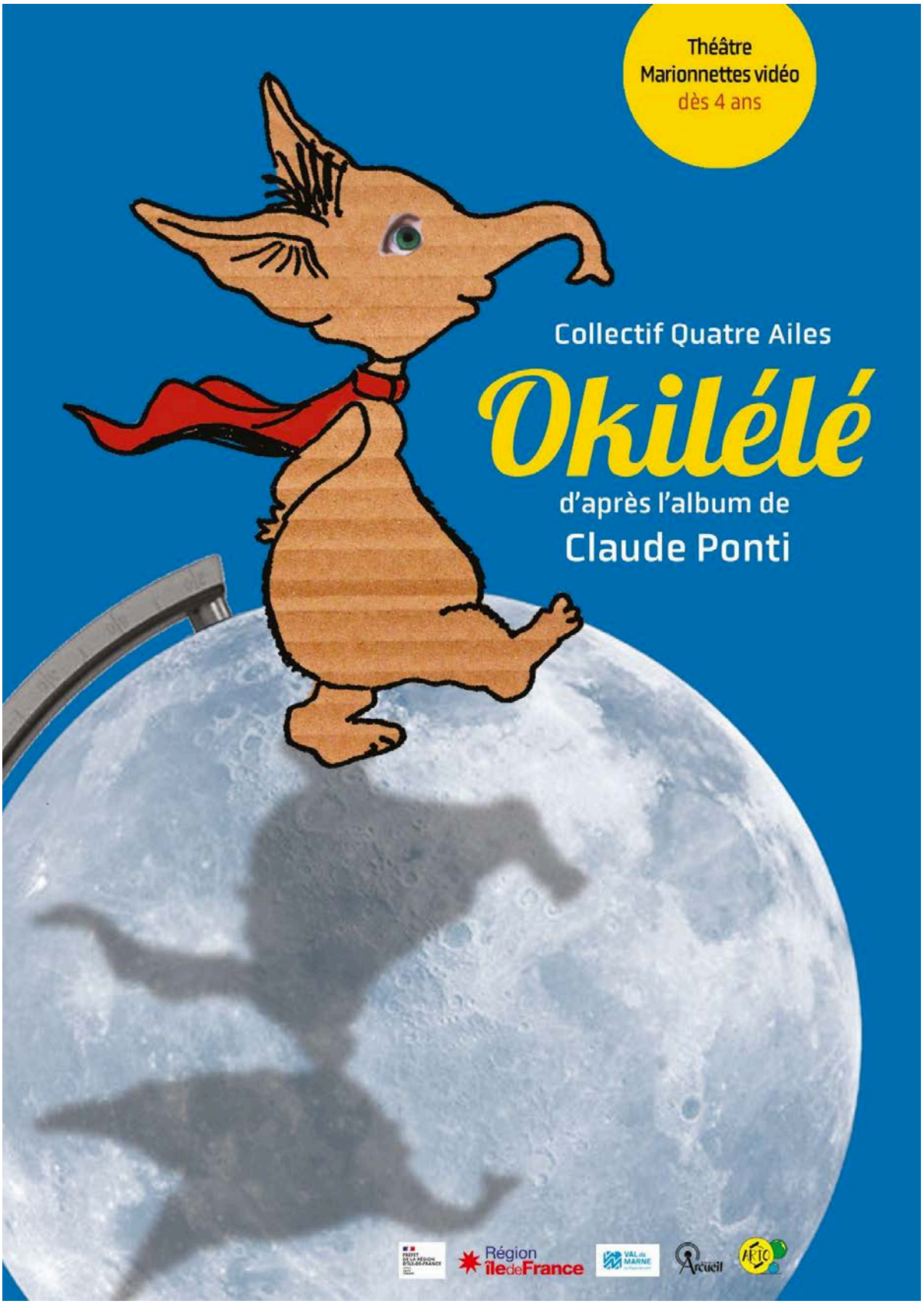
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

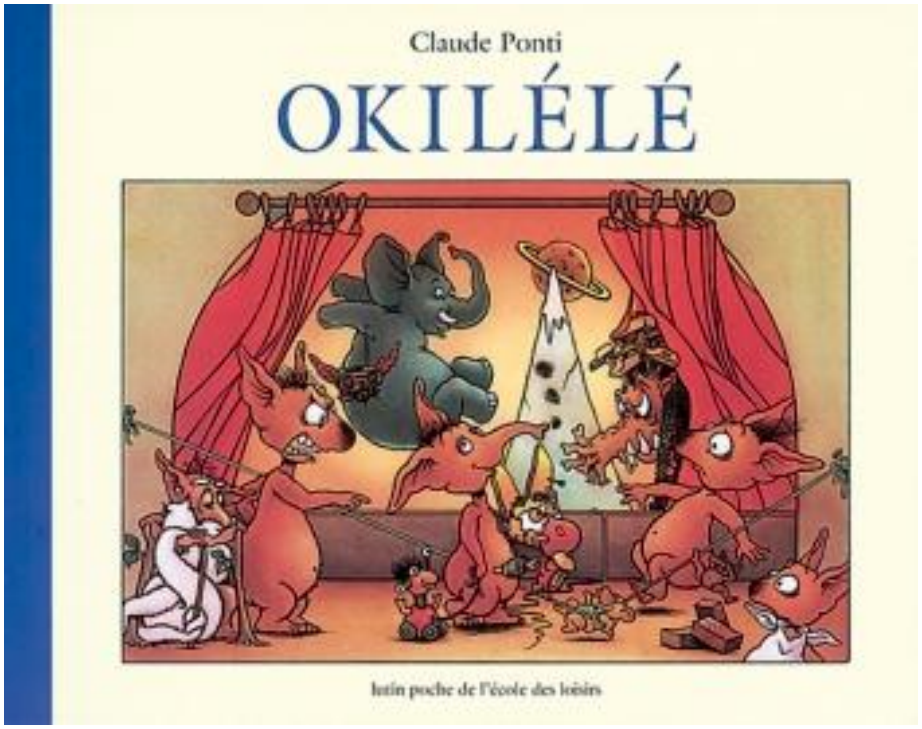

L’histoire

Un enfant part se cacher dans le sous-sol de la maison familiale. Préoccupé et triste, il reste à l'écart sans donner d’explication. Pour l’aider, son père plonge dans ses souvenirs d’enfance et lui raconte l’histoire d’Okilélé au milieu d’objets qui prennent vie. Okilélé est un petit personnage rejeté par tout le monde et qui gêne partout où il se trouve. Mais croyez-vous qu’il se laisse faire ? Non ! C'est ainsi que commence sa grande aventure et son très beau voyage…

L’album

Okilélé, de Claude Ponti, L’École des loisirs, 1993

Le Collectif Quatre Ailes

Photo : Nicolas Guillemot

Formé par des artistes venus du théâtre, du cirque et des arts plastiques, le Collectif Quatre Ailes aborde le plateau et tout le dispositif scénique comme un lieu pour s'émerveiller. Le Collectif Quatre Ailes défend un théâtre qui joue avec les mots, les corps et l'espace pour façonner des mondes d'illusions, des traversées et des voyages où les images et les interprètes s'entremêlent.

C'est dans cet état d'esprit que Michaël Dusautoy (metteur en scène), Annabelle Brunet (vidéaste) et Damien Saugeon (comédien) ont abordé l'adaptation de *Okilélé* de Claude Ponti. Une adaptation collective avec Frédéric Chevaux (auteur) qui puise à la fois dans l'œuvre originale, dans les codes du conte, du théâtre, du dessin animé et du cinéma.

source : www.collectif4ailes.fr

Intention de mise en scène

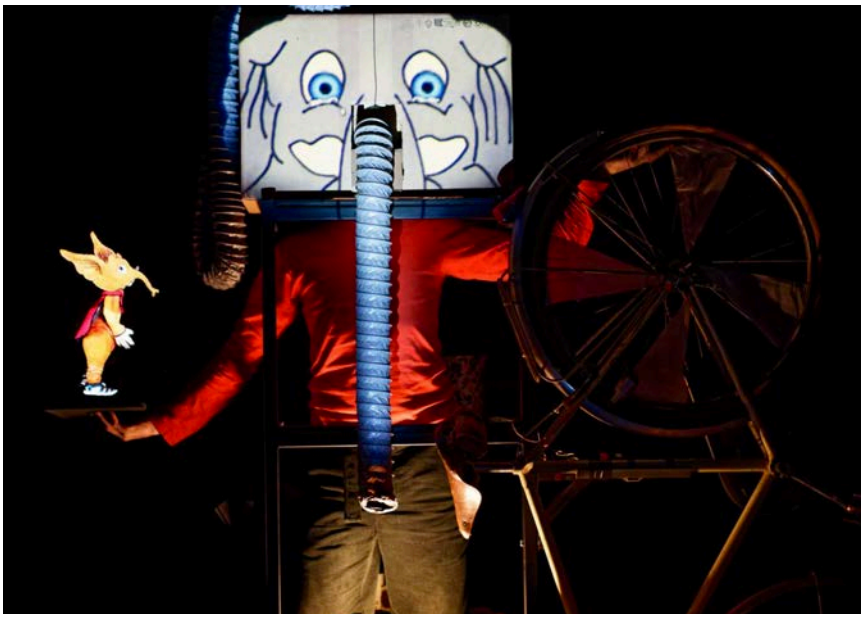

Photo : Nicolas Guillemot

Le spectacle explore les chemins qui permettent à un enfant de se construire dans un monde qui le rejette.

L'adaptation interroge la question de la transmission. Elle met au cœur de la narration le personnage d'un père qui tente de redonner le sourire à son enfant à travers ses souvenirs. Cette histoire entremêlée avec celle d'Okilélé est un hymne à la puissance de l'enfance et à la différence.

Les personnages : l'enfant n'est pas incarné par un acteur sur scène. Le comédien qui interprète le père s'adresse directement au public comme si l'enfant était dans la salle de spectacle. Comme si chaque spectateur et chaque spectatrice était lui. Les autres sont des objets marionnettiques ou des images.

L'espace questionne les cases de l'album. Comme Claude Ponti dans son œuvre, les scènes se regardent dans tous les sens (verticalement et horizontalement). L'action se déroule dans un sous-sol où sont stockés sur des étagères plusieurs objets anciens évoquant les années 90.

Le père déploie tout un imaginaire en s'appuyant sur l'espace et les objets pour raconter l'histoire.

Le mot du metteur en scène

“

La mise en scène crée un dialogue entre l’acteur qui porte l’histoire, les images et les objets. Grâce à plusieurs sources de projection et de diffusion, des images vidéo et numériques sont théâtralisées dans l’espace comme des partenaires de jeu. Aidé par un manipulateur caché dans le théâtre noir[1], le narrateur construit le monde qui entoure Okilélé à partir d’objets réels qui se transforment et se poétisent grâce aux images qu’ils révèlent.
Pour représenter Okilélé nous avons imaginé l’hybridation d’une image animée en temps réel en motion capture (sa tête) et d’une marionnette traditionnelle de type « Kokoschka[2] » (son corps). Le marionnettiste prête ainsi son visage et anime en direct le masque numérique comme le corps de la marionnette. Une fois filmé, Okilélé est diffusé dans le spectacle à l’aide d’une hélice holographique[3] manipulée en théâtre noir qui peut évoluer librement dans l’ensemble du décor. Les images et les mots qui parfois se répondent ou se contredisent, nous permettent d’ouvrir les portes de l'imaginaire et de plonger les enfants dans des mondes merveilleux qui, comme ceux de Lewis Carroll dont se réclame Claude Ponti, sont délicieusement bizarres.

”

[1] *Le théâtre noir est une branche spécifique du théâtre de marionnettes. C’est un théâtre d’objets mais dans un espace assez spécifique plongé dans le noir.* https://wepa.unima.org/fr/theatre-noir/

[2] *Les marionnettes Kokoschka, jouent avec les rapports de proportions : il s'agit de petits corps de marionnettes, avec la tête des manipulateurs. La particularité de cette marionnette est que la tête des marionnettes est jouée par les acteurs – manipulateurs.*

[3] *C’est une sorte de petit ventilateur qui permet grâce à la persistance rétinienne de faire apparaître des hologrammes.*

LES GRANDS THÈMES

C’est quoi être différent Les mots et les jeux avec les mots Les façons de raconter une histoire ? Les objets, le décor et les images comme des marionnettes À quoi sert un écran ? Questionner le monde et trouver ses propres réponses La maltraitance dans la famille Apprendre à dire non L’amitié L’imagination Le courage

Les personnages

Le père

C’est un homme de quarante ans, simple et sympathique. Il range le sous-sol de la maison de ses parents car la maison va être vendue. C’est lui qui raconte l’histoire d’Okilélé à son fils.

L’enfant

Il a cinq ans. Il se cache dans le sous-sol car il ne va pas bien depuis plusieurs jours. Il ne veut pas dire pourquoi.

Okilélé

C’est un personnage inventé par le père. Il est le dernier né de sa famille. Il est différent des autres car il est né avec une trompe.

La famille d’Okilélé

Elle est composée de son père, de sa mère, de deux frères et d’une sœur. Tous ont des museaux.

Martin réveil

Réparé par Okilélé, c’est un vieux réveil cassé. C’est le premier ami d’Okilélé.

Gradusse

C’est un éléphant qui retrouve la parole grâce à l’aide d’Okilélé. Il est très bavard.

La cafteuse
C’est une vieille radio. Elle guide Okilélé sur le chemin.

La Boît-Taréponz
C’est une vieille télévision toujours prête à donner des informations contre un mot magique..

Le monstre
Il vit sur un pont. C’est un personnage obstacle.

Pofise forêt
C'est une sorcière déguisée en vieille dame.

Le soleil
Astre endormi qui attend l’aide d’Okilélé.

Préparer les enfants...

Se poser des questions en classe ou en famille pour mieux profiter du spectacle :

- Qu'est ce que le spectacle vivant ou le théâtre ? Qu'est ce que le cinéma ? Quelles sont les différences entre les deux ?
- Pourquoi faut-il être attentif à tout ce qui se passe pendant le spectacle (les sons, les images, les objets, le comédien…) ?
- Pourquoi ne doit-on pas parler ou répondre au comédien ou à son voisin ?
- Comment montrer aux comédiens qu'ils peuvent commencer à raconter l'histoire ?
- Comment dire merci aux comédiens à la fin du spectacle ?
- Découvrir l'affiche du spectacle en couverture du dossier avec les enfants

Les clés pour tout comprendre

Lexique
Plusieurs **mots valises** sont utilisés dans le spectacle :

- parlophoner [parler ; téléphoner]
- parlophone [parler ; téléphone]
- Okilélé est une recomposition phonétique [Okilélé = « Oh, qu'il est laid »]
- Boit-Taréponz [boîte à réponse]

Activité : Définir le principe avec les enfants, en fabriquer ensemble ou les chercher dans les livres de Ponti.

Symboles

- Rhume noir : Okiélé est enrhumé depuis sa naissance. Il symbolise le mal-être et la tristesse que lui procure sa trompe.
- Soleil endormi : on dit qu'on est éteint lorsqu'on est triste ou fatigué

Références littéraires et mythologiques pour les plus grands

- Enfermement d'Okilélé sous l'évier : le Roi Créon enfermant sa nièce Antigone qui dérange la famille et le royaume.
- La Cafteuse : Mercure, le messager ailé des dieux toujours prêt à accompagner une âme.
- Gradusse, éléphant figé sur un socle de Pierre : Sphinx posant une énigme à Œdipe.

- La Boît-Taréponz : sorte de Pythie prête à révéler son oracle mais uniquement à qui sait dire la formule magique.
- Le fil que suit Okilélé : fil d'Ariane guidant Jason jusqu'au dragon de la toison d'Or.
- Le puits sans fond que fait remplir Pofise forêt : tonneau des Danaïdes.
- Tâches impossibles données à Okilélé : travaux d'Hercule.
- Grande-Danse-de-la-Joie-Joufflue : danse de la mythologie amérindienne.
- La cape d'Okilélé : Superman
- *Le vilain petit canard* : héros déclaré affreux par des personnages.
- *Riquet à la houppe* : comme Okilélé, il vit dans un monde souterrain.
- *Cendrillon* : trois frères et sœurs d'Okilélé peu sympathiques, réplique des méchantes sœurs de Cendrillon.
- *Le Petit Prince* : Okilélé sur la planète proche du soleil.
- *Jacques et Le haricot magique* : graine plantée par Okilélé.

Pour les curieux...

Inspirations du spectacle

- ***Okilélé*** de Claude Ponti édité à l'école des loisirs (1993)
- ***Interviews de Claude Ponti***
  La rage à dessein 1/2
  La rage à dessein 2/2
  Arte : Bookmaker episode 1
  Arte : Bookmaker episode 2
  Arte : Bookmaker episode 3
  documentaire France 3 en replay, "Claude Ponti, un art de l'enfance"
- Bibliographie complète des oeuvres de Claude Ponti par l'école des loisirs

L'univers musical du compositeur du Collectif Quatre Ailes

- Nicolas Séguy : http://www.nicolasseguymusic.com/

Ressources pour questionner les thèmes du spectacle avec les enfants

- **Cinéma, écrans et animation :** Maternelle au cinéma | Passeurs d'Images.

Autres ouvrages traitant des mêmes thématiques

- *Le vilain petit canard* de Hans Christian Andersen
- Yakouba de Thierry Dedieu, Seuil 1994
- *L'oisillon né sans nom* de Lionel Le Néouanic et Élisabeth Brami, éditions du Panama, 2006
- *Le secret d'Olga* de Sophie Pavlosky, Nathan 2006

Quelques activités

Âge	Activités	Objectifs
4-6 ans	Dessiner le personnage d'Okilélé sans avoir vu l'album.	Se familiariser avec le personnage principal
4-6 ans	Créer une marionnette d'Okilélé avec des matériaux recyclés	Développer la créativité et la motricité fine
4-6 ans	Mimer les émotions ressenties par Okilélé	Explorer les émotions et l'expression corporelle
7-8 ans	Imaginer et écrire une suite à l'histoire d'Okilélé	Développer l'imagination et l'écriture créative
7-8 ans	Créer un jeu de société sur le thème du spectacle. Type jeu de l'oie.	Approfondir la compréhension de l'histoire et travailler en groupe
7-8 ans	Réaliser un dessin animé en stop motion	Initier à la technique du stop motion et développer la narration visuelle
9-10 ans	Écrire une critique du spectacle	Développer l'esprit critique et l'expression écrite
9-10 ans	Comparer l'histoire d'Okilélé avec celle du spectacle	Analyser les structures narratives et les archétypes
9-10 ans	Débattre sur les thèmes abordés dans le spectacle (la différence, la famille, etc.)	Encourager la réflexion et l'expression orale

Découvrez nos actions culturelles, médiations et ateliers

https://www.collectif4ailes.fr/avec-les-publics

COLLECTIF QUATRE AILES
THÉATRE ET IMAGES

www.collectif4ailes.fr / contact@collectif4ailes.fr

Réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/CollectifQuatreAiles

https://www.instagram.com/les_quatreailes