

L'Atelier d'Okiléle

Dossier pédagogique

(Spectacle de la Compagnie du Théâtre des Mots)

Synopsis :

Quand Okiléle est né, son père, sa mère, ses frères et sa soeur l'ont trouvé si vilain qu'ils se sont écriés "Oh, qu'il est laid!". Et Okiléle a pensé que c'était son prénom!

Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, il dérange et fâche tout le monde. Comment trouver sa place dans un tel environnement ?

Une seule solution, partir à l'aventure. C'est le début d'un long voyage, émaillé de rencontres épatantes et au final **l'histoire d'une belle résilience.**

Au centre du décor, le bruiteur ponctue le récit avec une multitude d'accessoires insolites.

Distribution :

- . **Texte :** Adaptation libre de Laurent Frick et Alain Chambost d'après le livre de Claude Ponti *Okiléle* paru à L'Ecole des loisirs
- . **Musique et bruitages originaux:** Laurent Frick
- . **Décors :** Alain Chambost et LaurentFrick
- . **Création lumière :** Olivier Epp
- . **Costumes:** Chantal Frick-Cloupet
- . **Direction d'acteur :** Anne-Pascale Paris
- . **Regard extérieur :** Françoise Danjoux

Sur scène :

- Alain Chambost, comédien - conteur
- Laurent Frick, comédien – musicien-bruiteur

Genèse :

A l'origine, une envie, celle de créer un spectacle « bruitages et paroles » adapté d'un livre ou album s'adressant au jeune public.

Depuis sa création en 1990, la compagnie explore différentes démarches de création :

- Au niveau des textes : tirés de contes traditionnels, écriture commune contemporaine finalisé par les comédiens des spectacles, commande d'écriture.

- Au niveau de la musique : emprunté au répertoire traditionnel, écriture par les musiciens des spectacles.

En 2006, l'arrivée de Laurent Frick dans la compagnie a permis une nouvelle approche : le bruitage. Dans l'idée de réinterroger nos pratiques, nous avons envie pour cette nouvelle création de partir d'un texte existant qui pourrait laisser une place importante à la musique et surtout au bruitage en direct. Nous avons mené nos recherches sur les livres écrits par des auteurs pour enfants qui correspondaient à notre sensibilité.

Par son côté très inventif, décalé, libre, et son écriture fantastique, Claude PONTI s'est imposé à nous rapidement. Nous sommes très sensibles à la façon actuelle et ouverte dont l'auteur revisite les codes du conte. Parmi ses nombreux livres, OKILELE a fait écho à notre projet. En effet à la « relecture » de cet album, il nous a paru clair que cette écriture pouvait, dans un spectacle vivant, laisser une part très importante aux bruitages sans pour autant dénaturer la parole de l'auteur.

Scénographie :

Au centre de l'espace trône « un atelier à bruitages » constitué d'un castelet et d'un présentoir à sons. Cet atelier est animé tout au long du spectacle par le bruiteur, qui va faire évoluer l'histoire grâce au son de ses objets, tous plus insolites les uns que les autres.

La manipulation habile d'un sac de semoule pourra nous faire voyager au pays de la pluie, ou le cliquetis d'un couvercle nous transporter en plein milieu d'une course hippique.

Le conteur est quant à lui en périphérie de cet espace. Sa narration sera tout au long du spectacle au service du bruitage.

Au fil des minutes, sons et mots ne feront plus qu'un pour nous faire découvrir une histoire pleine de poésie.

Les intervenants :

Alain Chambost, comédien – conteur

Alain aime raconter ! Il a su trouver des clefs et des phrasés, des rythmes et des silences qui forment une certaine manière de conter... Son conte n'appartient pas : il voyage, s'installe, repart et se partage. Long chemin de mots, de regards, d'écoute, d'attentes... Il s'approche de l'essentiel de l'enfance.

Laurent Frick, comédien – musicien-bruiteur

Laurent est une sorte de touche-à-tout autodidacte, plutôt musicien chanteur, multi instrumentiste. Au départ, étude de composition. Musique Acousmatique. (CNR de Lyon) À l'arrivée, on le retrouve, à l'occasion, bruiteur pour de nombreux jeux vidéos (Disney, UB Soft), danseur (Maguy Marin), chanteur Rock/Hardcore (Parkinson Square), trompettiste, chanteur, improvisateur (Fred Frith, Chef Menteur, La Douzaine) ou, comédien (Cie Sol Y Sombra, Théâtre des mots).

Claude Ponti, l'auteur du livre *Okilélé* paru à L'Ecole des loisirs :

Claude Ponti crée des histoires dont les ressorts s'apparentent à ceux des mécanismes du rêve, s'appuyant volontiers sur le registre de l'humour. Ainsi les jeux de mots participent à la dynamique du récit, et les personnages sont formés à partir d'associations d'idées. Le récit tout comme les images sont un terreau fertile à des interprétations de type psychologique, d'autant plus que bon nombre d'albums relèvent du genre de la quête initiatique.

Ponti dit lui-même de ses albums : « Mes histoires sont comme des contes, toujours situées dans le merveilleux, elles parlent de la vie intérieure et des émotions de l'enfance, ainsi chaque enfant peut-il mettre ce qu'il veut dans les images : les personnages et les rêves qui sont les siens.

Les pistes pédagogiques :

- Une véritable « salade de contes »

Par ses nombreux emprunts à l'univers des contes, **L'Atelier d'Okiléle** ravive les émotions enfouies de notre enfance. Une belle occasion d'en relire quelques-uns et de les faire découvrir aux enfants...

LE VILAIN PETIT CANARD

Tout comme ce bébé cygne élevé par erreur parmi les canards, Okiléle prend conscience de sa différence et essaie de s'adapter à cette famille qui le rejette si violemment.

RIQUET À LA HOUPPE

La laideur d'Okiléle à la naissance n'est pas sans rappeler celle du personnage de Charles Perrault. Tous deux se révéleront, par compensation, d'une intelligence remarquable et Okiléle vivra, comme Riquet à la Houppe, dans un monde souterrain, lieu d'accueil des êtres différents.

CENDRILLON

Okiléle commence sa vie dans une famille déjà constituée de trois enfants fort peu sympathiques, sorte de réplique des méchantes soeurs de Cendrillon. Ses efforts ne lui attirent que des reproches, et il trouve refuge dans le placard sous l'évier, comme Cendrillon dans l'âtre.

JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE

Okiléle plante sa graine, comme Jacques plante le haricot magique, mais c'est ici une montagne qui sort de terre et monte jusqu'aux cieux.

On trouve encore des similitudes avec **BLANCHE NEIGE**, **LA BELLE AU BOIS DORMANT** ou **LE PETIT PRINCE**...

- Des emprunts au monde du cinéma

Comment ne pas apprécier également les intrusions cinématographiques comme celle du vieux sage qui fait penser à la fois à **MERLIN L'ENCHANTEUR**, initiateur du jeune Arthur, et à Yoda le sage aux oreilles pointues, figure désormais légendaire de **LA GUERRE DES ÉTOILES**.

Mais aussi dans le livre :

La petite cape bleue et rouge flottant derrière Okiléle dans le livre rappelle **SUPERMAN** le sauveur du monde. Quant à la tête d'Okiléle, difficile de ne pas y retrouver celle de **DUMBO** l'éléphant...

- Références à la mythologie

Les adultes pourraient retrouver dans le spectacle quelques figures de grands mythes tels qu'**ANTIGONE** l'insoumise, emmurée comme Okiléle; **ARIANE** dans le fil suivi par Okiléle jusqu'au dragon...

Mais aussi dans le livre : **MERCURE**, le messager ailé des dieux, qui, à l'instar de la Cafteuse, sert de lien entre les mondes; **LA PYTHIE** qui, comme la Boît-Taréponz, est prête à révéler son oracle

Les valeurs développées:

On voit donc que ce spectacle permet une lecture à plusieurs niveaux lui conférant une portée psychologique et philosophique indiscutable et rendue accessible aux plus jeunes.

Voici quelques thèmes de mini-débats que vous pourrez mener avec les enfants suite au spectacle:

LA DIFFÉRENCE

Okiléle est déclaré affreux par les autres personnages du récit, alors qu'il apparaît simplement différent et même plutôt mignon aux yeux des spectateurs. C'est donc la perception des autres personnages qui lui fait croire qu'il est laid. Lorsque qu'on perçoit quelqu'un comme différent de nous, on peut ne pas comprendre cette différence ou même en avoir peur. Pourtant, la différence est une richesse... L'histoire d'Okiléle nous montre l'importance d'aller vers les autres, d'apprendre à les connaître et à accepter les différences pour éviter les préjugés et l'exclusion.

Qu'est-ce qui peut être différent chez les autres ? Quels sont nos points communs ?

Imaginez ce qu'il se passerait si nous étions tous les mêmes. Comment serait le monde ?

LA COMMUNICATION

Lors de ses tentatives de rapprochement, Okilélé dérange les autres. Pourtant il ne cessera jamais d'essayer d'entrer en contact avec tous. La communication est la clef de rapports humains respectueux et constructifs. La communication, c'est savoir se faire entendre, mais aussi être attentif au langage des autres et du monde qui nous entoure.

Parfois les parents et les enfants ne se comprennent pas. Pourquoi ? Les plantes et les animaux ont-ils un langage ?

Pouvons-nous imaginer comment « parlophoner » avec les oiseaux ou les arbres ?

UNE CONSTRUCTION IDENTITAIRE ET LA MAÎTRISE DE SON DESTIN

Le parcours initiatique qu'entreprend Okilélé « pour trouver le quelqu'un qui a besoin de lui » va lui permettre de se construire une identité et de trouver sa place dans le monde. Okilélé va réparer lui-même le dommage initial causé par un destin malveillant car, malgré tous ses malheurs, il décide d'agir, d'entreprendre ses propres démarches, d'obtenir réponse à ses questions et de se faire par lui-même une idée du monde.

Faut-il se décourager et abandonner lorsqu'on rencontre des difficultés? Qui peut nous aider à les surmonter ? Doit-on croire tout ce que nous disent les autres ?

Les activités possibles suite au spectacle:

A) Par rapport au texte :

- Illustrer l'histoire de Martin Réveil
- Imaginer l'histoire de Okilébo, de Okilpu, de Okilpèt, d'Okilsenbon ...
- Fabriquer un masque pour être le plus laid possible
- Inventorier tous les mots qui se terminent par « phone » (téléphone, xylophone, parlophone...)
- Réaliser sa propre machine à parlophoner
- Se fabriquer une cape protectrice (contre le froid, les insultes...)
- Se créer un univers en complétant les phrases suivantes :
Si j'étais un animal, je serai...
Si j'étais un arbre, je serai...
Si j'étais un oiseau, je chanterai une mélodie à l'oreille de...
Si les pierres parlaient, elles me diraient...
Si une étoile me confiait un secret, elle me raconterait que...
Si le soleil changeait de couleur, il serait...

B) Par rapport au bruitage (Les 4 grandes familles de sons-ateliers d'écoute « les yeux fermés ») :

La voix : on doit reconnaître, « les yeux fermés » la voix parlée d'un(e) camarade.
Chaque voix est unique.

Les ambiances sonores : on écoute « les yeux fermés » le silence, en essayant de se rapeler de ce que l'on entend (camarades dans la cour de récré, ventilation, respiration des autres, vent, etc...) Cela dure pendant quelques minutes et on doit, ensuite, pouvoir lister ce que on a entendu. Atelier à reproduire en extérieur .

Le silence absolu n'existe pas que nous sommes constamment baignés dans une ambiance sonore.

Les bruitages : choisir quelques objets sonores (couvercle en alu choqués, frotté , feuille de papier froissé et jeté, instruments d'éveil musical, bassine d'eau avec une paille, ect...) les enfants doivent reconnaître « les yeux fermés » les objets. Ensuite ils expriment, chacun à leur tour ce a quoi tel son fait penser, ne pas trop réfléchir, sachant que tout est permis.

En profiter pour évoquer la spatialisation : les enfants entendent un son « les yeux fermés » et indiquent du doigt d'où vient le son.

Avec la force de l'imagination, La variété des interprétations est infinie.

La musique : on écoute un extrait d'une musique « les yeux fermés » et chacun exprime le sentiment qu'il a ressenti. On écoute 3 ou 4 extraits de musiques différentes « les yeux fermés » et on dit celle qu'on a préférée et surtout, pourquoi. On donne des numéros aux extraits, après écoute, il faut les reconnaître.

La musique peut faire ressentir instantanément, une palette d'émotions très large.

• **Vrai ou faux :**

- Le héros de l'histoire est un garçon qui s'appelle Okilébo.
- Okilébé était tellement moche que sa famille disait souvent « Oh! Qu'il est laid! ».
- Okilébé se fabrique un masque pour être comme tout le monde.
- Okilébé bricole beaucoup et invente un parlophone.
- Okilébé mange du café au lait et des tartines à la confiture de crème de gruyère.
- Okilébé a trouvé une bonne cachette : sous l'évier de la cuisine.
- Okilébé rencontre son ami Martin-Réveil dans sa cabane sous l'évier.
- Okilébé et Martin-Réveil font des travaux d'agrandissement de la cabane.
- Okilébé parle avec les étoiles pour savoir comment fonctionne le monde.
- Okilébé sort souvent de sa maison de dessous l'évier pour voir sa famille.
- Les parents d'Okilébé sont tellement fâchés qu'ils l'enferment dans sa cabane.
- Un vieux sage recommanda à Okilébé de suivre le fil pour trouver la vieille forêt.
- Sur le pont, il y a un monstre qui laisse passer tout le monde, sauf Okilébé.
- Le silence règne dans le petit bois où pénètre Okilébé.
- La corde s'arrête dans une maison.
- Okilébé arrive dans la maison de Fipose Forêt, une sorcière déguisée en vieille femme.
- Fipose Forêt demande à Okilébé d'effectuer beaucoup de travaux pour elle.
- Okilébé accepte d'abandonner son ami Martin-Réveil puis s'en va tout seul.
- Okilébé se transforme petit à petit en arbre pour tout savoir et tout comprendre.
- Okilébé ne réussit pas à apprendre le langage des oiseaux.
- Okilébé se transforme en oiseau avant de repartir plus loin.
- Okilébé plante une campagne pour atteindre les étoiles.
- C'est un soleil qui dort qui a besoin des services d'Okilébé pour le réveiller.
- Okilébé redescendit la montagne avec Martin Réveil sur les épaules.
- La maison des parents d'Okilébé a été complètement détruite par des tempêtes.
- Okilébé boit l'eau du ruisseau qui traverse la maison de ses parents.
- Okilébé prépare un bon repas pour sa famille dans une grande marmite.
- La famille d'Okilébé est très heureuse du retour de celui-ci à la maison.

• Dans le spectacle , le présent est beaucoup utilisé, réécris le passage suivant en conjuguant les verbes soulignés au présent :

Okilélé voulait parlophoner avec les étoiles, savoir pourquoi les choses étaient comme ça et pas autrement. Une nuit, les étoiles répondirent. Elles dirent que quelque part, sur une planète, on avait besoin d'Okilélé.

• Les comédiens ont fait beaucoup de fautes d'orthographe en écrivant leur texte, il y en a 10, les trouveras-tu ?

Okilélé franchit le pont très vite avant qu'un autre monstre ne pousse sur la corde, ou quelque chose d'autre, de plus horrible. Il entra dans un bois de silence où aucun vent ne soufflait.

• Amuse-toi comme **Claude Ponti** (l'auteur du livre **Okilélé** dont le spectacle est inspiré) qui adore jouer avec des mots qui n'existent pas. Il en a inventé deux que tu as entendus pendant le spectacle:

Parlophoner.

Quels sont les infinitifs des deux verbes qu'il a utilisés pour inventer ce mot?

A ton avis, que veut dire le verbe « parlophoner »?

Cinquante douze mille trois.

Ce nombre n'existe pas.

- Remets dans l'ordre cinquante douze mille trois pour écrire un nombre qui existe.

- A ton avis, comment peut s'écrire le nombre que tu as trouvé en lettres avec des chiffres ?

• Maintenant que tu connais toute l'histoire de *L'Atelier d'Okilélé*, dessine le moment de l'histoire que tu as préféré et écris une phrase de légende en-dessous.