

VAGABONDAGES

Compagnie Encima

Théâtre de l'Archipel

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Réalisé par le Service Educatif

du Théâtre de l'Archipel
Perpignan

Le thème : Vagabondages

Un verbe, un nom commun et tant de sens possibles

On peut facilement, à partir du titre du spectacle, exploiter tous les horizons qu'il dévoile. Pour cela, rechercher dans le dictionnaire les différents sens des mots vagabondage et vagabonder permettra d'élargir l'horizon de compréhension des élèves. Le vagabond ne doit pas être limité, dans leur esprit, au cliché du Sdf.

Ensuite, rien n'interdit de revenir sur ce cliché et montrer à quel point il est méprisant pour les hommes et les femmes qui vivent dans ces conditions.

Voici les sens proposés par le dictionnaire Larousse. Il s'agit de les donner aux élèves puis de construire avec la classe ces sens dans leur vocabulaire.

Vagabondage :

1. Le fait de vagabonder, d'errer sans but précis.
2. Littéraire. Habitude de laisser divaguer son esprit au gré de la rêverie : *Le vagabondage de la pensée.*
3. Autrefois délit qui consistait pour une personne à ne pas avoir de domicile fixe ni de moyens de subsistance.

Vagabonder :

1. Errer çà et là, à l'aventure, sans but précis : *Vagabonder sur les routes.*
2. Littéraire. Passer sans cesse d'un sujet, d'un objet à un autre : *Son esprit vagabonde.*

Synonymes :

* Errer çà et là, à l'aventure, sans but précis :

- déambuler
- errer
- traîasser
- traîner
- vadrouiller (populaire)
- voyager

* Passer sans cesse d'un sujet, d'un objet à un autre :

- divaguer

On peut ensuite travailler sur les antonymes des deux mots puis se demander quels sont les mots qui sont les plus porteurs d'aventure, de voyage et de merveilleux.

Cela permettra d'associer une connotation méliorative au terme *vagabondage*.

La source : Chaplin et l'apport du cinéma muet

Le personnage de Charlot et ses attributs :

Charles Spencer Chaplin a choisi le nom de Charlot pour son personnage. Cela montre qu'il ne voulait pas être confondu avec lui.

Première apparition de Charlot : dans Charlot est content de lui, court-métrage de 1914.

source : wikipédia

Quels éléments de son costume remarque-t-on déjà ?

Quels éléments de son visage remarque-t-on ? (on attend la moustache et les yeux très noircis)

Au final l'apparence de Charlot va se fixer et rester stable :

>> *quels éléments les élèves parviendront-ils à citer ?*

- pantalon flottant
- redingote noire trop serrée et usée
- chaussures trop grandes (taille 45)
- chapeau melon trop petit
- canne souple en bambou
- moustache en forme de brosse à dents
- démarche en canard

Le personnage est connu sous le surnom de Tramp (le vagabond) ou Immigrant (l'immigré) et c'est

comme cela qu'il apparaîtra dans tous les films.

Il est le plus souvent à la recherche de nourriture, il est maladroit, joli cœur, asocial souvent, astucieux et tout à fait surprenant pour les autres personnages, ce qui lui permet de faire rire.

Le cinéma muet :

Ce sont les premiers temps du cinéma, l'image est en noir et blanc et la bande son, musicale, est jouée dans la salle de spectacle sur un piano.

Les paroles des personnages apparaissent sur des encarts à fond noir.

Source : grainedeculture.be

Il peut être amusant d'en réaliser pour la classe, pour les questions usuelles qui reviennent tout le temps : Quelqu'un a-t-il un mouchoir ? / Maîtresse, je ne vois pas bien / J'ai perdu mon stylo / Peux-tu répéter s'il te plaît / etc

Il peut aussi être intéressant de réaliser des « heures du silence » où la communication se réalise grâce à des encarts type cinéma muet. Cela permet aux élèves d'identifier ces questions récurrentes et de les écrire en registre familier, puis courant au propre.

Le maquillage spécifique du cinéma en Noir et Blanc : il fallait que les couleurs puissent bien

rendre en noir et blanc, puisque les pellicules ne pouvaient pas capter les couleurs.

Il a donc fallu travailler les décors, la lumière et le maquillage des acteurs, pour obtenir des images agréables et souvent très belles.

C'est pour cette raison que Chaplin par exemple a beaucoup utilisé du blanc pour son visage et a foncé tout le contour des yeux au noir.

Que se passe-t-il lorsqu'on filme ou que l'on photographie des couleurs avec un appareil qui les enregistre en noir et blanc ? Les couleurs laissent place à des nuances de gris qui vont du noir profond au blanc éclatant.

Un grand acteur du cinéma muet en noir et blanc, Lon Chaney, très connu pour son savoir-faire en matière de maquillage et de transformation (on l'appelait « l'homme aux mille visages »), explique très bien comment jouer avec les couleurs du maquillage pour constituer une image en noir et blanc.

« La nécessité du maquillage au cinéma fut évidente dès l'origine, mais les principes du maquillage théâtral s'adaptèrent mal à ce nouvel art. Les acteurs découvrirent que le maquillage de théâtre apparaissait tout différemment dans les films. Le rouge, l'orange et le brun, une fois photographiés, donnaient du noir ; le bleu, le rose, le jaune et le mauve donnaient du blanc. Des joues roses se muèrent en gris sale, les plombages dorés trouaient les dents de marques sombres, les taches de rousseur « agglutinaient » plus de noir que l'œil n'en pouvait supporter ; les artifices appliqués selon la méthode théâtrale, sous l'œil impitoyable de la caméra, devenaient grotesques. À force d'expérimenter différentes couleurs, les acteurs découvrirent que le rose nuancé de bleu supportait mieux la photographie et, aujourd'hui, certaines stars utilisent un maquillage qui apparaît pourpre. Les femmes, en particulier, comprirent qu'en appliquant les lois de la cinématographie, le maquillage leur permettait de corriger les défauts du visage. Par exemple, de nombreuses actrices colorent leurs paupières supérieures en vert, ce vert devient gris pâle à l'image et permet aux yeux protubérants de perdre un peu de leur relief. Un double menton peut être particulièrement atténué par une certaine nuance de rouge qui, passant à l'image pour un endroit plus sombre du visage, plonge le menton malencontreux dans une ombre apparente. Du rouge sous le nez projette une ombre optique, et diverses couleurs modifient les yeux jusqu'au résultat désiré pour le film. » Cinémathèque n° 12 – 1997, Paru initialement dans L'Encyclopedia Britannica, article « Motion Picture », 1929, p. 863.

Atelier :

S'inspirant de ces explications, il est tout à fait amusant de mettre en place un atelier maquillage et costume pour expérimenter ce que donne une prise de vues en noir et blanc. Le bleu ciel devient-il du gris clair ? Le rouge devient-il du noir ? Un clown coloré devient-il un être effrayant s'il est filmé en noir et blanc ? Avec un Ipad ou de nombreux logiciels basiques (Powerpoint par exemple), on peut modifier les teintes d'une photographie : passer du noir et blanc à la couleur, en les saturant plus ou moins, on peut utiliser des filtres. Il est divertissant de voir à quel point l'ambiance d'une image change en fonction des teintes qui prédominent.

D'après un travail pédagogique conçu par Suzanne Hème de Lacotte (avril 2015)

Le mime et les procédés de mise en scène

Le spectacle Vagabondages s'inspire beaucoup du travail de Chaplin, tant au niveau de la mise en scène qu'au niveau du jeu.

Ceci peut facilement être exploité en classe, soit par des séances classiques de mimes, soit en regardant quelques courts-métrages de Chaplin.

Pour le spectacle :

Regarde bien les différentes photographies prises pendant la représentation.

Peux-tu dire quels sont les sentiments exprimés par les acteurs en regardant leur façon de se tenir ?

Premier tableau : les personnages sont-ils à l'aise ? A quoi le vois-tu ?

Quel est le personnage qui a la position la plus difficile à tenir ?

Où sont-ils ?

Quelle impression te fais le décor ?

Dans le spectacle, as-tu vu exactement le même décor ?

Regarde bien ces deux images, puis explique ce que font les différents personnages.

Peux-tu dire plus exactement ce que chacun d'eux fait au moment où les photographies ont été prises ?

A quoi vois-tu que ces personnages sont un peu comme Charlot le vagabond ?

Comment les acteurs ont-ils fait pour que tu vois cette image ?

A ton avis, que font les trois personnages ?

Où faut-il placer un projecteur pour obtenir une telle scène ? Attention, regarde bien.

APRES LE SPECTACLE : raconter l'histoire !

Chaque élève de la classe raconte sa version et ensuite on compare :

Est-ce que vous avez tous eu l'impression de voir la même histoire, ou y a-t-il eu des détails que vous avez compris de façon différente ?

Pourquoi trouve-t-on des versions un peu différentes ? (à cause de l'interprétation faite sur les mimes)

Qu'avez-vous trouvé de plus beau pendant le spectacle ?