

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN
en partenariat avec le Prato, théâtre international de quartier. Une collection coordonnée par le CRDP de l'académie de Paris.

Soirée de gala (Forever and Ever)

Écriture et mise en scène de Gilles Defacque

Du 21 au 29 décembre 2013 au Théâtre du Nord

Édito

Naïvement, lorsqu'il s'est agi de proposer un document pédagogique à destination des enseignants, en novembre 2012, nous avons demandé à Gilles Defacque de nous confier le texte du spectacle. Il nous a alors répondu : « Le texte ? Mais il n'y a pas de texte ! » Pourtant, lorsque nous l'avons retrouvé, quelque temps après, il était assis derrière une grande table, remplie de dossiers empilés en vrac, de plusieurs piles de DVD avec en arrière-plan un écran utilisé pour y projeter les rushes d'improvisations et il nous a accueillis d'un « Tout est là ! » De fait, si rien du texte n'était écrit, ce n'était pas la matière qui manquait.

Si le principe des « pièces démontées » est habituellement de partir du spectacle achevé pour le « démonter » afin de proposer des pistes pédagogiques, nous avons été cette fois un peu perturbés puisque notre travail a suivi pas à pas la démarche de création. Face à la richesse des sources et la multiplicité des formes et des genres artistiques, tout au désir de ne rien perdre, nous avons dans un premier temps proposé un document qui dépassait le propos. Nous avons donc dans un deuxième temps synthétisé notre travail.

Nous avons surtout vécu une expérience inoubliable : celle d'avoir suivi la création du spectacle d'un grand du théâtre et du cirque : Gilles Defacque, héritier d'une époque où le cirque était avant tout une histoire de « famille », créateur faisant sienne toutes les influences du xxe siècle, nourri d'une vraie culture populaire, témoin et acteur engagé généreux, ouvert aux propositions de ses partenaires, serein dans le doute ou la multiplicité des propositions. Les portes du Prato nous étaient toujours ouvertes, nous remercions toute l'équipe artistique de nous avoir toujours remarquablement accueillis. Nous espérons en retour pouvoir vous aider à guider vos élèves. Mais *Soirée de gala (Forever and Ever)* est d'une telle richesse, qu'au final, il n'y aura le plus souvent qu'à les laisser parler !

Consultez sur ► www.leprato.fr/productions-prato.php toutes les dates des représentations de *Soirée de gala (Forever and Ever)*.

Retrouvez sur ► www.cndp.fr/crdp-paris.fr l'ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée ».

**Avant de voir le spectacle
la représentation en appétit !**

**Invitation pour une soirée
de gala** [page 2]

**Un projet atypique :
« le chantier d'une vie »** [page 5]

Le burlesque [page 6]

**Après la représentation :
pistes de travail**

Se remémorer [page 9]

**La défense des gens
de peu** [page 9]

**La scénographie, le fruit
d'un processus collectif de
travail** [page 12]

L'univers musical [page 14]

© BRUNO DEWAELE

Annexes [page 16]

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit!

« LE PRATO

Le pré, en italien, le praticable pour monter une scène légère dans la rue...

Le Prato: le nom de notre théâtre-cirque aux couleurs de la Commedia-dell'arte, théâtre populaire s'il en est – joueur, jongleur et du verbe et du corps.

Le Prato Théâtre International de Quartier auto-proclamé et Pôle National des Arts du Cirque labellisé. Un lieu, une démarche, la démarche d'un lieu.

Les chemins de création...

Le trajet de la naissance du projet (du poème) à sa réalisation...

Les recherches si improprement baptisées " répétitions " en français qui sont des mises à l'épreuve pour donner naissance à la scène... Le chaudron de la création.

Un peu comme dans le sport, les athlètes du cirque, de la comédie, de la chanson, de la musique ont préparé des moments, des images, des rencontres, en écho au poème de l'auteur-clown Gilles Defacque pour trouver ces " SOIRÉES DE GALA ".

Où des Petites Gens, vers la fin de la Guerre, font un Gala pour " Eux ", pour ceux qui ne sont pas là, pour les prisonniers, pour les Oubliés.

Ça devait se passer hier et ça déboule maintenant dans le présent de la crise.

Écho exact du Mignon Palace une salle de bal-catch-théâtre de Friville-Escarbotin dans la baie de Somme, lieu d'enfance de mon enfance.

On vous propose de retrouver ces chemins: du Geste – faire – bouger – danser-pour entrer dans notre chanson de geste.

La poésie est " l'enfance retrouvée à volonté " (Baudelaire). »

Gilles Defacque, le 31 mai 2013

Soirée de gala (Forever and Ever) se déroule à la fin de la seconde guerre mondiale. Le comité des fêtes du village d'Escarbotin, en baie de Somme organise une soirée de gala au profit des prisonniers de guerre. Le président de l'association est secondé par Judith sa secrétaire, elle-même aidée par Claudine la coiffeuse du village. Sylvie, clown au nez rouge, se croit régisseur du spectacle. Les habitants du village viennent tour à tour présenter leur

numéro : outre les organisateurs, il y a Brigitte la femme enceinte, Daniel cycliste caractériel, Augusts aviateur anglais, Antek sans doute un réfugié polonais tandis qu'Ariadna la Catalane s'efforce d'être acceptée du village. Des extraits de films ou d'actualité sont également projetés. Comme le comité des fêtes ne fait pas les choses à moitié, il a même fait appel à quatre musiciens. Même si tout semble préparé dans les moindres détails, rien ne se passe jamais comme prévu !

INVITATION POUR UNE SOIRÉE DE GALA

Soirée de gala (Forever and Ever), un titre énigmatique

→ Réagir au titre de la pièce.

Par tradition, le titre d'une œuvre désigne souvent le nom du personnage principal ou le lieu dans lequel va se dérouler l'action. Ici, il semble indiquer aux spectateurs qu'ils vont assister, voire participer à une soirée de gala.

Le sous-titre va certainement laisser perplexe les élèves, certains tenteront de le traduire, mais il

ne donnera pas plus d'indices sur le spectacle.

Ce sous-titre est un clin d'œil à l'enfance de Gilles Defacque: c'est le titre d'une chanson allemande, traduite en anglais sous le titre *Forever and Ever*, pour finalement se transformer à son tour en français *Étoile des neiges*.

Ce sous-titre en anglais rappelle aussi que le spectacle va être joué en Grande-Bretagne.

→ **Qu'évoque le terme « Soirée de gala » ? Quels sont les mots, les atmosphères et émotions qui sont souvent associés à ce terme ?**

À partir des idées notées au tableau, demander aux élèves de prendre une feuille qu'ils partageront en deux. Dans la partie supérieure, leur demander de noter ou de dessiner ce

qu'ils s'attendent à voir d'un spectacle qui s'intitule *Soirée de gala (Forever and Ever)*, (cette partie pourra être complétée grâce aux informations livrées par la distribution et la note d'intention). La partie inférieure servira à faire le même travail d'écriture ou de dessin mais après avoir vu le spectacle.

Découvrons la distribution

Mise en piste: Gilles Defacque

Gilles Defacque, jeu
Jacques Motte, jeu
Tiphaine Raffier, jeu
Stéphanie Petit, jeu + chant
Séverine Ragainne, jeu + danse
Céline Valette, jeu + corde volante
Vincent Warin, jeu + acrobatie sur vélo BMX
Pauline Schoenhals, jeu + mât chinois
Antoni Ambroziewicz, jeu + vélo acrobatique
Augusts Dakteris, jeu + sangles
Ariadna Gilabert, jeu + corde lisse

L'orchestre du Tire-Laine / Arnaud Van Lancker

Quartet: Arnaud Van Lancker, Benoît Sauvage, Yann Denèque, Fred Tétaert

Scénographie: Gilles Defacque et Stéphane Babi-Aubert

Création lumière: Stéphane Babi-Aubert

Costumes: Marie Meyer

Assistante: Marie Laure Baudain

Regard chorégraphique: Cyril Vialon

Régie générale: Vincent Maire

Régie plateau: Fred Sintomer

Régie son et images: Sébastien Leman

Habilleuse et projectionniste: Dany Cornillie

Apprentie technicienne: Alix Weugue

UNE PRODUCTION PRATO 2013

Coproduction: **Le Bateau Feu**, Scène nationale de Dunkerque – **Le Théâtre des Salins**, Scène nationale de Martigues et Marseille-Provence 2013 – **Le Cirque Jules Verne**, Pôle national des arts du cirque à Amiens – **Le Théâtre du Nord**, Théâtre national Lille Tourcoing Région Nord-Pas de Calais – **La Brèche**, Pôle national des arts du cirque à Cherbourg – **Lighthouse Poole's Centre for the arts** Poole (GB)

L'apport en coproduction du Cirque Jules Verne d'Amiens, de La Brèche à Cherbourg et de Lighthouse à Poole se fait dans le cadre du projet **PASS-Circus Channel**, sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IVA France (Manche)-Angleterre, cofinancé par le FEDER.

→ Relever les informations utiles au spectateur dans cet écrit.

→ Examiner la distribution et s'interroger sur le type de spectacle que sera *Soirée de gala (Forever and Ever)*.

→ Nommer les métiers, les disciplines artistiques représentés.

L'analyse de la distribution va permettre de découvrir différents métiers présents sur cette création. Ce qui attire notre regard, ce sont les artistes qui vont créer le spectacle, ils sont nombreux et venant d'horizons différents. Tous vont jouer, certains vont chanter, d'autres appartenant à l'univers du cirque, vont évoluer dans des disciplines aériennes.

On peut faire l'hypothèse que ce sera une création pluridisciplinaire. Dans la lignée des créations de cirque nouveau¹ on retrouve la poésie de Gilles Defacque qui fait dialoguer

le monde de la danse, l'univers du cirque, du clown et du théâtre avec le même langage : l'art du corps. Pour lui, il est nécessaire et vital de « pratiquer un art en mouvement, mélangeant les disciplines en alliant rigueur et folie », « toutes les disciplines frappent à la porte du clown, le nourrissent et l'attirent », c'est donc naturel que les disciplines s'entrechoquent et se frictionnent dans *Soirée de gala (Forever and Ever)*.

Si l'on compare cette distribution avec la précédente du spectacle de Gilles Defacque : *Mignon Palace* (annexe 1), on se rend compte que certains noms d'artistes reviennent. Ce spectacle n'est pas une création de compagnie, mais bel est bien une création de famille d'artistes qui entourent Gilles Defacque. On peut se poser les questions suivantes : « Y a-t-il un lien entre les deux spectacles ? *Soirée de gala (Forever and Ever)* est-il la suite de *Mignon Palace* ? »

L'équipe de *Soirée de gala (Forever and Ever)* © BRUNO DEWAELE

Un nouvel épisode au *Mignon Palace*

→ Lire le résumé des deux pièces (annexes 1 et 2), engager une discussion sur les liens qui unissent ces deux spectacles.

Au vu de la lecture du dossier de presse, la réponse est claire : *Soirée de gala (Forever and Ever)* est un autre volet de *Mignon Palace*. Le lieu est le même, nous l'avons vu précédemment certains artistes figurent dans les deux spectacles, y incarneront-ils les mêmes personnages ? L'orchestre du Tire-Laine proposera-t-il les mêmes atmosphères musicales ?

Une question légitime nous vient à l'esprit : faut-il avoir vu *Mignon Palace* pour découvrir *Soirée de gala* ? Non, ces spectacles ont les mêmes sources d'inspiration, à savoir les souvenirs de Gilles Defacque, la vie du *Mignon Palace* (le lieu et les acteurs de ce lieu : la famille, les habitants d'Escarbotin²), c'est un nouvel épisode de vie en construction. Ce petit peuple d'Escarbotin, si cher à l'auteur, tente de monter sous les yeux des spectateurs une soirée de gala sur la scène du *Mignon Palace*.

1. Compléments d'information sur le cirque nouveau dans la pièce (dé)montée : *Attraction / Secret / Monstration / La Motte*

<http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=attraction>

2. Friville-Escarbotin, ville natale de Gilles Defacque en Picardie.

UN PROJET ATYPIQUE = « LE CHANTIER D'UNE VIE »

De la réalité à la fiction

→ Après avoir lu la biographie de Gilles Defacque (annexe 3), des extraits d'entretiens et texte de l'auteur (annexes 4 et 5), trouver les éléments autobiographiques dans l'œuvre de Gilles Defacque ? À quelle partie de sa vie Gilles Defacque fait-il souvent référence ?

« Projet un peu fou, faire partager mon État d'Enfant ou mon ENFANT-Gilles !! »

« En fait le thème qui m'anime, me ronge c'est l'exil de l'enfance (...)
Je désire transporter mon enfance jusqu'ici (...)
L'amour exilé
La mélancolie
Ce Mignon Palace
La boîte de l'enfance (...) »

Extrait du journal de bord
de Gilles Defacque, décembre 2011

La fascination exercée par la salle du Mignon Palace sur Gilles Defacque est évidente. Elle nourrit son imaginaire, et çà et là on trouve dans ses pièces des références à son enfance. Longtemps, il le dit lui-même, il a lutté contre ses souvenirs d'enfance, mais « inlassablement, je revenais vers ça », pourquoi lutter « on ne se remet jamais de son enfance ! ». Dans un de ses solos intitulé *Bégaiements (ou l'autobiographie de la vie vécue d'un petit homme)* Gilles Defacque dévoilait déjà quelques souvenirs, mais en créant la première version

de *Mignon Palace* avec des étudiants du Centre national des arts du cirque en 2004, la perspective autobiographique est enfin avouée et revendiquée.

Sous l'influence de ses souvenirs d'enfance, cette salle, le Mignon Palace et les acteurs de ce lieu changent de statut et deviennent mythiques. Ce « chantier de vie » comme le nomme Gilles Defacque donne naissance à deux pièces : *Mignon Palace* et *Soirée de gala (Forever and Ever)*. Ces deux créations donnent à voir le regard de l'enfant fasciné par son histoire familiale et « le petit peuple d'Escarbotin ». Dans *Mignon Palace*, l'univers coloré et festif est centré sur l'image de la famille au sens strict, mais c'est un tout autre regard que pose cette fois-ci Gilles Defacque sur ses souvenirs. L'image de la famille est agrandie, les couleurs ont plus de nuances car l'univers historique et politique se profile. On ressent le regard introspectif et critique de l'auteur sur son histoire, sur notre Histoire.

Soirée de gala (Forever and Ever) est un prétexte à parler « du chaos autour de [sa] naissance », Gilles Defacque brouille les pistes car il décide certes de nous parler de ses souvenirs d'enfant pendant cette période trouble de l'après-guerre, mais aussi du Mignon Palace pendant la guerre, c'est-à-dire d'une époque qu'il n'a pas connue, et dont il ne peut avoir aucun souvenir. Il nous livre certes une autobiographie en tant que telle, puisqu'il parle de lui à travers l'histoire de sa famille, mais aussi et surtout une biographie du Mignon Palace et de « ses chères ombres ».

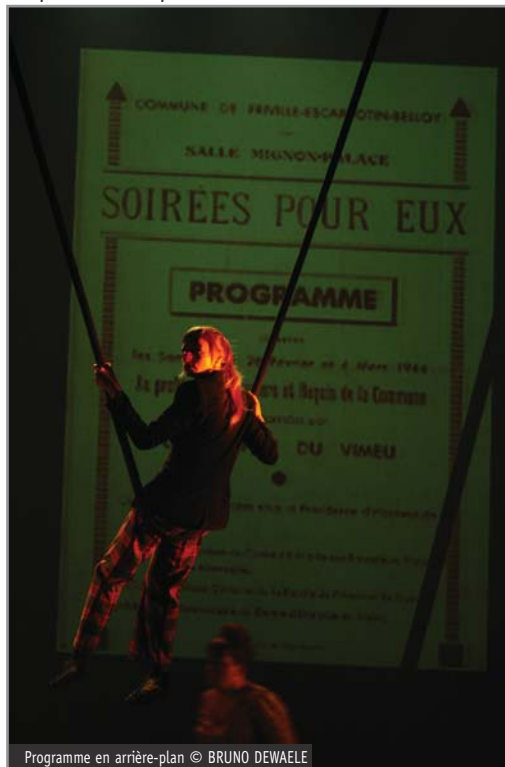
Gilles Defacque, auteur, metteur en scène et directeur du Prato, théâtre international de quartier, Lille © KARINE LEMAIRE

Demandez le programme !

→ Lire le programme *Noël 1941, Soirée de Gala* (annexe 6). Observer le tampon. Trouver des informations sur la seconde guerre mondiale, sur ce qu'est un stalag. Engager une discussion sur la présence d'une vie culturelle dans les stalags.

Lors d'une entrevue au Prato à Lille, en novembre 2012, Gilles Defacque explique ses intentions de metteur en scène. Il livre pêle-mêle ses idées, parle de son passé, et surtout de sa nouvelle création, *Soirée de gala (Forever and Ever)*. Il livre ses sources d'inspiration : des documents iconographiques (photos, films), des souvenirs, des textes.

Le point de départ de sa nouvelle création vient

Programme en arrière-plan © BRUNO DEWAELE

d'anciens programmes retrouvés, datant de la seconde guerre mondiale. Des programmes de

spectacles ayant eu lieu au Mignon Palace comme *Pour nos prisonniers* (février, mars 1944) et un programme intitulé *Soirée de Gala* qui a profondément bouleversé Gilles Defacque, puisque cette soirée de gala a eu lieu en décembre 1941 dans un stalag (cf. le tampon sur le programme). Ce programme lui a été transmis par son père qui figure dans la distribution.

L'histoire des stalags est une partie de notre histoire que nous connaissons mal, mais à l'instar de nombreux enfants de prisonniers comme le dessinateur René Tardi (cf. la bande dessinée : *Stalag IIB*), l'histoire de ces stalags ressurgit. Les conditions de vie des prisonniers y sont très dures mais pour prouver qu'on existe et que l'on résiste à cette vie de captivité, ici et là, les prisonniers organisent une vie culturelle dans ces camps. Gilles Defacque ne parle pas des stalags dans son spectacle, mais il rend hommage à son père, ancien prisonnier de stalag, homme de théâtre (au stalag et au Mignon Palace), et homme politique picard. Il décrit cette personnalité paternelle en filigrane dans ce spectacle. Il rend également hommage à cette population picarde, et plus particulièrement aux habitants de Friville-Escarbotin qui ont dû faire face à la guerre.

À travers cet épisode de l'histoire, Gilles Defacque nous livre à sa manière son travail de mémoire et de transmission. Cette « soirée de gala » apparaît comme étant une soirée dédiée à toutes ces ombres disparues, ces « tremblants » qui existent encore et qui cherchent une place dans notre société.

Voir la vidéo *Gilles Defacque nous parle de ce programme, entrevue au Prato* :

► crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/video/interview-gilles-defacque.flv

LE BURLESQUE

Que signifie le burlesque, quelle définition en donne Gilles Defacque ?

« Le Burlesque inventorie l'imaginaire. Il le défriche, le parcourt, le met à nu, s'en émerveille. Il a horreur du modèle. Il frôle l'absurde. Il questionne la présence au monde. »

Gilles Defacque

→ Faire l'inventaire et structurer les savoirs des élèves sur le burlesque. Trouver dans le cinéma muet, des personnages caractéristiques de l'univers burlesque. Étudier certains extraits permettant de dégager l'engagement physique du corps burlesque.

Pour écrire ce spectacle autobiographique, Gilles Defacque n'utilise pas une écriture classique de théâtre-témoignage, de journal, non rien de

tout cela. Il décide d'écrire « l'histoire d'avant sa naissance » avec un ton qui lui est cher: le burlesque.

Lorsque Gilles Defacque évoque ses sources d'inspiration, il cite volontiers un bon nombre de classiques du cinéma muet. C'est un cinéophile averti et passionné à la fois par les films mais aussi par l'objet cinématographique (les projecteurs cinématographiques, les bobines de films). C'est donc tout naturellement qu'il envoie de nombreux clins d'œil au burlesque et que les projections cinématographiques ont trouvé leur place dans le spectacle.

Souvent lorsqu'on évoque l'univers burlesque, on le définit comme étant un genre cinématographique. Dans un premier temps, le burlesque dans le cinéma muet est restreint à une succession d'événements rocambolesques, un enchaînement effréné de gags qui n'ont pour unique but, que de faire rire les spectateurs. Mais au fur et à mesure, les *scenarii* se construisent et se complexifient. On retrouve toujours les ingrédients du burlesque (gags, corps expressif...), mais ils sont au service d'une certaine poésie.

Dans le travail de Gilles Defacque, le burlesque prend des allures de poésie surréaliste: bien que la *Soirée de gala* se déroule à la fin de la seconde guerre mondiale, elle semble parfois s'affranchir du temps: passé et présent se confondent, dans une succession de tableaux parfois improbables. Tout apparaît possible, il suffit juste d'y croire et de trouver sa place.

Les réalisateurs et acteurs qui ont fait rire et rêvé Gilles Defacque, sont certes des comiques mais ils ont su amener le spectateur à prendre du recul, à se poser des questions sur le monde, sur le fonctionnement de la société, tout en déclenchant le rire et l'engouement populaire. Lorsque Chaplin tourne *Les Temps modernes*, il utilise le burlesque afin de dénoncer ce paradoxe où les États-Unis voient à la fois le développement de la mécanisation industrielle, qui était censée améliorer les conditions de vie des hommes et l'augmentation du chômage. Souvent le burlesque est utilisé comme langage de ceux qui sont opprimés, qui ne trouvent pas de place dans la société. En ce sens, Gilles Defacque utilise les mêmes codes pour faire vivre ses personnages. Ce sont « des petites gens qui tentent de tenir debout, le petit peuple d'Escarbotin qui doit tenir le coup dans une soirée de gala. »

Le spectateur va donc découvrir des personnages qui vont se retrouver malgré eux, confrontés à des situations qui vont vite tourner au comique, à l'absurde, mais qui l'amèneront à s'interroger sur des faits qui ont existé et qui existent encore.

→ **Visionner des passages de films appartenant au burlesque, observer le jeu des acteurs pour « se mettre en scène ».**

Prenons par exemple un extrait de *Spite Marriage*³, où l'on voit Buster Keaton qui essaie tant bien que mal de déposer sur son lit sa bien-aimée qui est endormie. La situation prête à rire car le personnage est attentionné envers sa jeune épouse mais il est très maladroit et se retrouve dans une situation bien complexe alors que l'action en elle-même est plutôt simple.

En partant de cette situation de duo, demander aux élèves de se mettre par deux, l'un des élèves doit essayer d'asseoir l'autre élève qui est atone. Les élèves peuvent ainsi se rendre compte que le pouvoir expressif du corps est très important dans le jeu burlesque. On joue ici sur le système du poids et contrepoids, qui mène à des situations comiques.

Ne pas oublier de préciser aux élèves que le travail d'improvisation n'est qu'une étape de travail et que c'est une base pour construire, voire chorégrapier par la suite une situation burlesque.

On peut également proposer aux élèves une autre situation burlesque afin de travailler le jeu expressif du comédien. On peut partir d'une scène de miroir souvent jouée par les Marx Brothers⁴, dans laquelle on voit se succéder assez rapidement différentes expressions du visage, gestes et mouvements montrant une palette d'attitudes diverses.

L'atelier du miroir

Mettre les élèves par deux, l'un en face de l'autre. L'un des élèves improvise: des mimiques, des grimaces... comme s'il était face à un miroir, l'autre essaye de se comporter comme son reflet.

Dans un premier temps, afin que l'exercice soit réalisable, les mouvements doivent être simples et lents, car dans l'idéal, il ne doit y avoir aucun décalage entre les deux acteurs. Chacun des deux participants est amené à tester les deux rôles: l'initiateur du mouvement et celui qui écoute et reproduit.

Dans un second temps, l'élève qui joue le reflet peut, tout en suivant la direction du mouvement, exagérer les mimiques et se comporter comme une caricature.

3. *Spite Marriage (Le Figurant)*, film de Edward Sedgwick et Buster Keaton sorti en 1929.

4. Extrait du film *Duck Soup (La Soupe aux canards)*, film réalisé par Léo McCarey, sorti en 1933.

L'atelier Action caméra

Mettre les élèves dans un espace scénique restreint, plutôt en position frontale, dos à dos avec un mur ou une porte. À la manière d'un cinéaste qui va tourner un film muet, demander de jouer successivement et rapidement une expression ou une petite action définie par un ou deux élèves (ex : le voisin se méfie, c'est la fête, c'est la crise...). Cet exercice de

jeu, permet de mettre de nouveau l'accent sur l'engagement physique et le rythme rapide du jeu burlesque.

Ces deux ateliers proposés ont été une étape de travail proposée par Gilles Defacque à l'équipe de *Soirée de gala*. En étant attentifs, les spectateurs verront un clin d'œil à Buster Keaton avec la scène du *Silent Movie* devant une porte durant *Soirée de gala*.

