

Dossier pédagogique

Olalaland

Une création de Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume
Compagnie Diva Bonsoir, artistes associé·es
Mise en scène Lionel Dray

Du mer. 09 au sam. 19 décembre
Durée 1h
Salle Vauthier - tnba

Théâtre national Bordeaux Aquitaine
Direction Fanny de Chaillé
tnba
Le théâtre
L'école

Résumé

Madame Olala vit seule à Olalaland, un monde étrange et poétique peuplé de souris, de petits déjeuners, de bouts du monde et de listes infinies. Obsédée par la peur d'oublier, elle veut tout noter, classer, archiver. À Olalaland tout est familier et pourtant si étrange, un étrange familier...

Un jour, une pensée échappe à la vigilance de Madame Olala. Mais au fond, qu'est-ce qu'une pensée ? Naît- elle en nous ? A l'extérieur ? Puis-je décider de ce que je pense ? Suis-je vraiment ce que je pense ?

Déterminée à la retrouver, Madame Olala se met en route et quitte pour la première fois son monde.

Commence alors un récit initiatique, un voyage traversé d'échos au cartoon — de Roger Rabbit à Alice au pays des merveilles. Retrouver cette pensée devient une épreuve déroutante, insaisissable, où le chemin semble se dérober à mesure qu'elle avance. Plus elle cherche, plus quelque chose lui échappe, comme si la pensée elle-même refusait d'être saisie.

Comme dit la grande sagesse Olalalienne : *Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer.*

© Jean-Louis Fernandez

Avant le spectacle

Se questionner, imaginer, faire des hypothèses, en utilisant différents supports.

Il est important de ne pas tout dévoiler avant de voir la pièce, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir « tout compris ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation.

Parler de théâtre

Avant toute chose il est important de partager, connaître et comprendre ce qu'est le théâtre.

- Dossier : Accompagner de futurs spectateurs au tnba
- Jeux du théâtre
- Préparer dès maintenant l'après spectacle et le bord de scène, la rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la pièce.
  Travailler ensemble les questions que l'on pourrait poser à l'équipe artistique sur la création d'un spectacle, leur métier, leur parcours, etc

Proposition de démarche pour aborder le spectacle

Olalaland – Cie Diva Bonsoir

1/ Faire des hypothèses

Outil : La Boite à indices du spectacle
La boite à indices renferme plusieurs éléments qui vont aider les élèves à découvrir petit à petit l'univers de la pièce.
La démarche est toujours la même : faire des hypothèses, imaginer, avant d'avoir vu le spectacle.

Outil : Le résumé du spectacle
Focus sur Olalaland et Madame Olala

- **« olala »**
  Que signifie « olala » / « oh lala » pour vous, quand l'utilise-t-on ? Dire « olala » avec plusieurs émotions et noter ce qui change dans le corps, la voix, le visage, jouer des saynètes incluant « olala ».

- **Le titre : Olalaland**
  Imaginer ce monde, son décor, son paysage, ses règles, ...

- **Le personnage principal : Madame Olala**
  Imaginer Madame Olala, son caractère, son costume, sa voix, son histoire...

2/ La création du spectacle et les inspirations

a) Un dispositif scénique singulier

Un grand écran composé de bandes élastiques tendues sert de surface de projection. Les dessins peuvent s'y métamorphoser et dialoguer avec le corps réel de l'interprète. Le dispositif permet notamment de faire apparaître, agrandir ou traverser des éléments dessinés. Le dessin peut illustrer l'univers du personnage, refléter son monde intérieur ou faire avancer le récit.

La musique utilise notamment des procédés d'échantillonnage, de sampling et de boucle. Le dessin mêle formes graphiques simples, animation image par image, dessin traditionnel et dessin sur tablette. Ces éléments sont des pistes d'observation, sans chercher à dévoiler aux élèves les surprises de la représentation.

b) Création et inspirations cinématographiques

« Du minuscule à l'infini, du noir et blanc à la couleur, du quotidien au fantastique, cette aventure musicale et dessinée esquisse le portrait d'un être lunaire inspiré du cinéma muet de Buster Keaton à Jacques Tati en passant par La linea d'Osvaldo Cavandoli. »
(Extrait du dossier de création de Olalaland)

Des exemples de références à regarder et analyser :
- Buster Keaton et Charlie Chaplin - Violin and Piano Duet
- Charlie Chaplin – The Feading Machine – Modern Times 1936
- Jacques Tati – scène de la cuisine - mon oncle

> **à explorer :** registre comique, personnages maladroits, présence de bruitages et musiques, émotions des personnages, démarches, exagération, mécanismes, réalisme ou invention,...
> **à inventer :** une machine « utile », les bruitages d'une scène muette...

c) la création visuel et le dessin

L'approche choisie ici consiste à refléter le monde intérieur et extérieur de Madame Olala, mais également à illustrer son univers, ou encore à créer des ellipses narratives. Diverses formes graphiques seront ainsi employées pour répondre à ces fonctions : la bande dessinée, l'animation en image par image, l'apparition au fur et à mesure d'un arrière-plan dessiné ou d'un univers durant une improvisation musicale du personnage, ou encore l'interactivité directe entre l'écran ou le décor et Madame Olala, seront autant de champs déployés durant la pièce. Techniquement, nous opterons pour le dessin traditionnel, mais aussi sur tablette graphique, le tout projeté par vidéoprojecteur sur l'ensemble du décor, écran inclus ; esthétiquement, nous opterons pour des formes simples, au trait naïf mais non simpliste, et le choix du noir et blanc majoritaire, ou de couleurs dans certaines scènes, renforcera le choix de ces formes.
(Extrait du dossier de création de Olalaland)

Inspiration de l'équipe artistique : La linea d'Osvaldo Cavandoli

Bibliographies, inspirations littéraires :
- *Max et les maximonstres* - Maurice Sendak, ed. L'école des loisirs
- *Alice au pays des merveilles* - Lewis Caroll, ed. Glénat Jeunesse
- *Milo et les créatures du grand escalier* - Ben Hakte, ed. Rue de Sèvres

A partir de paysages sonores ou de musiques :
- Imaginer une scène en la dessinant
- Imaginer une scène en l'écrivant

Travailler la métamorphose avec le Flipbook :
Dessiner un personnage ou un objet dans un coin de la première page. Sur chaque page suivante, déplacer très légèrement un élément du dessin. Feuilleter rapidement le bloc pour observer l'impression de mouvement. Identifier ce qui change et ce qui reste stable.

d) La création musicale et l'échantillonnage

« La musique utilise notamment des procédés d'échantillonnage, de sampling et de boucle. »

Inspiration de l'équipe artistique :
- Pierre Schaeffer et Pierre Henry – France Culture
- Pierre Schaeffer - Études de bruits (1948)

A partir de « études des bruits » de Pierre Schaeffer :
- Noter tout ce qu'on peut imaginer ou reconnaitre

A partir d'une illustration, d'un dessin animé (comme *La linea* d'Osvaldo Cavandoli) :
- Imaginer les « bruits » / bruitages

Après le spectacle
Analyser, se souvenir, expérimenter.

Après le spectacle, on peut parler de ses souvenirs, partager les émotions ressenties, échanger sur les différentes interprétations... Des éléments peuvent faire consensus : le nombre de personnages, la description des décors, des accessoires, etc...
Mais les interprétations, les points de vue et les ressentis seront propres à chacun·e.

Pour aller plus loin dans l'expérience de spectateur on peut :

Revenir sur le spectacle
- Chaque enfant peut dessiner, ou collecter un corpus de mots / corpus d'image
- Dans un second temps, collectivement, on compare ce qu'on a vu et entendu pendant le spectacle, avec les hypothèses qui avaient été évoquées
- Proposer des débats autour des thématiques du spectacle
- Préparer l'interview d'un personnage du spectacle. Construire le questionnement (type de questions, contenu, connaissances préalables)
- Revenir sur nos hypothèses de la Boite à indices

Plus précisément et en lien avec ce qu'on a fait avant le spectacle
- À quel moment du spectacle aurais-tu eu envie de dire « Olala » ?
- Est-ce un « Olala » de surprise, joie, peur, colère, émerveillement, etc ?
- Comment chaque personnage dirait « Olala » ?

Se questionner sur des extraits du spectacle
Mais au fond, qu'est-ce qu'une pensée ? Naît- elle en nous ? A l'extérieur ? Puis-je décider de ce que je pense ? Suis-je vraiment ce que je pense ?

Comme dit la grande sagesse Olalalienne : *Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer.*

Expérimenter : mêler théâtre, art plastique, son en direct

> Les listes de Madame Olalala

« Obsédée par la peur d'oublier, elle veut tout noter, classer, archiver »
Chaque élève écrit ou dessine une courte liste de choses qui lui semblent importantes pour commencer une journée. En petits groupes, mélanger les listes et fabriquer une liste collective inattendue. Lire la liste à voix haute en variant le rythme : très lentement, comme une annonce solennelle, très vite, en chuchotant.
Choisir le titre de cette liste et expliquer ce qui la rend drôle, étrange ou poétique.

> Faire dialoguer théâtre et dessin

Fabriquez un paysage qui n'existe nulle part ailleurs, puis entrez dedans.
Par petits groupes, les élèves créent un paysage imaginaire en collage : montagnes à l'envers, maisons flottantes, arbres géants, poissons dans le ciel…
Ils observent leur création et choisissent un élément à incarner.
Chaque élève devient un personnage, un objet ou un élément du paysage.
Le groupe compose un tableau vivant inspiré de son collage.

Au signal, les personnages s'animent et inventent une courte scène sans paroles.
Certains sont missionnés pour faire les bruitages.

> Création art plastique : matérialiser une pensée de Olaland

Chaque élève imagine une pensée : à quoi ressemble-t-elle ? Est-elle légère, encombrante, rapide, minuscule ?
Il la fabrique en papier, carton, fil ou matériaux de récupération.
Il invente la manière dont cette pensée se déplace : elle roule, saute, tremble, se cache, se transforme… Il manipule sa création ou la fait vivre avec son corps.