

les

POMPIERES POETESSES

Dossier Pédagogique

La brigade

Présentation du spectacle

Les « Pompières-Poétesses » est un spectacle de poésie tout terrain. Son corpus, fait de poèmes classiques et contemporains, est adapté selon le lieu.

Les poèmes sont dits à deux ou en solo. Certains sont longs, d'autres courts. Ils se répondent, sont interprétés en français comme en anglais, sont racontés ou bien chantés.

Le travail des Pompières-Poétesses s'inscrit dans le programme scolaire, afin de réhabiliter cet art délicat auprès des jeunes : elles font entendre de la poésie d'abord, puis incitent les adolescents à se l'approprier via un atelier d'écriture ludique. Les Pompières-Poétesses investissent l'espace de l'école pour susciter cette rencontre entre les poètes et les enfants.

Leur objectif ? Diffuser, raviver la flamme de la poésie et la rendre ainsi naturellement accessible.

Les poèmes sont proposés dans un esprit festif car, outre le travail du texte, le mouvement, les gestes, la voix, et l'humour font partie intégrante de cet art. On chante la poésie, on la danse aussi.

Les Pompières-Poétesses viennent occuper le lieu à l'aide de panneaux de signalisation, et créent avec quatre plots leur espace poétique. Dans ce petit théâtre elles déclameront les plus longs poèmes accompagnés de magie et de musique, parce que la poésie se prête aux mélanges des arts. Important élément de la mise en scène, celle-ci se présentera sous des formes diverses et variées: percussions sur boîtes d'allumettes, petits morceaux à la flûte à piston, au piano, au violon ou à l'ukulélé...les instruments, même improvisés, apportent leur touche humoristique et éclairent les textes au même titre que le jeu théâtral.

Fantaisistes, engagées à diffuser la poésie auprès de tous, les Pompières-Poétesses ne se prennent pas au sérieux. Durant leurs intermèdes elles racontent des anecdotes sur les auteurs, trinquent avec les spectateurs, leur offrent un poème sur papier...

Comment sont nées les Pompières-Poétesses ?

En 2006, quand Juliette Allauzen a appris que le Ministère de la Culture et le Ministère de la Santé se réunissaient pour créer des événements, elle s'est imaginé quelle identité aurait un personnage chez qui se mêleraient l'imaginaire de la santé et celui de la poésie. C'est ainsi que sont nées les Pompières-Poétesses dont l'esthétique mêle les attributs du troubadour et des premiers secours. Le terme « poétesse » peut-être perçu comme péjoratif; en même temps, il dédramatise l'image du poète dont le public se sent souvent éloigné. Le nom de pompière a été choisi pour montrer que l'émotion suscitée par la poésie est bénéfique à notre esprit. Le mot-valise « pompières-poétesses » résume notre démarche, une appellation qui peut prêter à sourire et susciter de la curiosité pour ce nouveau concept.

Dans le contexte actuel d'absence médiatique et de marginalisation culturelle de la poésie, les Pompières-Poétesses rendent celle-ci visible en la mettant en scène.

Les Pompières dans un cadre pédagogique

Nous avons d'ores et déjà expérimenté l'animations d'ateliers à plusieurs, formule que nous apprécions pour l'échange et les remises en question qu'elle suscite. Le fait d'avoir joué les Pompières-Poétesses dans des établissements scolaires a fait naître le projet de joindre à la représentation un atelier littéraire que nous proposons.

L'équipe

Les Pompières-Poétesses interviennent en duo lors des représentations.

Juliette ALLAUZEN

Elle se forme à l'école du Théâtre National de Chaillot, puis à l'école de clown du Samovar. Parallèlement à son travail de comédienne, elle est lectrice et analyste de manuscrits (Théâtre Ouvert), clownesse (primée au Talent de scène de Nevers), assistante à la mise en scène. Elle joue régulièrement au théâtre, ou lors de performances. Ces deux dernières années elle a écrit et co-réalisé le court-métrage « *Fishtré* » et a créé le concept des Pompières-Poétesses. Elle a déjà à son actif dix ans d'ateliers théâtre, d'écriture et de clown donnés dans des établissements scolaires, des entreprises...

Delphine BIARD

Dès l'âge de 15 ans elle se forme au conservatoire du XVème arrondissement de Paris avec Liza Viet et en sort avec le premier prix. Depuis elle tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision (notamment dans *La répét.*, série réalisée par Mehdi Charef). Avec le Troupeau dans le crâne qu'elle a co-fondé, elle a déjà signé entre autre deux mises en scène jeune public *Pourquoi Blaise au Brésil*, solo d'après des poèmes de Blaise Cendrars, et *Le Gargouillis des étoiles* de Sibylle Lesourd. Elle anime des ateliers en milieu scolaires, hospitalier et théâtre amateur.

Émilie CHEVRILLON

Elle a suivi une formation à Ange Magnetic Théâtre et à l'Académie des Arts de Minsk. Elle est engagée par Laurent Terzieff pour jouer dans *Le regard de Schisgal*, puis dans *L'habilleur de Harwood*. Elle joue entre autre dans *L'Idiot* mis en scène par Antoine Bourseiller, et dans *Cet animal étrange* d'Arout mis en scène par Marie Sauvaneix, et *Nouvelles* de Tchekhov sous la direction de Katia Ogorodnikova, *Les Bonnes* de Jean Genet mis en scène par Antoine Campo, *Les femmes savantes* de Molière par Bertrand Tavel, *La revue d'un monde en vrac* de et par Stéphanie Tesson. Elle est entrée au théâtre de la Huchette pour y jouer *La leçon* de Ionesco dans la mise en scène de Marcel Cuvelier. Elle a animé des ateliers pour adolescents et adultes.

Sophie PLATTNER

Elle se forme à l'école du Théâtre National de Chaillot. Enfant, elle commence le chant dans le chœur Caillard-Hayward, puis auprès de Françoise Pons et Martine Masquelin. Tout en jouant sous la direction de différents metteurs en scène, elle continue de créer des pièces et des interventions au sein de sa propre compagnie Lez'Armuses. Elle a joué entre autres dans *Ma Jeanne* mis en scène par Jean-Claude Sachot, *Falstaff et L'Odyssée... La Nuit* mis en scène par Claude Buchvald, *Piri, les passagers* mis en scène par Fargass Assandé, *Polion le vagabond* de Christian Paccoud, *Gongle* de Nil Dinc, et dans les créations de sa compagnie : *Les Baigneuses* d'après Lemahieu. Elle a donné des ateliers de théâtre forum aux collèves, dans des foyers, et travaillé autour des mots et du sexisme dans des lycées.

Autour des
Pompières-Poétesses

Un metteur en scène
Romain PUYUELO

Un créateur lumière
Pierre BLOSTIN

Une dramaturge
Agnès PERRAIS

Des chargées de diffusion
**Coup de Théâtre
Productions :
Isabelle D'Effendal
Patricia Mallard**

Une assistante
Diane DEROSIER

Deux costumiers
**Tata CHRISTIANE
Arnaud LAZERAT**

Un dessinateur
Jérôme MULOT

Une graphiste
Olympe SILVE

NOS PARTENAIRES

**Théâtre de l'Abbaye
de St Maur**

**Le Centre Européen de
Poésie d'Avignon**
www.poesieavignon.eu

La Berlotte
www.berlotte.com

**Le Théâtre de Poche-
Montparnasse**
[www.theatredepoche-
montparnasse.com](http://www.theatredepoche-
montparnasse.com)

Urgence à la laverie

Interventions au Centre Européen de la Poésie d'Avignon

Sauvetages en terrain inconnu

La presse

« Des poèmes à la carte pour réconcilier le public avec les rimes. Une fête de l'esprit. »

Figaroscope, septembre 2014

« Filles du feu nervaliennes et un tantinet espiègles, sauveuses ès envolées lyriques et protectrices de notre patrimoine imagé. »

Cathia Engelbach, Théâtrorama, septembre 2014

« Il est toujours bon d'entendre interpréter Rimbaud, Baudelaire ou Marina Tsvetaïeva par des acteurs qui savent dire les vers. »

Criticomique, septembre 2014

« Ici s'est jouée une petite merveille de sensibilité et d'exploration poétique : deux comédiennes se livrent avec fraîcheur et malice au difficile exercice de faire vivre les poèmes, le temps de la parole, afin de se rappeler à la beauté de nos poètes ancêtres ou contemporains. À découvrir ou à redécouvrir ! Les pompières-poétesses nous offrent quelques très beaux moments de poésie, où les mots sonnent, ponctués parfois par un morceau de musique ou soutenus par la lueur d'une flamme ! Ces pompières-là s'occupent de conserver les feux de la création et de la passion poétique ! »

Arthur Baldensperger, La Marseillaise, juillet 2013

« Chaque poème est remarquablement dit, l'air de ne pas y toucher mais avec une belle maîtrise, par l'une ou l'autre des deux comédiennes, ou parfois à deux, qui, visiblement, savourent cette rencontre avec leurs poètes et savent la faire partager aux spectateurs. On ressort de là tout heureux. »

Philippe du Vignal, Théâtre du blog, janvier 2014

« Une petite heure de bonheur, juste de quoi donner envie de déclencher l'alarme incendie pour les voir revenir très vite ! Chaque poème s'offre comme un mini-récit et c'est tout le talent des Pom-

pières que de parvenir à renouveler l'exercice sans lasser ni se répéter. Les Pompières Poétesses réussissent une intervention tout en humour et en finesse, mêlant auteurs célèbres et moins connus. Une brigade de choc pour venir à la rescousse du plaisir des mots, des résonances et des belles trouvailles. »

Delphine Kilhoffer, Rhinocéros, janvier 2014

« Voilà cinquante minutes de pur bonheur qui s'enchaînent, de Prévert à Hugo en passant par Verlaine, l'étincelle de la poésie brûle dans les yeux des deux complices qui sautent de texte en texte avec une aisance déconcertante. On y retrouve-là la fascination des pyromanes ! »

PierPatrick, Regarts, juillet 2013

« Arrivent alors les textes de Prévert et tous les autres, mis en actes selon leur fantaisie c'est-à-dire théâtralisés, déclamés, dansés, joliment confiés à nos oreilles. Qui croirait qu'un peu de poésie puisse générer autant de sourires et de joie ? »

Mü Testament, revue trimestrielle à vocation poétique, mai 2014

« À déguster comme un cru versé dans nos ouïes. »

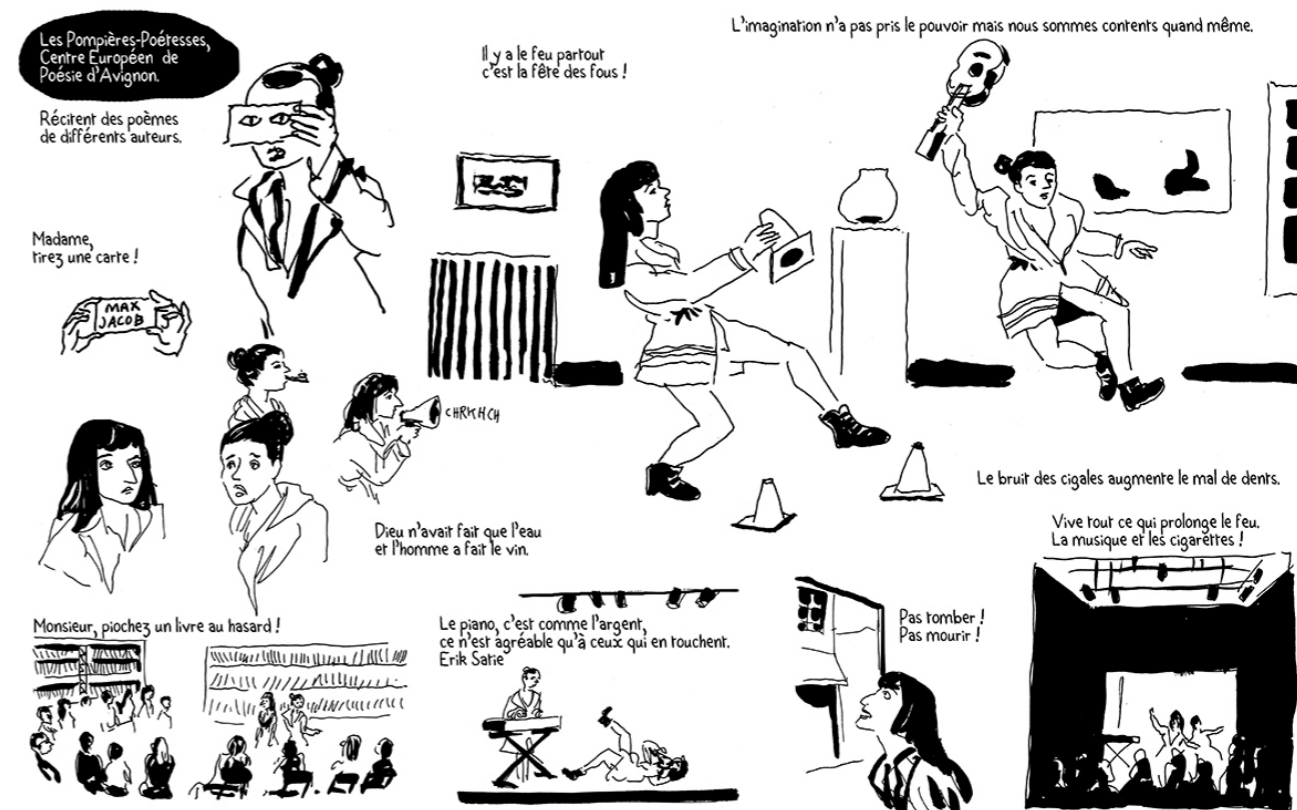
Béatrice Chaland, bcleridearouge, juillet 2014

« Amateurs de poésie ou désirant le devenir, jeunes ou vieux, souhaitant faire découvrir les délices de la poésie, tous les prétextes sont bons pour venir voir Les Pompières-Poétesses. Un coup de cœur, assurément. »

Pour Quel Public, juillet 2014

« Elles vivent leurs poèmes avec joie, finesse et passion. Elles nous font sourire, rire et nous épatent »

Coline Beyret, La Provence, juillet 2014

Les Pompières-Poétesses au Centre Européen de la Poésie d'Avignon, François Olislaeger pour France Culture, 2014

L'intervention

Le déroulement de l'intervention

« *Un feu d'artifice de langage* » pour traduire l'idée de la poésie dans un esprit festif.

La classe va d'abord assister au spectacle des Pompières-Poétesses, un florilège de poèmes d'auteurs contemporains et classiques conçu pour des espaces extra-théâtraux. La poésie est faite pour être dite à haute voix. L'ambition des comédiennes est d'amener les élèves à découvrir de grands poètes contemporains pas suffisamment connus, à l'instar de Zéno Bianu.

Un spectacle de 50 minutes avec une approche participative et une discussion, puis un atelier d'écriture de deux heures.

Le but de l'atelier d'écriture est de susciter la création d'un imaginaire à partir de thèmes ou de réflexions choisis collectivement

Objectifs pédagogiques

Comme la poésie est généralement dans les programmes scolaires, il nous paraît primordial de leur montrer qu'elle est vivante. Ainsi les enfants vont :

- découvrir leur patrimoine littéraire
- prendre goût et plaisir à la poésie
- avoir un nouveau regard sur les poètes
- appréhender le rapport intemporel à la langue
- mesurer la richesse de la langue française
- être dans le calme
- avoir l'envie et le plaisir de dire de la poésie
- connaître des auteurs contemporains
- améliorer leur concentration
- découvrir comment l'esprit peut se régénérer, se ressourcer par des mots
- débrider leur imagination

C'est en écrivant et en la lisant que vit la poésie. Jeux de mots, et jeu de l'esprit, par l'expérience d'une écriture créative les enfants vont :

- découvrir différents genres littéraires
- trouver du plaisir à pratiquer la langue française
- avoir envie de lire de la poésie
- être encouragé à écrire
- travailler le rythme de la langue
- aborder la musicalité dans l'écrit
- développer leurs qualités d'expression
- affirmer leur maîtrise de soi
- épanouir leur créativité
- interroger leurs aspirations, leurs inquiétudes
- élargir leur rapport au monde
- vivre la poésie

Matières concernées

Français, mathématiques, histoire, musique, littérature, philosophie, histoire de l'art, arts plastiques, anglais, sciences sociales.

Pistes de travail avant l'intervention

- s'interroger sur l'expression « Pompières-Poétesses »
- informer les élèves sur le genre poétique et ses implications contemporaines (influences, auteurs contemporains)
- questionner la place du spectateur
- analyser l'identité visuelle et les photos du spectacle
- créer des liens entre musique et poésie (rythme, vers, associations...) en se servant du travail de paroliers et musiciens contemporains connus des élèves.
- Identifier les liens étroits entre paroliers et poètes (Baudelaire/Gainsbourg, Rimbaud/MC Solaar, Hannah Szenes/Regina Spektor, Max Dunn/Violent Femmes...)
- Culture hip-hop : liens entre rap, slam et poésie + lien entre poésie et street art (Banksy, MissTic, Souleymane Diamanka)
- Questionner le rôle de la poésie dans nos vies quotidiennes.
- Anecdotes sur les poètes du corpus afin que les élèves soient déjà familiers avec leurs personnalités et comprennent les références des illustrations.
- Vignettes vidéos poétiques

Pistes de travail après l'intervention

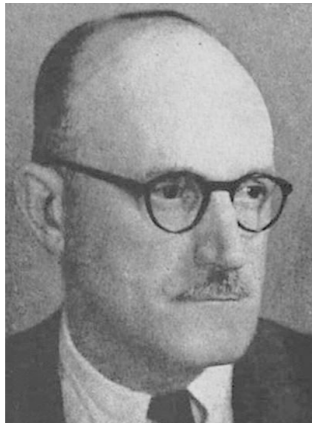
- questionner le rôle des comédiennes et de l'oralité
- questionner l'importance des accessoires
- parler des émotions ressenties, des moments préférés
- questionner la scénographie, l'illusion théâtrale, la zone d'expression délimitée par les plots, le quatrième mur qui n'existe pas vraiment
- question du partage, du lien social, de l'universalité des sentiments
- activités plastiques / atelier d'écriture

Fiches Auteurs

Les fiches auteurs sont là pour aider le personnel enseignant à préparer la venue des Pompières-Poétesses.

Ces dernières appuyant leur intervention sur des cartes où figurent un visuel allégorique des auteurs, il est important de familiariser le jeune public avec les caractéristiques des poètes du corpus afin qu'il comprennent à quoi ces dessins font référence.

Cette liste est non-exhaustive, le corpus ayant vocation à s'adapter à chaque représentation.

Malcolm de Chazal

Né en 1902 à l'île Maurice, il étudie l'agronomie en Louisiane, puis travaille quelque temps à Cuba avant de revenir à l'île Maurice.

Ingénieur agronome puis travaillant dans les télécommunications, il écrit des ouvrages d'économie politique, puis des essais philosophiques, ainsi que des poèmes, notamment *Sens plastique* (1948), encensés par Bataille, Ponge, Breton. Outre son œuvre poétique, faite notamment de petits poèmes sous forme d'aphorismes, il fut également peintre naïf.

Le dessin de sa carte évoque une peinture de son île.

Hilda Doolittle

Poète et romancière américaine de la première moitié du XXe siècle, elle est plus connue par ses seules initiales H.D. Féministe, imagiste, elle a pour mentor poétique Ezra Pound, et pour psychanalyste Sigmund Freud. Elle vécut avec des hommes, avec des femmes, partit des Etats-Unis pour vivre en Europe. Elle tenta dans son œuvre de réactiver une tonalité épique de la poésie, embrassant l'histoire universelle. *Le dessin de sa carte représente des oies en référence à un de ses poèmes.*

Blaise Cendrars

Né en Suisse en 1887, et mort à Paris en 1961. Infatigable voyageur (ex-URSS, Etats-Unis, Brésil...), soldat pendant la Première Guerre au cours de laquelle il perd son bras droit, correspondant de guerre, journaliste, collaborateur de cinéastes, il est un personnage de baroudeur haut en couleur, dont la poésie et les romans s'emparent de l'actualité et des transformations du monde moderne en un tourbillon de visions. *Le dessin de sa carte représente un paquebot sur lequel il a voyagé.*

Erik Satie

Davantage connu comme musicien, Satie fut aussi poète. Né en 1866 en Normandie, il fut d'abord renvoyé du conservatoire avant d'y être réintégré. Il côtoie Mallarmé, Verlaine, Debussy, puis les dadaïstes, et nourrit un amour déçu pour la peintre Suzanne Valadon. Il sera avec Cocteau l'instigateur du Groupe des Six. Personnage étrange, ironique, secret, ses amis découvriront à sa mort, en 1925, une collection de parapluies, de faux cols, et de costumes identiques, dans un appartement d'une extrême pauvreté. *Le dessin de sa carte représente les parapluies qu'il collectionnait.*

Sappho

Poète grecque, ayant vécu approximativement entre 630 et 580 avant Jésus-Christ, née sur l'île de Mytilène, où elle reviendra après un exil en Sicile. Musicienne, elle invente un des modes de la musique grecque et compose ses poèmes en s'accompagnant d'une lyre ou d'une harpe. Chantant des poèmes d'amour, mais aussi des poèmes politiques, elle est considérée comme une des fondatrices du lyrisme. *Le dessin de sa carte la représente jouant de la lyre.*

Louise Labé

Surnommée « *La belle Cordière* » à cause du métier de son père puis de son mari, Louise Labé est un mystère, certains doutant de son existence réelle, d'autres en faisant une figure emblématique de poète féminine, au sein du groupe de Lyon, constitué autour de Maurice Scève. Si son œuvre est mince, elle est un des plus beaux exemples du lyrisme de la Renaissance.

Le dessin de sa carte représente une tapisserie de la Renaissance.

René Guy Cadou

Né en 1920 et mort à 31 ans en Loire-Atlantique, dans une famille d'instituteurs laïques. Après des études à Saint-Nazaire et Nantes, il sera lui aussi instituteur dans une commune rurale près de Rennes. Il connaîtra quelques mois de mobilisation durant la guerre en 1940, période qui influencera sa poésie, notamment *Pleine Poitrine*. Malade, il écrit une œuvre lyrique très personnelle, en rupture avec la tonalité abstraite de sa jeunesse.

Le dessin de sa carte représente une image d'Epinal de la Bretagne.

Valérie Rouzeau

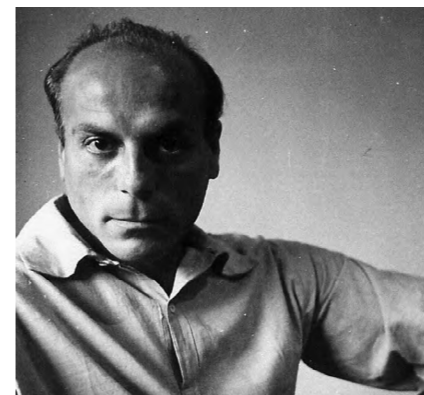
Née à Cosne-sur-Loire en 1967, elle fait des études d'anglais qui la conduisent à traduire des poètes tels que Sylvia Plath ou William Carlos Williams. Le métier de récupérateurs de ses parents influence selon elle sa poésie, qui travaille le recyclage des mots, le bricolage du langage. Parfois drôle, parfois mélancolique, on lui doit les recueils *Pas revoir*, *Quand je me deux*, *Vrouz...* et des paroles pour le groupe Indochine.

Le dessin de sa carte représente la Nièvre.

Zéno Bianu

Né à Paris en 1950, Bianu est poète, dramaturge, essayiste et traducteur. Très proche de la musique jazz, il donne beaucoup de lectures-performances de ses poèmes, et écrit pour la scène et la radio. Egalement influencé par la culture orientale, il compose plusieurs anthologies, de poèmes chinois et de haïkus. Au croisement des arts, il a aussi collaboré à de nombreux livres d'artistes plasticiens. *Pour Zéno Bianu la poésie est une posture de vie, une initiation à la vie poétique qui a pour but de réenchanter le monde aussi sa carte représente un chapeau de magicien.*

Gherasim Luca

Poète d'origine roumaine, il fut l'ami de Paul Celan. Ecrivant la majeure partie de son œuvre en français, il côtoie les surréalistes français, mais s'implique davantage aux côtés du groupe roumain avec Tzara, Fondane, Brancusi. Attaché à l'oralité de la poésie, il donne de nombreuses lectures de ses textes d'une grande liberté langagière.

Il se suicide en 1994.

Le dessin de sa carte fait référence aux mots-valises.

Exemple de Corpus

A l'impossible on est tenu

Jean-Pierre Siméon

Odeur de pluie de mon enfance

René Guy Cadou

Vendredi

Jean-François Mathé

Tu seras un homme mon fils

Rudyard Kipling

Bon conseil aux amants

Victor Hugo

Les belles familles

Jacques Prévert

L'enfant Grégoire

Andrée Chedid

Pour mon enfant frais

Denise Jallais

Bonjour

Elise Caron

Le corbeau et le renard

Jean de la Fontaine

Où dorment les baleines

Philippe de Boissy

Complainte du poussin

Michel Besnier

L'entraînement

L'atelier d'écriture

L'atelier d'écriture s'adressera à une seule classe à la fois. Les Pompières-Poétesses proposeront pour chaque trimestre une thématique différente. Le travail s'accompagnera de lecture de textes poétiques et de supports à chaque fois adaptés pour encourager l'imaginaire (article de presse, photo, dessin...) Nous demanderons exceptionnellement aux élèves de ne pas se soucier de la grammaire pour les encourager à écrire.

- Proposition d'un thème et discussion d'un lexique commun, qui pourront être extrapolés (par exemple thème de la couleur : lumière, trou noir, en voir de toutes les couleurs, humeur noire, rire jaune, avoir des bleus, bleu du ciel, changer de couleur...)
- Lecture de textes poétiques liés à ce thème (« *Voyelles* » de Rimbaud, « *Homme de couleur* » de Léopold Sedar Senghor, « *Soleil en laisse* » d'André Breton...)
- Jeux littéraires collectifs
- Chaque lycéen écrit un poème
- Lecture de leur écrit

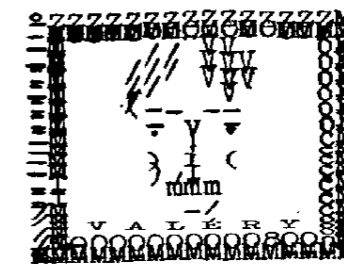
Calligramme par Jérôme Mulot d'après Guillaume Apollinaire

Exercices Typoétiques

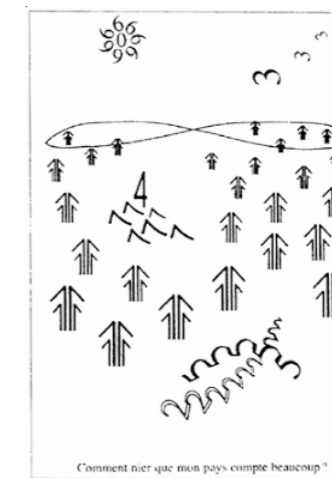
Typoésie est un livre de Jérôme Peignot paru en 1993 qui rassemble les travaux typographiques de poètes, graphistes, artistes, certains membres de l'OuLiPo ou du collège de 'pataphysique. Il interroge notre rapport aux mots. Graphique et ludique, ce livre permet d'aborder la poésie différemment et de questionner l'intérêt de la contrainte dans le processus créatif. Ces exercices sont adaptables à tous les niveaux.

Calligramme

Un calligramme est un dessin entièrement réalisé avec des mots et des lettres, lesquels complètent le sens porté par le visuel. Dessine un calligramme d'une personne, d'un événement ou d'une chose.

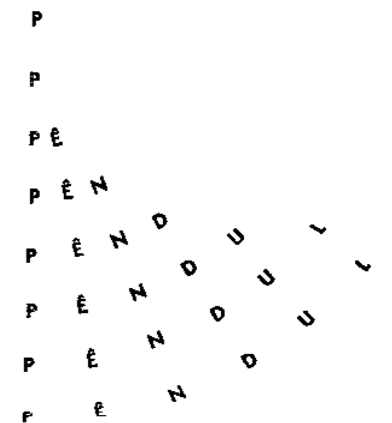
Portrait de Paul Valéry, Robot Fauconnet

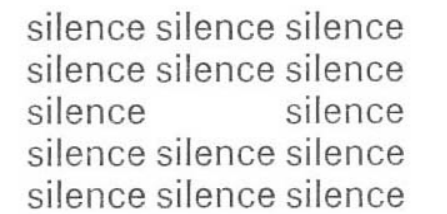
Comment nier que mon pays compte beaucoup ? Philippe Barrot

Mise en Page allégorique

Observe les exemples suivants, choisis un mot et fais-en de même.

Pendolo, de melo e castro, 1963

Silence

Reflet, Jean Marie Antenen, 1991

Eclipse, Alan Riddel

