

Dossier pédagogique

Germinal

L'INTÉMPOREL

Note d'introduction au projet

C'est un véritable défi que de mettre en scène « **GERMINAL** », une des œuvres majeures de la littérature française, un des romans les plus lus au monde. Émile Zola a tenté, lui-même, une adaptation de l'œuvre en un spectacle vivant... avec une réussite mitigée. Toutefois il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques notables, pertinentes et très différentes. Pourquoi Etienne Lantier n'aurait-il pas sa place sur scène, physiquement ? Pourquoi le public ne pourrait-il pas vibrer face à des comédiens défendant cette histoire ?

En écrivant son œuvre, Émile Zola ne s'est pas limité en matière de distribution, de changement de lieu, changement de décor, ni de changement de saison. Ce qui d'emblée complique une adaptation théâtrale. Mais tout ceci n'est pas insurmontable. **C'est souvent la contrainte qui décuple la créativité.**

Aujourd'hui nous avons à disposition une multitude d'outils nous permettant d'affiner le langage théâtral au langage cinématographique. Alors pourquoi les dissocier l'un de l'autre ? Notre travail d'adaptation a fait le choix de les associer.

Nous souhaitons faire évoluer des personnages sur scène et dans un décor virtuel en totale interaction avec d'autres personnages en vidéo. **Il devient alors très intéressant pour le spectateur d'être sollicité par le langage théâtral et simultanément par le langage cinématographique.** Sur scène, sur les écrans mobiles, apparaissent : des plans larges, voire des plans très larges et des images en gros plan. Les décors, les changements de scène, l'intervention d'une figuration importante, une multitude d'effets visuels... peuvent alors s'enchaîner instantanément.

Pour que l'apport cinématographique ne se substitue pas à la forme théâtrale, les contenus d'images diffusées s'écarteront d'un rendu réaliste. Le théâtre est une forme narrative s'appuyant sur des conventions sollicitant l'imaginaire des spectateurs, de ce fait les images en vidéo proposées feront appel également à l'imaginaire du public. L'esthétisme retenu sera des traits de crayon de mine blanc sur un fond noir. Juste de quoi délivrer le contexte tout en sollicitant l'imaginaire du spectateur.

Nous sommes bien dans une forme de spectacle vivant, s'appuyant sur une technologie contemporaine. Le théâtre et le cinéma, fusionnés l'un avec l'autre, ne feront qu'un seul et même spectacle.

Pourquoi Germinal reste-t-elle une des œuvres les plus lues au monde ? **Parce que son message de lutte pour un monde meilleur reste d'actualité et que son histoire romantique est intemporelle.**

C'est pourquoi, nous développons un spectacle **totale**ment autonome techniquement, pouvant s'adapter dans les lieux culturels traditionnels (17 et 18 janvier 2023 au Centre culturel de Mouscron), dans un auditorium (du 4 au 9 décembre 2022 au Centre Historique de Lewarde) ou dans un gymnase de collège ou de lycée.

L'autonomie et la stabilité du spectacle vient du fait que nous allons acquérir notre propre parc de matériel. L'option de la location serait, avec la multiplication des ventes, plus coûteuse sur la durée de l'exploitation que l'achat mais également comme évoqué auparavant et moins stable techniquement dans les réglages.

Le déploiement technique du spectacle repose sur l'expérience du metteur en scène, Pierre Lamotte. Réalisateur de long métrage d'une part et metteur en scène de spectacles son et lumière d'autre part, il a déjà pu exploiter des scénographies similaires techniquement voir plus ardues encore que ce projet. Dans l'une de ses créations : « **La Nativité – Les portes du pouvoir** », il a pu mettre ses personnages en interaction sur 4 scènes différentes avec un écartement entre elles de plus 80 mètres de distance.

Et le tout sonorisé pour 5000 spectateurs en extérieur et en décembre.

Pour synchroniser à la seconde, du son, de l'éclairage, de la vidéo, du mapping, de la pyrotechnique, et une centaine de bénévoles sur scène, Pierre Lamotte sait s'entourer de personnes compétentes. Aucun incident technique n'est intervenu au cours des différentes créations de la Nativité.

Lien avec le programme pédagogique du collège

Postulat : étudier *Germinal* au collège

Germinal est peu travaillé en œuvre complète. Il est d'ailleurs proposé en version abrégée par les éditeurs scolaires.

Peu d'adolescents iront d'eux-mêmes vers ce roman en lecture cursive.

Or dans notre région, n'est-il pas dommage que les nouvelles générations ne connaissent pas l'histoire complète de cette œuvre ?

Le programme de français

C'est dans le programme de français de 4ème que Germinal peut trouver sa place, sur le thème « Regarder le monde, inventer des mondes. La fiction pour interroger le réel ». Dans ce thème, l'étude de romans naturalistes (Zola, Balzac, Maupassant...) est demandée. Germinal peut s'intégrer dans les différentes problématiques à travailler, (cf La fiche Eduscol «La fiction pour interroger le réel - Corpus et pistes de lectures cursives»), notamment :

- **La femme au XIXème siècle : la beauté du banal ?**

« Commentaires : Cette séquence permet de construire un questionnement sur la "place" de la femme dans la société du XIXème et sur sa représentation littéraire : la promotion du personnage banal (ouvrière, petite bourgeoise, paysanne...) dans la littérature réaliste. »

- **Enfances volées :**

« Problématiques possibles :

Force symbolique du portrait d'enfant dans la littérature et la peinture
L'enfant, force de travail et monnaie d'échange dans la littérature du XIXème siècle.

L'enfant, produit de la misère : de la description pessimiste de la société à l'engagement littéraire »

« Commentaires : ... Il faut attendre le XIXème siècle, pour que le personnage de l'enfant apparaisse sur la scène littéraire. Les représentations de l'enfance donnent à voir une réalité sociale extrêmement cruelle dont la littérature explore les différentes facettes : la maltraitance et le travail des enfants, l'enfant comme bouche à nourrir et objet d'échange. »

- **Corps au travail, corps en souffrance dans les romans de Zola :**

« Problématiques possibles :

Du traitement réaliste au traitement symbolique

L'évocation réaliste du monde du travail au travers du motif du corps

L'écriture des sensations au service d'une évocation des conditions de travail »

La place de la femme, la misère des enfants exploités, et bouches à nourrir, le corps au travail, en souffrance, sont sans aucun doute abordés et à étudier dans l'œuvre de Germinal.

Les EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)

Dans le cadre d'un EPI, d'autres matières peuvent très aisément s'associer au français à travers notre spectacle Germinal :

En histoire/géographie/EMC : l'étude du 19ème siècle, la révolution industrielle, les droits syndicaux ...

Ce lien français/histoire est demandé dans les programmes :

« Le programme de français de 4ème proposant une découverte du roman réaliste ou naturaliste et une approche des représentations de la société française au XIXème siècle, un enseignement pratique interdisciplinaire peut être mis en place avec cette discipline. »

En arts plastiques : outre les peintures représentant ouvriers, mineurs... un travail sur le choix du noir et blanc peut être par exemple mis en place après la représentation (lien avec des artistes qui ont fait le même choix) ; et/ou un travail sur le dessin ligné.

En technologie : la vidéo, la sono, la création numérique.

Compétences possibles à travailler à la suite du spectacle

De nombreuses compétences de l'élève peuvent être travaillées en aval du spectacle Germinal, (cf l'annexe 15 : Français : attendus de fin d'année de 4ème) :

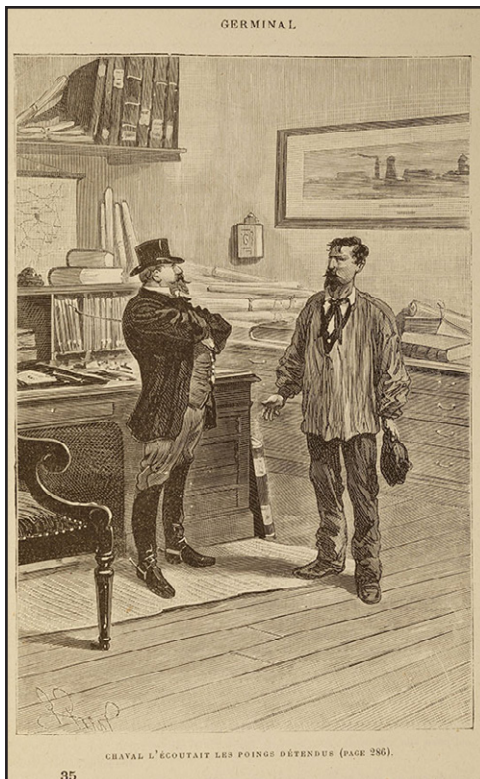
« -Il exprime ses sensations et sentiments, suite à la découverte d'une œuvre.

-Il formule un avis personnel en employant un vocabulaire précis et étendu.

-Il écoute la parole de l'autre et est capable de prendre en compte dans sa réflexion son opinion même si elle est différente de la sienne.

-Il récite un texte mémorisé en utilisant les ressources de la voix, de la respiration, du regard et éventuellement de la gestuelle.

-Il recourt à des technologies numériques pour associer des sons, des textes.

-Il décrit une image fixe ou mobile en utilisant un vocabulaire adapté (formes, couleurs, contrastes, plans, cadrage et point de vue).

-Il relie création littéraire et création artistique.

-Il fait le lien entre une œuvre et son époque.

-Dans le cadre d'un projet théâtre, il tient un « carnet du spectateur » dans lequel il présente la pièce, commente la mise en scène et indique ce qu'il a apprécié ou non, en insérant éventuellement des dessins ou des schémas.

-Il comprend le sens du mot « amante » selon les époques. »

Lien avec le programme pédagogique du lycée

Postulat : étudier *Germinal* au lycée

Les mêmes arguments peuvent être avancés s'agissant d'une œuvre de moins en moins lue en version intégrale au lycée.

C'est dans le programme de français de 2de que *Germinal* peut trouver sa place, dans la partie : « Le roman et le récit du XVIIIème au XXIème ».

Le programme de français

Dans le programme de littérature est précisé :

« À ces œuvres et parcours peuvent s'ajouter :
- des prolongements artistiques et culturels, **faisant dialoguer textes littéraires, œuvres relevant des autres arts** et éclairages critiques »

Et surtout :

« Pistes de prolongements artistiques et culturels, et de travail interdisciplinaire : Le professeur trouve aisément un complément à l'étude d'un roman ou d'un récit dans celle d'œuvres appartenant aux domaines des arts plastiques. Il peut par exemple proposer des récits en image (peinture mythologique ou historique ; illustration ; photographie, images de synthèse ; bande dessinée, roman graphique ; court et long-métrage ; écritures numériques contemporaines combinant texte, image et son, etc.). Il peut, dans la mesure du possible, **établir des liens avec les programmes des enseignements artistiques et ceux d'histoire et il favorise le travail interdisciplinaire**, par exemple avec les professeurs documentalistes, ainsi que **les partenariats avec les institutions culturelles locales** (maisons d'écrivain, musées, cinémas, etc.). Il exploite les nombreuses ressources numériques existantes. »

Et il est ajouté dans la partie : « Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle »
« Une approche artistique et culturelle d'un genre, d'une esthétique, d'un lieu de représentation (théâtre, opéra, festival, etc.) ou de **figures majeures de la vie théâtrale (comédiens, troupes, metteurs en scène, etc.)** pourra éclairer et enrichir le corpus. »

Intérêt de la représentation théâtrale pour les élèves

On apprend toujours mieux par l'émerveillement

Après les différents confinements et couvre-feu que nous avons vécus, il devient aisé d'en faire la démonstration.

Pour le prix d'une place de cinéma, nous avons à notre disposition une multitude de plateformes proposant une diversité de films et de séries, en illimité, pour une durée de 1 mois, en multi-écrans. Toujours sur le net, nous avons accès à une infinité de musiques et de podcasts. Alors, pourquoi attendons-nous tout de même impatiemment la fin de l'épidémie pour se ruer dans les salles de cinéma, salles de concert ou au théâtre ?

C'est l'émulation de l'émotion collective qui est en jeu et qui nous manque. C'est le fait de partager un événement simultanément, de le vivre ensemble qui nous lie les uns aux autres. **L'expérience commune nous rend humain.**

Le spectacle vivant décuple cette alchimie : le public partage l'instant, respire avec les artistes sur scène. Chaque nouvelle représentation reste fragile et doit se réinventer. Chaque représentation est unique.

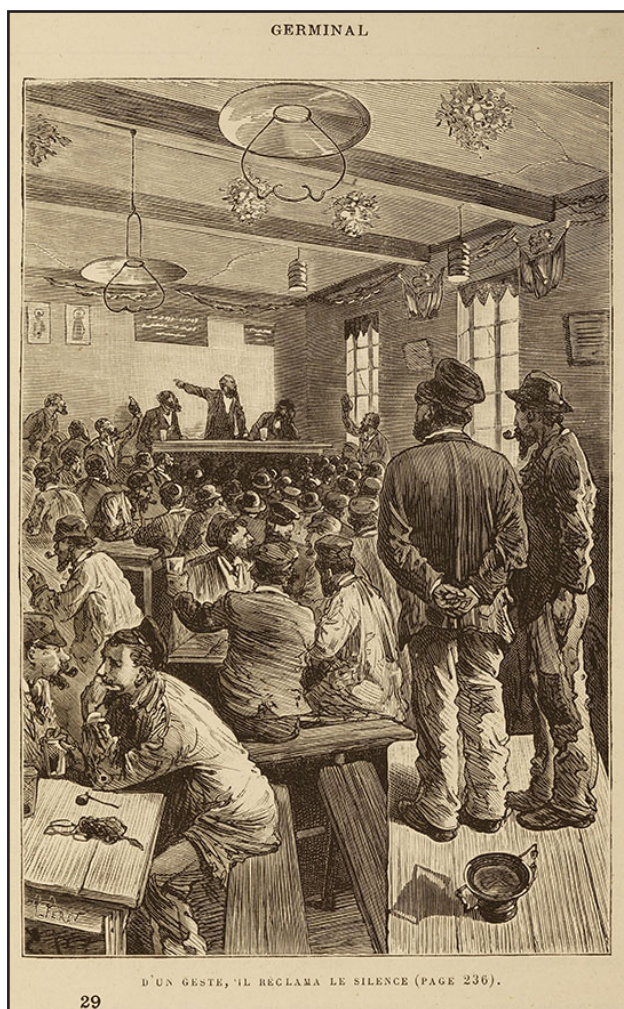
Notre scénographie, avec plusieurs écrans mobiles, va faire intégrer aux jeunes spectateurs des conventions scéniques qu'ils vont identifier et codifier eux-mêmes. De plus, les dessins et les rendus graphiques vont éveiller l'imaginaire du public. Les liens entre les personnages sur scène et en vidéo vont stimuler l'attention des élèves. Pour toutes ces raisons, ils seront alors des spectateurs actifs qui s'approprièrent d'autant mieux le récit, et donc l'œuvre d'Émile Zola.

Objectivement, le collégien ou lycéen lambda n'est-il pas réticent au théâtre ? Réticent à lire *Germinal* ? Pour les élèves, *Germinal* dans une version « théâtre » ne s'apparenterait-il pas à une forme de punition ? Si l'élève ne va pas au théâtre, alors **c'est au théâtre de venir vers l'élève** pour lui faire découvrir ses vertus dépeintes précédemment. (Neutralisant le coût du transport pour les établissements.)

En 80 minutes, les élèves découvriront pratiquement l'intégralité de Germinal dans une adaptation : ludique, interactive, contemporaine, dynamique, graphique, surprenante, poétique et respectueuse de l'œuvre d'Émile Zola.

Apporter aux élèves cette référence majeure de la littérature, c'est aussi lui délivrer un voyage dans l'histoire de son territoire, afin qu'il puisse mieux le connaître, mieux le comprendre. L'émancipation d'un individu passe par la compréhension de qui il est et d'où il vient.

Le metteur en scène, Pierre Lamotte se rappelle que le premier spectacle qu'il a vu, était à l'école. Et c'est aussi à l'école qu'il a réalisé son premier court-métrage (en 4ème). Ses expériences indélébiles ont participé à son émancipation professionnelle.

Dès sa genèse, le spectacle Germinal, a été pensé pour pouvoir être joué dans tout lieu : dans un centre culturel prestigieux comme dans une salle de sport ou dans une salle d'un établissement scolaire.

Notre priorité : la rencontre avec le public !

Les différents codes narratifs

Observer et décoder le langage cinématographique

Ce spectacle théâtral, par son exploitation de la vidéo, peut-être un support d'observation et d'analyse du langage cinématographique.

Un travail de perspective et de profondeur de champ est à noter dans la réalisation des dessins servant de décors.

Sur certains plans, l'échelle des personnages en vidéo respecte la proportionnalité avec le personnage physiquement sur scène. Dans d'autres plans la proportionnalité est rompue pour appuyer la narration. Il peut être intéressant de les repérer et de comprendre ce que cela exprime.

Les plongées et contre-plongées ainsi que les regards caméras mettent le spectateur en relations différentes avec les personnages.

Il y a aussi le travail de valeur de plan qui est à observer et à analyser :

- Plan général ou plan large
- Plan d'ensemble
- Plan de demi-ensemble
- Plan moyen
- Plan italien
- Plan américain
- Plan taille
- Plan poitrine
- Plan rapproché
- Gros plan
- Très gros plan

Observer et décoder le langage théâtral

Il sera intéressant de faire observer par les élèves les différents types de paroles utilisées pour l'écriture du spectacle :

- Réplique
- Tirade
- Monologue
- Aparté
- Stichomythie
- Stance

De leur faire identifier :

- Les scènes d'expositions
- Les nœuds dramatiques
- L'intrigue
- Le dénouement

L'observation des costumes et le traitement vidéo permettent de comprendre la hiérarchie des personnages.

Il sera aussi intéressant de noter ce qui fait comprendre les changements de lieu et de temps, soit par le texte, soit par les visuels.

En accompagnement du spectacle

(en amont ou en aval du spectacle)

Bénéficiaire de l'exposition temporaire

« **Germinal, fiction ou réalité ?** » proposée par le Centre Historique Minier de Lewarde

L'exposition itinérante « **Germinal, fiction ou réalité ?** » pourra être proposée aux établissements souhaitant travailler le sujet en amont ou en aval du spectacle.

Le parcours « Sur les pas de Zola, la mine au XIXème siècle » dévoile aux élèves ce qui relève de la réalité historique ou de la fiction dans le roman *Germinal*. De la cité minière aux chantiers du fond, ils plongent avec Zola au cœur de la révolution industrielle dans le Bassin minier du Nord-Pas de Calais et découvrent la situation économique et sociale du XIXème siècle à travers l'exemple de l'industrie minière.

Bénéficier d'un atelier de sensibilisation et d'échanges sur le spectacle avec un comédien professionnel

En amont ou en aval du spectacle, ou même juste à l'issue de la représentation, il sera envisageable d'organiser un temps d'échange entre les élèves et l'un des comédiens du spectacle.

Nous pourrions alors approfondir la compréhension de l'adaptation de **Germinal** que nous vous proposons, échanger sur la perception émotionnelle partagée par les élèves, affiner le discernement de la scénographie, aborder le travail de création et de résidence, et échanger sur les métiers du spectacle.

Découvrir le travail de résidence

Qu'est-ce qu'une résidence ?

Une résidence est un temps dans un lieu où l'équipe artistique se réunit pour effectuer un travail de recherche et de création, sans obligation de résultat immédiat. C'est dans ces étapes que les partis pris de mise-en-scène sont testés, affinés et validés.

Germinal

PAR

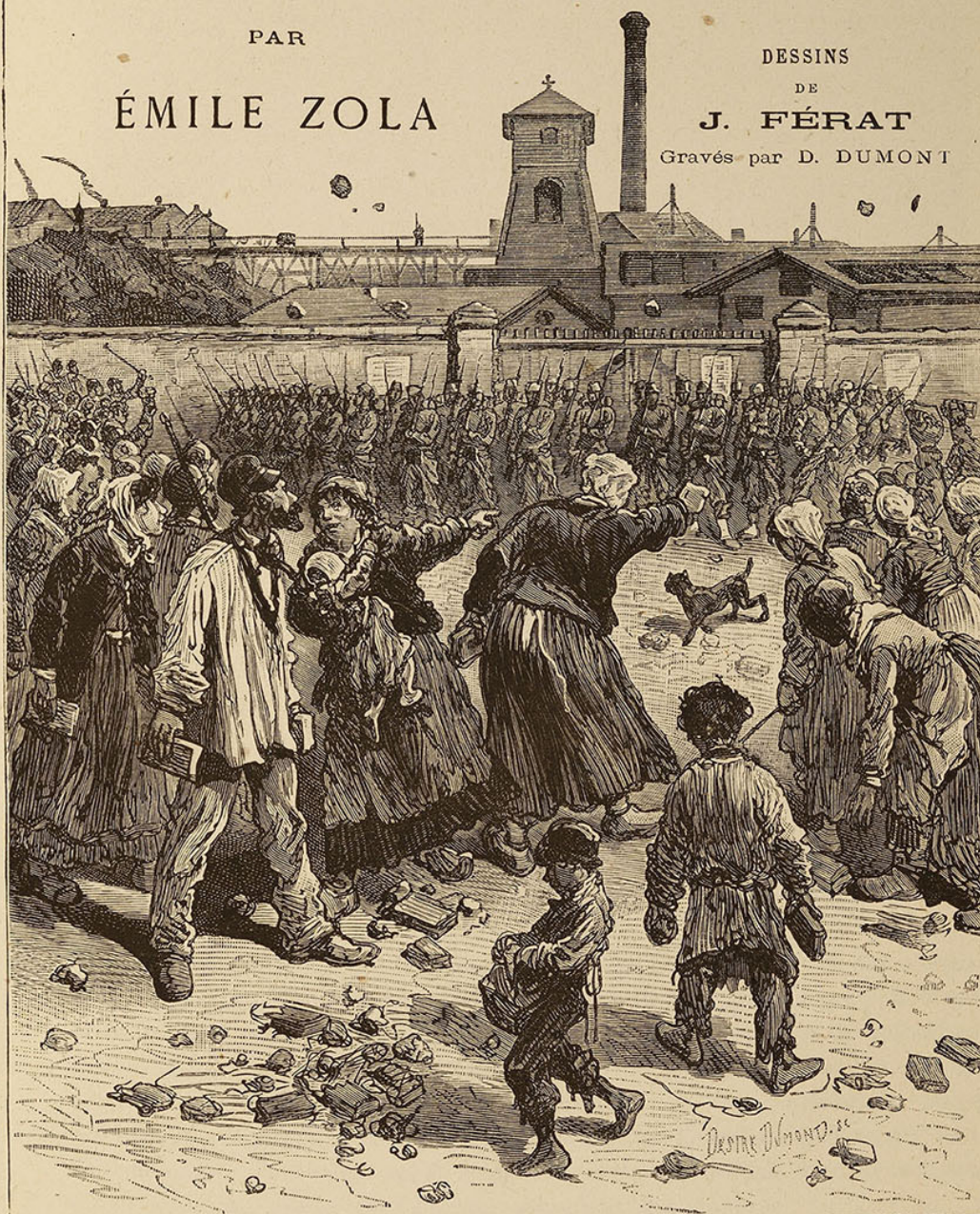
ÉMILE ZOLA

DESSINS

DE

J. FÉRAT

Gravés par D. DUMONT

PARIS, A LA LIBRAIRIE ILLUSTRÉE, 7, RUE DU CROISSANT

15 avenue de l'Europe
59700 Marcq-en-Barœul
pierre.lamotte@compagnie-climax.com
Tél : 06 87 08 69 71