

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC
à partir de
12 ans

Jeu :
Rafael
BATONNET,
Marie-Laure
GILBERTON,
Alain
GUENEAU,
Hélène
GUICHARD
Mise en
scène :
Jean-
François
MAURIER

Les Courtes

de

Courteline

pièces
courtes

La Fabrik'

33 Chemin d'Andrésy
95610 ERAGNY-SUR-OISE

07 66 79 68 32

usineetcie@gmail.com

La Fabrik'
Théâtre / Eragny-sur-Oise

Georges

Courteline

auteur à l'**humour** toujours grinçant, souvent absurde nous offre des croquis satiriques de la petite bourgeoisie du début 20e siècle. On y retrouve ses personnages de prédilection :

pleutres, médiocres, parasites, stupides, frivoles, arrogants ou franchement dérangés, mais rarement glorieux.

Dans leurs excès et leur dinguerie, ils offrent une **machine à jouer jubilatoire**.

Le tout est **incisif**, ciselé, rondement mené et plein d'humour. Au-delà du divertissement corrosif, il y a chez Courteline une volonté de pousser les limites de la convention du vaudeville jusqu'à l'absurde et la loufoquerie pour dénoncer les travers des **relations humaines** et poser un regard **critique** sur une certaine société de l'époque.

En termes de **direction de jeu**, il nous est apparu essentiel que les personnages, dans leurs travers, soient le plus **sincères** possible et que l'interprétation rende compte de leur **humanité faillible**. Et c'est en la confrontant avec notre propre humanité que la force comique de Courteline se révèle et que le rire advient.

La **scénographie** a pris une part très importante dans notre processus de création et devait participer à l'humour et la satire de Courteline. Au delà d'un assemblage d'objets, de meubles pour signifier un lieu ou une époque, il nous semblait nécessaire de lui trouver un code très précis pour servir les 4 saynètes et pouvoir aisément (du moins pour l'oeil du spectateur) passer d'un lieu à un autre.

Cette nécessité de changer de costumes et de décor rapidement demande une scénographie :

- **flexible et mobile** : des modules déplaçables, tournés ou inversés pour changer rapidement de décor ou d'ambiance, marquent la singularité de chaque pièce (un fauteuil qui devient une chaise, un paravent un bureau...)
- **Imaginative** : la transformation des éléments crée pour le spectateur une surprise à chaque changement de scène, nourrissant sa curiosité et son amusement
- **D'apparence simple et ludique** : des modules cubiques, des panneaux-paravents, des formes peintes en blanc sur fond noir, on épure les lignes et on évite la surcharge d'un mobilier début 20ème
- **Créative** : les comédiens jouent avec l'espace à chaque transformation, ce qui renforce la dimension ludique et comique des textes de Courteline.

décor de "Gros chagrins"

Ce choix de scénographie, remis ensuite dans les mains de notre plasticienne Maud Alessandrini pour qu'elle la magnifie de son pinceau, nous permet d'en faire un **5ème partenaire de jeu** dans l'esprit de l'humour subtil et des situations cocasses propres à Courteline.

décor de "La peur des coups"

Les **costumes** sont d'inspiration de l'époque, volontairement très colorés pour dessiner les silhouettes des comédiens. Dans certaines saynètes, le ridicule et l'extravagance des situations et des personnages sont soulignés également dans le détail du costume (petit noeud, froufrou, dentelles etc...)

Gros chagrins

Quand la convention sociale prime sur l'affect...

Gabrielle vient confier ses problèmes de femme trompée à son amie Caroline, qui elle même est embarrassée par... l'absence de sa bonne !

Les deux femmes, aux drames bien relatifs, passent du rire aux larmes, entre frivolité et incohérence, dans ce portrait caustique de la bonne société du début du XXe siècle

M. Badin

Entre critique d'un travail routinier et ennuyeux et portrait d'un tire-au-flanc patenté...

M. Badin, fonctionnaire administratif et paresseux velléitaire est convoqué par son chef au sujet de son absentéisme à répétition. Prétextant d'abord mille soucis familiaux, Badin expose pour sa défense le martyre qu'il endure à aller travailler, son parcours quotidien qui l'amène au bistrot du coin et la souffrance que lui fait subir la crainte perpétuelle de sa révocation.

La peur des coups

Portraits croisés d'un mari lâche et de mauvaise foi et d'une femme deux fois bafouée dans son honneur...

A un retour de bal, nous assistons à une énième scène de ménage entre Elle et Lui.

Soucieux du Quand-dira-t-on et de son honneur soi-disant piétiné, le mari reproche à sa femme de s'être fait courtisée volontairement et se lance dans un discours virulent et vengeur. Malheureusement, il est d'une couardise manifeste, ce que sa femme dans sa dignité révèle en le poussant dans ses retranchements.

Seul personnage positif de ces Courtes, « Elle » semble être porteuse d'un message féministe et émancipateur, finalement tué dans l'œuf par le comportement patriarcal de « Lui », à l'image des mœurs de l'époque.

Les Boulingrin

Quand la folie furieuse d'un couple de bourgeois vient contrecarrer les plans d'un parasite notoire...

Monsieur Des Rillettes, un pique-assiette, est invité chez les Boulingrin et compte bien s'incruster chez eux pour y passer d'agréables moments au chaud une bonne partie de l'hiver. Mais c'est sans compter les disputes incessantes de Monsieur et Madame Boulingrin qui le placent au centre de leur bagarre et qui le prennent à témoin de leur malheur à tour de rôle. Insultes, cris, coups, le pauvre Des Rillettes qui espérait profiter de la situation ne fera que la subir !

Usine & Cie est un collectif d'artistes pluridisciplinaires (théâtre, danse, clown, musique, arts visuels), rejoints par une équipe dynamique et engagée. Depuis juin 2024, il est à la direction du **Théâtre La Fabrik'** (anciennement Théâtre de l'Usine) à Eragny-Sur-Oise.

Le projet de ce collectif est de faire de ce théâtre un lieu de convergence artistique original. Il est un des rares espaces de création dans le Val d'Oise à offrir une plateforme idéale, permettant de mettre en œuvre toutes les étapes d'élaboration d'un spectacle : répétitions, création des décors et créations lumières, vidéos, son... jusqu'à la rencontre avec le public.

Chaque saison, Usine & Cie souhaite créer une « **pièce montée** » qui pourra être tirée du répertoire classique ou contemporain ou être une création originale à partir d'un travail de plateau. *Les Courtes de Courteline* est donc notre première pièce montée. Choix des pièces, intentions de jeu, conception et réalisation de la scénographie sont les fruits de nos réflexions et de nos compétences collectives.

L'équipe artistique des

Courtes de Courteline

Rafael BATONNET

Fonctions : comédien, scénographe, constructeur

Rôles : Le directeur / Lui / M.Des Rillettes

Comédien, clown, professeur de théâtre.

Il débute en 1995 au Théâtre Uvol et entre en parallèle dans la classe d'Hubert Jappelle au Conservatoire national de Région de Cergy-Pontoise. Il est engagé sur une quinzaine de ses créations au Théâtre de l'Usine.

Depuis 1996, il enseigne le théâtre en milieu scolaire auprès de toutes les tranches d'âge de la maternelle au lycée, et est aujourd'hui professeur à l'université de Cergy-Pontoise et à l'Académie Fratellini.

Parallèlement, il intègre en 2004 les compagnies Le CRİK puis Le KLOU de Jean-François Maurier. De nombreuses créations originales s'ensuivent.

Marie-Laure
GILBERTON

Fonctions : comédienne, scénographe, costumière

Rôles : Caroline / Eugénie / Mme Boulingrin

Metteuse en scène, danseuse, comédienne et marionnettiste.

Entre le théâtre et la danse, elle n'a jamais voulu choisir et a décidé de mener les deux carrières de front. Elle danse différents styles du néo classique, au cabaret jusqu'au contemporain. Elle participe à la mise en scène de plusieurs spectacles avec sa sœur Bérengère Gilberton, notamment *Jardins d'enfants*. Parallèlement, elle travaille comme comédienne et marionnettiste au sein de la Compagnie Hubert Jappelle.

Depuis 2008, elle co-dirige avec Hélène Guichard la Compagnie la Voix de l'Ourse dont le projet artistique s'articule autour du théâtre. En 2016, elle fonde la Compagnie chorégraphique Marie-Laure Gilberton. Au Théâtre de l'Usine, elle poursuit son travail de création avec *Les petits pas de couleurs*, *Paroles de danseuses*, *Hymne à la joie ?!*. Par ailleurs, elle développe des actions artistiques autour de son domaine de prédilection : la danse.

Alain GUENEAU

Fonctions : comédien, scénographe, constructeur

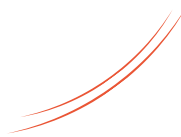
Rôles : M.Badin / M. Boulingrin

Metteur en scène, comédien, marionnettiste.

Il intègre en 1988 la classe d'art dramatique d'Hubert Jappelle au Conservatoire National de Région de Cergy-Pontoise. Très vite, ce dernier lui offre ses premiers rôles professionnels et le forme à la marionnette au sein de sa compagnie du Théâtre de l'Usine. Cette collaboration n'a jamais cessé depuis.

Il travaille avec la compagnie Pipasol pour le jeune public et Didier Delcroix dans la pièce Mickey la torche.

Il met en scène *En attendant Godot* en 1995 et *Fragment de théâtre* pour l'inauguration de l'exposition *Les écrivains de la conscience européenne* en 1998.

Hélène GUICHARD

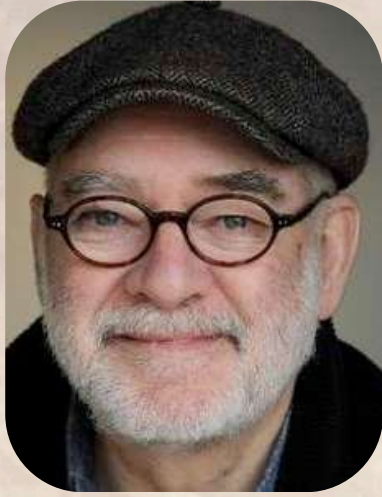
Fonctions : comédienne, scénographe, costumière

Rôles : Gabrielle / Elle / Félicie

Metteuse en scène, comédienne et marionnettiste.

Elle se forme à la comédie à l'école Florent puis au Conservatoire national de Région de Cergy-Pontoise dans la classe d'Hubert Jappelle. Elle rejoint l'équipe artistique du Théâtre de l'Usine dès 1999 et joue dans bon nombre de créations. Elle travaille également avec le Théâtre du Tricorne dirigée par Adrien Bernard-Brunel et la compagnie La Main bleue de Bérengère Gilberton.

Depuis 2008, elle dirige la compagnie La Voix de l'Ourse avec Marie-Laure Gilberton dont le projet artistique repose sur un travail de créations originales aux multiples disciplines : théâtre, marionnette, art visuel, musique, danse. Ses différentes collaborations sont *Les mangeuses de pommes*, *La poussette à histoires*, *Poquelin*, *l'entretien exclusif* et *Tistou les pouces verts* d'après l'œuvre de Maurice Druon.

Jean-François
MAURIER

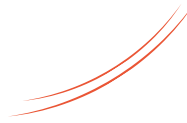
Fonctions : metteur en scène, scénographe, constructeur

Metteur en scène, comédien et pédagogue.

Formé initialement au mime corporel avec le Théâtre du Mouvement puis avec Etienne Decroux, il joue sous la direction de nombreux metteurs en scène et met en scène différents spectacles pour plusieurs compagnies. Il fonde en 1995 la compagnie Le CRIK puis la compagnie Le KLOU en 2013. Il se consacre à la création de formes singulières à partir d'une écriture plateau, en plaçant au cœur de ses préoccupations la question du rire au service d'une réflexion critique et poétique.

Un travail de recherche spécifique autour du clown de théâtre est mené avec sa troupe.

Après ses créations originales *On s'en fout qu'ça soit beau* et *Les Acharnistes*, il crée *Un Petit Poisson, un Petit Oiseau*, une comédie acrobatique et tumultueuse.

Maud
ALESSANDRINI

Fonctions : plasticienne, peintre, scénographe

Réalisatrice, metteuse en scène, monteuse, cadreuse, plasticienne.

Maud débute ses études dans le textile et la création de costumes à l'école Duperré, puis enchaîne aux Arts décoratifs de Paris en section audiovisuelle en 2002.

Depuis plus de 20 ans, elle confectionne des reportages, films d'entreprises, courts-métrages, clips musicaux, makings off et teasers; avec comme leitmotiv la narration, la création d'univers sonores et visuels et l'échange humain.

Depuis 10 ans, elle réalise aussi des vidéos scénographiques projetées comme décors interactifs dans le cadre du spectacle vivant.

Par ailleurs, elle intervient tout au long de l'année en tant que directrice d'acteurs sur scène et devant la caméra. Elle est elle-même comédienne de théâtre et fait de la mise-en-scène au sein de différentes compagnies.

En parallèle, en lien depuis toujours avec son savoir-faire de plasticienne, elle réalise des accessoires et des éléments de décors pour la scène sous le pseudo Maudimagis.

Marc CIXOUS

Fonctions : créateur et régisseur lumière

Éclairagiste, musicien et sonorisateur de théâtre.

Marc travaille avec de nombreuses compagnies de théâtre, de danse hip-hop et contemporaine et de cirque aérien. il collabore à la conception et à l'organisation de nombreux événements privés et publics.

Créateur lumières de la Compagnie Cavalcade depuis sa création, il travaille depuis plusieurs années avec la Cie Philebulistes (Prix de l'innovation 2010 au Festival Mondial du Cirque de Demain) et la Cie Philippe Almeida (1er prix SACD/Beaumarchais en écriture chorégraphique pour "Boots")

Affiche : **Christine GILBERTON**

Crédits photos : **Dominique CHAUVIN**

Et un immense merci à **Christine CORDIER, Léna GUENEAU, Olivier HUEBER** qui ont participé très très activement aux décors et aux costumes !

“Rire des travers humains avec Courteline”

Comment Courteline utilise-t-il le comique pour dénoncer les travers des relations humaines ?

Découverte
de la
lecture
vivante

- Exercices autour des notions d'ouverture, fermeture des phrases, d'accentuation, puissance vocale, débit... sur des phrases simples

- La compréhension, les niveaux de langue :

↪ Mise à jour des mots, expressions, tournures de phrase qui nécessitent explication et les resituer dans leur contexte historique.

↪ Extraire dans ces textes ce qui relève d'un langage châtié et d'un langage populaire.

(Exemple : dans *Les Boulingrin*, dresser la liste des « insultes » que se jettent à la figure Monsieur et Madame)

- Lecture expressive d'extraits dialogués choisis dans les saynètes des *Courtes de Courteline* en binôme.

Courteline
auteur
dramatique de
théâtre
comique

- Présentation de l'auteur et du contexte : ses oeuvres, son époque, son parcours, ses contemporains ?

- Les sujets de ses pièces : Dans quel univers/milieu social évoluent souvent ses personnages ? Quels sont leurs traits de caractères ? Comment se comportent-ils ? Comment qualifieriez-vous son théâtre ? De quoi se moque l'auteur ?

Le comique
sous toutes
ses formes

- Identifier les procédés comiques : comique de situation, de geste, de langage, de caractère.

- Passage au jeu :

↪ Mettre à jour les fondamentaux du jeu théâtral : voix, espace, attitude corporelle, état émotionnel...

↪ Choix puis mise en voix ou en scène des saynètes pour travailler l'oral et le jeu théâtral.

Exemples :

Gros chagrins

- Lecture d'un extrait de *Gros chagrins*.
- Relevé des marques d'hypocrisie, de mauvaise foi.
- Passage au jeu d'un court extrait en groupe
- Mise en commun : quels traits humains sont dénoncés ?

M. Badin

- Analyse du comique de situation et du comique de répétition.
- Discussion : quelles critiques de l'administration ou du travail peut-on relever ?
- Passage au jeu : transposition moderne à imaginer (ex : « Monsieur Badin à l'école / à la mairie / sur Internet »)

La peur des coups

- Analyse collective : de quoi se moque l'auteur ? Quels procédés comiques ?
- Passage au jeu d'un court extrait en groupe ou transposition moderne à imaginer : retour de soirée, la scène du frotteur s'est passée dans le métro...

Les Boulingrin

- Lecture de *Les Boulingrin* (extraits ou version intégrale courte).
- Mise en évidence de la mesquinerie, du comique de situation.
- Débat : ce type de relations existe-t-il encore ? Exemples actuels ?

- Relever les critiques implicites : bureaucratie, absurdité administrative, hypocrisie sociale, conflits conjugaux...
- Rechercher des parallèles avec des situations actuelles : vie de bureau, absurdités administratives modernes, conflits familiaux.
- Produire des saynètes originales pastichant des situations du quotidien scolaire ou familial.