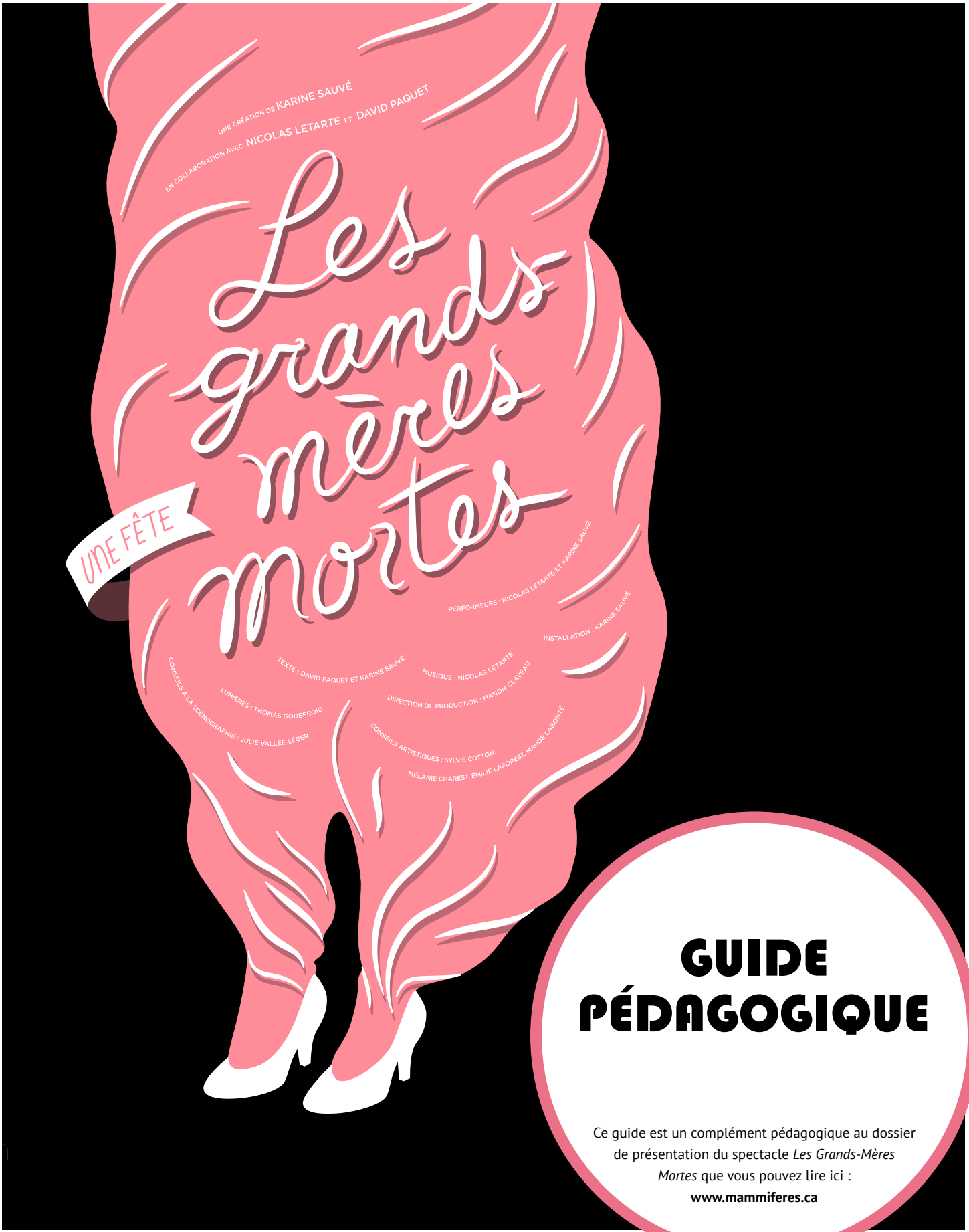


GUIDE PÉDAGOGIQUE

Ce guide est un complément pédagogique au dossier de présentation du spectacle *Les Grands-Mères Mortes* que vous pouvez lire ici :
www.mammiferes.ca

Les Grands-Mères Mortes est un spectacle vivifiant qui traite d'un thème fascinant mais généralement difficile à aborder : la mort. Cette œuvre hybride sous forme de triptyque où se croisent habilement les disciplines du théâtre, des arts visuels, de la musique et du chant arrive à faire oublier les côtés tabous de son sujet en conviant ses spectateurs à un événement festif empreint de tendresse et d'humour.

Les pages qui suivent contiennent des informations permettant aux enseignant(e)s d'enrichir et de faire rayonner en classe leur sortie au théâtre pour assister à *Les Grand-Mères Mortes*, une création de Karine Sauvé.

TABLE DES MATIÈRES

Les 3 grands-mères, le synopsis **3**
Simone 3
Lucille 3
Thérèse 3

Activités d'enrichissement : les 3 moments clés **4**
1. Avant 5
Pistes de discussion 5
Activités 7
2. Pendant 8
3. Après 9
Pistes de discussion 9
Activités 11

Les 3 médiums artistiques **12**
1. Le théâtre : les rites funéraires 12
2. L'art visuel : l'installation artistique 12
3. La musique : du rythme jaillit la vie 13

Les 3 questions les plus posées par les spectateurs **14**
Oeuvres complémentaires **15**
Bibliographie **16**

LES 3 GRANDS-MÈRES, LE SYNOPSIS

Les Grands-Mères Mortes est une performance éclatée qui ne raconte pas une histoire traditionnelle avec un début, un milieu et une fin. C'est une fête dédiée à trois femmes décédées qui ont eu une présence marquante dans la vie de l'artiste Karine Sauvé. Elle a choisi de leur rendre hommage dans un spectacle riche en poésie visuelle et sensorielle avec de la musique et des chansons. Au cours de la représentation, le public découvre progressivement le triptyque de femmes. Pour chacune d'elles, Karine crée une œuvre en direct avec des objets et des matières illustrant symboliquement le lien qu'elles entretenaient.

SIMONE

Simone adorait s'habiller chic et passer du temps devant sa télé. Ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était les documentaires animaliers qu'elle aimait regarder en compagnie de Karine et de ses amies Lucille et Thérèse.

LUCILLE

Lucille invitait Karine à dîner régulièrement et lui échangeait un sandwich original contre un câlin. Elle était une anticonformiste qui adorait recevoir et cuisiner sans suivre de recette.

THÉRÈSE

Thérèse est la seule vraie grand-mère de Karine. C'est sa mort qui l'inspira pour la création du spectacle. Elle avait des oreilles bioniques et adorait danser.

ACTIVITÉS D'ENRICHISSEMENT : LES 3 MOMENTS CLÉS

Il est indéniable que l'enseignant(e) joue un rôle déterminant dans la relation que les enfants de sa classe auront avec une œuvre. Nous tenons donc à souligner l'importance de préparer les élèves à leur venue au théâtre, de les disposer à une écoute active lors de la représentation et de revenir sur leur expérience lors du retour en classe. Nous vous proposons ici quelques activités et quelques pistes de discussion qui vous permettront d'animer ces étapes cruciales qui faciliteront l'appréciation et l'apprivoisement du spectacle et qui influenceront la motivation et la curiosité des jeunes spectateurs.

1. AVANT

PISTES DE DISCUSSION

VOTRE APPRÉHENSION DU SPECTACLE, VOTRE RELATION AU THÉÂTRE

N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour communiquer certaines informations lues dans ce guide à vos élèves afin de solliciter leur ouverture et leur disponibilité à aller au théâtre. Vous pouvez leur parler :

- de ce qui vous intrigue ou de ce que vous avez hâte de voir dans le spectacle.
- du titre de la pièce et de sa thématique : Ont-ils déjà perdu un être cher? Savent-ils ce qu'est le deuil? Quelles coutumes funéraires connaissent-ils? Quelles images, quelles couleurs ou quelles émotions leur inspire le mot « mort »?
- de la première pièce de théâtre que vous vous souvenez avoir vue, du spectacle qui vous a le plus touché ou de votre relation avec l'art dramatique en général.

Démontrer votre intérêt pour *Les Grands-Mères Mortes* et l'art théâtral aura assurément une influence positive sur la curiosité et la motivation de vos élèves par rapport à la sortie que vous leur proposez.

LES DIFFÉRENTS ASPECTS DE LA REPRÉSENTATION

Ce qui est présenté sur scène dans *Les Grands-Mères Mortes* n'est pas le fruit du hasard, la metteure en scène et son équipe ont tout choisi dans le but de mieux servir le propos de l'œuvre. Afin que les élèves aiguisent leur regard et qu'ils développent leur vocabulaire d'analyse du spectacle, vous pouvez leur proposer (surtout sans l'imposer) de porter attention à certains aspects de la représentation :

- **Le décor ou la scénographie** : les éléments particuliers, les matériaux, l'utilisation faite par les interprètes, sont-ils réalistes ou symboliques?
- **Les costumes** : couleur, style, époque, ce que ça dit des interprètes, sont-ils réalistes ou excentriques?
- **Les accessoires** : couleur, état, malléabilité, texture, quantité
- **La mise en scène** : construction du spectacle, rythme, présence de fumée, le texte et l'interprétation vont-ils dans le même sens, y a-t'il contradiction entre certains aspects du spectacle et la thématique de la mort?
- **L'éclairage** : à quel moment ça change, quel est le rôle de la lumière dans le spectacle, les couleurs, son rythme, les variations d'intensité
- **La musique et les effets sonores** : le rythme, le style musical ou les effets sonores sont-ils informatifs ou expressifs, quel est le rôle du son dans le spectacle, est-ce que la musique ou certains instruments sont utilisés à des moments particuliers?
- **Le texte** : l'histoire, la thématique et la façon de l'aborder, est-ce une comédie, une tragédie ou un drame?
- **L'interprétation** : le jeu des acteurs, leur âge et l'âge des personnages, leur tempérament, le rapport entre les deux interprètes, leur rapport aux objets sur scène, leur rapport aux spectateurs

Le spectateur, sans trop s'en rendre compte, travaille à décoder chacun de ces aspects au cours de la représentation. Il arrive qu'il ait l'impression de ne pas tout comprendre sur le moment. C'est que nous sommes conditionnés à vouloir trouver tout de suite la bonne réponse. Mais, face à une œuvre, il est important de sortir de nos habitudes, d'écouter notre intuition, de laisser libre cours à notre liberté créatrice et d'ouvrir la porte à notre inconscient. Le théâtre n'est pas le lieu d'une seule vérité dictée par la raison et les connaissances, mais celui de la provocation de l'imaginaire.

Chacun comprendra donc un spectacle à sa manière, guidé par sa créativité et sa sensibilité. Encouragez les jeunes spectateurs à avoir confiance en leur vision des choses en leur rappelant qu'il n'y a généralement pas de bonne ou de mauvaise réponse devant une œuvre.

1. AVANT

ACTIVITÉS

Une des meilleures façons d'appréhender l'art et de s'y sensibiliser est de vivre soi-même des activités de création.

FRESQUE DU CYCLE DE LA VIE

En équipe ou en solo, demandez aux élèves de créer, seulement avec leur corps, une image figée ou avec peu de mouvements représentant chacune des cinq étapes de la vie suivantes :

1. La naissance
2. L'enfance (ou la petite enfance)
3. L'âge adulte
4. La vieillesse
5. La mort

Puis, demandez-leur de reproduire ces images en boucle l'une à la suite de l'autre dans un rythme lent. Si vous croyez que c'est possible, vous pouvez leur demander de le faire dans un rythme plus rapide ou leur demander que leurs images représentent une vie heureuse, puis une vie triste ou empreinte de tout autre sentiment. Ainsi, en quelques gestes ils reproduiront le cycle naturel de la vie dont la mort fait tout simplement partie.

CIMETIÈRE D'OBJETS

La démarche de plusieurs artistes contemporains consiste à inciter les spectateurs à porter un regard nouveau sur des choses qui font partie de notre quotidien le plus banal afin d'en faire émerger de la beauté, de la poésie ou des questionnements.

Demandez aux élèves de ramasser des déchets dans la rue ou dans la cour d'école et de les ramener en classe dans le but de créer une exposition qui rendra hommage à la vie de ces objets abandonnés. Pour ce faire, les jeunes devront les regarder d'un œil créatif et mettre l'accent sur ce qu'ils ont de beau et de touchant. D'abord, ils inventeront avec le plus de détails possible le passé du déchet comme si celui-ci avait été un être vivant (son ancien propriétaire, l'utilité qu'il avait jadis, son histoire avant de se retrouver là où il a été trouvé, son rêve, ses aspirations, etc.). Puis, ils créeront une courte épitaphe (inscription funéraire sous forme d'éloge) de carton qu'ils colleront dessus. Vous pourrez rassembler tous les déchets dans une exposition portant le titre de « cimetière d'objets ».

2. PENDANT

Au théâtre, il est d'usage de garder le silence par respect pour les artistes sur scène et pour les autres spectateurs. Il est bien de le rappeler à vos élèves avant la sortie. Mais lors de la représentation, tant que leur attention est orientée vers la scène et qu'ils ne discutent pas entre eux, leurs réactions (rires, dégoût, petits sons) sont favorablement accueillies par les interprètes qui concrétisent ainsi leur désir de rencontre avec le public.

3. APRÈS

PISTES DE DISCUSSION

Le moment d'échange en classe après un spectacle est très riche et très précieux. Afin que celui-ci se déroule bien, nous recommandons d'établir un climat de confiance et de liberté propice à une causerie agréable et respectueuse entre les enfants.

ÉCHANGE LIBRE

Permettez aux élèves de dire leurs commentaires (émotions et idées) positifs ou négatifs sur la représentation. Essayez de susciter des commentaires construits du type : je n'ai pas aimé parce que… ou j'ai aimé parce que… . Rappelez aux jeunes qu'il n'y a pas qu'une seule vérité au théâtre et valorisez la diversité des points de vue afin d'élargir leur vision de l'œuvre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez partager votre propre opinion.

RETOUR SUR LES ASPECTS DE LA REPRÉSENTATION (SAVOIR APPRÉCIER)

Afin d'analyser les différents constituants de la représentation, demandez à vos élèves ce qu'ils pensent (dans un texte ou verbalement) des éléments ci-dessous dans le spectacle (notez que cette liste répond aux observations proposées plus tôt dans la section « Avant – les différents aspects de la représentation »). Il est intéressant de questionner leur pertinence pour développer la thématique de la mort et la volonté de Karine Sauvé de créer un spectacle hybride et festif en hommage à trois femmes avec une réelle rencontre avec le public. Ils peuvent aussi tenter d'élaborer leur réflexion sur le sens du spectacle en se laissant guider par leur compréhension sensible de celui-ci.

Prendre le temps de bien analyser tout cela permet de mieux saisir la réflexion qui anime ceux qui occupent les fonctions de concepteur sonore, de concepteur des éclairages, de scénographe (concevoir les décors, les accessoires et les costumes), de metteur en scène et d'auteur de théâtre.

3. APRÈS

- **Le décor ou la scénographie**
  - Plusieurs fils qui sont accrochés au plafond pour suspendre des grandes couettes de cheveux ou des micros
  - La présence de plusieurs instruments de musique
  - L'installation d'objets hétéroclites et de petits tableaux verts
  - Le rideau de cheveux
  - Les trois chaises recouvertes de tissu blanc
  - Les matériaux : la terre, le plâtre, la Silly putty, le bois
  - L'utilisation du système de poulies, l'utilisation des micros pour « écouter » le décor, l'utilisation des différents morceaux de tissu blanc, l'utilisation des chaises
  - Un décor qui ne représente aucun lieu réaliste
- **Les costumes**
  - Le noir
  - Le capuchon et les chaussures sport
  - Le squelette sur le costume du musicien
  - L'excentricité et l'originalité des costumes
- **Les accessoires**
  - Le manteau de fourrure blanc
  - Les souliers à talons hauts blancs, les éléments du sandwich et le cœur de pomme
  - Les cartes postales
  - Les chapeaux de fête rouges
  - La multitude d'accessoires usés et étranges de l'installation
- **La mise en scène**
  - Un spectacle en triptyque
  - La livraison du spectacle à un rythme soutenu
  - La fumée de type spectacle de rock
  - Le texte ressemblant à un conte livré directement au public
  - Les contradictions entre la batterie qui bat le rythme, la lumière très présente, l'accumulation (en opposition au vide), la chanson rock et le thème de la mort
- **L'éclairage**
  - L'éclairage change entre les grands-mères quand Karine dépose la carte postale qu'elle vient de lire et que le musicien donne un coup sur le gong
  - L'éclairage change quand Karine dit qu'elle ouvre le frigo de Lucille
  - L'éclairage change quand Karine va derrière le rideau de cheveux
  - L'éclairage sert de code pour signifier qu'on change de grand-mère
  - L'éclairage sert à souligner les moments musicaux
  - Le fait que les lumières ne sont que blanches ou rouges
  - Les scènes plus intimes sont plus sombres et les moments chantés sont plus lumineux
- **La musique et les effets sonores**
  - La musique est très rythmée (techno, rap, musique ethnique, rock)
  - La musique est expressive; elle souligne les émotions, accompagne les chansons ou représente les grands-mères
  - Les effets sonores (faits au micro) sont informatifs et accompagnés de mimes par le musicien qui les produit
  - Avant chaque grand-mère on entend une cloche et après chacune un coup de gong
- **Le texte**
  - Le texte n'a pas un genre littéraire connu, il semble autobiographique
  - Il n'y a pas d'histoire précise, simplement un récit de la mort de trois femmes et de leur relation entre elles et avec l'interprète
  - Le texte aborde le thème de la mort sans détour
- **L'interprétation**
  - L'actrice ne joue pas de fausses émotions, elle se joue elle-même
  - L'actrice est plutôt enjouée et dynamique
  - Les deux interprètes font équipe, ils s'amusent ensemble
  - Le musicien ne se déplace qu'à la fin de la représentation, sa seule interaction physique avec l'actrice est de lui faire descendre son micro du plafond
  - L'actrice prend toute la scène comme aire de jeu, elle manipule beaucoup d'éléments dont les couettes de cheveux
  - Il n'y a pas de « quatrième mur » entre la scène et la salle, les interprètes s'adressent directement au public

3. APRÈS

ACTIVITÉS

DESSIN OU COLLAGE

Ce ne sont pas tous les élèves qui sont à l'aise de verbaliser leurs émotions. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas forcer la discussion suite à la représentation. Vous pouvez leur proposer de dessiner ou de faire un collage inspiré de leur moment favori du spectacle ou des émotions que le spectacle a suscitées en eux.

CARTE POSTALE À UN DISPARU

Demandez aux élèves de créer une carte postale destinée à un être disparu (un animal, un parent décédé, un ami dont ils ont perdu la trace, une personnalité publique morte) sur un carton vierge ayant le format habituel d'une carte postale. Ils peuvent illustrer un côté, inventer une adresse d'envoi, imaginer un timbre et écrire un court texte pour livrer l'essentiel de leur message. Les cartes peuvent ensuite être envoyées à la compagnie Mammifères et elles seront intégrées à nos installations dans les salles de spectacle.

TON SANDWICH

En s'inspirant du sandwich improbable de Lucille, demandez aux élèves de dessiner un sandwich imaginaire contenant des éléments qui les représentent.

LES 3 MÉDIUMS ARTISTIQUES

Cette section du guide donne des informations supplémentaires sur les trois principales formes artistiques qui se côtoient dans le spectacle.

1. LE THÉÂTRE : LES RITES FUNÉRAIRES

La mort est un moment incontournable de la vie et pourtant elle reste une étape de notre existence devant laquelle nous nous sentons très démunis. Depuis les premières civilisations, l'homme a bien tenté de se sécuriser et de donner un sens à la perte en procédant à des rituels funéraires, généralement régis par la religion, qui permettaient d'accompagner l'agonie, puis le décès des êtres humains. Ces cérémonies et ces danses que les premiers hommes dédiaient à leurs morts ont contribué à poser les bases de l'art théâtral. Victor Turner, un des grands théoriciens du rite, parle d'ailleurs du théâtre comme d'une performance qui, au même titre que les rituels, offre à la société un espace et un temps pour effectuer un travail réflexif lui permettant de se recentrer et d'évoluer.

Sans être cérémoniel ou religieux, le spectacle *Les Grands-Mères Mortes* propose aux spectateurs de prendre une pause dans le brouhaha du quotidien afin de partager un moment animé de méditation autour du sentiment de la perte d'un être cher. Afin d'innover et de créer ce rituel mortuaire nouveau genre, Karine Sauvé s'est inspirée des coutumes funéraires et des fêtes des morts à travers le monde à diverses époques de l'humanité.

2. L'ART VISUEL : L'INSTALLATION ARTISTIQUE

La scénographie et la forme du spectacle *Les Grands-Mères Mortes* sont grandement inspirées par certaines pratiques esthétiques de l'art contemporain. Au cours de la représentation, Karine propose une performance pour chacune des grands-mères pendant laquelle elle crée une œuvre en direct qui viendra compléter l'installation artistique du décor qui ressemble à un mini-musée ou à un mini-cimetière où sont assemblés des objets hétéroclites trouvés ou fabriqués (sculptés).

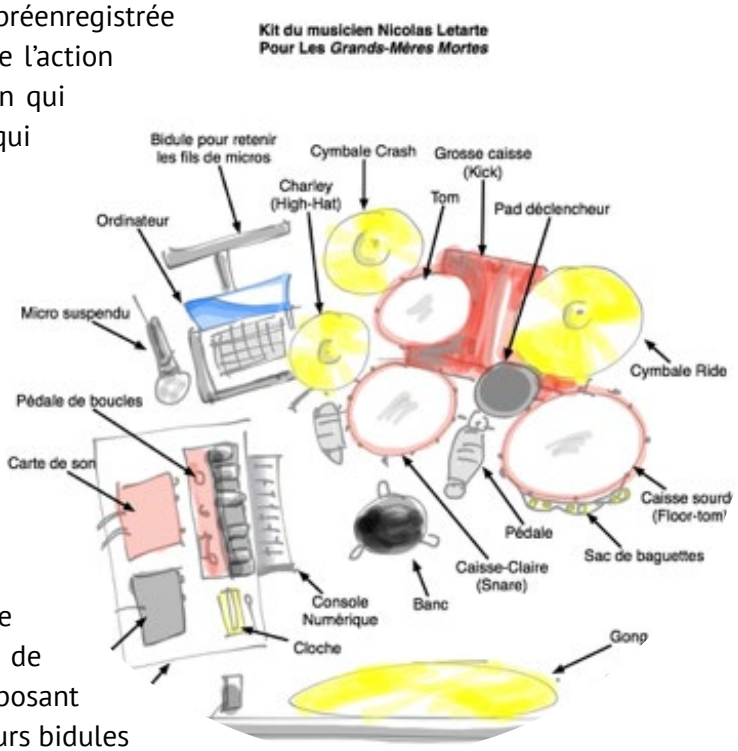
Installation artistique : œuvre d'art conçue pour un endroit précis, constituée de nombreuses parties distinctes et qui peut occuper toute une salle ou une galerie entière. L'installation se distingue par le rapport participatif qu'elle implique avec le spectateur.
Artistes à découvrir : Anette Messager, Jason Rhoades et Serge Murphy

Assemblage : œuvre d'art dans laquelle l'artiste combine une collection d'objets dans une composition en trois dimensions exprimant et renouvelant le sens artistique de ces objets.
Artiste à découvrir : David Altmejd

Sculpture : œuvre réalisée en trois dimensions à partir de matériaux bruts et/ou d'objets.
Artistes à découvrir : Thomas Houseago, Berlinde de Bruyckere et George Segal

3. LA MUSIQUE : DU RYTHME JAILLIT LA VIE

Au théâtre, on utilise généralement une bande sonore préenregistrée incluant de la musique utilisée comme ponctuation de l'action ou de l'émotion et des effets sonores réalistes ou non qui permettent au spectateur de mieux saisir l'histoire qui leur est racontée.



Le spectacle hybride *Les Grands-Mères Mortes* est constitué de scènes essentiellement sonores incluant des chansons qui nous donnent momentanément l'impression d'être dans un spectacle de musique. Le concepteur sonore et compositeur Nicolas Letarte, véritable homme-orchestre, performe et régit la musique en direct sur scène en plus de produire lui-même les effets sonores dans un micro. Il nous propose des styles musicaux très variés tels que du beatbox, du jazz, de la techno, du heavy metal ainsi que du rock l'instant d'une pièce dans laquelle Karine joue de la guitare électrique. Pour y arriver, il dispose d'un imposant et impressionnant dispositif sonore comprenant plusieurs bidules électroniques, une batterie, un gong, une cloche tubulaire et un micro avec lesquels il insuffle le rythme et la cadence de la vie dans le spectacle.

LES 3 QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR LES SPECTATEURS

À la fin de certaines représentations du spectacle, les deux interprètes ouvrent et animent une discussion avec le public permettant ainsi aux spectateurs de poser des questions. Voici les réponses aux trois questions les plus posées à Karine Sauvé. N'hésitez pas à demander au responsable de la salle où vous verrez le spectacle s'il y a une discussion prévue à la fin de la représentation. Si vous n'avez pas cette chance ou que ces questions n'ont pas été posées, vous pourrez lire les réponses qui suivent lors de votre retour en classe.

1. POURQUOI AS-TU EU ENVIE DE CRÉER CE SPECTACLE?

J'étais en France pour le travail et j'ai appris que ma dernière grand-mère venait de mourir au Québec. Comme je ne pouvais pas aller au salon funéraire, je me suis beaucoup questionnée pour trouver un moyen de souligner sa mort à ma manière. J'ai pensé faire une fête pour elle puis je me suis dit que ce serait beau de rendre hommage à plusieurs femmes qui ont existé dans ma vie. Rapidement cette idée est devenue un prétexte pour créer un spectacle de théâtre, une rencontre au cours de laquelle tout le monde partagerait pour un instant le sentiment de la perte qui nous relie tous. J'ai réalisé que quand on fait entrer la mort dans la vie, ça amène un ralentissement qui nous ground. J'ai voulu convier des spectateurs à venir dédier cette célébration à qui bon leur semble.

2. EST-CE QUE C'EST TA VRAIE HISTOIRE?

C'est en partie ma vraie histoire et de vraies femmes que j'ai connues, mais elles ne se reconnaîtraient probablement pas si elles voyaient le spectacle. J'ai ajouté plusieurs fantaisies ici et là dans le but de faire naître la poésie. Je voulais aussi que chaque femme me permette de présenter un rapport différent à la mort : parler de la mort (Simone), la rencontrer (Lucille) et l'accompagner (Thérèse).

3. COMMENT ONT ÉTÉ CHOISIS LES OBJETS QUI FONT PARTIE DE L'INSTALLATION DANS LE DÉCOR?

Ils sont tous usés, texturés, travaillés par le temps. Leur effritement et leur décoloration sont touchants. Ce sont des objets trouvés ou fabriqués que j'aime appeler des « encore là » parce qu'ils sont dans les derniers moments de leur existence ou qu'ils sont près de devenir des traces d'eux-mêmes.

OEUVRES COMPLÉMENTAIRES

À LIRE

Littérature jeunesse
La fête des morts, texte de Dany Laferrière, illustrations de Frédéric Normandin, éditions de La Bagnole.
Harvey, texte d'Hervé Bouchard, illustrations de Janice Nadeau, éditions La Pastèque.

À VOIR

Documentaire
Koko, le gorille qui parle, réalisation : Barbet Schroeder [Fr., 1978, 85 min, 35 mm, VF] avec Saul Kitchener, Penny Patterson, Koko (disponible sur Youtube)

Vidéos sur internet
Koko et son chaton All Ball : https://www.youtube.com/watch?v=CQCOHUXmEZg
Tez, le batteur vocal du groupe CocoRosie : https://www.youtube.com/watch?v=VLouHLskaOo ou https://www.youtube.com/watch?v=p6PpsHtGSAM
Julia Dales (canadienne qui a été déclarée championne du premier Beatbox Battle Online World Championship en 2009 alors qu'elle n'avait que 17 ans) : https://www.youtube.com/watch?v=7U66tYpzQTE
Enfant beatboxer: https://www.youtube.com/watch?v=iBAYL_A7C1k
Dave Crowe (beatboxer) : https://www.youtube.com/watch?v=w77HcEwbYRs

BIBLIOGRAPHIE

PAPIER

L'art d'aujourd'hui. Collectif d'auteurs, édité par RIEMSCHNEIDER, Burkhard et GROSENICK, Uta. 2001. Icons. Taschen, 187 pages.

Lire l'art contemporain, dans l'intimité des œuvres. EWIG, Isabelle et MALDONADO, Guitemite. 2013. Coll. Reconnaître, comprendre. Paris : Larousse, 240 pages.

50 exercices pour aborder l'art contemporain. GÉRODEZ, Jean-Claude. 2013. Collection Les cahiers buissoniers. Paris : Groupe Eyrolles, 64 pages.

C'est quoi, l'art contemporain? KLEIN, Jacky et KLEIN, Suzy. 2012. Les œuvres du Musée d'art contemporain de New York. Actes Sud Junior, 63 pages.

La musique. Encyclopédie des jeunes. MANTOVANI, Alberto. 1999. Paris : Larousse, 95 pages.

Le guide du passeur, un outil de sensibilisation au théâtre. Théâtres Unis Enfance Jeunesse et le Conseil québécois du théâtre, 2002. Numéros 1 à 4. Québec.

SUR INTERNET

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_fun%C3%A9raire

http://www.theatrons.com/origine.php

http://www.er.uqam.ca/nobel/gerse/assets/PDF_SECURE/gerse_05/5-Paquet.pdf