7-9 ans

Théâtralisation d'un album

Les lurons de la forêt d'Anthony Martinez

Un dossier réalisé par **Florence Foux**, enseignante

Il y a bien longtemps (ou alors pas tant que ça), loin, très loin, dans une autre contrée, un autre monde, ou alors juste à côté, vivaient les lurons de la forêt. Ces joyeux amis menaient leurs vies tranquillement (avec quelques désaccords, quelques différends) et les jours défilaient, sans grands incidents. Mais un matin, une rencontre inattendue bouleversa ce train-train. Laissez-moi vous conter cette histoire, qui ne manque pas de mordant, c'est certain…

1. La découverte du texte
2. La découverte des personnages
3. La distribution des rôles
4. La mise en scène
5. La réalisation des costumes, accessoires et décors
6. Pour aller plus loin…
7. Bibliographie

AVANT-PROPOS

Théâtraliser un album, c'est donner aux élèves l'occasion de s'approprier une histoire en l'interprétant par la voix et par le corps. Dans un premier temps, il s'agira de faire connaître l'univers des *Lurons de la forêt* à travers une lecture en groupe classe, sous forme de lecture offerte. Une fois cette première étape terminée, un jeu théâtral pourra être mis en place ; il permettra à l'enseignant de proposer une lecture enrichie (mise en scène, décors, interprétation théâtrale…).

Les pistes détaillées ci-après vous guideront dans la préparation de la théâtralisation de l'album *Les lurons de la forêt – En scène, Tigresse !*, adaptées dès le début du cycle 2. Afin de s'imprégner au mieux de l'ambiance, vous pouvez proposer au préalable la lecture et l'étude de l'album *Les lurons de la forêt – Une comédie en V actes,* premier tome de la série.

Tome 1

Tome 2

ÉTAPE 1

La découverte du texte

Prérequis

Afin de mettre vos élèves dans les meilleures dispositions possibles face au projet de théâtralisation, une lecture active de l'album en classe sera menée. L'album étant découpé en cinq actes, la lecture peut se faire en plusieurs fois.

Il faudra être attentif à la qualité de la concentration des élèves. Les exercices qui vous sont proposés peuvent être réalisés selon le rythme qui leur conviendra. L'important est de prendre du plaisir, de s'amuser : l'interprétation n'en sera que meilleure. Si la tâche devient laborieuse ou difficile, il est temps de la remettre au lendemain.

Les exercices, appelés « jeux », font travailler des éléments importants pour l'interprétation : la voix, le corps, la projection de la voix, le placement sur le plateau, etc. Chaque « jeu » proposé aidera à la mise en scène finale. Ils sont à espacer : il est plus raisonnable de faire un seul exercice par séance.

Comme dans le tome 1, les chapitres de ce tome 2 sont appelés « actes ». Un fil conducteur ou une intrigue relie chaque acte – par exemple, le camouflage du renard ou l'arrivée de la tigresse.

Au cours de cette lecture, il faudra souligner :

- **L'ordre de lecture :** rappeler aux élèves qu'on lit de gauche à droite puis de haut en bas. Faire attention à cela permet de repérer qui parle en premier, en deuxième, etc.
- **La taille des caractères :** elle indique le volume de la voix. Plus le texte est écrit en gros, plus il faudra parler fort.
- **Le vocabulaire :** veiller à la compréhension des termes employés par les différents personnages (expressions régionales, dialectes…). De même, on expliquera les expressions familières, en particulier celles du sanglier.

Il est important de prévoir des points d'arrêt sur le lexique qui peut éventuellement poser un problème à la lecture de l'album, mais également à la mise en scène de la pièce.

Le lexique théâtral pourra être expliqué lors des séances de jeu dramatique : la mise en situation facilitera la compréhension de ce vocabulaire spécifique.

Le plateau : c'est l'endroit où les comédiens jouent.

Les coulisses : les côtés du plateau où les comédiens sont généralement cachés.

Un acte : les textes des pièces de théâtre sont découpés en actes, comme les chapitres en littérature.

Un interlude : petite scène divertissante qui permet de passer d'un acte à un autre.

Interpréter un personnage : se mettre dans la peau d'un personnage.

Lors d'une deuxième lecture, on se penchera sur les personnages dans l'ordre de leur apparition.

1 Les personnages

Ils sont sept :

L'écureuil

Le renard

La tigresse

Le cerf

Le sanglier

Le lapin

La cigogne

Expliquer aux élèves pourquoi il est important de les analyser. Cette étude permettra d'éveiller un certain intérêt personnel pour telle ou telle personnalité évoquée.

« Ce personnage me ressemble, j'aimerais bien l'interpréter. », « Ce personnage est drôle, j'aimerais faire rire sur scène ! », etc.

L'observation de l'apparence des personnages donnera aux enfants des idées sur la façon de se mouvoir avant même de devoir leur donner corps. De même, elle contribuera à imaginer la voix du personnage.

Ce corps à interpréter, cette voix, cette façon de bouger, nous allons les trouver en observant quelques détails visibles dans les dessins et les dialogues de l'histoire.

2 Les caractères

Définir le caractère des personnages permet de mener un petit débat avec les élèves. L'objectif est de créer des affiches qui seront exposées dans la classe le temps du projet. Elles peuvent également être illustrées par les élèves en séance d'arts plastiques.

→ **L'écureuil** se fait avoir, **pourquoi** ?

Il est gentil et naïf.

→ **Le renard** est sournois, **comment se comporte-t-il** ?

Il invente toutes sortes d'excuses pour arriver à ses fins (avoir la fleur de l'écureuil). Il est aussi peureux : comment cela se manifeste-t-il ? Il détale dès qu'il voit la tigresse et ne cherche pas à la connaître comme les autres personnages.

→ **La tigresse** est gentille et affectueuse, **à quoi le voit-on** ?

Elle appelle souvent les personnages avec des petits noms doux comme « mes petits sucrés », elle est assez bienveillante et maternelle (elle prépare à manger à l'acte II, retient un arbre qui allait écraser la cigogne, à l'acte V).

→ **Le cerf** est autoritaire, **comment le comprend-on** ?

Il se tient très droit, de façon rigide, il est à l'affût des transgressions des lois et ne manque pas de rappeler celles-ci.

→ **Le sanglier** parle fort, **pourquoi** ?

Il est sûr de lui, exubérant, et aime bien faire des blagues.

→ **Le lapin** semble innocent, **pourquoi** ?

Ses grands yeux écarquillés lui donnent un air étonné et naïf et les autres lui parlent comme à un enfant (acte II).

→ **La cigogne** est curieuse, **comment se comporte-t-elle** ?

Elle veut découvrir le monde, c'est une aventurière. Elle est têtue, elle refuse de voler, même pour aller rattraper son bateau qui prend le large.

Après cette brève analyse des caractères, les façons de parler des personnages se précisent :

- **Douce** pour l'écureuil ;
- **Sournoise et méfiante** pour le renard ;
- **Amicale et bienveillante** pour la tigresse ;
- **Autoritaire et sèche** pour le cerf ;
- **Tonitruante et joyeuse** pour le sanglier ;
- **Enfantine** pour le lapin ;
- **Conquérante et déterminée** pour la cigogne.

3 Exercices de mise en voix

A. Exercice à faire à chaque début de séance pour se mettre en action

Les participants et l'enseignant se mettent en cercle, ils doivent pouvoir se voir.

Chacun choisit une réplique du récit, y compris l'enseignant, puis la dit en suivant le tour du cercle. Quand le tour est terminé, l'enseignant propose une façon différente de dire sa réplique (en chuchotant, en chantant, avec un ton étonné, en riant, en colère, etc.).

Au bout d'un certain temps, la réplique est agrémentée d'une attitude physique (en montant sur la pointe des pieds, en faisant le gros dos, en croisant les bras, en faisant un tour sur soi-même, en mimant différents états émotionnels, etc.). Le plus important est la façon de dire les répliques, et non de les caricaturer.

B. Exercice de diction et de modulation de la voix

1. Choisir une phrase de l'album.

2. La dire en articulant exagérément, lentement puis rapidement (mais en disant chaque mot distinctement), en riant, en pleurant, en chuchotant.

3. La dire recroquevillé, puis au contraire avec les épaules en arrière.

Avec cet exercice, on notera l'importance du souffle dans la projection de la voix. Il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre, il suffit de bien articuler, de respirer et de dire chaque mot distinctement sans les « avaler » (ce qui arrive souvent au dernier mot des répliques !).

Selon l'attention des élèves, il peut leur être demandé de poursuivre avec encore quelques répliques en prenant en compte, cette fois-ci, les états émotionnels des personnages : l'étonnement, la peur, la gourmandise, la moquerie, la tristesse, la tendresse, etc.

Il est inutile de changer sa voix naturelle, cela peut faire mal. Il faut simplement l'agrémenter d'une posture. Quand la posture du personnage sera là, sa voix viendra aussi.

1 Caractéristiques des personnages

Il est temps de choisir un personnage. Comment trouver celui qui correspond à chaque élève ?

Proposons un jeu d'observation des images de l'album, en posant des questions :

- « Comment est le corps de notre écureuil ? » **Il est court sur pattes.**
- « Quelles sont ses caractéristiques ? » **Il porte des lunettes et un nœud papillon.**
- « Quel est son caractère ? » **Il est gentil et un peu naïf.**

Faire de même pour chaque personnage. Parcourez l'album avec vos élèves, vous remarquerez que l'écureuil est court sur pattes, alors qu'au contraire la cigogne a de très grandes pattes ; que le sanglier est court sur pattes également et affublé d'un gros ventre ; que le lapin est petit et que sa casquette lui donne un air enfantin ; que la tigresse est un félin et que sa démarche est gracieuse ; que le cerf représente l'autorité et que son corps est toujours très droit. Enfin, le renard est caché dans un tronc d'arbre, ce qui modifie sa démarche.

2 Exercices

A. Pour se familiariser avec les différents personnages

Après cette recherche commune, les élèves se dispersent sur le plateau puis l'enseignant indique : *À votre avis, comment marche notre écureuil ? Comment marche-t-on quand on a ce type de corpulence ? Est-on lent ? rapide ? vif ? le corps en arrière ? en avant ?*

Pendant que les élèves jouent à faire les démarches demandées, l'enseignant observe ce qu'il se passe sur le plateau. Certains auront trouvé une façon amusante et juste d'interpréter un personnage. L'enseignant arrête le jeu, puis fait marcher l'élève en question comme modèle. Les autres observent, puis l'imitent.

Recommencer avec tous les autres personnages. Ainsi, chacun se trouvera des affinités avec un personnage et aura envie de l'interpréter devant les autres. La distribution de votre pièce se construit.

B. Mime

Ce jeu permet aux élèves de privilégier l'expression corporelle pour faire passer les émotions, l'humour, le tempérament du personnage... Étant un exercice muet, le mime oblige les élèves à renforcer l'expression par le corps. Pour ce jeu, l'enseignant apporte conseils et suggestions dans le choix des situations à mimer, lesquelles doivent être variées.

Un élève choisit un personnage de l'histoire et le mime. L'élève qui devine le personnage prend sa place et mime à son tour.

Autre règle du jeu : un élève choisit un ou plusieurs partenaires et mime une situation de l'album. L'élève qui trouve peut alors constituer un nouveau groupe pour mimer.

1 La mise en scène

Avant la mise en scène, les élèves doivent bien connaître leur texte. À cette étape, on pourra faire ce qu'on appelle une « italienne », c'est-à-dire une lecture des dialogues ayant pour but une mémorisation. Il n'est pas nécessaire de mettre le ton.

Quelques règles de base sont importantes à mettre en place :

→ **Être toujours face au public.**

Par exemple deux personnages peuvent dialoguer en étant côte à côte et non pas l'un en face de l'autre, c'est une convention théâtrale pour montrer qu'ils se parlent.

→ **Prendre son temps pour dire sa réplique et ne pas empiéter sur celle de son partenaire.**

Il existe un petit exercice efficace qui consiste à dire sa réplique juste après la précédente, en « collant » son premier mot au dernier de son partenaire, sans se précipiter toutefois. Cela permet une grande écoute entre les comédiens et une meilleure fluidité des dialogues.

→ **Dans les déplacements, ne pas cacher un partenaire, en se mettant entre lui et le public.**

Toutes ces indications nécessitent une grande concentration des élèves, une attention aux autres, à leurs répliques et à leurs déplacements sur scène, tout en tenant compte de leurs propres déplacements et interventions. Il s'agit de réflexes à acquérir. On pourra s'aider des petits exercices de jeux théâtraux ci-après, qui sollicitent ces qualités.

2 Quelques exemples

À faire avant le début du travail sur l'album ou pendant, ce qui permettra une petite respiration.

A. Exercice du relais

Les élèves sont dispersés dans un espace déterminé et restent immobiles. Un élève désigné se met à marcher dans cet espace, en passant à côté des autres qui ne bougent pas. À un moment, le marcheur s'arrête, un autre doit alors se mettre à marcher, sans concertation et sans signal. Ainsi de suite : un seul élève marche, s'arrête, et un autre prend la suite.

Cet exercice renforce l'écoute des élèves, ils doivent, sans même le voir, percevoir si le marcheur est en mouvement ou arrêté. Puis marcher à leur tour, sans démarrer s'ils sentent qu'un autre s'est déjà mis à marcher. Cela doit se faire en silence.

B. Exercice du banc de poisson

Les élèves sont placés en triangle et en quinconce, pour que chacun puisse voir le premier qui forme la pointe avant du triangle.

Cet élève « leader » marche au rythme qu'il veut et effectue de petites actions, comme tourner la tête de côté, avancer un bras, tout en marchant. Les autres doivent le suivre au geste près, à l'instar des bancs de poissons qui évoluent dans la mer ou des nuées d'oiseaux dans le ciel. Les actions doivent être lentes.

À un certain moment, le groupe tourne sur lui-même et l'élève qui se retrouve devant devient le nouveau leader. Ce changement peut s'avérer compliqué ; l'enseignant se chargera alors d'arrêter le groupe pour décider de remplacer l'élève en tête. Cela permet d'affiner l'observation des gestes de son partenaire et d'accroître la concentration.

3 Placement

Pour la mise en scène, on pourra se référer aux images de l'album pour organiser le placement des personnages sur le plateau.

1. Faire une première mise en scène de l'acte afin de fixer les entrées et déplacements de chaque personnage. Les répliques sont dites, sans être nécessairement jouées à fond.

2. Répéter l'opération en affinant progressivement : placer les personnages pour qu'ils ne se cachent pas les uns les autres, travailler les gestes, accentuer certaines paroles, etc.

3. Les élèves doivent rester dans leurs personnages même quand ils n'ont pas de répliques ! Pour faciliter cela, faire réagir l'ensemble des personnages aux répliques des autres.

1 Costumes et accessoires

La fabrication des costumes et des accessoires renforce l'appropriation de l'histoire et de ses personnages. Pour en préparer la réalisation, faire relever aux élèves les détails de chaque personnage (les lunettes et le nœud papillon de l'écureuil, le petit bonnet du sanglier...). Celui ou celle en charge de ce rôle se verra attribuer l'accessoire correspondant. Libre à vous de réaliser une collecte d'objet ou de les confectionner lors d'une séance d'arts plastiques en groupe classe.

2 Décors

Les décors participent à l'ambiance générale d'une pièce de théâtre. Ici, il y a de nombreux éléments à fabriquer : un tronc d'arbre, une marmite, une coque de bateau... Un accessoire ou un petit élément de décor suffisent souvent à suggérer le lieu. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans un décor grand et compliqué. L'important reste le jeu de l'acteur ! Ces diverses tâches participeront à la cohésion de votre troupe. La confection de costumes et de décors en atelier permet d'échanger les savoir-faire, les idées, les talents de dessinateurs, de constructeurs, etc.

3 Rôles complémentaires

A. Le papillon

Ce personnage apparaît déjà dans le tome 1. Il peut être le narrateur du début de l'histoire, celui qui présente les personnages, car la mise en scène évoquée ici ne présuppose pas que les spectateurs le connaissent. Ainsi, le papillon jouerait le rôle du maître de cérémonie, qui introduirait les différents protagonistes.

B. La poule

C'est un personnage muet qui n'intervient que dans l'acte III. Néanmoins, il serait amusant de le faire participer davantage ; un élève pourrait être intéressé par un rôle muet. L'interprétation n'en est pas plus facile.

À vous d'en faire un élément comique qui vivrait sa vie de poule sur scène, en dehors des différentes intrigues (sauf quand elle se fait poursuivre par le renard, à l'acte III). C'est un rôle à part, assez difficile à tenir : il faut en effet rester dans son personnage, ne pas se laisser distraire tout en adaptant son évolution sur le plateau en fonction de ce qu'il s'y passe !

C'est une suggestion, une façon de mettre en valeur un très petit rôle, ce personnage peut servir de fil rouge entre les différents actes.

Vous êtes désormais prêts pour votre représentation.
N'oubliez pas de vous amuser et bon spectacle !

1 Une sonorisation et des bruitages réalisés en direct sur des images projetées pourraient faire l'objet d'une représentation.

2 Les élèves pourraient s'amuser à créer des personnages qui viendraient s'ajouter aux intrigues, sans oublier les jeux exploitant le caractère, la façon de marcher et d'évoluer de ces nouveaux venus.

3 Bien sûr, avec ces personnages ,de nouveaux actes inédits pourraient émerger.

BIBLIOGRAPHIE

Du même auteur :

- *Oh, ma belette !*
- *Lettre à Florette*
- *Les lurons de la forêt - tome 1 : Une comédie en V actes*
- *Les lurons de la forêt - tome 3 : La comédie de Noël*

Du même illustrateur :

- *Les Wouf ! - Une puce à l'oreille d'un chien* d'Élodie Chan
- *Écoute la baleine chanter* d'Élodie Chan

Pour lire à voix haute :

- *Encore une histoire d'ours* de Laura et Philip Bunting
- *Le livre le plus génial que j'ai jamais lu* de Christian Voltz
- *Petits poèmes pour y aller* de Carl Norac et Anne Herbauts
- *Comment apprivoiser une grenouille* de Rudy Spiessert
- *Chhht !* de Peter Utton et Sally Grindley

Théâtre pour les 7-9 ans :

- *Les chaussures sont parties pour le week-end* de Catharina Valckx
- *Avril* de Sophie Merceron
- *Dino et la fin d'un monde* d'Éric Pessan

