

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

La compagnie
FIGARO & CO
présente

Chorégraphies
Mathilde **RAMADE**
Direction vocale
Anna **RAMADE**

POIL DE CAROTTE

Texte, musiques &
mise en scène de
GILLES RAMADE

Gilles Ramade
Adapté du roman
de JULES RENARD

Avec **40 jeunes**
des ateliers **FIGARO & CO**
et de **PIBRAC** (et ses environs)

Tmp
THEATRE MUSICAL PIBRAC

La Compagnie Figaro and Co présente

POIL DE CAROTTE

Comédie musicale de GILLES RAMADE

Adapté du roman de JULES RENARD

Avec

40 jeunes des ateliers Figaro and co et des jeunes de Pibrac et ses environs.

Et les artistes de la compagnie Figaro and Co

Mise en scène : Gilles Ramade

Chorégraphies : Mathilde Ramade

Direction vocale : Anna Ramade

SPECTACLE destiné aux enfants des cycles 2 et 3 et aux collégiens.

Contacts

Artistique / pédagogique :

Mathilde Ramade / 06 66 62 90 93/ ramade_mathilde@yahoo.fr

TMP :

Nathalie Amaru / 05 61 07 12 11 /contact@tmp-pibrac.com

THÉÂTRE
MUSICAL
DE PIBRAC

L'HISTOIRE

Poil de Carotte a beau se taillader les joues pour qu'elles rosissent, personne ne l'embrasse.

Sa mère, madame Lepic comme il l'appelle, n'aime pas son petit dernier aux cheveux roux. « Tout le monde ne peut pas être orphelin », se répète Poil de Carotte. Il faut ruser, et il en faudra des ruses pour échapper aux plans machiavéliques de madame Lepic .

L'existence de Poil de Carotte est un enfer entre ce bêta de grand frère Félix, Ernestine, sa sœur chouchoutée, et un père débonnaire mais absent.

Un quotidien cousu de punitions et d'humiliations.

Il n'en échappe que par l'exercice d'une lucidité pourtant cruelle : les seuls êtres vivants qui ont de l'intérêt à ses yeux seront les poules.

Photo du spectacle

Thématiques

La maltraitance familiale

Il est bien difficile d'imaginer un pire modèle de mère que cette

Madame Lepic. Sadique, elle se plaît à multiplier les humiliations sur le plus jeune de ses fils, en l'affublant d'abord de ce surnom mesquin qui colle au garçon comme une tache indélébile. Ingénieuse dans sa méchanceté, Madame Lepic piège son fils en mettant en scène son énurésie. Elle l'enferme dans sa chambre

et oublie délibérément de déposer un pot sous son lit, et l'unique fenêtre est cloîtrée. Le lendemain, c'est avec jubilation qu'elle constate les draps trempés.

Un enfant différent

Poil de Carotte est un enfant différent des enfants de son âge. Il aime parler

avec les adultes, faire de grands discours avec la bonne ou écouter son père si rare mais qu'il admire tant. Aux yeux de sa mère, c'est un insolent qui « répond » qui « contredit ». Celui qui deviendra plus connu sous le nom de Jules Renard, brillant et raisonneur, se sent à l'étroit

dans le rôle de petit dernier qui lui est affublé. Sa mère, souvent prise de cours et dépourvue devant son comportement, n'a pour réponse que l'humiliation.

Les enfants, les héros de cette histoire

« Poil de carotte » met en scène des comédiens et musiciens professionnels de la compagnie Figaro and Co, des jeunes des ateliers Figaro and Co et les enfants de la commune d'accueil et des environs.

Dans cette production, les enfants sont les premiers protagonistes du spectacle. Les rôles de Monsieur et Madame Lepic seront tenus par deux comédiens-chanteurs professionnels. Nous verrons évoluer Poil de Carotte, son frère et sa soeur à neuf âges différents. Ce ne sont pas moins de vingt-sept enfants qui à tour de rôle incarneront ces personnages. Les enfants sont appelés à des fonctions multiples : chanteurs et chanteuses, solistes, acteurs et actrices.

Lorsqu'ils ou elles ne sont pas investis dans ces rôles, ils ou elles rejoindront le poulailler entourant l'action et seront les poules compatissantes, assistant et commentant les maltraitances du jeune garçon.

LA MISE EN SCÈNE

La mise en scène repose sur une scénographie unique où l'on découvre une salle à manger rustique, lieu du repas de famille, des séances de devoir scolaire, de longues soirées au coin du feu. Le poulailler se situe de part et d'autre de cette pièce. Les enfants sont des acteurs redoutables. Tout l'enjeu théâtral consiste à hisser les adultes au niveau de jeu instinctif qu'ont les enfants surtout sur des thèmes de cette espèce, dans lesquels ils se reconnaissent ô combien.

EXTRAIT DU SPECTACLE

(La chanson présente la famille LEPIC)

CHEZ LES LEPIC

*Chez les Lepic on ne parle pas
À table pendant les repas
Chez les Lepic on se tient droit
On ne mange pas avec les doigts*

*Chez les Lepic on ne dit pas
Je voudrais ci passez moi ça
Ni s'il vous plait chez les Lepic
On pousse l'assiette vers le plat.*

*Monsieur Lepic les yeux baissés,
Se sert à boire Le dos courbé,
Il se nourrit très sobrement,
Mme Lepic sert ses enfants,
D'abord Félix son préféré,
Puis Ernestine car c'est l'ainée,
Poil de carotte lui il attend.*

*La nouvelle bonne ne comprend pas,
Elle n'a jamais vu ça
Mais qui sont donc ces gens
pense-t-elle en baillant.*

*Chez les Lepic on ne parle pas,
À table pendant les repas,
Madame Lepic parle à son chien,
Du prix du lait du poids du pain,
Elle raconte la vie du village,
Les nouveaux nés et les veuves,*

*Madame Lepic aime les potins ...
...sEt les embrouilles entre voisins.*

*Monsieur Lepic va chercher l'eau,
Agathe n'a pas bougé,
Madame' Lepic fait ses yeux noirs,
Monsieur Lepic n'a plus de pain,
Elle court jusqu'au placard, ramène du
pain, monsieur Lepic se lève il a fini
son repas.*

LES OUTILS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

le roman de Jules Renard (1894)

Au théâtre. :

L'auteur l'adapta avec Antoine en 1900
sous le même titre :

Au cinéma

- Julien Duvivier l'adapte en 1926 et en 1932 :
- [Poil de Carotte \(1952\)](#) de [Paul Mesnier](#).
- [Poil de Carotte \(1973\)](#) de [Henri Graziani](#),

À la télévision

- Un [téléfilm](#) de [Richard Bohringer](#) en a été tiré en [2003](#).
- Un dessin animé [Poil de Carotte](#) a été réalisé en 1997 et diffusé l'été dans l'émission [Midi les Zouzous](#) sur [France 5](#).

En bande dessinée

- Une bande-dessinée *Poil de Carotte* de Luc Duthil & [Céline Riffard](#) a été publiée en 2010.
- *Poil de Carotte* de [Éric Corbeyran](#) et [Renaud Collard](#) (Delcourt Ex-Libris, 2016).

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Gilles Ramade - Auteur
Compositeur - Metteur en scène -
Directeur musical

« *L'homme aux mille casquettes* » (Le Monde 2003).

Chanteur lyrique, il est aussi pianiste-compositeur d'une vingtaine de comédies musicales et d'Opéras pour la jeunesse (Pinocchio, La Guerre des Boutons, Sa Majesté des Mouches, Poil de Carotte, la vague...) et auteur d'une trentaine de pièces de théâtre. Showman, il connaît un véritable succès sur les scènes parisiennes et nationales avec Piano Furioso seul en scène musical écrit à 4 mains avec l'humoriste Jérémy Ferrari. En 2018 il est élu « Homme de l'année » par les lecteurs de la Dépêche du Midi. L'éclectisme des ses aventures artistiques et son expérience musicale allant de la musique du moyen âge aux musiques électro-acoustiques en passant par l'opérette et le rock'n roll l'ont amené à fonder sa Cie Figaro & Co spécialisée dans le théâtre musical. Il a à ce jour près de 150 mises en scène à son actif dont de nombreux opéras classiques ou opéras rock, entre autres Carmen, Carmina Burana, The Wall, West Side Story, Les Contes d'Hoffman, Chuck, Led Zep 129...

MATHILDE RAMADE – Chorégraphies

Mathilde Ramade enseigne actuellement la danse et le théâtre aux ateliers de «Théâtre Musical »

Figaro and Co de Pibrac

Artiste, chorégraphe et metteur en scène, elle participe depuis 15 ans aux spectacles de la Cie **Figaro & Co**.

Très jeune, Mathilde se forme aux claquettes auprès d'Evelyne Bennac et suivra plus tard plusieurs formations de danse du monde telles que le baratanatiam, le katalali ou encore le flamenco.

Elle opte un master en Théâtre et Cinéma à la Sorbonne à Paris, puis poursuit sa formation à « L'Odin Teatret » au Danemark sous la direction d'Eugénio Barba.

Elle met en scène plusieurs pièces : *Héritage-s*, *Plagiat*, *L'Inattendu* de Melquiort, *Dieu aboie-t-il*, et chorégraphie les spectacles musicaux de la compagnie Figaro and Co tels que *Monsieur Carnaval*, *Taxi Pour Broadway*, *Les Contes d'hoffman* et bien d'autres...

Elle est également intervenante en danse et théâtre au travers de nombreux projets pour la jeunesse créés par Gilles Ramade comme *La Vague*, *Sa majesté des Mouches*, *Pinocchio* ou encore *Over the Rimbaud*...

En tant que comédienne danseuse et chanteuse, Mathilde intègre les spectacles de la Compagnie A et joue actuellement dans *Les Précieuses Ridicules*, *Les Amants du capitole*, et *Dom Juan*.

Au sein de la Compagnie Figaro and Co, on la retrouve dans *Chuck*, *Le Casting* ou encore *Cent ans de Music-Hall*

Mathilde Ramade est l'auteur du spectacle *Manhattan Sisters* qu'elle créera et jouera avec sa sœur Anna Ramade, notamment au Théâtre Trévisé à Paris.

Le spectacle est actuellement en tournée dans toute la France et en 2020, Anna et Mathilde créent *La Revanche des Manhattan Sisters* au Grenier Théâtre à Toulouse.

Chorégraphie de Mathilde Ramade dans « La Vague » avec les jeunes des ateliers Figaro and Co

ANNA RAMADE – Direction vocale

Anna Ramade enseigne actuellement le chant aux ateliers de « Théâtre Musical » **Figaro and Co** de Pibrac.

Chanteuse et comédienne, Anna Ramade fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 7 ans en jouant Cosette dans *Les Misérables* de Claude Michel Schonberg.

Artiste caméléon, elle navigue entre chant classique, variété, jazz, et théâtre.

Très tôt, elle se produit dans de nombreuses comédies musicales de la compagnie Figaro and Co : *Alice, Un Taxi pour Broadway, The Rocky horror picture show, Cent ans de Music-hall...* et chante dans plusieurs revues du Théâtre Barrière de Toulouse telles que *Best of comédies musicales* ou encore *Duos d'enfer*.

En 2012, Anna entre au CNR de Toulouse où elle se forme au chant lyrique dans la classe de Jacques Schwartz.

Elle chante dans plusieurs opéras et opérettes telles que *Monsieur Carnaval* , *L'auberge du cheval blanc* ou encore *La Fille du Régiment* de Donizetti.

Au théâtre, elle interprète Maria dans *Dieu aboie-t-il*, Rosine dans *le Barbier de séville* de Beaumarchais, et Juliette dans *Roméo hait Juliette* de Gilles Ramade, actuellement en tournée dans toute la France .

Depuis 2021 , Anna est chanteuse et maîtresse de cérémonie dans le « Pink City Orchestra » qui reprend les plus grandes musiques de films .

Également comédienne dans le doublage, elle est la voix française de Noa dans les aventures de *La fée Clochette* de Walt Disney et la Schtroumpfette dans la nouvelle série « Les Schtroumpfs » sur TF1.

En 2016, Anna et sa sœur Mathilde Ramade créent le spectacle musical *Les Manhattan Sisters* qu'elles joueront au Théâtre Tréville à Paris, et récemment *La Revanche des Manhattan Sisters* au Grenier Théâtre à Toulouse.

Anna Ramade dans Alice au pays des merveilles avec les enfants des ateliers figaro and co

Johann Nicol au cours d'une répétition de la Guerre des boutons avec les jeunes de Montredon-Labessonnié

Johann Nicol - Comédien - Chanteur

Johann Nicol a étudié le théâtre à l'université de BordeauxIII, section arts du spectacle, et en est reparti diplômé (DEUST formateur aux métiers du spectacle)

Il s'est installé à Toulouse en 2003, où il collabore pour la première fois avec Gilles Ramade dans la production de Hair à la Halle aux Grains.

Depuis 17 années, Johann participe à toutes les créations de la compagnie Figaro and co et les enfants ont la chance de jouer à ses cotés ou de le voir dans beaucoup de spectacles pour la jeunesse de la compagnie : **Le Noel de Monsieur Scrooge**, **Alice au pays des merveilles**, **La vague**, **Les Méaventures de Pinocchio**, **Poil de carotte**
...

HISTORIQUE DES PROJETS EN COLLABORATION AVEC LA JEUNESSE

LA CANTINE

*Conte Musical Dystopique écrit par Gilles Ramade
Musiques de Led Zeppelin, Schubert, P. Glass, A. Badalementi, G. Ramade.*

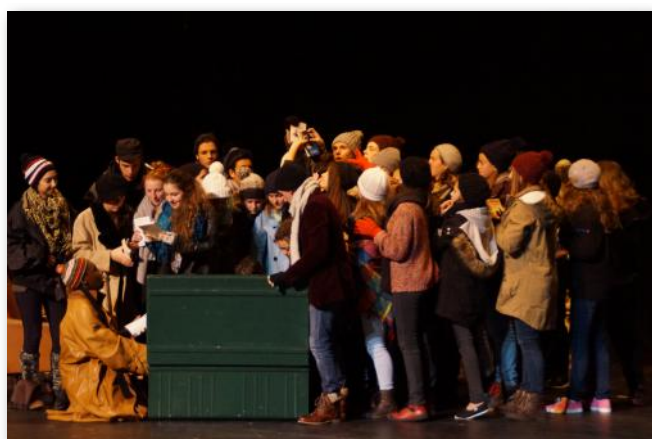
LA CANTINE est un ouvrage inspiré du « meilleur des monde » de G Orwell qui nous parle d'une société qui se veut parfaite : Pour éviter toute matière à conflit ou prise de pouvoir d'un individu sur un groupe les différences sont gommées, l'uniformité règne en maître. Les arts, la littérature, la sexualité, le rire, les prédominances artistiques, intellectuelles ou physique sont interdites. Jusqu'au jour où la découverte d'une cantine remplie de livres de tout genre ouvrira les yeux d'un groupe d'élèves sur un autre monde.

1 — La musique : travail sur les percussions. Par une méthode simple, les jeunes acquièrent rapidement la technique de base. Un travail sur le son et les nuances a complété l'apprentissage.

2 — Le chant : Les jeunes travaillent la technique Vocale: échauffement, respiration, vocalises... Puis le déchiffrage de morceaux pour le Spectacle: Texte, rythme, mélodie. Apprentissage de la polyphonie, travail d'oreille et de concentration.

3 — La chorégraphie : Cet ouvrage nécessite un duo fille garçon et des ensembles avec le groupe danseurs. Les jeunes ont dansé sur un trio de Schubert et sur des extraits de l'opéra de Philip Glass Einstein on the Beach. Enfin ils ont dansé sur un morceau original écrit pour le groupe de percussions.

Les ateliers se synthétisent par des répétitions de la mise en scène du spectacle permettant le regroupement et un travail sur l'art dramatique, dispensé par Gilles Ramade.

PUBLIC CIBLÉ : 13-18 ans (50 jeunes)

Thème : AUTOGESTION D'UN GROUPE

SA MAJESTE DES MOUCHES

*Opéra Apocalyptique, d'après le roman de William Golding
Ecrit et composé par Gilles Ramade*

Sa Majesté des mouches (*Lord of the Flies*) est un roman de l'auteur anglais William Golding publié en 1954 qui montre la fragilité de la civilisation. Il décrit le parcours régressif d'enfants livrés à eux-mêmes.

1 — La musique évolue au fur et à mesure de l'ouvrage partant d'une écriture savante (chœur à 3 ou 4 voix) et riche harmoniquement pour finir vers une musique à inspiration primitive essentiellement percussive.

2 — Le chant est omniprésent dans cet ouvrage puisque historiquement le groupe d'enfants qui échoue sur cette île fait parti d'une maîtrise. La rencontre avec un jeune très doué a entraîné la composition d'un air solo non prévu à l'origine.

3 — La danse Le retour opéré vers la nature par ces enfants a désinhibé leurs comportements physiques. Ils se sont grisé de danses tribales et parallèlement leurs luttes, leurs combats ou leurs épisodes de chasse ont été également traités sous forme chorégraphique.

LA MISE EN SCÈNE

Le plus gros travail était tout d'abord de former les groupes. De détecter les enfants qui ont à la fois l'envie et les capacités à développer un savoir faire dans une des disciplines, puis créer le partenariat sur le plateau entre ces différents groupes.

En terme de direction d'acteur, la difficulté était dans la conduite des sentiments qui relève plutôt d'une logique adulte. La dureté des rapports physiques allant dans l'histoire jusqu'au meurtre était aussi un enjeu de mise en scène.

PUBLIC CIBLÉ : 8-18 ans (entre 30 et 60 jeunes)

Thème : L'ADHÉSION AVEUGLE À UNE CAUSE

LA VAGUE

Opéra rock, d'après le livre de Todd Strasser

Écrit et composé par Gilles Ramade

Cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux Etats-Unis dans les années 1970. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un mouvement, la Vague, aux slogans forts : " La Force par la Discipline, la Force par la communauté, la Force par l'Action " En l'espace de quelques jours, le paisible lycée californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres de leur nouveau leader.

Un travail indispensable sur les archives d'époque, débats, étude de l'œuvre avec les jeunes, l'évocation des génocides perpétrés dans les camps de concentration.

PUBLIC CIBLÉ : 12 -18 ans (de 30 à 100 jeunes)

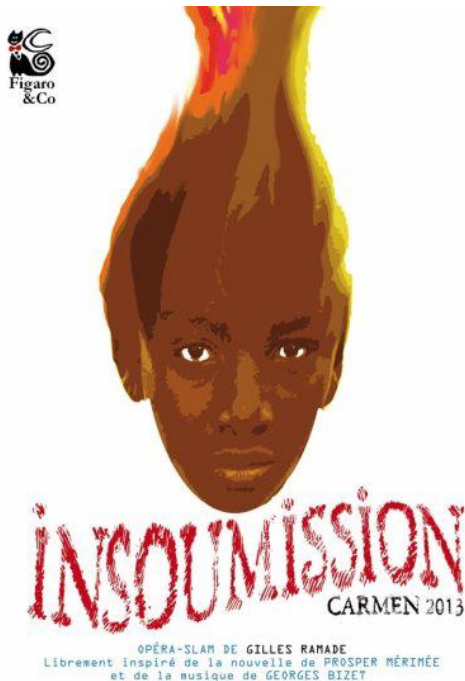

Création d'un CD de la Vague enregistrée par les jeunes de Pibrac qui ont joué dans le spectacle au Studio Guyl à Toulouse.

INSOUMISSION

*Opéra Slam écrit et composé par Gilles Ramade
D'après la nouvelle de Prosper Mérimée Carmen et sur des thèmes de l'Opéra Bizet.*

Cet opéra Slam librement inspiré de l'opéra de Bizet nous raconte l'histoire de Carmen une héroïne des temps modernes qui partage avec ses illustres ancêtres le triste privilège de perdre la vie héroïquement pour son droit à l'émancipation. Loin des débats moralisateurs, politiques ou religieux, cette fresque théâtrale et musicale témoigne d'une histoire qui aurait pu n'être qu'un jeu d'enfants mais qui inexorablement tourne au drame.

Le travail sur l'adaptation de Carmen par Gilles Ramade implique les jeunes dans trois disciplines : la danse, le chant

et la comédie. Le chant consistait en reprises des principaux thèmes de Carmen par un Chœur féminin et des slams chantés sur des arrangements originaux sur les thèmes de Bizet.

Les jeunes jouent les rôles phares aux côtés de 3 acteurs professionnels.

Les chorégraphies réglées ont été dansées par l'ensemble du groupe. Le langage dialogué très proches du langage courant a permis aux acteurs de s'investir pleinement dans l'œuvre dramatique y apportant au passage leur pierre dialoguée.

PUBLIC CIBLÉ : 14 -18 ans (Entre 20 et 50 jeunes)

LE VESTIAIRE DES FILLES

Comédie musicale écrite et composée par Gilles Ramade

Le vestiaire des filles raconte l'aventure d'une classe de filles en 1967 qui, sous l'impulsion de leur « prof de gym », accepte de jouer à un sport jusque là réservé aux garçons : le Rugby. Cette épopée va nous permettre de suivre ces jeunes filles à la fois dans leur évolution morale, sportive, leur transformation physique durant leur scolarité et la prise de conscience de leur statut de femme. Guidée par leur entraîneuse, elles franchiront les années 70 que nous revisitons au gré de leurs conversations intimes et l'application des nouvelles règles sociétales et morales.

*En plus du travail scénique, **une partie filmée était intégrée** dans le spectacle. Nous avons donc participé à une journée de tournage dans chaque lieu où nous avons présenté ce projet et les jeunes ont abordé le travail de l'acteur à la caméra.*

Une initiation au Rugby a été assurée durant ce stage permettant aux jeunes filles d'interpréter au mieux cette histoire. D'autant plus que pour une partie du groupe un vrai match de rugby contre des garçons a été filmé. (partie scénarisée bien sûr ce qui a demandé aux garçons un grand effort d'abnégation. Le scénario prévoyant qu'ils devaient perdre devant les filles !)

Travail choral et chant solo entouré de trois artistes professionnels sur scène, d'un orchestre en fosse. La direction musicale, musicale et mise en scène était assurée par Gilles Ramade, la préparation musicale s'est fait en amont dans le cadre des chorales des lycées ou collèges concernés.

PUBLIC CIBLÉ : 12 -18 ans (60 jeunes filles)

LA VIE DE BARBARA MILICENT ROBERTS

Comédie fantastique écrite par Gilles Ramade

“ On parle souvent de l'influence des jeux d'enfants sur leur futur comportement adulte, mais que penser du comportement des adultes à travers leurs jeux d'adultes ?

Un savant fou a conçu une machine qui transforme les enfants en jouets et projette de transformer ainsi l'ensemble de la population enfantine et devenir par là même «le grand marionnettiste de l'univers ». Il enlève des enfants...

Dans cette histoire fantastique, entre les contes de Grimm et les films de Tim Burton, La manipulation est au cœur du sujet : Les jouets, objets de manipulation, les enfants manipulés par les adultes, les adultes manipulés par le progrès.

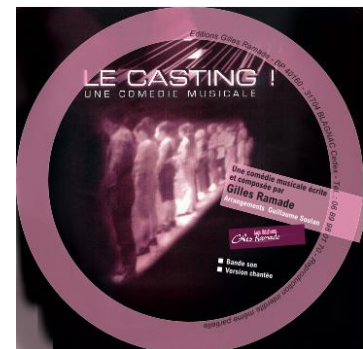
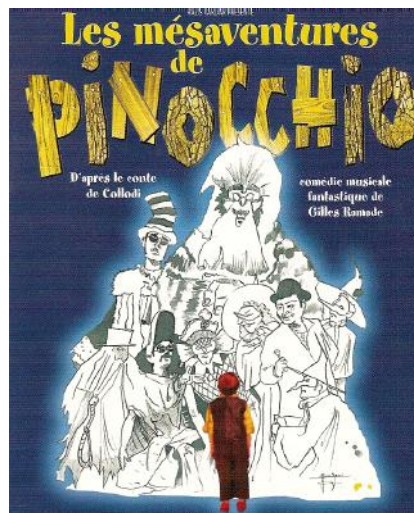
Ce spectacle inclut la participation de 4 comédiens professionnels et d'un chien dressé. Le travail avec l'animal constitue une étape forte de l'élaboration de la pièce ainsi que de vraies exigences de discipline pour laisser celui-ci dans un environnement rassurant et stable.

Ce spectacle au contraire des précédents comporte peu de parties chantées et dansées mais nécessite un véritable investissement théâtral puisque les 50 enfants sont sur le plateau durant tout le spectacle.

PUBLIC CIBLÉ : 8 -14 ans (50 jeunes)

D'autres réalisations ... pour les plus jeunes (7 – 12 ans)

l'Hymne à la Laïcité créé le 9 Décembre 2010 à la salle des Illustres du Capitole de la mairie de Toulouse

