

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

GRETELINA

L'AUDACIEUSE COMPAGNIE.

7 octobre à 10h, 14h & 15h30

LA GRAINETERIE
PÔLE CULTUREL ET CENTRE D'ART MUNICIPAL
27 RUE GABRIEL-PÉRI 78800 HOUILLES
LAGRAINETERIE.VILLE-HOUILLES.FR • 01 39 15 92 10

VILLE DE
HOUILLES

SOMMAIRE

LE SPECTACLE	4
NOTE D'INTENTION	6
L'ÉQUIPE	7
EXTRAIT DU TEXTE	9
REPÈRES	10
PISTES PÉDAGOGIQUES	14
BIBLIOGRAPHIE	16

LE SPECTACLE

CONTE

GRETELINA

Par L'Audacieuse Compagnie

Une nuit, une parole de grand vient se nicher dans l'oreille d'un enfant... c'est drôle, le chemin que ça prend, ce genre de parole-là. Le genre de chemin tordu qu'on ne retrouve pas. Deux enfants abandonnés au creux d'une forêt, une sorcière, du sucre... Hänsel et Gretel ? Ça paraît simple comme ça, tout le monde la connaît cette histoire. Pourtant, méfiez-vous, ici rien ne ressemble à rien, c'est un tout nouveau monde qui se déploie sous nos pieds fatigués, usés d'avoir si longtemps couru à la recherche d'un chemin perdu. Voici une version cauchemardesque et délirante du conte d' Hänsel et Gretel.

Une écriture au millimètre pour des images explosives et tranchantes.

Une histoire à faire froid dans le dos.

[En savoir plus sur L'Audacieuse Compagnie](#)

Équipe artistique

Julie Dufils : auteure et interprète

Sam Verlen : création sonore et musicale

Sylvie Faivre : mise en scène

Nicolas Dupuy : sonorisation et régie générale

Coproduction : La Graineterie, pôle culturel et centre d'art d'Houilles (78)

Ce projet est également soutenu et coproduit dans le cadre du programme Hélice, dispositif d'accompagnement collectif à la création coréalisé par le Théâtre des Sources de Fontenay aux-Roses (94), Rumeurs Urbaines / Compagnie Le temps de vivre de Colombes (92) et La Maison du Conte de Chevilly- Larue (94).

ACTIONS !

Séances scolaires

vendredi 7 octobre,
10h, 14h & 15h30

Lieu : salle Cassin

Public : classes de maternelles

Durée : 50 min

Séance tout public

samedi 8 octobre, 15h et 17h

Lieu : salle Cassin

entrée par La Graineterie

27 rue Gabriel-Péri

Public : tout public dès 8 ans

Durée : 50 min

Tarifs : 8€ / 7€ / 5€

Le P'tit mix

Pass 3 spectacles : 18€ / 12€

Réservation : 01 39 15 92 10

pole.culturel@ville-houilles.fr ou [en ligne](#).

NOTE D'INTENTION

À travers cette création, je souhaite aller toucher au plus près les sensations du spectateur, créer du trouble, flirter avec le processus d'identification.

Lors d'une présentation, une jeune femme en pleurs m'a confié « Je connais cette histoire, je la raconte à mes enfants, mais je n'avais jamais perçu comme aujourd'hui l'horreur de cet abandon, et cette peur enfantine au milieu de cette forêt me paraît aujourd'hui insupportable, j'ai eu l'impression moi aussi d'être abandonnée ».

C'est tout à fait ce genre d'émotions que je souhaite susciter. Amener le spectateur à un glissement, qu'il se confonde avec les personnages, qu'il perde le sens des réalités. Plus je chamboulerais leurs repères, plus ils plongeront dans leur propre imaginaire. Car c'est ça que je souhaite convoquer : le pouvoir de l'imagination.

Un public dans un premier temps aveugle (grâce à des lunettes de plongée), qui sera également acteur d'une deuxième partie plus frontale ! Pour autant, je souhaite garder une dimension drôle et rock'n'roll, sorte de road-trip cartoonesque, notamment dans la seconde partie du texte, plus vivante et incarnée, théâtralement parlant.

Cette création se fera également avec les enfants : de nos jours, les écrans occupent toute la place, et sur ces écrans des images, imposées, défilent toute la journée.

Depuis combien de temps cet adolescent n'a pas eu l'occasion, seul, dans un espace dédié, de prendre le temps d'imaginer, de rêver et par la suite d'en parler, d'exprimer et de mettre en commun ces images qui lui sont propres ?

Ressemblent-elles à celles de ses amis, ont-ils vu la sorcière de la même manière, ont-ils eu peur au même moment, et cet autre monde sous la terre à quoi ressemble-t-il ?

Et moi, en tant que comédienne, jusqu'où puis-je aller dans ce rapport si intime qu'un enfant entretient avec sa peur et son imagination ?

L'ÉQUIPE

JULIE DUFILS

Auteure/interprète

Comédienne et conteuse depuis ses 18 ans, Julie Dufils commence de manière autodidacte avec le spectacle de rue en région toulousaine. Elle se forme ensuite à Bruxelles et les projets l'amènent à poursuivre sa vie en Bretagne, où elle se forme à d'autres disciplines : le clown, le chant, le corps, l'écriture.

En 2016, elle décide de créer L'Audacieuse Compagnie. Au cours des dernières années, Julie se forme à La Maison du Conte de Chevilly-Larue, donne des ateliers et des stages et s'investit sur des projets de territoire en Île-et-Vilaine.

SAM VERLEN

Création sonore

Multi-instrumentiste et développeur sonore, il intervient en tant que compositeur, arrangeur et interprète pour des projets artistiques aux esthétiques très différentes : chanson, théâtre, art de rue, courts métrages, etc.

Ses dernières années, il se spécialise dans la musique à l'image et l'utilisation poussée du numérique comme outil « vivant » de création pour le spectacle vivant.

SYLVIE FAIVRE

Mise en scène

Comédienne depuis l'âge de 14 ans, elle est passée par l'une des premières sections A3 Arts Dramatiques et a obtenu un Diplôme Universitaire aux Métiers du Spectacle.

Cofondatrice de la Cie Pudding Théâtre, spécialisée en théâtre de rue, elle y occupe toujours le poste de dramaturge et travaille à la commande, à l'écriture et/ou à la mise en scène, avec différentes compagnies

Il y a 5 ans, elle rencontre le conte et les échanges de travail commencent avec notamment Caktus, l'Agence de Géographie Affective ou La Maison du Conte de Chevilly-Larue.

NICOLAS DUPUY

Sonorisation et régie générale

En 2009, il intègre la formation de régisseur son au CFPTS et développe en parallèle son expérience professionnelle (Festival Taparole, les 3 baudets, Cie DCA, le TCI, Novelty). De plus en plus investi dans la création des paysages sonores et des arrangements musicaux, Nicolas réalise à diverses occasions la construction des décors, la mise en lumière, participe à la co-écriture et la mise en scène des spectacles.

EXTRAIT DU TEXTE

L'AUDACIEUSE COMPAGNIE

La compagnie voit le jour en 2016, réunissant différents savoir-faire et disciplines artistiques autour de l'écriture de la comédienne Julie Dufils.

L'Audacieuse explore dans un premier temps le spectacle pour adultes à travers différentes techniques telles que le conte, le théâtre, la musique et le clown. Elle s'interroge sur son rapport au public, sa pudeur et sa timidité ainsi que sur les espaces de jeu disponibles au sein de notre société. Pendant 5 ans, une dizaine de spectacles et de performances se jouent en France et en Europe.

En 2020, l'envie de parler aux plus petits commence à se faire sentir et se précise à la suite de la formation au Labo de La Maison du Conte de Chevilly-Larue.

RUMEURS URBAINES

Imaginé par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 2000, Rumeurs Urbaines est une fabrique du conte et des arts du récit.

De l'oralité à la rumeur, de Nanterre à Cergy en passant par Colombes, dans les médiathèques et les théâtres, sur les scènes de musiques actuelles ou dans l'espace urbain, le festival Rumeurs Urbaines accompagne les créations et les artistes, en mettant en synergie des lieux.

[En savoir plus sur Rumeurs Urbaines](#)

Partenaires et soutiens :

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, le Ministère de la Culture et de la Communication, Commissariat général à l'égalité des territoires, Direction départementale de la Cohésion Sociale, Région Île-de-France, la Ville de Colombes, l'ADAMI et la Fondation SNCF.

Dans cette forêt, il y a un rebord, et sur ce rebord, en équilibre, une petite maison, toute en vrac, toute tordue. La charpente en misère, les murs fissures blessures, les fenêtres qui font la grimace, l'intérieur plus froid qu'une porte de frigidaire et en plus c'est l'hiver. Dans son intérieur un papa, une maman, un p'tit gars, une p'tite fille. Ils ont faim, vraiment faim, très très faim.

Dans la maison, une seule pièce ; dans la pièce, un seul lit : le papa, la maman, le p'tit gars, la p'tite fille. Et toutes les nuits, la maman murmure à l'oreille de son mari : « Mon homme, tu dors ? J'ai faim mon homme, j'ai vraiment faim ». Et l'homme, face aux murmures de sa femme, il dit rien. Et puis une nuit un peu plus bizarre que les autres, la femme a une idée un peu plus... tordue que les autres : « Mon homme, tu dors ? Les enfants, on pourrait peut-être les laisser au creux de la forêt, j'ai faim mon homme, tu comprends, j'ai vraiment faim ». Et l'homme, face à l'idée de sa femme, il dit toujours rien.

Il est malin, le frangin, toute la nuit, réfléchit, ongles de doigts, ongles de pieds. Attend patiemment le beau milieu de la

nuit que tout le monde soit endormi, alors sur la pointe des pieds, sort le bout de son nez, approche la main en tremblotant de la poignée de la porte d'entrée. La vilaine s'ouvre en grimaçant : « Attention mon mignon, dépêche-toi sinon la forêt, elle pourrait bien te bouffer. »

REPÈRES

LE RÉCIT

Le récit est la forme ancestrale de transmission des savoirs entre les hommes. L'art du récit est un art premier dans sa capacité à nourrir d'autres expressions artistiques comme le théâtre, la danse, le cinéma, les arts visuels... Du point de vue de la création artistique, il existe trois types d'œuvres narratives : « Les œuvres qui racontent leur propre histoire », « les œuvres qui racontent l'histoire des artistes », « les œuvres qui inventent des histoires ». On pourrait distinguer deux grandes catégories d'œuvres usant du récit : celles qui témoignent de la réalité et celles qui convoquent des données fictionnelles.

LE CONTE

Le conte est un récit court (en prose ou en vers), un récit de faits qui pose un regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fantastique. Le conte est généralement destiné à distraire, à instruire en amusant. Le mérite principal du conte consiste en la variété et la vérité des peintures, la finesse de la plaisanterie, la vivacité et la convenue du style, le contraste piquant des événements.

Dans le conte, on n'observe ni unité de temps, ni unité d'action, ni unité de lieu. Le conte ouvre à l'imagination une vaste et libre carrière.

Aperçu historique

À l'origine oral, le conte passe de la tradition populaire à la tradition littéraire. On a pu reconnaître des structures semblables entre les différents contes de l'Europe et de l'Inde. Ainsi, le conte schématise ses personnages, multiplie les péripéties initiatiques, sème sur le chemin du héros des obstacles, arme parfois les protagonistes de pouvoirs surnaturels. La finalité du conte est essentiellement morale ou philosophique. À l'issue du conte, le monde perturbé reprend un visage quotidien.

Les types de contes

Il existe plusieurs types de contes :

- **le conte de fées**, qui fleurit au XVIIe siècle sous les plumes de Mme D'Aulnoy et Charles Perrault. Il présente, dans un cadre rêvé, des personnages en petit nombre facilement identifiables en « bons » et en « méchants », un propos éducatif;

- **le conte philosophique**, que Voltaire a pratiqué dans *Zadig*, *Micromégas*, etc... Il présente des situations voisines du réel, des personnages quasi familiers; il est le porte-parole des conceptions philosophiques de son auteur, l'exemple imagé de ses thèses;

- **le conte fantastique**, voisin du conte de fées, en faveur auprès des romantiques (Nodier, Grimm, Hoffman) puis des écrivains de la fin du XIXe siècle (Maupassant, Mérimée). Il s'alimente d'une équivoque entre le réel et l'irréel, guettant la faille du quotidien ;

- **le conte noir** (et aussi le conte d'horreur) utilise la forme du conte tout en cultivant l'illusion du réalisme, et en s'inspirant des thématiques proches du cinéma de genre ;

- **le conte étiologique** est un récit qui explique un phénomène de la vie ordinaire (pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ?) en le rapportant à une origine mythique ou fictive. C'est un type de récit très fréquent dans la tradition orale, mais beaucoup d'écrivains se sont saisis du genre.

- **le conte plaisant ou facétieux** qui veut amuser le lecteur ;

- **le conte satirique** veut l'amuser, mais aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose. Le conte satirique vise à ridiculiser l'adversaire du héros.

De nos jours, si les écrivains produisent encore des contes, ils se sont peu à peu tournés vers la science-fiction.

Les caractéristiques d'un conte

Un conte commence généralement par une formule d'ouverture (« Il était une fois » - « Il y a bien longtemps » - « En ce temps-là » - « Au temps où toutes les choses parlaient »).

Le conte se termine par une formule de clôture (« et il vécut désormais heureux avec leurs enfants pour ne plus se séparer » - « Et il épousa la princesse et ils vécut fort longtemps dans un bonheur parfait » - « et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ».) Le conte a une fin heureuse : les héros rentrent chez eux après avoir éliminé les forces du mal, les amoureux se marient finalement, les enfants perdus se jettent au cou de leurs parents, les pauvres s'enrichissent, le bon est récompensé...

Le conte implique l'évolution d'un personnage à travers une succession d'états différents provoquée par les transformations de ces états à travers diverses phases de la narration.

Les éléments constants, permanents dans le conte sont les fonctions des personnages qui constituent les parties fondamentales

du conte et dont le nombre est limité. La fonction est l'action d'un personnage définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l'intrigue.

La mise en narration, dans un conte, comprend le plus souvent :

- le cadre spatio-temporel (le lieu où se déroule l'histoire) ;
- les personnages (le personnage principal et les personnages secondaires)
- le cas (la situation du personnage principal).

Le changement des fonctions s'effectue à partir des étapes successives suivantes :

Méfait initial : le héros est défavorisé à cause d'une action nuisible qui se produit contre lui.

- Départ du héros : apparition du danger et confrontation aux épreuves.
- Acquisition d'un auxiliaire magique qui lui fournit de l'aide.
- Combat victorieux (rarement échec et défaite)
- Retour triomphal

Dans un conte, les personnages ont rarement un nom ; ils sont plutôt désignés par un surnom caractérisant un trait physique (*le Petit Poucet*, *Barbe bleue*), un accessoire

(*Cendrillon*) ou un vêtement (*Peau d'âne*, *Le petit chaperon rouge*, *Le chat botté*). Parfois, ils sont désignés par leur fonction sociale (le roi, la princesse, la reine, le prince, le marquis, le pêcheur...) ou bien par leur situation familiale (la veuve, l'orphelin...)

Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le monde. Souvent ces récits sont anonymes et se transmettent oralement, s'enrichissent progressivement. Il existe souvent plusieurs versions d'une même histoire. Le conteur est donc une personne essentielle, il captive son auditoire et le transporte dans un monde imaginaire par la poésie et l'humour.

Source :

Dossier pédagogique édité par le Pole Jeune public - Scène conventionnée.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant et après le spectacle

Travailler autour de la thématique récit et du conte

Les différentes formes langagières utilisées dans les contes, légendes et récits mythologiques ainsi que les images mentales ou métaphoriques qu'ils véhiculent représentent deux thématiques de travail intéressantes avec les élèves.

- Lire un conte en classe :

Mettre en mots et en images les premières impressions.

Choisir un personnage principal et le décrire, sa relation aux autres personnages...

Définir le lieu, les objets, les émotions...

Repérer les techniques d'illustration qui définissent l'atmosphère du récit.

Analyser le choix des couleurs, les traits des personnages, les décors utilisés...

Lister les contes connus par les élèves et réviser les contes classiques.

Réécrire un conte existant, en changeant de point de vue : raconter l'histoire du point de vue d'un autre personnage.

Travailler autour des thématiques du spectacle

- Héros ou Héroïnes : principe d'égalité entre le masculin et le féminin. Il est très intéressant de constater que dans cette histoire les rôles s'inversent, un changement, une transformation s'opère chez les enfants pour la première fois une petite fille sauve le grand frère.

- La question de la peur chez les enfants : ici la peur s'apprivoise car dans cette histoire, tout pourrait paraître effrayant. Pourtant, il s'agit d'une peur nécessaire, belle et bien vitale. De celles qui donnent le mouvement, organisent le récit, font bouger les choses. Nous pouvons vivre avec la peur sans forcément vivre dans la peur.

- Le pouvoir de l'imagination : de nos jours les écrans occupent énormément de place dans le quotidien de nos enfants et sur ces écrans des images imposées défilent toute la journée, cette création nous permet d'aborder l'importance de l'imaginaire.

- Grandir : un processus compliqué. Grandir n'est pas de tout repos, cela demande du courage. Par le biais de ce récit initiatique, nous aborderons les difficultés que chaque enfant pourrait ressentir à affronter cet inconnu potentiellement vertigineux : le glissement vers l'âge adulte.

- La méchanceté : rien n'est tout blanc ou tout noir. Il existe des nuances, chaque personnage possède un « background », il y a du trouble et de la confusion dans les actes de chacun.

- La nourriture : les effets néfastes du sucre dans ce récit sont très présents, ils nous invitent à une réflexion quant à notre alimentation actuelle.

BIBLIOGRAPHIE

Légende

[WEB] lien cliable

La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca, Pierre Gripari & Puig Rosado - Editions Folio Junior, 2007

Mille ans de contes Livre 1, Teagan White, Christian Guibbaud, Emile Jadoul, Virginie Guérin, Fabrice Turrier - Editions Milan, 2014

365 contes pour tous les âges (Album), Muriel Bloch (Auteur), Mireille Vautier (Illustrations) - Editions Giboulées, 1995

Les contes de fées et l'art de la subversion : Étude de la civilisation des mœurs à travers un genre classique : la littérature pour la jeunesse, Jack Zipes & François Ruy-Vidal - Editions Payot, 2007

Fille, garçon, Hélène Druvert - Editions Saltimbanque, 2021

L'égalité filles - garçons pas bête, Stéphanie Duval, Sandra Laboucarde et Pascal Lemaître - Editions Bayard jeunesse, 2019

Mes peurs, amies ou ennemies ?, Isabelle Filliozat, Frédéric Benaglia - Editions Nathan, 2017

Je n'ai plus peur de mes peurs, Emmanuelle Piquet, Amélie Graux - Editions les Arènes, 2022

[WEB] [L'art du récit en France. État des lieux, problématique.](#)

[WEB] [La Maison du Conte \(Chevilly-Larue\)](#)

[WEB] [« Le Conte ». Définition du genre littéraire par L'espacefrançais.com.](#)

[WEB] [Conte-moi la lecture](#)

CONTACT

Emmanuel Mallet

Chargé des relations
publics scolaires
du Pôle culturel

01 39 15 92 16 ou 92 10
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

LA GRAINETERIE

**Pôle culturel et centre d'art
de la Ville de Houilles**

27 rue Gabriel-Péri
78800 Houilles
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
lagraineterie.ville-houilles.fr

Coordonnées postales :
Mairie de Houilles -
Pôle Culturel
16 rue Gambetta, CS 80330
78800 Houilles