

EXPLOSIF

d'Elise WILK. Mise en scène Lisa WURMSER

DOSSIER PEDAGOGIQUE

La compagnie Théâtre de la Véranda est un acteur culturel partenaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, **référéncé dans la base de données Adage**. Nos actions peuvent être financées via le Pass Culture

LE PROJET PÉDAGOGIQUE

L'art n'est pas un prétexte, mais une matière riche, un moyen puissant qui suscite la réflexion, libère la parole, crée le dialogue et change les mentalités.

De l'intimidation, à la violence verbale, en passant par le dénigrement et l'exclusion du groupe, pour lutter contre le fléau que représente le harcèlement, appuyez-vous sur les artistes !

Depuis sa création, la compagnie Théâtre de La Véranda, mène un travail de recherche visant **l'utilisation de l'outil théâtral comme vecteur de communication et de transformation sociale**. Avec la conviction que le **théâtre est un élément fondamental et complémentaire de la pédagogie**. Comment, à travers les techniques théâtrales classiques et les technologies nouvelles, pouvons-nous infléchir la courbe de la violence ? Comment, à travers l'expression artistique, pouvons-nous approfondir nos connaissances, renforcer la confiance en soi et accepter la différence ?

« L'intention du théâtre a été depuis l'origine et demeure encore de présenter un miroir à la nature. » (Hamlet, Shakespeare)

Le théâtre ne dit pas aux gens comment ils doivent penser les choses mais les amène, par le jeu, vers la réflexion et la prise de conscience, en se réappropriant un nouvel espace de parole. Il permet, grâce à une approche ludique et indirecte, de travailler sur les émotions, et ainsi instaurer un climat de confiance et un esprit de cohésion.

Fort de cette envie et de notre expérience auprès des jeunes, en complément d'un texte fort et d'un spectacle moderne, nous avons imaginé **des actions à destination des jeunes, des familles et du corps enseignant, comme outil de sensibilisation et d'éducation**. Ateliers d'écriture et d'improvisations, création de pièces, lettres sonores, lectures, seul en scène... sont autant de leviers proposés à la communauté éducative.

Nous co-construisons, avec l'ensemble des partenaires en présence, un **projet pédagogique adapté**, en réponse aux objectifs et enjeux de la structure, de l'établissement, du niveau ou de la classe visée.

OBJECTIFS

- **F**aire un théâtre au présent, accessible à tous.
- **B**âtir une société plus harmonieuse, au climat scolaire apaisé, en adéquation avec les valeurs et principes de la République.
- **R**ejoindre la dynamique instaurée par le gouvernement et la communauté éducative, en luttant contre le harcèlement et les discriminations.

PROGRAMME

Une œuvre écrite : le texte de la pièce *Explosif* est disponible aux éditions de l'avant-scène théâtre ;

Un spectacle : la pièce *Explosif* est en tournée et du 16 mai au 2 juin 2024 à la Cartoucherie de Vincennes ;

Des ateliers pédagogiques et des petites formes théâtrales : interventions dans les collèges/lycées/structures à destination des jeunes de la metteure en scène, du chorégraphe et des comédiens.

Objectifs des ateliers :

- **Sensibiliser, par le jeu et l'identification**, à la compréhension des émotions, des mécanismes d'emprise, de la souffrance et de l'exclusion ;
- Approfondir et développer les **savoir-être et savoir-faire** des participants sur toutes formes d'intimidations et de violence ;
- **Aiguiser le sens critique** face aux réseaux sociaux ;
- Favoriser **l'empathie et l'entraide** au sein des établissements scolaires.

Impact attendu :

- La réappropriation d'un **espace de parole** ;
- Le renforcement **de la confiance en soi** et du **respect de l'autre** ;
- Le **développement des compétences psycho-sociales et de la créativité** ;
- L'établissement d'un **mieux vivre ensemble**.

LA PIÈCE

Chronique de la vie d'un lycée à l'heure des réseaux sociaux qui exacerbe le pouvoir de l'image, la pièce écrite par Elise Wilk, s'inspire des *Bacchantes* d'Euripide pour disséquer les mécanismes de l'emprise.

Sous la forme d'un album pop, où musique et danse occupent une place prépondérante, la partition théâtrale compose un portrait saisissant d'une adolescence en crise. Par le jeu de regards croisés (du principal, de la psychologue, de la femme de ménage ou de la maman), c'est aussi tout un système de vases communicants qui est mis en évidence, où chacun se démène dans une réalité au bord de l'explosion.

Les thèmes du harcèlement à l'école, des discriminations, de l'obsession de l'image & des réseaux sociaux, de la souffrance, sont ici abordés avec humour.

Faisant résonner l'imaginaire poétique du mythe, qui lui confère une portée universelle, cette tragi-comédie de l'adolescence explore ses implications contemporaines avec sensibilité et profondeur.

Elise Wilk, fait partie de la jeune génération d'auteurs dramatiques roumains. Ses pièces ont été récompensées par de nombreux prix et sont jouées dans le monde entier.

Le spectacle se jouera au [Théâtre de l'Épée de Bois / Cartoucherie de Vincennes.](#)

Du 16 mai au 2 juin 2024.

Les jeudis, vendredis et samedis à 19h / Samedis et dimanches à 14h30.

Représentation scolaire : vendredi 24 mai à 14h30 / COMPLET

Représentation scolaire : vendredi 31 mai à 14h30

Tarif négocié groupe scolaire : 10 euros/personne

LES ATELIERS THÉÂTRE

Deux intervenants, en alternance, la metteuse en scène, le chorégraphe ou l'un des comédiens, **interviennent dans les classes pour ouvrir le dialogue, recueillir les témoignages, et engager un processus de réflexion.**

Chaque atelier dure 2 heures. Il faut compter un intervenant pour 20 à 25 élèves.

Lisa WURMSER, Auteure/Metteuse en scène/Directrice Artistique

Après une licence de lettres modernes, je me forme auprès de **Tania Balachova** et **Ariane Mnouchkine**, deviens comédienne auprès de **Philippe Adrien**, Jean Mac Faddin, **François Dussolier**, Elisabeth Chailloux, Adel Hakim, **Alain Sachs**, etc. En 1993, je fonde la compagnie Théâtre de La Véranda. Pédagogue, j'ai été **professeur au Théâtre des Quartiers d'Ivry** et à **l'Ecole Florent**, j'ai enseigné **l'art théâtral en dirigeant des ateliers de pratiques artistiques, des ateliers d'écriture contemporaine et des stages de théâtre en Conservatoires/Scènes Nationales/CDN/Etablissements scolaires/Universités** (dont l'Ecole Kokolampoe en Guyane, en partenariat avec **l'ENSATT**).

Gilles NICOLAS, Chorégraphe

Comédien, chorégraphe, je travaille avec de nombreux metteurs en scène dont Lisa Wurmser avec qui je collabore depuis plusieurs années. Je joue au **cinéma et à la télévision** et anime des stages AFDAS et des ateliers au **Théâtre des Quartiers d'Ivry, à l'Institut National des Jeunes Aveugles et à la prison de Fresnes.**

François COUDER, Dramaturge

Après avoir étudié à **Louis le Grand, HEC et à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris**, je co-fonde l'association Des Mystères du Grand-Paris. Après de nombreux stages théâtre, j'intègre **l'Ecole Jacques Lecoq** et crée **la compagnie SITIO**. Depuis 2019, je travaille aux côtés de Lisa Wurmser, en tant qu'assistant à la mise en scène.

Toute l'équipe a une grande expérience de la médiation notamment auprès des publics adolescents.

Option > 1 atelier

Durée :

2H

Déroulé :

- Présentation de la compagnie Théâtre de la Véranda, du spectacle *Explosif*, de l'équipe d'acteurs ;
- Improvisation autour du harcèlement, avec mise en situation théâtrale ;
Ex : dans la cour du collège, au sport, devant l'arrêt de bus, le racket, les bousculades, l'exclusion, l'isolement, la stigmatisation, etc.

Tarifs :

< 25 élèves (un intervenant) :

180€ HT / 216€ TTC

> 25 élèves (deux intervenants) :

360€ HT / 432€ TTC

Option > 2 ateliers

Durée :

Deux fois 2H, 4H au total.

Déroulé :

- Atelier 1 (2H) : conférer la page 6 ;
- Entre l'atelier 1 et 2 : les élèves écrivent chez eux une histoire fictive ou réelle de situation d'harcèlement ;
- Atelier 2 (2H) : improvisation autour des histoires écrites par les élèves. Les histoires sont anonymes, tirées au sort de façon aléatoire, pour permettre un espace total de réflexion et de parole.

Tarifs :

< 25 élèves (un intervenant) :

360€ HT / 432€ TTC

> 25 élèves (deux intervenants) :

720€ HT / 864€ TTC

Option > 3 ateliers

Durée :

Trois fois 2H, 6H au total.

Déroulé :

- Atelier 1 (2H) : conférer la page 6 ;
- Entre l'atelier 1 et 2 : les élèves écrivent chez eux une histoire fictive ou réelle de situation d'harcèlement ;
- Atelier 2 (2H) : conférer la page 7 ;
- Atelier 3 (2H) : mise en jeu théâtrale des séquences de l'atelier 2.

Tarifs :

< 25 élèves (un intervenant) :

540€ HT / 648€ TTC

> 25 élèves (deux intervenants) :

1 080€ HT / 1 296€ TTC

Option > atelier parents-enfants

Souvent autour du harcèlement scolaire plane le silence de l'adolescent.

Comment faire pour que la souffrance de l'enfant s'exprime et alerte les parents ? Comment instaurer ou restaurer le lien ? Comment faire émerger ou prolonger l'écoute et la parole ?

Ce sont des questions que nous nous sommes posées et auxquelles nous tentons de répondre par des jeux théâtraux, des conversations imaginaires, des fantaisies verbales.

Cet atelier en famille Parent-Enfant invite à un moment privilégié de partage dans un lieu du quotidien, l'école, et ce en toute bienveillance.

Avec des masques, des faux nez, des moustaches, bref avec des accessoires de théâtre nous imaginons et jouons avec humour des saynètes.

Dans un premier temps, les participants seront amenés à s'approprier l'espace et leurs corps, puis à appréhender les codes du jeu théâtral, pour créer la confiance et redonner de la voix à ce qui n'est pas dit.

Ensuite, à partir d'extraits de textes, parents et enfants proposeront des improvisations autour de différentes thématiques : pourquoi je ne veux pas retourner à l'école, l'image et les réseaux sociaux, pourquoi tu ne parles plus, j'ai plus envie de manger à la cantine, etc.

Durée :

2 heures.

Tarifs :

< 25 participants (un intervenant) :

180€ HT / 216€ TTC

> 25 participants (deux intervenants) :

360€ HT / 432€ TTC

LES PETITES FORMES THÉÂTRALES

Le théâtre se déplace dans les établissements, les classes, au plus proche des jeunes, des familles et du corps enseignant.

Par le biais d'œuvres écrites pour le jeune public et du jeu théâtral, c'est l'occasion d'un contact direct avec un comédien, mais aussi et surtout une **manière détournée d'aborder la réalité à travers la fiction, et par ce biais de créer un espace de réflexion, de redessiner son rapport à soi et à l'autre, de libérer la parole et d'ouvrir le dialogue.**

Le choix est laissé à l'établissement d'organiser les représentations, de sorte que l'ensemble de la communauté éducative puisse y participer.

Nous souhaitons également, qu'après chaque représentation, une rencontre soit organisée, en présence à chaque fois que cela est possible, de professionnels (psychologues, associations) pour animer et enrichir les échanges.

Nous avons porté notre choix sur **deux œuvres fortes**, adaptées à des publics d'âges différents, permettant une identification plus immédiate :

- Pour les 11- 14 ans : *L'Histoire sans fin*, de Michael Ende.
- Pour les 15 – 18 ans : *Miettes (humour décalé)*, de Stéphane Servant.

Ces formats courts de seul en scène offrent également une **grande modularité dans leur mise en place**. Il n'est pas nécessaire de disposer pour l'établissement d'une salle polyvalente ou d'un préau, les petites formes théâtrales peuvent être jouées dans l'enceinte de la classe.

Pour les 11- 14 ans

« A première vue, Bastien Balthasar Bux n'a rien d'un héros. Les héros sont grands, beaux et forts. Ils ne courent pas pour se réfugier dans les librairies obscures et échapper ainsi à leurs camarades de classe. A travers la lecture d'un vieux grimoire, Bastien plonge dans un univers peuplé de créatures étonnantes (elfes, lions multicolores, etc.). Sa quête, sauver le monde et les habitants du Pays Fantastique ! »

« Sans ce livre, il n'y aurait peut-être pas eu *Harry Potter* et la ribambelle de sagas pour enfants qui triomphent en librairie. » Le Point

Durée :

45 minutes.

Texte :

L'Histoire sans fin, de Michael Ende.

Disponible aux éditions Hachette Roman.

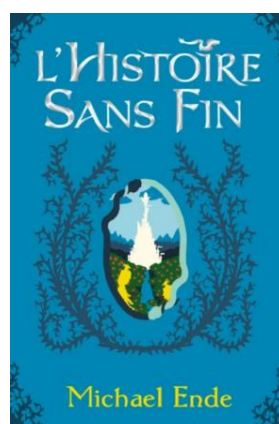
Auteur :

Michael Ende (1929-1995), auteur allemand de romans fantastiques, commence par suivre une formation d'acteur. Sa carrière tourne vite court. Il écrit alors *Jim Bouton et le chauffeur de locomotive*, qui remporte le Prix allemand du livre pour la jeunesse. Et rédige ensuite plusieurs romans, dont les plus célèbres : *Momo* (1966) et *L'Histoire sans fin* (1979), son best-seller jeunesse, adapté au cinéma par Wolfgang Petersen en 1984.

Format :

Seul en scène, incarné par le comédien **Gwenaël METTAY**, aussi membre de la troupe *Explosif*.

Formé au Conservatoire régional de Perpignan, puis à celui du 11e arrondissement de Paris, je débute ma carrière auprès d'Helen Merlin puis de la compagnie François Stemmer.

Tarif : 1 421,80€ HT / 1 500€ TTC (TVA à 5,5%)

Pour les 15 - 18 ans

C'est la fête de fin d'année au lycée. Seul face à tous, un adolescent prend la parole. Tout d'abord drôle, son récit devient peu à peu grinçant...

« Au milieu de la cour, dans les couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, c'est à qui sera le plus viril. Moi évidemment, avec mes bras comme des bretzels et mes livres, je suis hors circuit. »

« Le texte bouscule et débouche in fine sur l'espoir. C'est quoi, être un garçon ? Une fille ? À chacun d'y répondre, en étant simplement soi-même. » Michel Abescat, Télérama

Durée :

50 minutes.

Texte :

Miettes (humour décalé), de Stéphane Servant.

Disponible aux éditions Court toujours (Nathan)

Auteur :

Stéphane Servant, né en 1975 à Carcassonne, est un auteur de littérature jeunesse, de romans, et d'albums illustrés. Récompensé par de nombreux prix, dont les **prix Incorruptibles et Sorcières**.

Format :

Seul en scène, incarné par le comédien **Matisse HUMBERT**, aussi membre de la troupe *Explosif*. Parallèlement à une formation de comédien au **Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique**, je me forme avec **Ariane Mnouchkine**, joue dans *Ballet* (Nadia Vadori Gaultier) et *Le Sel des larmes* (Philippe Garel).

Tarif : 1 421,80€ HT / 1 500€ TTC (TVA à 5,5%)

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Académie de Grenoble

École élémentaire privée Saint-Michel – PIERRELATTE

Région Bourgogne-Franche-Comté

Académie de Besançon

Collège public Lucie Aubrac – MORVILLARS

Collège public Simone Signoret – BELFORT

Lycée public général et technologique Raoul Follereau – BELFORT

Lycée professionnel privé Saint-Joseph - BELFORT

Lycée privé Sainte-Marie – BELFORT

Les Cordées de la réussite – BELFORT

Collège public Léonard de Vinci/Collège public Vauban/Collège public Simone Signoret/Lycée général public Condorcet (BTS et parcours P3E)

Options théâtres : Lycée général et technologique Raoul Follereau/Lycée public Condorcet/Lycée public Gustave Courbet/Lycée privé Sainte-Marie/Lycée privé du Cours Notre-Dame des Anges – BELFORT

Unité Education Alternative des Jeunes (UEAJ) d'activités de jour – DANJOUTIN

Région Grand Est

Académie de Strasbourg

Lycée public Alfred Kastler – GUEBWILLER

Lycée polyvalent public Théodore Deck – GUEBWILLER

Région Hauts-de-France

Académie d'Amiens

Collège public César Franck – AMIENS

Collège public Auguste Janvier – AMIENS

Collège public Joliot-Curie – LONGUEAU
Collège public Louise Michel – SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Collège public Arthur Rimbaud – AMIENS
Collège public Jules Roy – CRÉCY-EN-PONTHIEU
Collège public William Henri Classen – AILLY-SUR-NOYE
Lycée général et technologique Edouard Branly – AMIENS
Lycée professionnel Edouard Branly – AMIENS
Lycée général et technologique public Edouard Gand – AMIENS
Lycée général et technologique public Jean-Baptiste Delambre – AMIENS
Lycée polyvalent de l'Authie – DOULLENS
Lycée polyvalent La Hotoie – AMIENS
Lycée public Madeleine Michelis – AMIENS
Lycée privé La Providence – AMIENS
Lycée professionnel Romain Rolland – AMIENS
Lycée général et technologique privé Saint Rémi – AMIENS
Lycée général et technologique public Louis Thuillier – AMIENS
Etablissement public de santé mentale de la Somme (EPSM) – AMIENS
Maison Familiale Rurale – CONTY
Maison Familiale Rurale – VILLERS-BOCAGE
Maison pour tous - Centre social Rivery/Pôle Socio-Culturel Jean Cayeux – RIVERY
Conservatoire à Rayonnement Régional d'Amiens Métropole (CRR)

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Académie d'Aix-Marseille

École élémentaire publique Alphonse Daudet – VEDÈNE
École élémentaire publique Frederi Mitan – VEDÈNE
École élémentaire publique Jean Vilar – COURTHEZON
École élémentaire publique Les Jardins – VEDÈNE
École élémentaire privée Saint-Deny - Saint-Joseph – CHÂTEAURENARD

TÉMOIGNAGES

Esther

« Grâce à la musique et la danse, vous arrivez à transmettre des messages que l'on n'aurait pas forcément pu comprendre. Cette pièce a réussi à nous faire nous poser des questions. »

Manon

« Ce fut une première expérience théâtrale, j'avais des a priori avant de me rendre à la comédie de Picardie. Pour moi le théâtre c'était dépassé et ennuyeux. Mais après cette soirée j'ai changé d'avis, c'est une pièce qui est très moderne, j'ai donc découvert le théâtre sous une autre forme qui m'a même donné envie d'y retourner. »

Valentin

« Le spectacle *Explosif* m'a beaucoup plu car il aborde des thématiques chères aux jeunes, dont notamment le harcèlement scolaire et les difficultés à se trouver une place en tant qu'adolescent et même jeune adulte. »

Lee-Ann

« Le retournement de situation était surprenant, notamment le fait que "l'ancien" harcelé a lui-même harcelé celui qui l'avait au début défendu, le poussant à commettre l'irréparable. Cela montre qu'une personne harcelée peut elle-même devenir harceleur et répercuter son vécu sur une autre personne tel qu'elle l'a subi. »

Julie

« Certaines scènes mettent en lumière les difficultés à confier les répercussions psychologiques de ce fléau. »

CONTACTS

Delphine GROSPIRON

Chargée des relations publiques & de la médiation culturelle

dgrospiron@gmail.com

06 62 88 01 47

Lisa WURMSER

Metteure en scène

06 09 24 37 82

lisa.wurmser@orange.fr

Séverine NEDELEC

Administratrice

06 64 65 65 81

theatreveranda@gmail.com

**T H É Â T R E
DE LA VÉRANDA**