Cependant, nous nous permettons dans ce cahier de vous suggérer quelques activités de préparation et de prolongement. Ce ne sont pas des trucs ni des recettes. Ce ne sont que des pistes que vous saurez sûrement développer selon vos propres intuitions.

En outre, nous vous rappelons qu'aux yeux du Théâtre de Quartier, de plus en plus, le théâtre est un art qui se suffit à lui-même. Par la qualité du texte, de la mise en scène, du jeu, de l'éclairage et de la scénographie, *Les petits orteils* porte en soi tout ce qu'une oeuvre théâtrale peut véhiculer comme émotion, poésie et réflexion. C'est pourquoi nous espérons que vous partagerez avec nous cet événement théâtral dont nous sommes fiers, où la musique, le jeu, l'humour et la poésie se conjuguent pour le plus grand plaisir de nos jeunes spectateurs.

À vous d'en juger...

La direction artistique du Théâtre de Quartier
Lise Gionet, Louis-Dominique Lavigne et Jean-Guy Leduc

UN MOT DE L'AUTEUR

L'écriture du spectacle *Les petits orteils* prend racine dans la volonté du Théâtre de Quartier de faire un spectacle qui s'adresse à la petite enfance. La direction artistique entreprend alors une longue période de réflexion à travers un workshop où les artisans explorent leur propre petite enfance à partir de différents exercices de mémoire sensorielle. Ce premier travail expérimental permet aux membres de l'équipe de création, avant d'enclencher quoi que ce soit, de se situer personnellement en tant qu'individu par rapport à ce groupe d'âge encore plein d'inconnues.

Comme premier travail de dramaturge, je fais une observation minutieuse de ma fille de 4 ans à partir d'une expérience réelle, la venue d'un nouvel enfant dans ma petite famille. La plupart des matériaux qui sont retenus pour l'écriture définitive du texte proviennent d'une patiente observation des allées et venues de ma fille. Puis, évidemment, il me faut écrire une pièce avec tous les enjeux nécessaires au développement d'une bonne construction dramatique.

L'attente du bébé marque les étapes du récit parsemé de rencontres avec des personnages issus directement du quotidien classique d'un jeune enfant. L'attente est un sentiment très fécond sur le plan dramaturgique parce qu'elle génère plein de conflits potentiels. Tout ce qui retarde la satisfaction d'un désir devient un drame pour un jeune enfant qui n'est pas habitué à se plier aux contraintes du temps. C'est de ce simple principe que se développe le récit de *Les petits orteils*.

Un premier scénario élabore une piste très intuitive. Puis un dialogue exploratoire cherche dans une sorte de délire contrôlé, à marier le réalisme au poétique, à fondre le langage quotidien à la musicalité des mots.

De plus l'exploration d'une parole théâtrale près de son public me conduit vers une recherche du côté des comptines et des chansons classiques pour enfants afin d'en puiser tous les ressorts musicaux et poétiques. Ce matériau appartient à ce qu'on pourrait appeler «la tradition orale de l'écriture universelle pour enfants» et le Théâtre de Quartier a toujours été intéressé par toutes les sources populaires de la création.

Une troisième version cherche à rééquilibrer les différents niveaux explorés afin de bâtir une oeuvre baroque qui peut à la fois intéresser les tout-petits et ceux qui les accompagnent: les parents ou les éducateurs.

Les petits orteils ont été créés en 1991. Nous sommes en 2011. Cette reprise est très stimulante dans ma démarche d'auteur. Elle me permet de mesurer la pertinence de l'oeuvre dans ce nouveau siècle déjà si plein de surprises autant sur le plan social que celui de la création. Et les enfants sont ceux qui bâtiront notre avenir.

Au Théâtre de Quartier, à travers mes textes pour Jeunes Publics, je cherche à bâtir des oeuvres à part entière, qui, au bout du compte, s'adressent à tous les genres de publics intéressés à l'univers de l'enfant, et à sa présence dans notre imaginaire collectif.

Louis-Dominique Lavigne

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE

Le Théâtre de Quartier est conscient que plusieurs jeunes spectateurs en sont à leur première expérience théâtrale. C'est de ce point de vue que les artisans ont construit *Les petits orteils*. Chaque aspect de la représentation, que ce soit la mise en espace, la scénographie, l'éclairage, la musique ou le jeu des comédiens, tient compte largement de ce premier contact du jeune spectateur avec le théâtre.

LA MISE EN ESPACE

Avant tout, la mise en espace se veut englobante. De cette manière, elle favorise la meilleure écoute possible et permet de capter la fragile attention du jeune auditoire. Autrement dit, l'aire de jeu (c'est-à-dire les lieux où se joue la pièce) ne se dessine pas selon le schéma traditionnel de la salle à l'italienne où les acteurs évoluent toujours devant les spectateurs. Cette dynamique permet un contact plus direct entre les comédiens-conteurs et leur public.

Afin d'assurer une bonne organisation de l'emplacement scénique du public, dès leur entrée dans le cube (l'espace englobant), les spectateurs sont placés en différents endroits qui leur sont réservés.

UNE SCÉNOGRAPHIE TRANSPOSÉE

Les différents lieux évoqués par le texte sont suggérés par un dispositif scénique transposé qui fait appel à l'imagination du spectateur. Nous n'avons pas voulu recréer fidèlement l'intérieur et l'extérieur de la maison proposés par le texte. À notre époque où l'audio-visuel est omniprésent et où le reflet réaliste de la vie est dominant, il nous importe de proposer au jeune spectateur une nouvelle manière plus imaginative de regarder le réel. La conception des costumes et des accessoires obéit à cette même convention. Elle se réfère à la fois à l'univers réaliste et à une dimension plus poétique qui fait appel à la créativité même du spectateur.

ÉCLAIRAGE ET MUSIQUE

L'éclairage et la musique devraient favoriser l'écoute de notre jeune auditoire. L'éclairage trouve ses sources dans des projecteurs de théâtre mais aussi dans de simples objets du quotidien.

L'univers musical que Joël da Silva a composé ici est constitué de comptines, d'une bande sonore originale et d'une boîte à musique. Ces comptines proviennent d'un répertoire que les jeunes spectateurs devraient pouvoir identifier facilement. Nous nous sommes cependant permis quelques modifications, tant au niveau des paroles que du rythme original. Ainsi, pendant le spectacle, on reconnaîtra *La mère Michèle*, *Comment vas-tu mon merle?*, *Lundi matin le roi, sa femme et son petit prince*, *Promenons-nous dans les bois*, *Bonhomme-Bonhomme*, *Ah! Vous dirais-je maman!*, *Maman les petits bateaux qui vont sur l'eau*.

LE JEU

Les comédiens-conteurs nous racontent une histoire. Ils obéissent à une technique de jeu particulière fondée sur l'art du conteur. Un retour constant à ce conteur permet de bien situer les personnages et les différentes actions dramatiques.

Tout au long du récit, nous rencontrons Mathilde, une petite fille; son grand-père qui la garde; un voisin; et Simon, un ami de Mathilde. Ces personnages ont tous une couleur spécifique et devraient rappeler aux jeunes spectateurs des personnes réelles qu'ils côtoient dans leur propre vie. Le recours à la technique du conteur favorise le jeu direct et accentue le niveau de complicité avec le jeune auditoire. Qui n'a pas été charmé au moins une fois dans sa vie par une histoire racontée avec imagination, grâce à un habile narrateur qui sait varier son débit et moduler sa voix selon les personnages en situation?

Nos interprètes aiment ce contact direct avec le jeune public. Ils prennent plaisir à favoriser l'écoute fragile de ce jeune auditoire.

RÉSUMÉ DE L'ACTION DRAMATIQUE

Les petits orteils

Deux acteurs présentent Mathilde.

Ce jour là, grand-papa garde Mathilde car ses parents sont partis faire quelque chose «d'extraordinaire».

Mathilde a hâte que ses parents reviennent. Son grand-papa lui dit qu'il faut attendre. On sonne à la porte. Mathilde croit que ce sont eux. Mais c'est le voisin d'en avant qui croyait que «celui qui devait arriver était arrivé».

Déçue, Mathilde va feuilleter avec son grand-papa l'album de photos de famille. Elle y découvre de nombreux bébés. Un bébé grand-papa, un bébé grand-maman, un bébé papa, un bébé voisin, un bébé Mathilde. Il y a même dans cet album un encadrement dans lequel il n'y a absolument rien. En voyant tous ces bébés, elle s'interroge sur le temps qui passe.

Puis elle va en arrière jouer au chevalier avec son ami Simon. Ensemble, ils entreprennent un long voyage à travers la maison à la recherche de son papa et de sa maman. Ce voyage les mène dans la garde-robe où ils vont jouer au magasin.

Ding! Dong! La porte sonne à nouveau. C'est enfin papa et maman qui arrivent avec...

LES ACTIVITÉS

Ce cahier d'activités veut préparer au spectacle mais surtout le prolonger. Nous l'avons conçu comme un guide, un moyen, un outil pouvant permettre aux enfants:

- de maximiser cette première expérience théâtrale.
- de dire ce qu'ils pensent du spectacle et d'en approfondir certains aspects.
- de développer leur imagination créatrice.

Quant aux adultes, nous voulons leur donner la possibilité non seulement d'animer ces activités mais nous souhaitons aussi qu'ils y participent activement.

ORDRE DES ACTIVITÉS

L'ordre dans lequel les activités ont été placées ne tient pas compte d'une progression absolue; par exemple, une activité plastique n'a pas nécessairement à être faite avant une activité dramatique.

TYPES D'ACTIVITÉS

Nous vous suggérons des activités de verbalisation, d'arts plastiques, de français, d'écriture, d'histoire et d'expression dramatique. Libre à vous d'inventer des utilisations pour d'autres champs d'intérêts.

EN PLEINE DISCUSSION

Les activités de discussion pourraient gagner en intérêt si l'animateur ou l'animatrice relance les idées, les contradictions à l'ensemble du groupe. Il faut encourager ceux et celles qui parlent à aller jusqu'au bout de leurs idées. L'animation pourrait aussi permettre de ramasser, de synthétiser et de conclure.

EXPRESSION DRAMATIQUE

Il y a de fortes chances pour que l'enfant qui a vu un spectacle de théâtre ait le goût de faire du théâtre. La représentation d'un spectacle peut être un stimulant sur le plan de l'expression théâtrale. En ce sens, les activités d'expression dramatique constituent un excellent prolongement de la représentation.

Faire de l'expression dramatique avec un groupe ne nécessite ni décor, ni costume, ni maquillage. On peut prendre ce que l'on a sous la main. Une chaise peut devenir un banc de parc, un crayon, un téléphone. Il s'agit de favoriser une expression spontanée basée sur l'improvisation. Bien sûr, la possibilité d'une représentation théâtrale n'est pas exclue, en autant qu'elle se fasse dans des conditions favorables pour l'enfant.

AVANT LA REPRÉSENTATION

Avant la présentation du spectacle, il n'est peut-être pas utile de préparer les enfants outre mesure si on veut favoriser des réactions spontanées. Cependant, voici quelques suggestions qui pourraient les intriguer, leur donner envie de voir le spectacle.

Il va sans dire qu'il faut annoncer aux enfants, s'ils ne le savent pas déjà, qu'ils vont assister à un spectacle du Théâtre de Quartier intitulé *Les petits orteils*.

-Ont-ils déjà assisté à une pièce de théâtre?
Laquelle ou lesquelles?

-Est-ce que ça leur plaît? Pourquoi?

-Qu'est ce qui peut se passer dans un spectacle qui s'intitule *Les petits orteils*?

S'ils en sont à leur première expérience théâtrale:

-Comment s'imaginent-ils le déroulement d'un spectacle?
-Quelle «attitude» est souhaitée pendant la représentation?
(autant physiquement que mentalement).

Noter leurs réponses de façon à vérifier leurs intuitions après la représentation. On peut avertir les jeunes spectateurs qu'il y aura des changements d'éclairage, des surprises visuelles et sonores et qu'ils se retrouveront parmi une foule de spectateurs composée surtout d'enfants, mais aussi d'adultes. Ils occuperont un espace qui leur sera assigné dès l'arrivée et devront respecter l'aire de jeu des comédiens.

Surtout il faut les disposer à se laisser séduire, voire captiver par la magie du théâtre. Pour cela, une écoute attentive est nécessaire, mais particulièrement un état d'esprit ouvert à cette première expérience qui ne fait pas mal et qu'ils auront envie de recommencer le plus tôt possible! Enfin nous l'espérons...

En se servant du résumé de l'action dramatique, on peut piquer la curiosité des enfants avec des éléments de l'histoire. On leur dit par exemple que l'histoire se passe lors d'une journée «extraordinaire» dans la vie d'une petite fille, Mathilde, gardée par son grand-papa.

-Qu'est-ce qui peut-être «extraordinaire» dans la vie de Mathilde?
-Pourquoi est-elle gardée par son grand-père?
-Où se passe l'action?

Vous pouvez composer d'autres devinettes du même genre; le tout est d'éveiller leur curiosité sans vendre la mèche, sans raconter toute l'histoire.

APRÈS LA REPRÉSENTATION

Il n'est pas nécessaire de faire une activité structurée tout de suite après la représentation. Il serait souhaitable de laisser l'enfant-spectateur goûter cette première expérience. Il faut bien sûr être à l'écoute des commentaires spontanés qui fusent après la représentation.

Il peut être intéressant de noter cette verbalisation afin de la relancer ultérieurement en approfondissant ce que les enfants:

- ont retenu.
- ont aimé.
- ce qui les a frappés.
- ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont vu.

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE

Retour sur le spectacle

Activité de verbalisation

Confronter ce que vous avez noté avant la représentation sur comment ils s'imaginaient le déroulement d'un spectacle avec cette première expérience théâtrale.

Revenir sur les questions:

- Qu'est-ce qui arrive de si «extraordinaire» dans la vie de Mathilde?
- Pourquoi est-elle gardée par son grand-père?
- Où se passe l'action?
- Les comédiens ont-ils interprété plusieurs personnages?
Comment cela fut rendu possible?
- Les enfants ont-ils reconnu des comptines qu'ils connaissent?
Lesquelles?

L'espace scénique

Activité plastique et dramatique

Se rappeler les différents lieux où se situe l'action et en dessiner la plantation.

Demander aux enfants d'énumérer les différents accessoires utilisés pour identifier les lieux. Ils pourraient les dessiner.

Le costume et les accessoires

Activité plastique

Se rappeler un élément de costume ou un accessoire qui caractérise les personnages de la pièce. Le dessiner.

La sculpture d'objet

Activité dramatique

Se rappeler un objet utilisé dans le spectacle. Puis leur demander de se regrouper à deux.

Un premier enfant fait une sculpture de l'objet qu'il a retenu, avec le corps de l'autre, qui se laisse faire comme s'il était de la pâte à modeler. Une fois la sculpture complétée, il manipule cet objet comme dans le spectacle.

Puis on inverse les rôles. Celui qui sculptait devient la pâte à modeler et l'autre le sculpteur.

L'éclairage

Activité dramatique et plastique.

Se rappeler différentes sources d'éclairage utilisées dans le spectacle. Essayer de les reproduire.

La comptine modifiée

Activité musicale et d'écriture.

Modifier les paroles d'une comptine utilisée dans le spectacle ou d'une comptine que les enfants connaissent bien. Pour ce faire, il peut être intéressant de leur expliquer sommairement les principes de la rime et de la métrique.

DESSINONS Les petits orteils

Activités plastiques

-Chaque enfant choisit un moment du spectacle qu'il préfère pour le dessiner.
-Diviser l'histoire en étapes et confier à des sous-équipes l'illustration de ces étapes.

-Réaliser une grande fresque murale sur laquelle chaque enfant dessine un moment de la pièce.

-Dessiner les différents personnages de la pièce.

-Diviser le groupe en petites équipes. Chaque équipe dessine le plus grand nombre d'objets utilisés dans le spectacle, soit au niveau des accessoires, des costumes ou du décor. L'équipe se consulte afin de ne pas dessiner deux fois le même objet.

-Les mêmes consignes peuvent être modifiées en utilisant de la pâte à modeler ou des techniques de découpage.

-Les réalisations des enfants une fois rassemblées pourraient faire l'objet d'une exposition.

L'ORGANISATION SPATIO-TEMPORELLE

I- LE TEMPS

Avant/après: un peu d'imagination

Activité dramatique

- Qu'est-ce qui s'est passé avant le spectacle?

En petites équipes, imaginer ce que les personnages du spectacle ont fait avant. Ils bâtissent ainsi une courte histoire. Une fois ce travail complété, chaque enfant se choisit un personnage. Ils jouent ensuite l'histoire qu'ils ont inventée.

On peut jouer l'histoire plusieurs fois en changeant de rôles. Cette histoire peut être présentée à une autre équipe ou à tout le groupe.

Une fois cette étape franchie, faire un retour avec tout le groupe et noter les ressemblances et les différences des histoires inventées.

- Qu'est-ce qui se passe après la fin du spectacle?

À la fin du spectacle, tous les personnages de l'histoire sont réunis.

-Imaginer ce qu'ils font après.

On utilise ici le même déroulement que dans l'activité précédente. En petites équipes, imaginer d'abord l'histoire, se choisir un personnage et jouer l'histoire. Faire un retour sur l'activité.

- Qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard?

Imaginer différentes situations qui pourraient se passer après les événements vécus dans *Les petits orteils*.

Plus tard, ça peut être quand?

Trouver plusieurs possibilités.

En d'autres mots

Activités de français

-Trouver des synonymes à:

-aujourd'hui

-passé

-futur

-Demander aux enfants de raconter quelque chose qui s'est passé hier, quelque chose qui se passe aujourd'hui et quelque chose qui arrivera demain.

En d'autres images

Activité plastique

Montrer aux enfants une image ou une illustration tirée d'un album ou d'un journal. Cette illustration doit représenter un ou des personnages en action.

Demander aux enfants de dessiner ce qui s'est passé avant. Ce qui se passera après.

Les photos de bébé

Activité d'histoire

Demander aux enfants d'apporter leurs photos de bébés. Si possible des photos de leurs parents et grands-parents lorsqu'ils étaient eux aussi bébés.

À partir de ces photos faire verbaliser les enfants.

Trouver les changements et les ressemblances.

Faire une exposition en regroupant les photos ayant les mêmes thématiques.

Ex.: les bébés qui dorment, les bébés qui mangent, les bébés qui jouent, les anniversaires, etc.

Un peu d'histoire

Activité d'histoire

- L'enfance vécue par les parents.

Préparer avec les enfants une série de questions à poser aux parents, ou à d'autres adultes de leur connaissance sur leur propre enfance.

- L'enfance vécue par les grands-parents.

Lorsque c'est possible, faire la même démarche avec les grands-parents.

- Comparer les versions

Les enfants pourraient demander aux grands-parents quelles relations ceux-ci ont eues avec leurs enfants en tant que parent. On peut aussi comparer la version des grands-parents avec la version des parents.

Ces activités d'enquête prennent tout leur sens si des retours sont faits avec le groupe. Les activités peuvent s'enrichir si on y ajoute un projet de cueillette de photos, de documents et d'objets d'époque. Le matériel ainsi amassé pourrait servir à une exposition dont les enfants seraient fiers.

La marche des âges

Activité dramatique

Demander aux enfants de se déplacer comme un bébé, un enfant, un adulte et une personne âgée.

Les faire verbaliser sur les caractéristiques de ces quatre démarches.

Y a-t-il autre chose qui pourrait caractériser les «âges de la vie»?

II- L'ESPACE

Dessinons notre espace

Activité plastique

Demander aux enfants de dessiner une «plantation» soit de leur maison, de leur école, de leur garderie, ou même de leur local, en identifiant:

- l'intérieur et l'extérieur.
- le devant et le derrière.
- le haut et le bas.

L'ARRIVÉE D'UN BÉBÉ

Raconte-moi comment ça s'est passé

Activité de discussion

Demander aux enfants du groupe qui ont un petit frère ou une petite soeur de raconter l'arrivée du nouveau bébé.

Est-ce que cela a modifié les habitudes de la maison? Quelle a été leur réaction à l'arrivée du bébé?

Comment notre Mathilde va-t-elle vivre cette nouvelle situation?

BRICOLONS

Costume hétéroclite

Dans le spectacle, Simon, l'ami de Mathilde, se fabrique un costume avec ce qui lui tombe sous la main.

Fournir aux enfants de nombreux objets usuels (tels des bouts de tissus, des accessoires de cuisine, etc.) et leur demander de se fabriquer eux aussi un costume «hétéroclite».

Des fleurs spéciales

Dans le spectacle, le voisin arrive avec une fleur pour souligner l'événement «extraordinaire».

Demander aux enfants de se confectionner eux aussi une fleur «spéciale».

UN PETIT MOT DE LA FIN

Nous espérons que vous avez aimé notre spectacle.

Nous espérons aussi que ces activités vous ont été utiles.

Si vous avez des commentaires, ou si les enfants en ont, écrivez-nous.

À partir de nos suggestions, si vous avez inventé de nouvelles activités, faites-nous le savoir.