

Germinal

L'INTEMPOREL

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. A savoir qu'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 et aussi le 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 aussi simultanément par le langage cinématographique.** Sur scène, sur les écrans mobiles, lui 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 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. A savoir qu'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 ?

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 couteuse 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 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.

Dossier artistique

Climax (Compagnie de théâtre / cinéma)	.5
Résumé	.6
Équipe artistique	.7
Distribution du spectacle	.7
Principe de la scénographie	.8
Graphisme	.10
Travail du son	.13
Présentation de l'auteur : Émile Zola	.13
Adaptation de l'œuvre	.14
Patrimoine culturel reconnu à l'Unesco	.16

Dossier pédagogique

Lien avec le programme pédagogique du collège	.18
• Postulat : étudier Germinal au collège	
• Le programme de français	
• Les EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire)	
• Compétences possibles à travailler à la suite du spectacle	
Lien avec le programme pédagogique du lycée	.22
• Postulat : étudier Germinal au lycée	
• Programme de français	
Intérêt de la représentation théâtrale pour les élèves	.24
• On apprend toujours mieux par l'émerveillement	
Les différents codes narratifs	.26
• Observer et décoder le langage cinématographique	
• Observer et décoder le langage théâtral	
En accompagnement du spectacle	.28
(En amont ou en aval du spectacle)	
• Bénéficier de l'exposition temporaire : « Germinal, fiction ou réalité ? »	
• Bénéficier d'un atelier de sensibilisation et d'échange	
Découvrir le travail de résidence	.30
• Qu'est-ce qu'une résidence ?	
• Quelles en sont les grandes phases ?	

Annexes

Annexes	.32
• Co-production	
• Partenaires	
• Soutien public	
• Programmation	

Dossier artistique

Germinal

L'INTÉMPOREL

Climax - Compagnie de théâtre / cinéma

CLIMAX est une jeune compagnie créée début 2021 autour du projet du spectacle Germinal.

Le directeur artistique de cette compagnie, Pierre Lamotte, évolue depuis 30 ans dans le domaine théâtral (ayant participé à une multitude de spectacles et de sons et lumières / formateur / Directeur du Théâtre-École de Marcq-en-Barœul / Comédien-coordonateur à la Ligue d'Improvisation Marcq-en-Barœul) et évolue depuis tout aussi longtemps dans le domaine de l'audiovisuel (enseignement de l'écriture de court-métrage, réalisation de plusieurs courts-métrages, et de films de commande, ainsi que plusieurs longs-métrages).

La compagnie **CLIMAX** est une association réunissant le théâtre et le cinéma.

Contacts de la compagnie :

- Par courrier : **CLIMAX** – 15 avenue de l'Europe – 59700 Marcq-en-Barœul
- Par mail : pierrelamottegast@gmail.com
- Par téléphone : 06 87 08 69 71

Résumé

Etienne Lantier, un jeune chômeur, est embauché aux mines de Montsou, dans le Nord de la France. Il fait connaissance avec les Maheu, une famille de mineurs. **Etienne tombe amoureux de leur fille Catherine. Celle-ci n'est pas insensible à Etienne, mais elle flirte déjà avec Chaval, un ouvrier brutal.** Habitée à subir, elle ne s'imagine pas quitter l'un pour rejoindre l'autre. Bien trop respectueux, Etienne ne cherche pas à la contraindre.

Etienne est révolté par les conditions de vie misérables des mineurs. Quand la Compagnie des mines, face à une crise économique mondiale, décide de baisser les salaires, Etienne s'en exaspère. Rêvant d'une société plus juste, il propage des idées révolutionnaires poussant les mineurs à la grève. L'exploitation à l'arrêt, les grévistes affamés se déchaînent en saccageant leurs outils de production.

Mais une répression violente pousse certains travailleurs, résignés, à redescendre dans les mines, dont Etienne, Catherine et Chaval. C'est alors que Souvarine, un ouvrier anarchiste russe sabote une mine. Les galeries inondées s'effondrent. De nombreux mineurs périssent. Etienne se trouve bloqué avec Catherine et Chaval. Ce dernier le provoque. **Etienne le tue et devient l'amant de Catherine qui meurt d'épuisement dans ses bras.** Etienne, sauvé, part pour Paris. Comprenant que le monde ne peut pas être régi à partir de son prisme révolutionnaire, Etienne garde le cœur plein d'espoir que les ouvriers viennent à bout des injustices.

Équipe artistique et technique

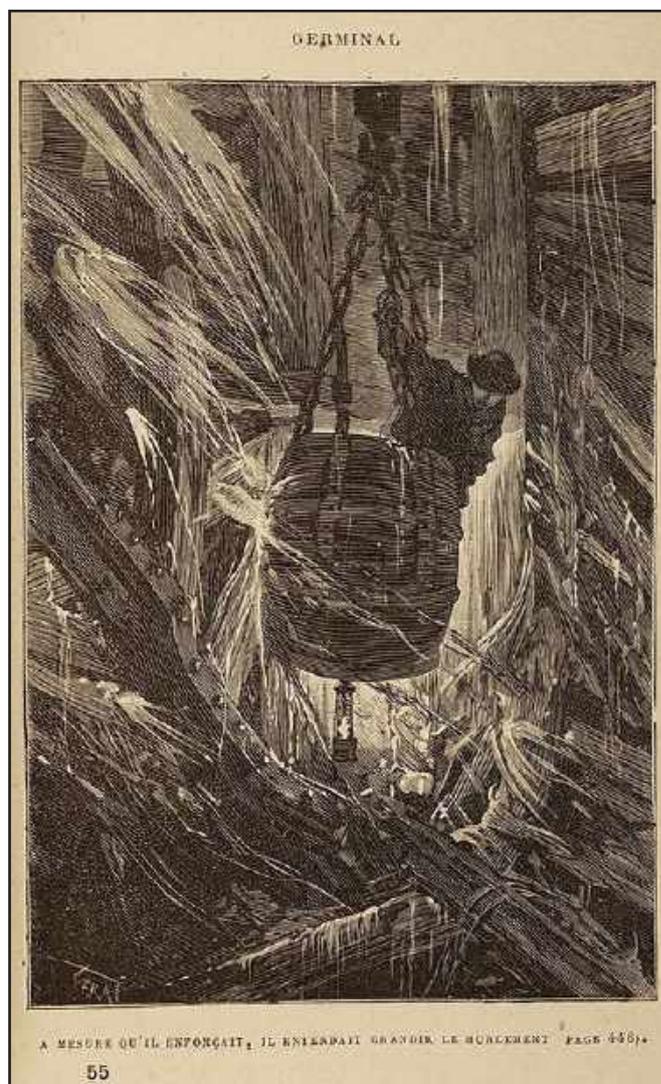
Metteur en scène/ Réalisateur : Pierre Lamotte
Étienne Lantier : Léandre Leroy
Catherine Maheu : (en cours de casting)
Antoine Chaval : Sylvain Cornet
Musique : Dominic Laprise
Dessin : Olivier Verbrugghe
Directeur lumière : Antoine Barety
Directeur son : Mathias Sawicz

Distribution du spectacle

Tous les autres personnages, bien que toujours en interaction avec les 3 personnages physiquement présents, apparaîtront sur les écrans.

Une trentaine de comédiennes et comédiens de la région participeront à cette création dont le tournage est prévu fin juin/début Juillet.

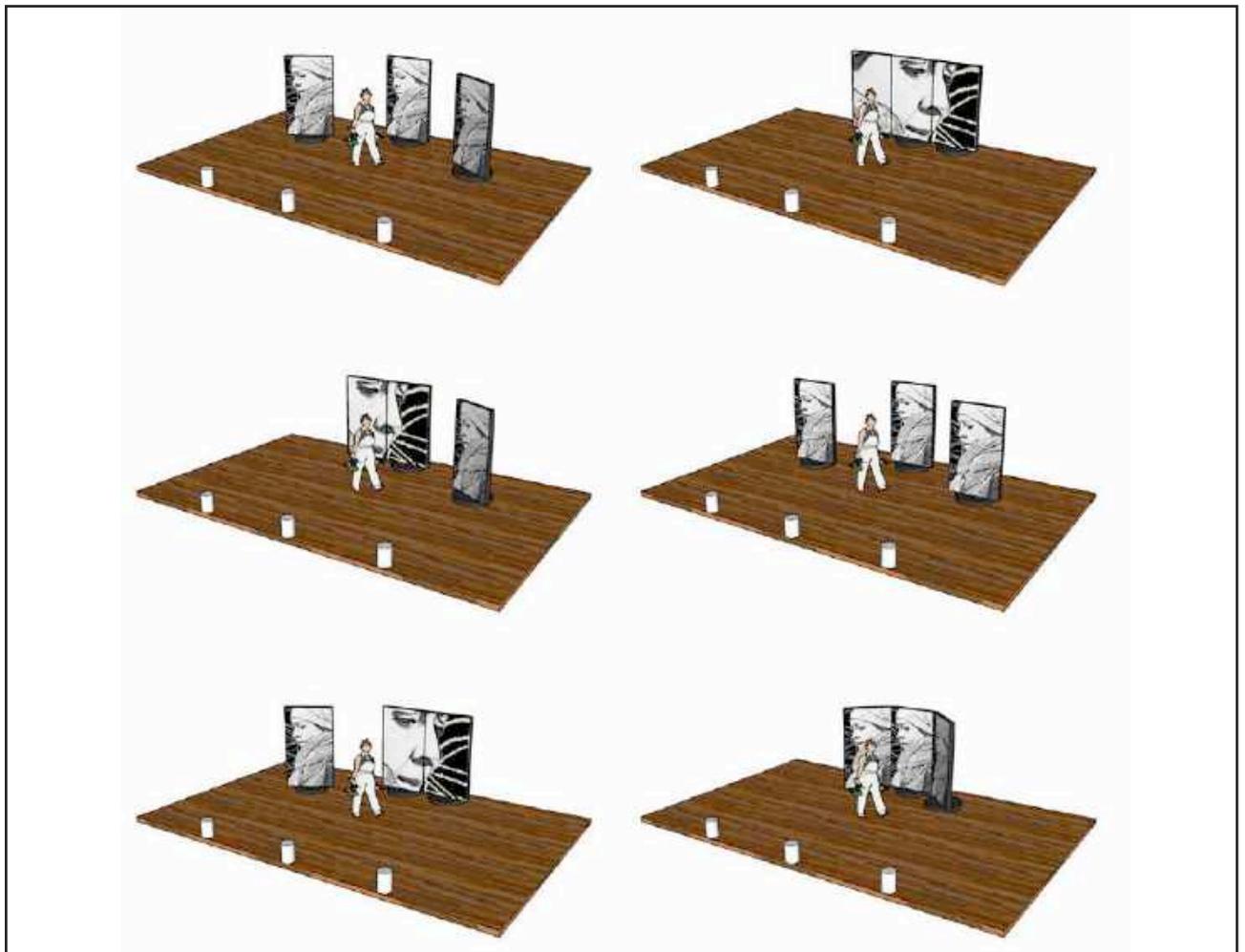
Nous sommes en contact également avec le Pole Emploi pour le recrutement de certains artistes, une audition sera organisée dans leurs locaux en janvier.

Principe de la scénographie

Sur scène, il y aura 3 comédiens pour interpréter Etienne, Catherine et Chaval. **L'ensemble des autres personnages apparaîtra sur 3 écrans** (2 mètres de haut sur 1 mètre de large) en totale interaction avec les personnages sur scène.

La mobilité des écrans permettra de renouveler et d'explorer de multiples espaces scéniques. Des contenus vidéo émaneront des changements de décors instantanés.

Chaque écran pourra être autonome ou pourra être associé aux autres pour devenir un seul grand mur d'images (2 mètres de haut sur 3 mètres de large).

Chaque écran aura sa propre source audio afin de renforcer la prestance des personnages en vidéo. Les niveaux de voix enregistrés seront indépendants des niveaux de musiques (en stéréo), afin de pouvoir assurer le mixage entre les différentes acoustiques des salles. Nous serons sur du 5.1.

Pour s'assurer que la synchronisation entre les écrans ne soit pas un problème, nous avons opté pour développer qu'un seul master en 4K. Le Master intégrera une image avec 3 zones dédiées à chacun des 3 écrans en 2K. (Même procédé qu'un mur d'images.)

Hormis pour les représentations dans des conditions de lumière du jour (pour lesquelles les écrans sont adaptables), les écrans deviendront des sources de lumière pouvant soit éclairer les personnages, soit permettre un rendu de silhouette des comédiens sur scène.

La connexion entre le Théâtre et le Cinéma existera aussi avec la bande son. Les 3 écrans parfaitement synchronisés pendant la durée du spectacle nous permettront d'aborder le travail audio et musical comme dans un film. Les effets sonores ou les impulsions musicales seront travaillés à la seconde près.

Le travail des comédiens supposera une extrême précision en terme de rythme.

Préalablement au travail des répétitions scéniques, il y aura un travail en studio avec la trentaine de comédiens (les personnages qui seront en vidéo) et nos trois comédiens (les personnages sur scène). C'est dès cette première étape que le spectacle prendra son rythme et que la connivence entre les personnages s'installera.

Ce type de travail entre Théâtre et Cinéma impliquera, comme pour un film classique, l'écriture d'un story-board.

Sur scène, il y aura très peu d'accessoires et pas de décor physique. Les décors apparaîtront exclusivement sur les écrans, ce qui permettra de les démultiplier instantanément.

Graphisme

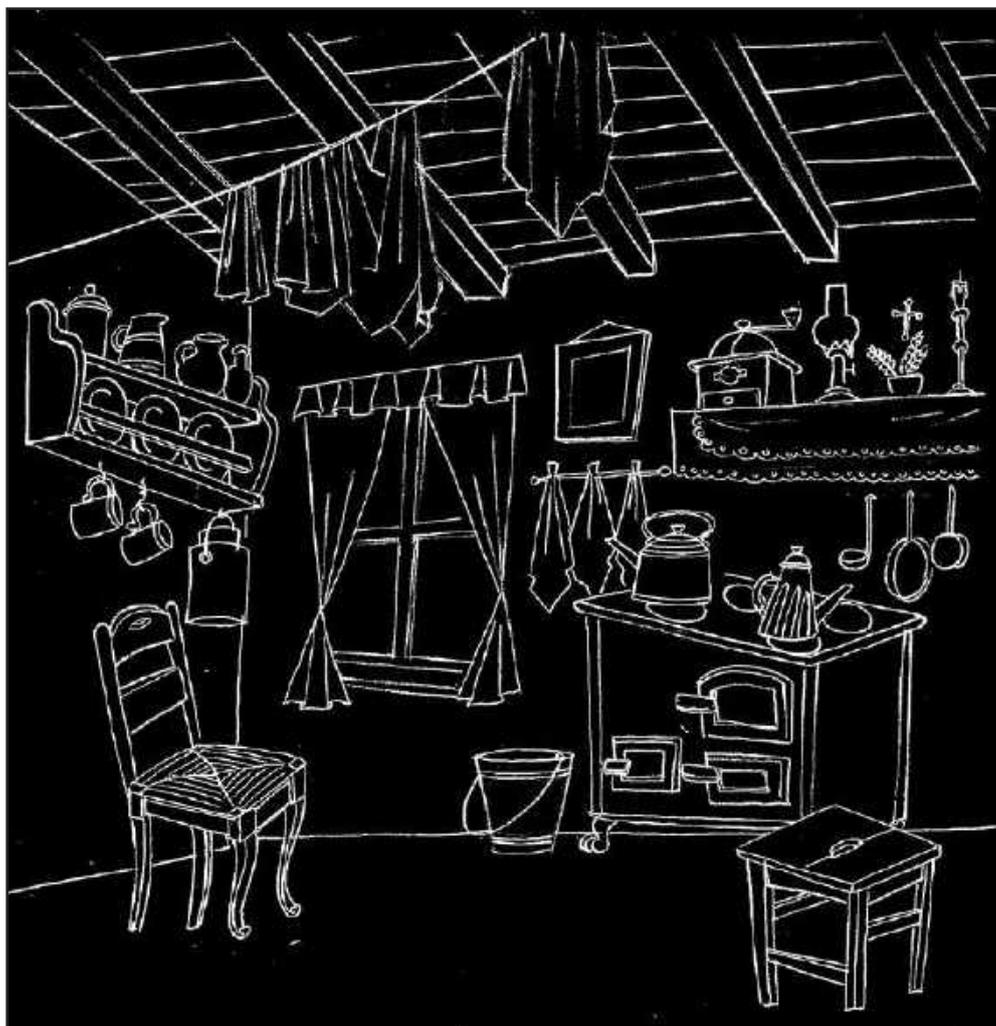
Germinal repose essentiellement sur des contrastes : les riches / les pauvres - l'économie de la cellule familiale / l'économie au niveau international - l'amour contraint et sociologique / l'amour sentimental - la soumission / la rébellion - la vie / la mort.

Graphiquement, le contraste le plus probant est le noir et le blanc. D'autant plus que le noir évoque le charbon et que le blanc évoque la lumière, l'espoir... L'espoir d'un monde meilleur.

Les médias vidéo ainsi que les 3 murs d'écrans auront comme base le noir. Les éléments constituant les images : décors, personnages, accessoires seront en blanc. Seuls quelques rares éléments pourront avoir de la couleur, mais une couleur uniforme au service de la mise en scène.

Les décors et les accessoires auront un rendu de crayon de mine, un trait de dessin incisif, blanc et lumineux.

Exemple de rendu :

Les personnages des murs d'images seront des comédiens filmés, incrustés dans les dessins des décors. Les rendus de ces personnages sont classés par échelle sociale et par importance.

Les bourgeois sur la vidéo sont en rendu réel noir et blanc :

Un bourgeois (exemple : Monsieur Deneulin) change de rendu visuel (en lien avec sa nouvelle catégorie sociale) lorsqu'il perd la propriété de sa mine pour devenir un simple salarié.

Les mineurs ayant une responsabilité au sein de la mine, et la famille Maheu, sont représentés sur la vidéo par des silhouettes blanches soulignées par quelques traits de crayons pour dessiner les contours des matières :

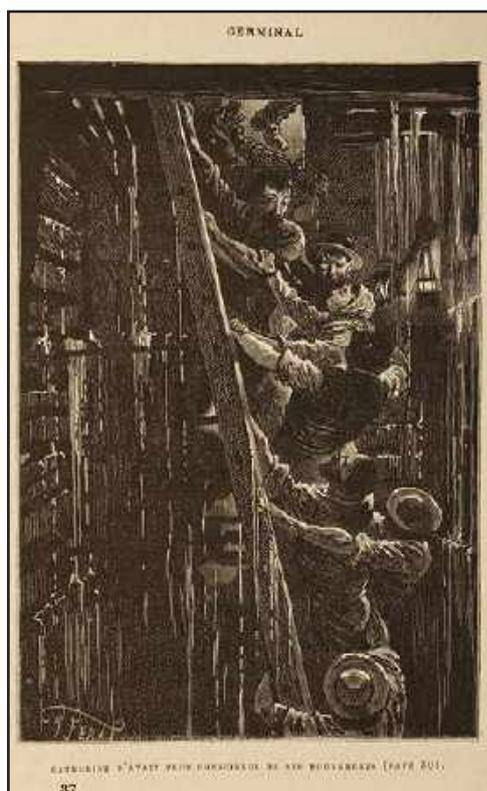
Les mineurs de la fosse sont représentés sur la vidéo par de simples silhouettes blanches :

Les 3 comédiens sur scène auront des costumes reprenant les coupes des tenues historiques dans un tissu homogène et blanc ayant les coutures apparentes noires. Les costumes de ces 3 personnages sont en cohésion avec les personnages en silhouettes blanches soulignées par quelques traits de crayons.

Travail du son

Les personnages des murs d'images auront des voix préenregistrées et fixées dans la temporalité. De ce fait, nous pourrons développer une musique parfaitement synchronisée aux répliques et aux actions. Au-delà de la musique, c'est aussi tout le travail d'ambiance et de bruitage qui sera travaillé **comme la bande son d'un film**. Chaque écran aura sa propre source de son pour développer la stéréo (en 3.1) entre les différents protagonistes en rendu vidéo.

Les trois comédiens présents sur le plateau auront l'obligation d'être totalement synchronisés aux médias vidéo diffusés. Pour des salles à grosse jauge, les comédiens sont équipés de micros « pastilles » pour égaliser le niveau sonore.

Présentation de l'auteur : Émile Zola

Né à Paris en 1840, Émile ZOLA fait ses études dans le sud de la France à Aix en Provence (où il est condisciple de Cézanne) et à Paris. Après son échec au baccalauréat, il entre à la librairie Hachette pour ficeler les paquets. Remarqué pour son intelligence, on lui confie le service de la publicité, ce qui lui permet de côtoyer les célébrités littéraires de l'époque. Il se lance dans le journalisme en écrivant des articles sur l'art et la politique. En 1898, dans le journal L'Aurore, il publie «**J'accuse**», lettre ouverte au Président de la République, dans laquelle il prend la défense d'Alfred Dreyfus, officier juif accusé à tort de trahison. Cette intervention aura un grand retentissement et sera déterminante pour la réhabilitation de Dreyfus. Condamné pour diffamation à un an de prison, ZOLA s'exile en Angleterre (1898-1899).

Émile Zola meurt le 29 septembre 1902 à Paris, asphyxié dans des conditions mystérieuses : accident, agissement criminel ? Le 5 octobre il est enterré au cimetière Montmartre accompagné par une foule immense. En 1908, les cendres d'Émile Zola sont transférées au Panthéon.

Adaptation de l'oeuvre

Notre adaptation émane, initialement, d'une commande de la Région des Hauts-de-France pour un projet sons et lumières. Notre nouveau projet artistique est maintenant accompagné, soutenu et cautionné par le Centre Historique Minier de Lewarde : Madame Amy Benadiba Directrice-Conservatrice, Madame Virginie Malolepsy - Directrice des archives et Monsieur Gérard Dumont – Historien.

Nous avons pris comme postulat que l'approche journalistique et descriptive d'Émile Zola était développée par la famille Maheu tandis que son côté romancier était essentiellement porté par Etienne. C'est donc autour du personnage d'Etienne Lantier que nous avons concentré l'adaptation du roman. Adaptation où pratiquement l'intégralité des répliques viennent de l'œuvre.

Une histoire d'amour triangulaire entre Etienne, Catherine et Chaval, se crée sur fond de crise industrielle minière.

Les postures des relations sentimentales de ces trois protagonistes sont en quelque sorte des métaphores de la crise minière qu'Émile Zola nous dépeint. Chaval reste sur ses acquis sans se remettre en question, Catherine ne s'imagine pas changer même si son couple ne la rend pas heureuse, tandis qu'Étienne cherche à faire évoluer les choses.

Etienne Lantier est un personnage généreux, travailleur, combatif, amoureux, leader, prévoyant, révolté, charismatique. Par sa liberté de penser, son dynamisme et son courage, il parvient à faire évoluer les situations et les esprits. Bien qu'il soit confronté à des passésistes, anarchistes, socialistes, capitalistes, grévistes, modérés et profiteurs, il fait éclore l'espoir d'un monde meilleur.

Au-delà de toute récupération politique, Germinal est un magnifique plaidoyer pour les Droits de l'Homme. Si Etienne s'engage et engage avec lui les mineurs dans la grève, c'est parce qu'il est confronté à l'intolérable. C'est par instinct de survie et par dignité humaine qu'il réagit. Tout au fond de sa mine, couché à cause de la petitesse de la veine, inhalant les résidus de grisou, **Etienne considère qu'il est l'égal des autres, y compris des puissants.**

Au sens propre comme au sens figuré, Etienne Lantier refuse d'être enseveli, étouffé ou noyé. Il porte en lui la force du combat, l'idée d'un monde plus juste, la détermination d'un renouveau.

Si Germinal est souvent pris comme un manifeste pour plaider en faveur du monde ouvrier, il y a de toute évidence, dans l'œuvre, des ressources explicites mettant également en lumière les difficultés de la vie du patronat : l'un fait faillite, l'autre est contraint par ses actionnaires et le troisième est anéanti par un drame familial.

Emile Zola décrit un univers industriel en pleine mutation. Sa force est de nous relater l'impact de cette mutation sur chacun de ces personnages, quel que soit son statut social : tous en sont transformés !

La mutation est propre à tout organe vivant : la Germination.

Patrimoine culturel reconnu à l'UNESCO

Depuis 2012, le Bassin minier du Nord / Pas-de-Calais est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, au côté de « merveilles du monde » aussi prestigieuses que les Pyramides d'Égypte, la Grande Muraille de Chine ou la Chaussée des Géants en Irlande du Nord.

Trésor de l'humanité, le Bassin minier a été distingué au titre de « paysage culturel évolutif vivant », « œuvre conjuguée de l'homme et de la nature » selon les termes de la Convention du patrimoine mondial. Tout comme la baie de Rio de Janeiro au Brésil, le jardin persan en Iran ou les rizières en terrasse des Hani de Honghe en Chine...

Le paysage du Bassin minier, dont l'horizon a été redessiné par les terrils, offre de multiples facettes, tant l'impact de la mine a pris des formes différentes au sein de cette bande de territoire de 120 kilomètres de long et de 12 kilomètres de large.

L'œuvre d'Émile Zola reste bien un roman. Mais l'approche journalistique de son auteur révèle avec vérocité les conditions de travail de cette époque industrielle minière.

Germinal illustre plusieurs thèmes abordés dans le parcours scolaire :

- L'histoire de l'immigration de l'industrie minière
- Le droit du travail / travail des enfants
- Les grandes avancées sociales de l'époque

Dossier pédagogique

Germinal

L'INTÉMPOREL

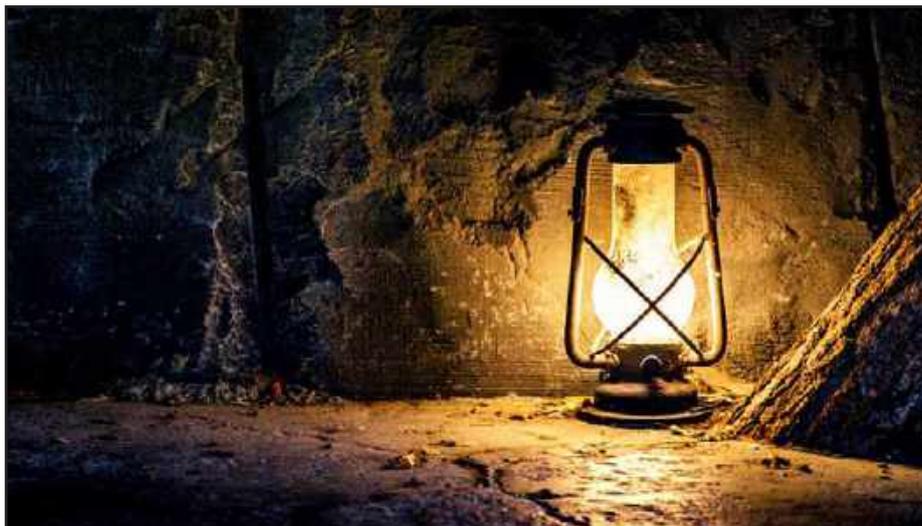
Lien avec le programme pédagogique du collège

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 « *amant* » 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 2nde 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.

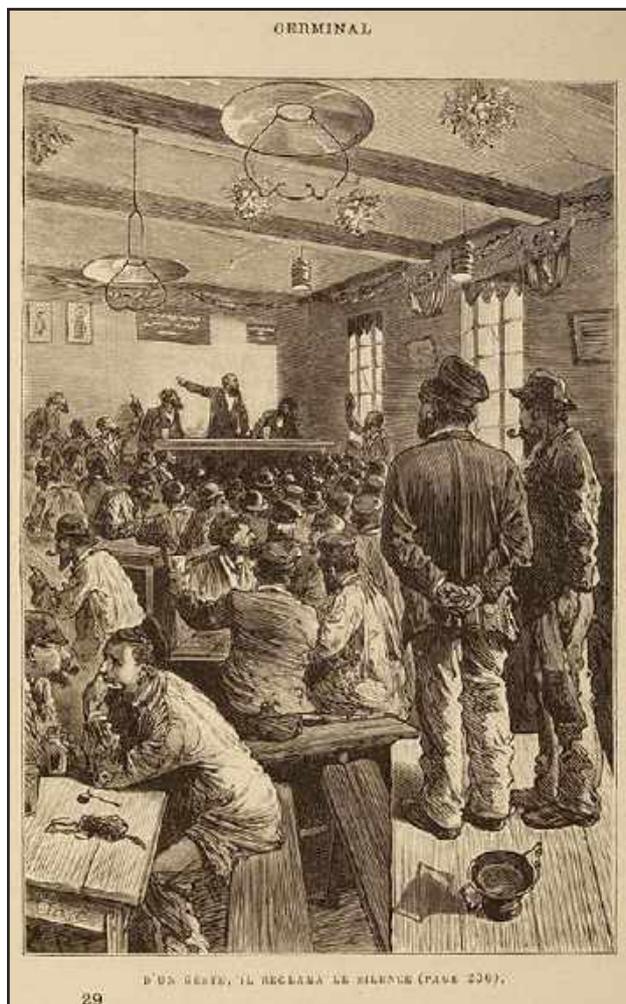
Notre scénographie, avec plusieurs écrans mobiles, va faire intégrer aux jeunes spectateurs des conventions scéniques qu'ils vont identifier et codifier eux-mêmes. De plus, les dessins et les rendus graphiques vont éveiller l'imaginaire du public. Les liens entre les personnages sur scène et en vidéo 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 :

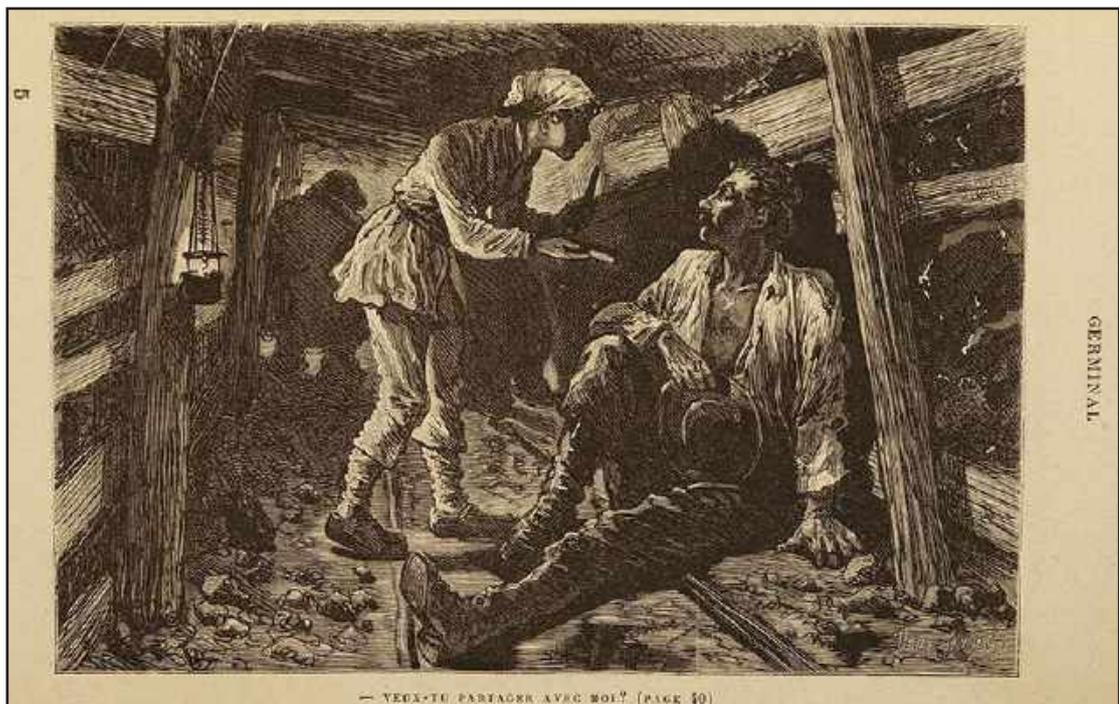
- Plan général ou plan large
- Plan d'ensemble
- Plan de demi-ensemble
- Plan moyen
- Plan italien
- Plan américain
- Plan taille
- Plan poitrine
- Plan rapproché
- Gros plan
- Très gros plan

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.

Quelles en sont les grandes phases ?

22 OCTOBRE 2020

Recherche graphique avec le dessinateur Olivier Verbrugghe. Comprendre quels sont les partis pris des dessins en lien avec l'œuvre et la scénographie. Développement graphique des différents processus intellectuels pour percevoir lequel est le plus pertinent en phase avec la scénographie.

7 DECEMBRE 2020

Premier test de lien entre un comédien sur scène et un comédien en vidéo. S'assurer que la connexion émotionnelle entre les deux puisse fonctionner. Pour cela, nous avons choisi une scène très intime : Étienne croise la Maheude qui repart au travail. Une scène sans action, où il n'existe que le dialogue dans la retenue. Il a fallu s'assurer que l'émotion puisse s'en dégager.

8 JANVIER 2021

Ayant validé le premier test vidéo, et en fonction de la scénographie, il a fallu identifier tous les besoins techniques pour assurer le déploiement des différentes vidéos et des sons associés et leurs pilotages.

22, 23 ET 24 FEVRIER 2021

A partir du matériel défini précédemment, nous avons travaillé avec 6 comédiens pour tester toutes les formes de lien avec la vidéo sur 6 scènes bien distinctes apportant chacune une contrainte technique :

- Tester une relation entre des personnages vidéo de différents rendus
- Tester une relation entre 2 personnages vidéo
- Tester une relation entre plusieurs personnages vidéo et sur scène
- Tester différentes valeurs de plans
- Tester des personnages sur scène devant un décor vidéo

Liens de certains rendus (étapes de créations) :

- <https://youtu.be/j-XZWgeYfpQ>
- https://youtu.be/l0AwnVW2_hQ
- <https://youtu.be/AoUFZjn14e8>
- https://youtu.be/il8_xe-4GXE

Annexes

Germinal

L'INTÉMPOREL

Co-production

- Théâtre de la Verrière
- Espace Culturel La Gare - Ville de Méricourt

Partenaires

- Centre Historique Minier de Lewarde
- Ville de Marcq-en-Barœul
- La Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Barœul
- Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique)
- Club des 45

Soutien public

- Région Hauts-de-France (en attente de décision)
- Pictanovo (en attente de décision)
- Drac (en attente de décision)
- Conseil Départemental du Nord
- Conseil Départemental du Pas-de-Calais (en attente de décision)

Programmation

- 10 dates au Centre Historique Minier de Lewarde (du 4 au 9 décembre 2022)
- 2 dates au Centre Culturel Mouscronnois - Mouscron (17 et 18 janvier 2023)
- 2 dates à l'Espace Culturel La Gare - Ville de Méricourt (saison 22/23)
- 5 dates au Théâtre de la Verrière - Lille (début 2023)
- 2 dates au Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique) - (saison 22/23)
- 1 date au Centre Culturel Robert Delefosse - Wattignies (début 2023)

Chargée de diffusion :

- Odile Boulanger / odilediffusion@gmail.com

Administrateur :

- Jérôme Dufresne / jeromedufresne@yahoo.fr

Germinal

PAR

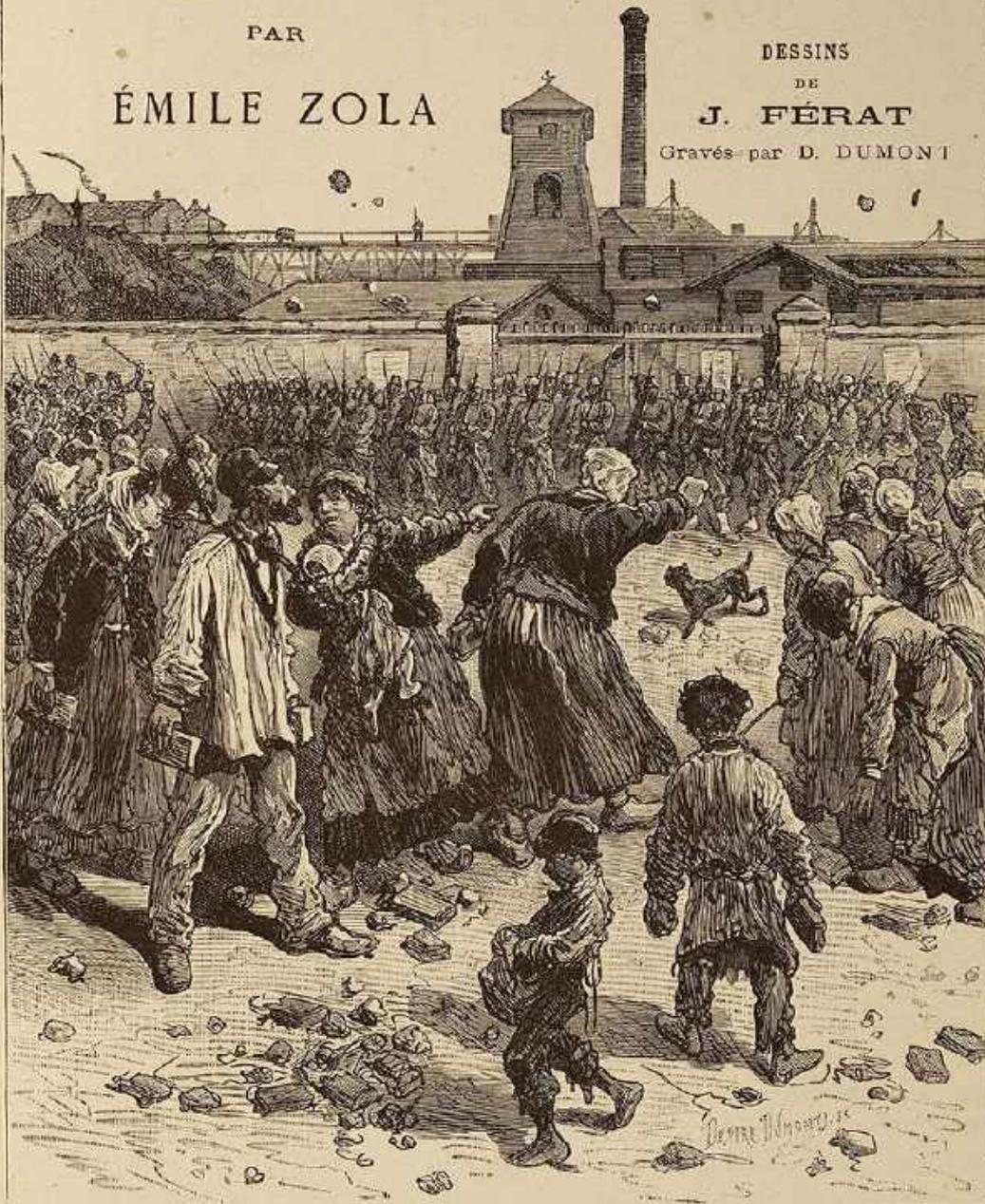
ÉMILE ZOLA

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
pierrelamottegast@gmail.com
Tél : 06 87 08 69 71