

2024 / 2025

Théâtre Molière → Sète
scène nationale
archipel de Thau

LA TEMPÊTE DE CALIBAN

THÉÂTRE D'OBJETS
TIM CROUCH - C^{IE} PUPELLA-NOGUÈS

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

LA TEMPÊTE DE CALIBAN

THÉÂTRE D'OBJETS

TIM CROUCH - C^{IE} PUPELLA-NOGUÈS

Texte : Tim Crouch

Mise en scène, scénographie : Joëlle Noguès

Dramaturgie : Hélène Beauchamp

Traduction : Compagnie Pupella-Noguès

Construction scénographie, objets marionnettes : Polina Borisova, Joëlle Noguès, Vincent Lahens, Brunot Vittì

Conseiller en magie : Davel Puente Hocés

Regard complice : Claire Dancoisne

Avec : Antoine Raffalli ou Léo Smith (en alternance), Giorgio Pupella

Production et diffusion : Morgane Faure

Administration : Lucie Tornicelli

QU'EST-CE QUE C'EST ?

La Tempête de Caliban est une réécriture par Tim Crouch de « la Tempête » de Shakespeare du point de vue du personnage de Caliban, le monstre, le colonisé, le « mal aimé », sous la forme d'un monologue. Caliban nous parle du sauvage, de l'acceptation de soi et du besoin d'être aimé. Il remet en question la relation maître-élève et instaure un rapport direct avec les spectateurs. Il les interpelle avec ses objets dans un langage drôle et immédiat avec un soupçon de magie. Ce spectacle ludique et atypique se veut comme une approche sensible autour de la monstruosité qui s'appuie sur une scénographie minimaliste d'une île posée dans un espace vide, comme flottante dans l'océan et pouvant être installée au plus près des spectateurs.

VENDREDI 31 JANVIER À 10H & 14H30 (SCOLAIRES)

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 18H (TOUT PUBLIC)

Centre culturel Léo Malet, Mireval

Durée → 1h10

Les propositions et ressources de la présente fiche pédagogique se déclinent selon les Trois piliers de l'Éducation Artistique et Culturelle :

→ **FRÉQUENTER, PRATIQUER et S'APPROPRIER.**

FRÉQUENTER

Faire une visite virtuelle du Théâtre Molière et retrouver les caractéristiques du théâtre à l'italienne : <https://tmsete.com/>

Site du Centre Culturel Léo Malet : <https://cclm-mireval.fr/>

Site de la compagnie : <https://odradek-pupellanogues.org/>

Facebook: <https://www.facebook.com/odradek.centre/>

Instagram : <https://www.instagram.com/pupellanogues/>

PRATIQUER

Par le titre

Faire une recherche sur les deux mots composant le titre et la référence au personnage de Shakespeare. Le titre « La Tempête de Caliban » est riche de sens et ouvre la voie à plusieurs interprétations intéressantes, notamment par rapport à son origine dans *La Tempête* de William Shakespeare et à la symbolique du personnage de Caliban.

L'ajout du nom « Caliban » dans le titre laisse penser que cette adaptation se centre davantage sur lui, alors que dans la pièce originale de Shakespeare, Caliban est un personnage secondaire, marginalisé et subordonné à la volonté de Prospero. « La tempête », symbole de bouleversement et de changement, n'est plus seulement l'œuvre de Prospero, mais devient celle de Caliban. Ce renversement pourrait marquer une réappropriation du pouvoir par Caliban, et donc une mise en avant de son point de vue, de ses émotions et de ses luttes.

Le mot « tempête » renvoie à la puissance incontrôlable de la nature. Caliban, dans *La Tempête* de Shakespeare, est souvent décrit comme une figure « sauvage », proche des forces naturelles de l'île sur laquelle il vit. Dans ce contexte, « La Tempête de Caliban » pourrait aussi symboliser la révolte de ce personnage, à l'image d'une force naturelle qui se soulève contre l'ordre établi. La tempête peut ainsi être vue comme une métaphore de la rébellion de Caliban contre Prospero et, plus largement, contre l'oppression coloniale ou patriarcale.

« La Tempête de Caliban » pourrait faire référence aux tourments intérieurs du personnage. Dans la pièce originale, Caliban est déchiré entre son désir de se libérer de Prospero et son sentiment de trahison après avoir perdu son autorité sur l'île. Cette « tempête » pourrait être celle de son âme, où se mêlent ressentiment, colère, espoir, et aspiration à la liberté.

Par les images

Une analyse de l'affiche avec les élèves : étudier le choix des couleurs, des matières, des jeux de lumières et les positions des personnages.

Observation et analyse collective des images : Projeter une première image et demander aux élèves de l'observer attentivement. Poser des questions pour encourager une analyse critique de l'image :

- **Décor** : Quels éléments du décor apparaissent dans l'image ? Que symbolisent-ils ? Comment l'espace est-il utilisé (espace clos, ouvert, naturel, artificiel) ?
- **Lumière** : Quelle ambiance la lumière crée-t-elle ? Est-elle douce, vive, sombre ? Comment les couleurs influencent-elles la perception des personnages ?
- **Costumes** : Comment les costumes de Caliban ou des autres personnages traduisent-ils leur statut ou leur personnalité ? Que suggère la matière, la couleur ?
- **Personnages** : Quelle relation peut-on percevoir entre les personnages sur l'image (pouvoir, soumission, rébellion) ? Quelles émotions semblent dominantes ?

Créativité : Les élèves sont invités à proposer leur propre affiche du spectacle qui puisse être le reflet de leur réception du spectacle. Ils peuvent choisir de créer leur propre représentation à partir d'une création personnelle (dessin, collage ou photo à l'aide de Smartphone) ou s'appuyer sur des photographies du spectacle qu'ils pourront trouver sur le site : <https://tmsete.com/saisons/saison-2024-2025/la-tempete-de-caliban#spectacle>

Ils auront soin d'ajouter les éléments informatifs titre, lieu, dates, metteurs en scène à un endroit judicieux de l'affiche. Leur proposition sera projetée par vidéoprojecteur. Chaque élève décrit son affiche (dénotation) et justifie à l'oral ses choix (connotations) auprès des autres camarades lors d'une séance orale.

Par la presse

Faire lire aux élèves répartis en groupes des coupures de presses et leur demander de commenter et présenter les articles :

→ **L'envers de la Tempête ou le récit du dominé** | <https://www.puppetgazette.net/la-tempete-de-caliban-pupella-nogues-marionnettissimo/>

« On suit donc – comme le titre l'indique – le personnage de Caliban, qui témoigne de ce drame qui a secoué son île avant de l'y abandonner. C'est l'histoire d'un personnage secondaire qui prend la parole, le récit du dominé qui, une fois les stars sorties de scène, raconte ce qu'il a vécu.

Ce parti-pris dramaturgique marche magnifiquement (...) Ce récit posé au plateau apparaît sous la forme d'un long monologue : Caliban prend le public à témoin d'une histoire qui l'a laissé seul et traumatisé, survivant d'une invasion dont les enjeux lui étaient étrangers mais ne lui en causaient pas moins du tort. De là à voir dans ce récit une allégorie de la colonisation, il n'y a pas loin – et c'est une dimension de la pièce qui n'a pas échappé à Joëlle Noguès et à Giorgio Pupella. Pour autant, Tim Crouch a écrit une dramaturgie très fine, avec une vraie progression du récit et une dose salvatrice d'humour ».

→ **Toni Rumbau, Titeresante 2 février 2024.**

« Et c'est là qu'intervient le savoir-faire scénique de Joëlle Noguès, lorsqu'elle fait représenter les différents personnages évoqués par Caliban, dans son monologue, avec des marionnettes qui surgissent sur la scène, comme s'il s'agissait d'un jeu, un jeu très dramatique, bien sûr, car il connaît très bien le pouvoir de chacune d'elles. Une ressource qui permet de prendre de la distance, afin que la force écrasante du personnage, ainsi que la douleur et le ressentiment qu'il porte en lui ne submergent pas le spectateur. Un excellent travail d'approche de personnages historiques et littéraires issus de la réalité dramatique et contradictoire de l'Histoire, sans renoncer à la poésie et à l'envolée de l'imagination sensible si typiques du théâtre de marionnettes, traité dans ses dimensions les plus libres, ouvertes et visionnaires ».

→ **Bénédicte Soula, Le Brigadier, janvier 2024.**

« Signée aussi Pupella-Noguès, la pièce de cette édition s'intitule La Tempête de Caliban, Caliban de son nom original, et soumet une version tout à fait originale, et émouvante, de la Tempête de Shakespeare. Caliban est un adolescent en révolte, qui est dans une revendication, une reconnaissance, qui ne demande qu'une seule chose : qu'on le voie pour ce qu'il est ».

→ **Carole Guidicelli, Puppet Plays, newsletter de novembre 2023**

« Tandis que la nouvelle traduction française, réalisée par la compagnie, favorise une relation féconde avec le public, une table à multiples compartiments, conçue par un magicien, sert tour à tour de tréteaux et de coulisses, tout en figurant l'île. L'inventivité visuelle apportée par l'acteur (...) à la fois marionnettiste et magicien, a pour pendant l'inventivité sonore de son complice bruiteur Giorgio Pupella qui, sous le regard du public, convoque une série d'objets hétéroclites et de matériaux incongrus ».

Être metteur en scène

La classe est divisée en groupes. Chaque groupe prend en charge une proposition de mise en scène en réalisant une maquette/un Power Point. Ils imaginent la lumière, le son, les effets scéniques, les costumes pour les personnages intervenant dans cette scène, les technologies utilisées. Chaque groupe devra défendre son projet final devant les autres groupes.

Répondre à une série de questions : où se situe l'action ? Est-ce un lieu identifié ou imaginaire ? De quels éléments est-il composé ? Avec quels matériaux est-il construit ? Y aura-t-il ou non des accessoires présents au plateau ? Quel type de lumière le régisseur lumière met-il en place ? Quelle musique ou environnement sonore peut être proposé pour cette scène ? Quels costumes porteront les personnages qui seront au plateau ?

Proposer aux élèves des éléments du dispositif scénique proposé par Joëlle Noguès¹ : leur demander de les commenter et de faire des propositions sur l'horizon d'attente :

- « Une scénographie minimaliste »
- « Une île posée dans un espace vide, comme flottante dans l'océan »
- « Des objets qui sortent du ventre de la table. »
- « La partition sonore est le guide de la dramaturgie »
- « Les mots s'entrelacent avec des bruitages en direct »

Écrire

Écrire ou réécrire l'une des scènes de la pièce en incluant les dialogues et les didascalies pour une éventuelle mise en scène : dialogue entre Caliban et Prospero.

Écrire un texte descriptif du personnage de Caliban : inclure le champ lexical de l'homme sauvage, des émotions et des sentiments.

Écrire un poème pour rendre hommage au personnage de « Caliban », homme révolté contre la domination de Prospero.

Écrire une critique du spectacle en s'inspirant des extraits des articles de presse (voir ci-dessus)

¹ Voir note de mise en scène : p. 8

S'APPROPRIER

Pistes pédagogiques en lien avec les programmes

Le théâtre de marionnettes et théâtre d'objets.

Proposer aux élèves d'analyser la signification du théâtre de marionnette et l'importance des objets utilisés sur scène :

→ Un acteur-marionnettiste au cœur de la scène

Le personnage de Caliban est interprété par un acteur-marionnettiste, qui donne vie à des objets et des marionnettes. Ce double rôle permet d'explorer la dualité du personnage de Caliban, à la fois humain et monstre, tout en renforçant la dimension symbolique de sa marginalisation et de son aliénation.

→ Marionnettes et objets comme extension narrative

Les objets manipulés par l'acteur ne sont pas de simples accessoires, mais des éléments narratifs à part entière. Du « ventre d'une table », qui représente l'île, Caliban fait surgir des objets qui racontent son histoire. Cette technique, issue du théâtre d'objets, permet de rendre visible l'invisible, en donnant forme à des concepts abstraits comme la monstruosité ou la révolte.

Une mise en scène minimaliste

Après avoir visionné la pièce de théâtre, les élèves peuvent faire une analyse de la mise en scène proposée par Joëlle Noguès :

→ Simplicité et poésie visuelle

La mise en scène adopte une esthétique épurée, presque « minimaliste », mais très évocatrice. La simplicité du décor – une table représentant l'île – et l'utilisation ingénieuse de la lumière créent un environnement onirique où la marionnette et l'objet deviennent les principaux vecteurs de la narration. Cela permet de mettre en avant la dimension poétique du texte et de l'histoire de Caliban.

→ Bruitages en direct pour renforcer l'immersion

Un autre élément caractéristique de cette mise en scène est l'utilisation des « bruitages en direct », réalisés par un complice sur scène. Cela ajoute une dimension sensorielle supplémentaire au spectacle, où chaque mouvement de marionnette est accompagné de sons, renforçant l'immersion et l'atmosphère magique de l'île. Ce procédé permet de matérialiser l'univers sonore de Caliban, intensifiant les émotions et les sensations ressenties par le public.

Le personnage de Caliban : entre monstruosité et altérité

| *Classe de cinquième : Vivre en société, participer à la société : avec autrui*

- Explorer le thème de la différence et de l'altérité à travers le personnage de Caliban.
- Favoriser la réflexion critique et l'empathie en discutant de la perception des autres.

Le personnage de Caliban est revisité par Tim Crouch de manière contemporaine, mettant en lumière de nouvelles dimensions de sa personnalité et de sa situation. Joëlle Noguès cherche à approfondir la figure de Caliban pour en faire plus qu'un simple « monstre » ; elle le présente comme une figure incomprise, représentant l'oppression, l'altérité et la marginalisation.

Noguès le présente comme :

- **Un Défenseur de la Nature** : Dans cette version, Caliban est souvent en harmonie avec l'île, vivant au rythme de la nature. La tempête, au centre de la pièce, devient presque une extension de ses émotions, une métaphore de son tumulte intérieur et de son envie de se libérer.
- **Un Rejeté de la Civilisation** : Caliban incarne la victime de la colonisation et de la domination exercée par Prospero, qui symbolise ici une civilisation qui impose ses normes et refuse toute différence. Caliban, dans sa résistance, pose la question : qui est réellement le "monstre" dans cette histoire ?

Art plastique : « À quoi ressemble Caliban ? »

Demandez aux élèves d'imaginer et de dessiner Caliban en fonction de ce qu'ils ont vu dans la pièce. Encouragez-les à le représenter en utilisant des éléments de la nature pour montrer son lien fort avec son île : une peau avec des motifs de feuilles, des cheveux en forme de branches, etc. Invitez-les à réfléchir à l'expression faciale de Caliban : est-il triste, en colère, ou rêveur ? Ce dessin est l'occasion pour eux d'exprimer leur propre vision de ce personnage mystérieux. Une fois les dessins terminés, faites un cercle de discussion où chaque élève peut montrer son dessin et expliquer pourquoi il a imaginé Caliban de cette façon.

Guidez la discussion autour des questions suivantes :

- Pourquoi Caliban est-il perçu comme différent par les autres personnages ?
- Comment vous sentiriez-vous à sa place ? Pensez-vous qu'il est juste de le juger uniquement par son apparence ?
- Connaissez-vous des personnages ou des personnes dans la vraie vie qui peuvent être jugés de manière injuste pour leur apparence ou leur différence ?

| Cycle 3 - classes de CM2 6ème : des récits d'aventures pour voyager et pour apprendre : le voyage initiatique

Joëlle Noguès affirme à propos de la pièce qu'il s'agit d'un « voyage chargé d'humanité et d'empathie ». Cette lecture révèle une transformation intérieure et une quête de compréhension de soi pour ce personnage complexe, qui passe de la marginalisation à l'acceptation de son identité. Au début de la pièce, Caliban est enfermé dans une existence où il est constamment jugé et rejeté par les autres personnages. Son île, autrefois source de paix et d'identité, est devenue un lieu de souffrance et d'oppression depuis l'arrivée de Prospero.

Demandez aux élèves de relever les épreuves subies par Caliban pour atteindre une réalisation de soi.

Les épreuves initiatiques sont multiples :

- **La Confrontation avec Prospero** : Ce conflit représente pour Caliban l'affrontement avec la figure d'autorité qui a tenté de le réduire à un "monstre". Il doit faire face à son passé et à ses souffrances, s'émanciper du regard oppresseur de Prospero et affirmer sa propre voix.
- **La Découverte de la Tempête Intérieure** : La tempête extérieure fait écho à sa propre tempête intérieure. C'est un moment où il se questionne profondément sur son identité et sa place dans le monde.
- **L'Initiation : La Réalisation de Soi**
À mesure que Caliban traverse ces épreuves, il commence à développer une compréhension de lui-même qui va au-delà de l'image de « monstre » imposée par les autres.

POUR ALLER PLUS LOIN

Plusieurs pièces et adaptations ont déjà été créées autour de ce personnage ou des thèmes similaires :

- **Caliban de Fernand Crommelynck (1922)** : Cette pièce fait de Caliban le protagoniste et explore son désir d'émancipation tout en mettant en scène ses contradictions intérieures et la lutte contre son maître.
- **Une Tempête d'Aimé Césaire (1969)** : Cette réécriture majeure de La Tempête place Caliban au centre d'une réflexion post-coloniale. Dans cette version, Césaire, poète et dramaturge martiniquais, transforme la relation entre Caliban et Prospero en une allégorie de la lutte des peuples colonisés contre l'impérialisme. Caliban est dépeint comme un personnage bien plus militant et conscient de son asservissement.

D'autres œuvres sont à rapprocher du personnage de Caliban :

· **Quasimodo - Notre-Dame de Paris** de Victor Hugo

Quasimodo, le célèbre sonneur de cloches de Notre-Dame, est lui aussi une figure de l'altérité. Comme Caliban, Quasimodo est victime du rejet à cause de son apparence physique déformée. Quasimodo vit dans un monde qui le considère comme un être monstrueux, mais il possède une profonde sensibilité et un amour inconditionnel pour Esméralda. Caliban et Quasimodo illustrent tous deux le thème de l'injustice face à l'apparence et montrent que la laideur physique n'est pas nécessairement associée à une absence d'humanité.

· **Vendredi - Vendredi ou la vie sauvage** de Michel Tournier

Comme Caliban, Vendredi est vu par Robison comme un « sauvage », un être primitif et différent. La vision de Robison est empreinte de préjugés coloniaux : il considère Vendredi comme inférieur et tente d'abord de le civiliser, cherchant à imposer sa culture et ses habitudes sur l'île. Cependant, Vendredi, par sa spontanéité, son sens de la liberté et son approche décomplexée de la vie, va bouleverser cette vision. Vendredi incarne une vie proche de la nature, sans les contraintes et les règles rigides de la société européenne, et il refuse les obligations que Robison veut lui imposer.

NOTE D'INTENTION

La quête de la liberté traverse « La Tempête » de Shakespeare : Prospéro, ancien duc déchu de Milan mettra toute la pièce à trouver le chemin pour quitter l'île, repartir à Milan et retrouver sa place. Ariel, esprit de l'air, après avoir été au service de Prospéro, gagne sa liberté après avoir collaboré aux différents plans de son maître ; seul Caliban, qui n'a pourtant de cesse de revendiquer sa liberté, reste sur l'île, abandonné, sans qu'on lui signifie sa liberté.

Pour évoquer *la tempête*, les manigances de Prospéro, Tim Crouch utilise des ressorts dramaturgiques du complot, il y a de l'épique, du jeu presque enfantin, on est emmené par ce personnage qui nous entraîne dans ce récit irréel. C'est un monologue qui s'adresse au cœur des spectateurs, appelés directement à témoin de l'injustice subie par Caliban, des punitions qui lui sont infligées par Prospero, qui ne le considère pas un être à part entière.

Dans une scénographie minimaliste d'une île posée dans un espace vide, comme flottante dans l'océan, j'ai cherché à mettre en jeu une approche sensible autour de la monstruosité. Caliban est un monstre comme nous pouvons l'être. Caliban joue avec ses objets qui sortent tous du ventre de la table et interpelle directement le spectateur comme témoin de l'injustice qu'il a subie. Il n'y a pas à chercher à comprendre mais plutôt prendre avec soi tout ce qui peut nous importer dans ce voyage chargé d'humanité, d'empathie. Un deuxième personnage habite ce spectacle, c'est l'île. *La Tempête de Caliban* est un spectacle de théâtre d'objets, de magie interprété par deux comédiens, l'un est Caliban, l'autre est l'île. La simplicité de l'adresse constante au public avait besoin de cette simplicité de l'espace.

RESSOURCES

Site de la compagnie : <https://odradek-pupellanogues.org/>

Teaser de la pièce : <https://vimeo.com/880571493?from=outr-embed>

POUR NOUS CONTACTER

Service éducatif du Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau
serviceeducatif@tmsete.com / 04.67.18.68.64

Saad Bellaj
Enseignant missionné Théâtre
saad.bellaj@ac-montpellier.fr
06.22.18.08.17

Claire Pavy
Enseignante missionnée Arts du mouvement
claire.moisson@ac-montpellier.fr /
06.73.35.87.20

Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau
Marine Lacombe
Responsable des relations avec le secteur jeunesse
marinelacombe@tmsete.com / 04.67.18.53.22 / 07.80.99.64.16

THÉÂTRE MOLIÈRE - SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU

Avenue Victor Hugo
34200 Sète

www.tmsete.com
04 67 74 02 02
location@tmsete.com

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux :

**ACADÉMIE
DE MONTPELLIER**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

