

Mais pour le reste oui

Dossier d'accompagnement post-spectacle
à l'intention des enseignant·e·s
et des programmeurs·trice·s

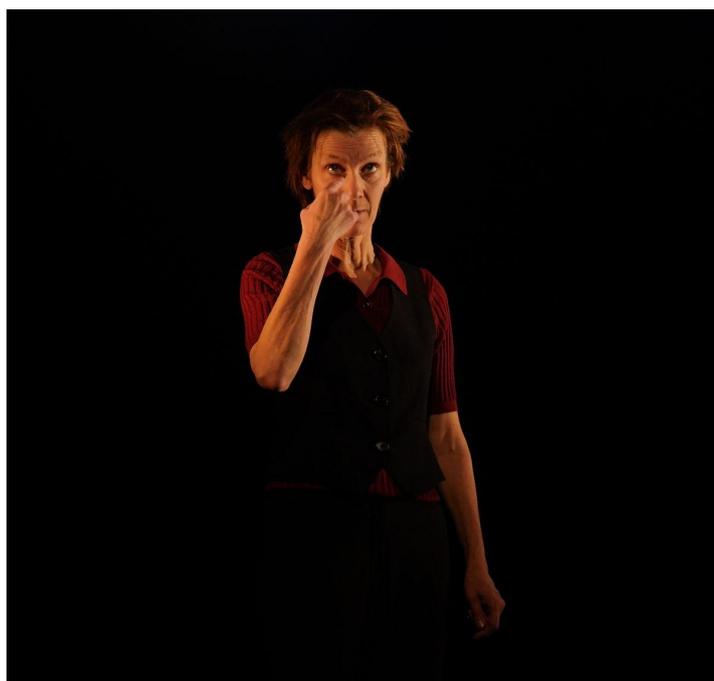

Photo : Lili Hirart

Réalisé par Mélancolie Motte - Cie Le Non Dit asbl
Mélancolie Motte + 32 (0)487 84 06 88 – info@melancolie.org

Théâtre conté dès 8 ans

Interprétation : Mélancolie Motte
Adaptation et dramaturgie : Mélancolie Motte et Pierre Delye
Mise en Scène : Alberto Garcia Sánchez
Direction d'actrice : Julie Nayer
Création Sonore : Julien Vernay
Création lumières : Jocelyn Ascjak
Diffusion : Mes Idées Fixes

1. Jeu de mémorisation : découverte des animaux de la poursuite

La fille va réussir à quitter le domaine paternel suite à une poursuite infernale où toute une série de métamorphoses d'animaux va se succéder. **Peux-tu relier dans l'ordre les transformations que la fille d'un côté, et le père de l'autre, vont créer par magie?**

LA FILLE

... * Le moineau

... * Sept grains

... * La renarde

... * La Grenouille

... * La Truite

N° 6 * LA FILLE

LE PERE

 ... * Le Coq

 ... * Le Brochet

 ... * L' Aigle Royal

 ... * Le Héron

N° 5 * LE PERE

2. Temps de discussion

Si vous deviez donner un mot qui traduit pour vous une image ou une émotion qui reste du spectacle, lequel serait-il?

Comment était le spectacle pour vous: Inquiétant? Amusant? Dérangeant ? Triste? ... Pourquoi?

Quel moment reprenez-vous le plus de l'histoire? Pourquoi?

De quoi parle tout d'abord le spectacle selon vous?

Y-a-t-il un second sujet sous-jacent dans le récit? Si oui, lequel?

3. Intention du spectacle

« Après tout ce que j'ai fait pour toi, ma fille » ...

Il est le fils qui doit payer pour son père. Elle est la fille qui ne veut plus payer pour le sien. Tous deux sont, inconsciemment, en pleine quête identitaire et amoureuse. Tous deux, à travers leur voyage, se cherchent, établissent la confiance nécessaire à la construction d'un couple, et s'affirment quant à leurs éducations et influences parentales. Prendre de la distance vis-à-vis de ceux qui vous ont élevé n'est en effet jamais simple : nous sommes beaucoup à avoir été confronté.e.s à cette dualité cornélienne entre ce besoin loyal de respecter les impositions, traditions et attentes familiales, et celui - littéralement ici en ce qui concerne la fille oiseau - de voler de ses propres ailes.

[Et vous? Etes-vous toujours d'accord avec vos parents? Rêvez-vous parfois de voler également de vos propres ailes pour certaines choses? Où se situe votre frontière entre respect parental et besoin d'affirmer votre identité?](#)

3. La matière contée

[Pour vous, à quelle époque et où se situe l'histoire? A quelle saison? Comment décririez-vous les personnages principaux de l'histoire?](#)

Sans doute aurez-vous des avis très différents à ce sujet. Car raconter sans aucun autre artifice que la voix, le corps, une bande sonore et de la lumière est un choix artistique : conter, c'est se donner le défi de créer dans la tête du public un film mental au plus proche des émotions de chacun.e, avec les couleurs, parfums, paysages, personnages qu'il aura décidé de lui donner.

[Avez-vous vu le film défiler sous vos yeux?](#)

Le conte n'est pas consacré qu'aux petites oreilles. Depuis qu'Homo Sapiens parle, il raconte des histoires. Pas des balivernes mais des récits essentiels à sa survie, ceux qui donnent du sens à sa réalité. Loin d'appartenir au passé, les contes méritent d'être pris au sérieux tout simplement parce qu'ils ont une incidence sur le monde, ont même une portée politique sous-jacente et parlent des grandes questions qui traversent tout un chacun.e : la mort, l'amour, la ruse face aux puissants ...

Le texte du spectacle est librement inspiré du conte type 313 intitulé « La Fille du Diable ». Parmi les centaines de versions existantes, Mélanie Klein et Pierre Delye ont assemblé certains motifs de leur choix et en ont inventé d'autres afin de donner au récit le sens et la modernité que tous deux souhaitaient. C'est le rôle du conteur ou de la conteuse : transmettre des récits traditionnels, en prenant soin d'en étudier les différentes versions afin de raconter le conte avec son propre point de vue, dans des préoccupations actuelles et universelles.

[Afin d'éclaircir l'explication et d'apprécier le travail d'écriture, vous trouverez ci-dessous quelques autres versions classées sous le même code, toutes fort différentes :](#)

- https://www.le-conte-merveilleux.fr/pdf/DT_AT313_Versions/AT313_DT_Version_62.pdf
- https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_de_la_Haute-Bretagne/La_fille_du_diable
- https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_de_la_Haute-Bretagne/Mademoiselle_la_Noire
- « La Fille du Diable », par Jean-Jacques Fdida, éditions Seuil Jeunesse

4. Les métiers de l'équipe accompagnante

Tout d'abord petite leçon d'orthographe éventuelle:

Quelle est la différence entre un comptable, un compteur et un conteur? 😊

Et quelle est pour vous la différence entre une comédienne et une conteuse?

Un.e comédien.ne porte souvent le rôle d'un seul personnage dans un spectacle. Un.e conteur.se reste à la fois iel même, mais incarne également tous les personnages de son histoire. Mélancolie se définit donc plus comme une conteuse, même si elle aime être accompagnée de professionnels du théâtre afin de devenir comédienne dès qu'elle endosse un caractère de personnage.

Si elle est seule sur scène, Mélancolie s'est en effet entourée de toute une équipe artistique sans qui le spectacle n'aurait pas vu le jour. [Combien de personnes ont travaillé selon vous avec elle avant de se produire sur scène et quelles sont leurs fonctions?](#)

[Voici la description de chaque métier de l'équipe artistique accompagnante :](#)

Pierre Delye, Co-écriture dramaturgique

La dramaturgie, du grec δράμα [drama] qui signifie « action », est l'art de transformer une histoire, vraie ou imaginaire, en un récit construit, comportant un ou des personnages en action. Au théâtre, la dramaturgie est l'art du récit représenté, dans le cadre d'un spectacle vivant. A ne pas confondre avec le mot dramatique ou tragique ! Pierre a donc aidé Mélancolie à réfléchir à la construction de l'histoire à base des 100 versions rassemblées.

Alberto García Sánchez, Mise-en-Scène

La mise en scène, réglant les moindres détails, a pour effet d'assurer l'harmonie générale de l'exécution. Elle s'applique surtout à créer, pendant les répétitions, les conditions favorables à l'expression complète de ce que l'acteur ressent et comprend de son personnage, et à veiller sur la cohérence de son jeu avec l'ensemble de la représentation.

Julie Nayer, Directrice d'actrice

Souvent la direction d'acteur fait partie du rôle du metteur-en-scène. On peut dire que la direction d'acteur est le fait de donner pour chaque plan, dans chaque scène, les indications nécessaires à chaque acteur pour la conduite de son personnage dans une situation donnée par le scénario.

Julien Vernay, concepteur sonore

La conception sonore est utilisée pour communiquer une idée grâce à l'espace, le texte et le traitement du son. Les designers sonores sont des musiciens ou des concepteurs qui créent de nouveaux sons pour transmettre leur message avec leurs instruments ou leurs ordinateurs.

Quel est le son qui te reste le plus en mémoire dans le spectacle? *

Jocelyn Asciak, créateur lumières

Une lumière au théâtre ne peut se contenter d'être seulement esthétique, elle doit se mettre au service d'une pièce, en harmonie avec la direction donnée par la mise en scène. Elle se doit de la servir et participe à l'expression dramatique. Le plus difficile est de trouver la lumière juste, celle qui sert à la fois le texte, la direction qu'a choisie le metteur en scène et le but qu'il veut atteindre en montrant sa pièce.

Vois-tu un moment dans le spectacle où la proposition lumière a enrichi le propos, par exemple pour marquer un changement de lieu, ou un espace temps ?

Mes Idées Fixes (Pierre Ronti & Xénia Pfister), Structure de diffusion

Le mot "diffusion" pour un spectacle couvre beaucoup d'activités du métier d'agent diffuseur : démarchage auprès des organisateur.ice.s, création et prospection de réseaux professionnels, gestion des invitations professionnelles, négociation de contrats de cession, émission de devis, booking des équipes, gestion des agendas de tournée, etc. Pierre et Xénia accompagnent par ailleurs les compagnies sur le terrain dans le travail de relations publiques avec les intervenant.e.s culturels.

Si vous avez pu assister au spectacle aujourd'hui, c'est non seulement grâce au ou à la programmateur.ice, mais aussi au travail diffusion!

5. Les personnages

Dans les contes, chaque personnage a une signification symbolique, un rôle pour faire grandir le/la/les héros. Quel est le personnage qui vous a le plus marqué, ou touché dans l'histoire? Pourquoi? Quel rôle a-t-il selon vous?

Vous trouverez ci-dessous une analyse proposée pour chaque protagoniste:

- Le fermier : homme intègre aux valeurs classiques qui, par peur de ne plus réussir à survivre avec sa femme, a pris une décision trop rapide : non pas pour devenir riche, mais pour ne plus être pauvre. Père aimant. Symboliquement, néanmoins, c'est le personnage qui pousse son fils à grandir, que ce soit sexuellement ou dans ses valeurs de société.

- L'épouse du fermier : femme douce, mère très aimante, elle est peu présente dans le récit mais représente le « cordon ombilical » qui se doit d'être coupé pour que le héros s'accomplisse en fin de récit.
- L'homme au contrat surnommé *l'Homme Souriant* : figure du diable dans le conte traditionnel, il représente ici l'amour de l'argent sans fin, la puissance à tout prix et aux prix du malheur des autres. Il possède de grands pouvoirs magiques. Symboliquement, néanmoins, c'est le personnage qui pousse sa fille à se positionner personnellement, que ce soit sexuellement ou dans ses valeurs de société.
- Le jeune homme : intègre, courageux, déterminé, et aimant ses parents, il a néanmoins l'âge de la puberté et n'est pas encore prêt à l'aventure amoureuse. Son voyage est la première expérience en dehors du giron parental. Sa perte de mémoire est significative dans sa peur de présenter une amoureuse étrangère à son retour à la maison.
- La jeune fille : originaire d'un autre monde, elle est rebelle dans l'âme, ne partage pas les mêmes valeurs mais ne s'oppose à l'autorité paternelle qu'à la rencontre du garçon. L'éducation parentale lui a néanmoins apporté une connaissance de la magie, mais elle en mesurera les limites et paiera de sa personne pour sauver le garçon et renforcer leur amour. Elle n'était pas non plus encore sortie de son domaine parental avant leur fuite commune.
- La mère de la jeune fille : l'absence de la mère dans le foyer est laissée inexplicée dans le récit, mais celle-ci est néanmoins présente dans les pensées de son enfant. Par le dernier cadeau que la mère donne à sa fille; un manteau de plume, elle veille au développement pubère de sa progéniture et la protège en cas de danger ultime.
- Les invisibles : dans le conte traditionnel, seul le diable et ses filles sont nommées. Pour donner au récit le sens et la modernité que Mélancolie et Pierre Delye souhaitaient, le diable de la chrétienté est devenu la diablerie ultra capitaliste de la possession, de l'exploitation et du pouvoir, intra et extra familiale. Les âmes damnées sont devenus les victimes de l'esclavage moderne.

6. L'esclavage moderne :

Avez-vous remarqué qu'aucun personnage ne porte un nom, si ce n'est Yaya? Pourquoi ce choix selon vous?

Il permet non seulement à chacun de s'identifier éventuellement aux protagonistes principaux, mais il met surtout en lumière le seul personnage cité : Yaya se doit de servir chaque matin un plateau de petit déjeuner au jeune homme de l'histoire. Mais seuls les gants blancs de domestique qui portent le plateau à basse hauteur et l'écho de petits pas nous font comprendre que c'est un enfant, forcé à travailler. L'invisible qu'il est durant la plupart du récit apparaît enfin dans la beauté d'une liberté retrouvée de son identité. Cette évocation nous questionne aussi :

« Je ne vous vois pas », dit l'héroïne. Une voix ose lui répondre :
« Et pourtant nous sommes là. C'est juste toi qui as appris à être aveugle. Ouvres les yeux »

Mélancolie tient, sans extirper le public du film mental individuel et merveilleux que tout à chacun se crée durant le spectacle, à éveiller discrètement les consciences sur des sujets brûlants de société. Le terme *Esclavage moderne* est volontairement effacé dans le spectacle et remplacé par le terme des *Invisibles*.

Que recouvre l'esclavage moderne selon vous? Pouvez-vous donner des exemples d'activités dans lesquels l'esclavage a encore cours de nos jours? Pensez-vous que la Belgique et la France sont des pays 100% sans esclavage?

L'esclavage moderne est un terme générique qui recouvre le travail forcé, le mariage forcé et la traite des êtres humains. Le point commun est qu'une personne est exploitée et qu'elle ne peut pas refuser ou quitter en raison de menaces, de violences, de tromperies, d'abus de pouvoir ou de coercition.

Si votre public est encore jeune pour découvrir en profondeur le sujet, nous vous proposons de vous arrêter à la petite vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=eTaUBUkrw78> « L'esclavage moderne des enfants, c'est quoi? ».

Si ce n'est pas le sujet principal du spectacle, son évocation est néanmoins plus qu'une « toile de fond ». L'aberration d'une personne qui vole la liberté et la dignité d'un être humain pour s'enrichir sans limite est un crime qui nous semble en effet important à partager. Beaucoup d'entre nous le pensent disparu de nos contrées alors que 11 000 esclaves modernes sont recensés en Belgique (1/1000 en Belgique, 2,1/1000 en France) selon les estimations du Global Slavery Index (<https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>). La traite des êtres humains touche 50 millions de personnes dans le monde (l'équivalent du nombre total d'habitants en Espagne !) : 28 millions seraient victimes de travail forcé, soit une augmentation de plus de 10% depuis le dernier rapport datant de 2017. Les victimes peuvent être des femmes, des hommes ou des enfants, de nationalité belge, française ou étrangère, exploitées par des individus, des familles, des réseaux locaux,

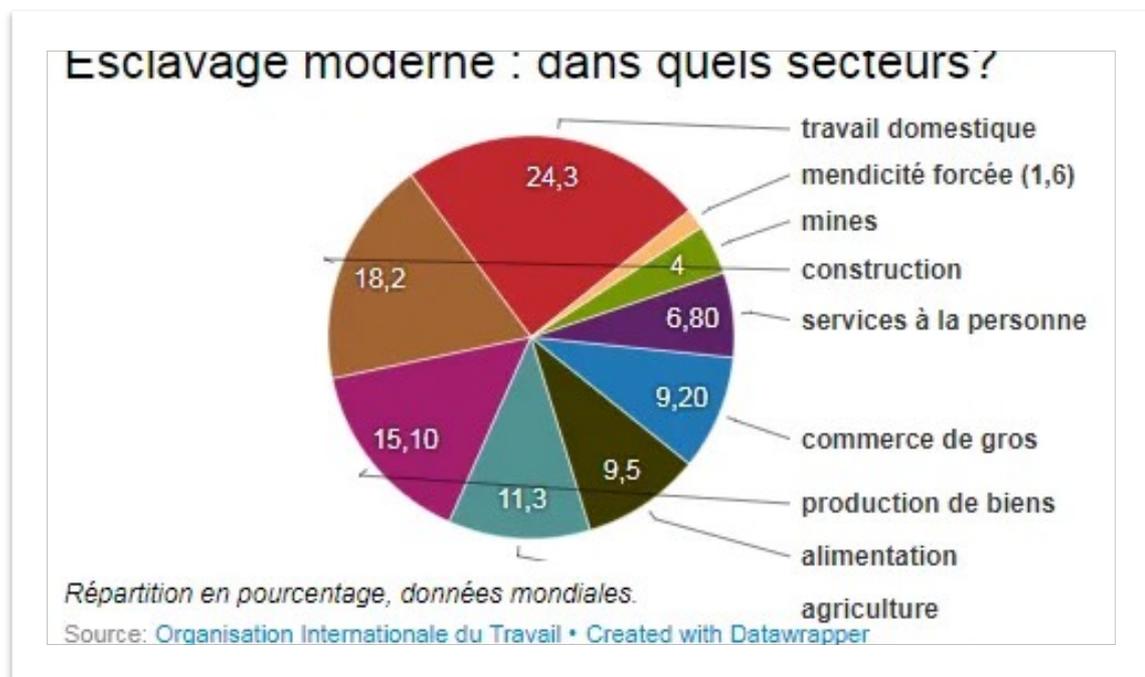
nationaux ou internationaux. La traite humaine peut prendre différentes formes: exploitation sexuelle, prélèvement illégal et trafic d'organes, exploitation à la mendicité, par le travail, ou en faisant commettre un délit contre son gré. C'est le troisième trafic le plus lucratif à l'échelle mondiale ! (<https://fr.euronews.com/2024/03/19/les-profits-du-travail-force-ou-esclavage-moderne-en-hausse-de-37-par-rapport-a-2014-selon>)

« Un contrat est un contrat. A partir de demain, tu m'appartiens »

Le contrat est un engagement ou une convention qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes. Il existe plusieurs types de contrat : contrat de travail, contrat de location, contrat de vente ou encore contrat de mariage. Ce contrat se fait en principe dans un accord mutuel. Mais il arrive que l'un des deux partis se fasse tromper par l'autre, et en paye les conséquences ... C'est ce qui arrive au héros du conte ... ou à des êtres humains.

Dans la seconde partie de la vidéo « Modern Slaves » (www.youtube.com/watch?v=v9egZ8tTGko&t=339s), vous pourrez avoir un exemple de la situation au Qatar et des conséquences d'un contrat signé avec des personnes malhonnêtes.

Graphisme de l'exploitation économique par le travail

Nous sommes souvent bien plus aveugles à ce sujet qu'on ne le pense, et participons malgré nous à l'engrenage du travail forcé par les achats que nous faisons. Une quarantaine de marques telles que Zara, Nike, Balenciaga, Adidas, Decathlon, Primark, par exemple, mais aussi Apple, Carrefour, Google, Tesla, Bosch ... sont impliquées dans l'esclavage des Ouïghours par la Chine (<https://www.uyghur-institute.org/fr/la-liste-de-la-honte/>). L'Europe n'est malheureusement pas épargnée par ce fléau:

- cet égyptien raconte son enfermement sur des chantiers en Belgique « Under Construction » <https://pag-asa.be/fr/ressources>
- Une émission radio parle de l'esclavage en France (2017) : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-bulle-economique/esclavage-moderne-et-en-france-9392212>
- « Modern Slaves » (www.youtube.com/watch?v=v9egZ8tTGko&t=339s) parle non seulement des conditions des ouvriers d'Amazon, travaillant dans des conditions de températures tellement extrêmes que les ambulances anglaises attendent en file devant le portail. La course au travail est tellement forte qu'ils trouvent d'autres moyens que de perdre du temps à aller aux wc ... Elle parle aussi de nos tomates achetées en hiver, récoltées en Espagne par des esclaves.

Une bonne nouvelle : le 13 mars 2024, les gouvernements de l'UE ont conclu un accord pour interdire l'importation de produits issus du travail forcé. Objectif recherché : empêcher les produits liés au travail forcé d'entrer dans l'UE, et accroître la pression sur les gouvernements et les entreprises pour qu'ils mettent fin aux pratiques de travail forcé. Ce qui ne veut pas dire que toutes ont arrêté ...

Pas toujours simple de choisir lorsqu'on a des moyens financiers réduits : quel serait votre moyen-terme entre acheter des vêtements (ou matériel, nourriture) pas chers mais produits sous esclavage, et vous vêtir dignement sans avoir le travail forcé d'autres humains sur la conscience ?

En Belgique, deux structures bruxelloise et liégeoise luttant contre la traite humaine existent:

<https://pag-asa.be/fr/?lang=true>

<https://www.asblsurya.org/>

Vous pouvez aider à repérer d'éventuelles victimes de cet esclavage chez nous:

<https://www.youtube.com/watch?v=cdwjY7kbOc4>

<https://pag-asa.be/fr/la-traite>