

Cie INFINI DEHORS

Nanoulak

Dossier pédagogique du spectacle

Durée 45 min
Tout public à partir de 8 ans

Cher-e enseignant-e

Vos élèves et vous-même assisterez bientôt à une représentation du spectacle *Nanoulak* de la Cie INFINI DEHORS.

L'expérience qu'auront les élèves du spectacle dépendra, en partie, de la préparation qui en sera faite.

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments sur le spectacle. Nous vous laissons le soin de vous en emparer pour préparer les enfants à leur venue au spectacle, les accompagner dans la compréhension de son propos et prolonger l'expérience après la représentation..

Vous y trouverez quelques mots clés à définir avec eux et des notions importantes à aborder avec la classe pour qu'ils profitent pleinement du spectacle.

Au plaisir de vous accueillir lors d'une représentation,

L'équipe de la Cie INFINI DEHORS

PETIT GUIDE DU SPECTATEUR

Avant de venir, je regarde

- Le nom du spectacle
- Le nom de la compagnie ou de l'artiste
- Le genre du spectacle
- La date de la représentation

Avant le spectacle

- j'arrive au moins 15 mn avant
- je vais aux toilettes avant de m'installer
- je m'assieds tranquillement à ma place et je fais le silence
- je reste calme en attendant que le spectacle commence

Pendant le spectacle

- je ne me manifeste pas quand les lumières s'éteignent
- je peux réagir (rire, applaudir, pleurer) avec discrétion
- j'écoute et ne bavarde pas
- je garde mes questions et impressions dans ma tête jusqu'à la fin du spectacle
- je ne sors pas pendant le spectacle (sauf urgence)
- je ne grignote pas et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil

Après le spectacle

- j'applaudis pour remercier les artistes
- je sors dans le calme
- je réfléchis à ce que j'ai vu, entendu, compris ou pas
- je donne mon avis, j'échange mes impressions avec les autres
- je peux écrire ou dessiner pour me souvenir du spectacle

Nanoulak

Conte musical

Slam et argile

Tout public à partir de 8 ans

Durée du spectacle :45 min / Jauge 80 personnes

Conception, écriture et jeu :

Natacha Dubois et Rémy Pellissier

La Cie INFINI DEHORS

Portée par Natacha Dubois, la Cie INFINI DEHORS [www.infinidehors.org] est une compagnie de théâtre jeune public basée à Grenoble. D'un travail à la croisée du théâtre, de la marionnette, des arts du récit, et de la musique, la compagnie s'attache à éclairer certains contours du monde pour faire vibrer notre présent. Un travail sur les questions migratoires s'est ouvert en 2018. Le projet qui en est né, *Traversée* de E. Savasta est lauréat de la coopérative Domino, sélectionné par le Maillon, puis programmé pour l'édition 2021 du Chaînon Manquant. La compagnie a amorcé un cycle de réflexion sur le rapport de l'homme à la Terre - en mai 2022, elle crée *Nanoulak*, puis *Dima* de S. Jaubertie et en janvier 2023, *Une chenille dans le cœur* toujours de S. Jaubertie. Au croisement de ces deux thématiques, la compagnie travaille à sa prochaine création *Fondre* de G. Poix. En 2024, à l'occasion de la 80ème commémoration de 1944, la compagnie reprend une pièce de son répertoire créée en 2014 - *7 44* de Elisabeth Chabuel - cette reprise intègre un groupe d'enfants au spectacle.

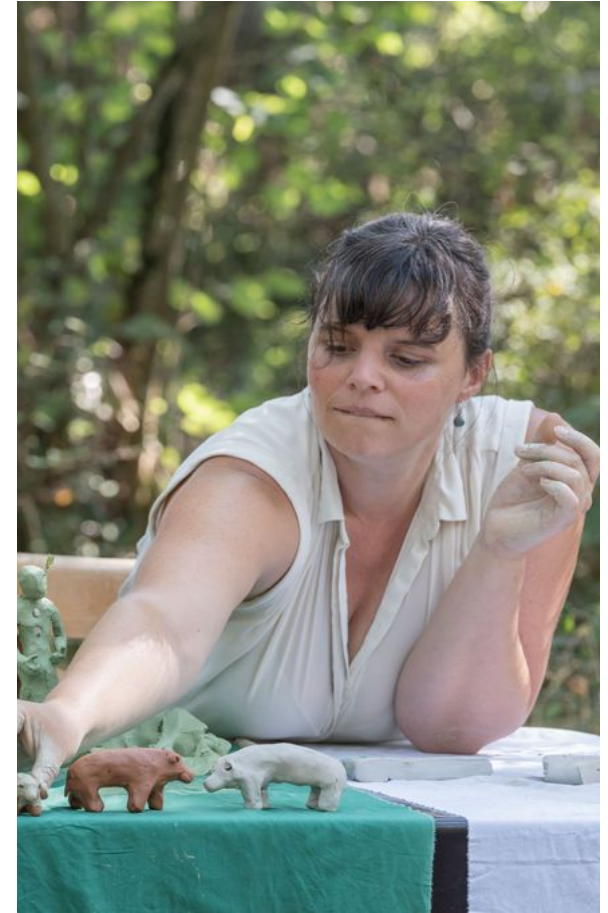
La Cie INFINI DEHORS est accompagnée par le bureau de production Le Grand Manitou. Les créations de la compagnie sont soutenues par la ville de Grenoble, le département de l'Isère, la Région Rhône Alpes Auvergne, la DRAC Rhône Alpes Auvergne, la SPEDIDAM et l'ADAMI.

Équipe artistique

Rémy Pellissier est slameur, musicien et pédagogue. Il anime régulièrement des soirées slam sur Grenoble (à la Bobine et au Trankilou) et propose de nombreux ateliers d'écriture auprès de public variés. Sous le nom de « Maître Rim's », il participe régulièrement à des tournois et, en 2019, il est nommé champion de France de slam. Depuis 2020, il joue régulièrement Petit Peintre (un spectacle de slam en duo) Il chante dans un groupe de musique improvisée et joue dans une fanfare de lutte. Rémy Pellissier est également professeur des écoles.

Natacha Dubois est auteure, metteuse en scène et comédienne. Formée au conservatoire de Grenoble et dans le master pro de Mise en scène de Univ. Paris X Nanterre. Elle fonde la compagnie de théâtre INFINI DEHORS en 2007. Depuis quelques années, le travail de Natacha Dubois s'adresse au jeune public. Elle oriente également ses recherches autour de la marionnette. Ces derniers spectacles s'intitulent : Traversée (texte de Estalle Savasta) en 2020, Dima en 2022 et Une chenille dans le Coeur en 2023 (sur des textes de Stéphane Jaubertie).

Le spectacle - Slam, conte et modelage

Texte métaphorique et poétique, entre slam et conte, Nanoulak parle d'environnement et de métissage, d'avenir de la planète et d'enfance, d'apprentissage et de peuples autochtones. Il a été écrit « à quatre mains » par Natacha Dubois et Rémy Pellissier, qui l'interprètent également sur scène.

C'est un spectacle « texte et musique », les mots déclamés étant accompagnés par de petits instruments (doudouk, percussions, guimbarde, boîte à musique), du chant et du *beatbox*.

Durant la représentation, Natacha Dubois **modèle en direct de l'argile et fabrique les figurines qui traversent le conte**. Elle donne naissance à des images concrètes et mouvantes : des ours, une petite fille, un monstre... Ces dernières ouvrent l'imaginaire au-delà des mots et lient les différentes strates de narration du conte.

"Un ours. Des ours. Deux ours. On nous a raconté, deux ours rencontrés.
Deux espèces fusionnées. Deux sources. Sangs mêlés, ours métissé. Les Gwich'in l'attendaient.
De Nanouk et Aklak, Nanoulak est né. D'une mère, pelage polaire, belle et fière, et d'un père, peau sombre, rassurant, solaire."

L'histoire

'Nanouk' est **une histoire de nature et de métissage**, celle d'un ourson né d'une mère ours blanc, Nanouk, et d'un père ours brun, Aklak, qui fuient tous deux leurs territoires respectifs (la banquise et la forêt canadienne) à cause du réchauffement climatique. C'est en Alaska, chez les amérindiens Gwich'in que nos deux ours se rencontrent. Ils donnent naissance à Nanoulak, ourson métis.

A l'histoire de Nanouk, Aklak, et Nanoulak se mêle celle d'Alestine, petite conteuse amérindienne qui conduit le public à la rencontre des paysages et des figures qui peuplent son monde.

Personnages :

Nanouk

Ours polaire

Aklak

Grizzly

Nanouk et Aklak

Pizzly - petit de Nanouk et Aklak

« Aklak : Ils marchent.

Nanouk : Ils marchent.

Nanouk et Aklak : Posent leurs pattes de plantigrade.

Posent leurs pieds pour avancer. Ils marchent.

Aklak : L'ours du Sud monte.

Nanouk : L'ours du Nord descend.

Nanouk et Aklak : Derrière leurs pupilles, ils effacent

Aklak : Les saumons, les grands hêtres, les forêts luxuriantes,

Nanouk : Les phoques, les étendues blanches, les bancs de poissons,

Aklak : La danse des nuages.

Nanouk : Ils effacent, effacent. Page blanche

Aklak : Noire. La planète se réchauffe.

Nanouk : Son pays fond sous le soleil de plomb.

Nanouk et Aklak : Ils doivent partir. Alors, ils marchent. »

Alestine

Jeune fille de la tribu des Gwich'in, conteuse du village

"Elle habite en Alaska. Tout au bout de la carte du monde. Elle s'appelle Alestine. Celle qui aime les ours. Celle qui raconte les histoires. Alestine appartient à la tribu des Gwich'in. Gwich'in, ça veut dire « celui qui habite ». Alestine dit qu'elle est la gwich'in des mots. Celle qui habite les mots. C'est important pour elle parce que sa langue risque de s'éteindre. Ils ne sont plus que 800 à la parler. Alors pour ne perdre aucun des mots de sa langue, Alestine raconte des histoires. Toutes sortes d'histoires. Celles de sa tribu. Celles qui se racontent depuis toujours. Celles que racontait déjà sa grand-mère. Des histoires qui font rire. Des histoires qui font peur. Des histoires de métamorphoses. Ce sont celles qu'Alestine préfère."

Mots à définir avant de venir au spectacle :

1 - Les disciplines artistiques présentes dans *Nanoulak*

Théâtre - Le théâtre, ce n'est pas seulement un spectacle dans lequel des comédiens jouent des personnages qui racontent une histoire. C'est aussi des spectacles qui peuvent ne pas avoir de mots, ou mélanger le texte et la musique, le cirque, la danse ou d'autres arts. On parle alors de spectacle vivant, mettant ainsi l'accent sur le métissage des disciplines.

Slam - Le slam est une forme de poésie libre et orale. Une narration scandée librement, de manière rythmée. En général, le slam est présenté dans un endroit public et prend la forme d'un spectacle. C'est l'art de jongler avec les mots et de les faire claquer comme la résonance d'une percussion, l'art de souligner la cadence d'un vers, la musique d'un texte.

Conte - Le conte, ce n'est pas seulement une histoire merveilleuse (conte de fées) que l'on narre aux enfants. C'est aussi l'art de raconter des histoires à un auditoire, que ces histoires soient épopées, légendes, contes, récits de vie, nouvelles... Le plus souvent sans décor, l'orateur conte son histoire, il peut les incarner certains personnages comme au théâtre et s'accompagner d'instruments de musique.

Beatbox - Le beatboxing, ou human beatboxing (terme anglais traduit en « boîte à rythmes humaine ») consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec sa bouche et parfois en chantant. Il s'agit souvent de bruits percussifs (le beatboxer utilise la totalité de l'appareil phonatoire et buccal, contrairement au vocaliste qui n'utilise que sa voix). C'est une technique beaucoup utilisée dans le rap.

Théâtre d'objet / manipulation de matériaux - La marionnette, ce n'est pas seulement un spectacle joué dans un castelet, comme Guignol ou Pinocchio. C'est un spectacle dans lequel la représentation est assurée par des comédiens qui racontent une histoire en donnant vie à des figurines de forme humaine ou animale, petites ou géantes. On parle de théâtre d'objets lorsque le manipulateur donne vie à des objets souvent non transformés (ballons, boîtes de conserve, appareils photos, balais...) qui deviennent pour le spectateur tout autres choses (une fourchette devient un personnage, un morceau d'argile un ours, etc.).

2 - Notions liées à l'histoire de *Nanoulak*

Espèces - L'espèce est l'unité de base de la classification du vivant. Une définition simple d'une espèce est : un groupe d'êtres vivants qui se ressemblent, peuvent se reproduire entre eux et avoir des descendants fertiles.

Changements climatiques - Le climat de la Terre a toujours évolué. La Terre a connu des périodes glaciaires et interglaciaires depuis des millions d'années. Mais, il se produit en ce moment un changement climatique mondial particulier causé par l'Homme : le réchauffement climatique. Depuis la révolution industrielle, soit il y a environ 250 ans, nous consommons des quantités importantes de charbon et de pétrole. Cela provoque un réchauffement climatique très rapide, qui se déroule en quelques générations et pose le problème de l'adaptation des êtres vivants. S'ils n'arrivent pas à s'adapter, ils disparaîtront.

Extinction de masse - Une extinction de masse est un événement bref à l'échelle des temps géologiques (mais qui peut durer quelques millions d'années), détruisant un grand nombre d'espèces vivantes. De tels événements, connus par l'étude des fossiles, se sont produits, selon les chercheurs, six à huit fois au cours de l'histoire de la Terre.

Les plus connues de ces extinctions de masse ou crises biologiques majeures sont : l'extinction du Permien-Trias, il y a 250 millions d'années, qui vit la disparition de 95 % des espèces marines et 70 % des espèces terrestres, et l'extinction du Crétacé, il y a 65 millions d'années, où les mammifères ont pris de l'importance sur Terre, alors que les dinosaures ont disparu ou ont évolué jusqu'à devenir des oiseaux. Il est possible que nous soyons en train de vivre une nouvelle crise, qui aurait commencé il y a 13 000 ans, due à la colonisation de la Terre par l'être humain.

Métamorphose - La métamorphose est une transformation profonde nécessaire et globale. On appelle notamment métamorphose, la transformation de certains animaux au cours de leur vie. Ce sont, par exemple, les insectes et les amphibiens (grenouilles) qui se métamorphosent. Le mot vient du grec metamorphôsis, soit le passage d'une forme physique (morphè) à une autre. Dans les légendes, quand les humains se métamorphosent, c'est dû à un pouvoir surnaturel (magie, sorcellerie ou volonté divine).

Amérindiens - Les Amérindiens sont les premiers occupants du continent américain. Parmi ces peuples autochtones on trouve par exemple les Inuits de l'Alaska ou les Océano-Américains de Hawaï ou les Gwich'in dont parle *Nanoulak*. L'arrivée des Européens en Amérique du Nord à partir du XVIe siècle provoqua d'importantes conséquences sur les Amérindiens : leur nombre s'effondra à cause des maladies, des guerres et des mauvais traitements. Leur mode de vie et leur culture subirent des mutations. Ils perdirent la majorité de leur territoire, furent contraints d'intégrer des réserves. Leur situation démographique, sociale et économique ne cesse depuis lors de se dégrader.

Le Nanoulak

Ursus Pizzli, Grolar, Grolaire ou Pizzly

Le Nanoulak, comme l'appellent les Gwich'in, est le résultat de l'hybridation entre un Ours blanc (*Polar bear* en anglais) et un Grizzly. Ses différents noms sont des mots-valises formés à partir des mots « Grizzly », « Polar » ou « Polaire »

La première observation d'hybridation entre ces deux espèces à l'état sauvage a été enregistrée en 2006. Un chasseur avait abattu ce qu'il croyait être un ours polaire dans les Territoires du Nord-Ouest de l'Arctique canadien. Mais l'animal était inhabituel. Il portait la fourrure blanche d'un ours polaire, mais elle était tachée de brun et ses griffes, la bosse de son dos et son visage étaient ceux d'un grizzly. L'animal était un hybride. Ceci s'explique car les grizzlis et les ours polaires ont un ancêtre commun il y a seulement 600 000 ans. Les deux espèces peuvent donc engendrer une progéniture viable ensemble.

Depuis lors, les observations se sont multipliées à mesure que déclinaient les populations d'ours polaires. En effet, à mesure que le monde se réchauffe, les grizzlis remontent vers le Nord et empiètent sur les territoires de leurs cousins polaires durant une partie de l'année. Par ailleurs, ce territoire se réduit et les ours polaires descendent vers le Sud : la glace de mer a diminué d'environ 870 000 kilomètres carrés entre 1981 et 2010.

Si les ours polaires sont exclusivement carnivores, les grizzlis peuvent également manger des végétaux. Le Nanoulak, hybride, se nourrit d'une plus large gamme de sources de nourriture, ce qui lui permet de survivre plus facilement. Il pourrait être, d'une manière un peu triste, le sauveur de l'ours blanc, menacé par le réchauffement climatique. Dans quelques décennies, si la tendance se poursuit, le nombre de Nanoulak pourrait surpasser celui des ours polaires, conservant avec eux une partie de leur bagage génétique.

Le grizzly – Aklak en gwich'in

Le nom grizzly ou grizzly (*Ursus arctos horribilis*) est emprunté à l'anglo-américain « grizzly bear » - l'ours grisâtre. C'est un mammifère omnivore de la famille des ursidés, les végétaux constituent même 80 à 90 % de son alimentation.

Aimant les zones montagneuses situées à l'écart de l'occupation humaine, le grizzly vit principalement en Alaska.

S'il n'est pas d'un naturel belliqueux, le grizzly peut défendre sa progéniture et son territoire avec férocité lorsqu'il se sent attaqué.

En dépit de sa masse importante – 500 kilogrammes pour un mâle, 250 pour une femelle –, le grizzly peut atteindre 66 kilomètres par heure en vitesse de pointe.

Une fois adulte, le grizzly mâle mesure 1,50 à 2,70 mètres lorsqu'il est debout sur ses pattes arrière. Seul l'ours blanc est plus grand que lui, puisqu'il atteint la taille de 3 mètres. Pourtant, à la naissance, le grizzly est étonnamment petit : il pèse 400 grammes pour 22 centimètres environ. La croissance des oursons est rapide. Naissant en janvier ou février, ils pèsent déjà 8 kilogrammes au printemps, et ils dépassent les 40 kilogrammes à la fin de l'été, lorsqu'ils regagnent leur tanière pour hiverner. Les jeunes grizzlys passent en général leurs trois premières années avec leur mère.

- aire de répartition actuelle du Grizzly
- aire de répartition historique du Grizzly

Le grizzly est un grand solitaire, et il a généralement un domaine vital assez vaste : 500 kilomètres carrés en moyenne pour une femelle, jusqu'à 1800 kilomètres carrés pour les mâles. Au cours d'une année, ils peuvent se déplacer de 250 kilomètres.

« Ces grizzlys sont dans une situation étrange. Comme nous, ils sont affectés par le réchauffement climatique : cela les pousse à se déplacer vers le Nord, où il fait moins chaud. Comme il fait désormais trop chaud dans les forêts, ils montent vers l'Arctique canadien pour retrouver le froid. Mais en haut se trouvent d'autres ours, des ours polaires... » *Pister les créatures fabuleuses* - Baptiste Morizot

L'ours polaire – Nanouk en gwich'in

L'ours blanc (*Ursus maritimus*), aussi connu sous le nom d'ours polaire, est un grand mammifère omnivore (à prédominance carnivore) originaire de l'Arctique. C'est l'un des plus grands carnivores terrestres.

Parfaitement adapté à son habitat, l'ours blanc possède une épaisse couche de graisse ainsi qu'une fourrure qui l'isolent du froid. La couleur blanche de son pelage lui assure un camouflage idéal sur la banquise et sa peau noire lui permet de mieux conserver sa chaleur corporelle. Pourvu d'une courte queue et de petites oreilles, il possède une tête relativement petite et fuselée ainsi qu'un corps allongé, caractéristiques de son adaptation à la natation. L'ours blanc est parfois considéré comme un mammifère marin semi-aquatique, dont la survie dépend essentiellement de la banquise et des ressources marines. Il chasse aussi bien sur terre que dans l'eau. Son espérance de vie est de 15 à 30 ans.

Cette espèce vit uniquement sur la banquise autour du pôle Nord, au bord de l'océan Arctique. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime la population d'ours blancs à environ 26 000 individus. Elle considère l'espèce comme vulnérable, principalement en raison du réchauffement climatique et du bouleversement de son habitat qui en résulte.

« Ces ours-là descendent quant à eux vers le Sud, car la banquise est en train de fondre. Cette situation crée une zone de contact, où les grizzlys et les ours polaires finissent par se rencontrer. » *Pister les créatures fabuleuses* - Baptiste Morizot

aire de répartition de l'Ours Polaire

Les Gwich'in

Les Gwich'in sont un peuple de chasseurs-cueilleurs, profondément liés à la terre et à ses ressources. La chasse (caribou, orignal), le piégeage (lièvre) et la pêche (saumon) restent aujourd'hui des composantes importantes de leur économie et de leur style de vie.

Les Gwich'in sont environ 6000 sur un vaste territoire situé en Alaska et dans l'État du Yukon, au Canada. Le terme Gwich'in, signifie « celui qui habite ». Seulement environ 800 membres de l'ethnie gwich'in parlent encore le gwich'in, leur langue est menacée d'extinction.

Quelques mots de gwich'in

Nanouk - ours polaire

Aklak - grizzly

Nanoulak - pizzly (contraction de polaire bear et grizzly)

Zhee - maisons

Dinjii - les gens

Ts'ii deii - les premiers jours de la terre

Croyance et spiritualité

La narration de récits est un aspect important de la culture gwich'in. Les gens se rassemblaient souvent pour écouter les anciens ou d'autres conteurs évoquer le passé ou raconter des légendes gwich'in. Ces récits illustraient les origines de l'humanité, la nature et la vie des animaux. Par exemple, l'histoire de la création selon les Gwich'in explique que l'homme a été créé avec un morceau de cœur de caribou dans son propre cœur et vice versa - ce qui lie spirituellement, physiquement et mentalement l'homme aux animaux. Dans leur cosmogonie, les animaux sont considérés comme des personnes et l'identité n'est pas figée. Depuis toujours, dans leurs mythes, les Gwich'in racontent comment les êtres vivants se métamorphosent.

Changement climatique sur leur territoire

Les Gwich'in sont impactés directement par le réchauffement climatique : les grandes hardes de caribous dont ils dépendent sont décimées (fonte du pergélisol, feux de forêt, dérèglement des migrations), les saumons se raréfient dans les cours d'eau... Les Gwich'in militent activement pour empêcher la destruction de l'environnement dont ils dépendent.

Ch'attan, « l'ours de glace » - un monstre gwich'in

Parmi les histoires que se racontent les Gwich'in, on trouve celle inspirée de Ch'attan :

« Ch'attan, (l'ours de glace, ou Ice Bear) est un grizzly qui n'hiberne pas pendant l'hiver comme les autres ours. Étant donné qu'il ne connaît pas de repos, il se sent faible et en danger perpétuel, la faim le tiraille et le rend fou. Pour pallier ses faiblesses, il se plonge dans l'eau des rivières et se roule dans les flaques et les marécages encore à l'état liquide à l'entrée de l'hiver, jusqu'à ce qu'une épaisse armure de glace se forme autour de son corps. Il devient très difficile à tuer. Conscient de sa force nouvelle et aveuglé par sa folie, il mange des hommes, »

Les âmes sauvages de Nastasia Martin

Pour les Gwich'in, l'ours se métamorphose, son pelage brun se couvre d'une armure de glace blanche et Ch'attan devient invincible. Alors pour préserver l'équilibre du monde, Ch'attan est condamné à vivre sous terre. Mais si un jour il revient à la vie, ce sera le signe d'une grande malédiction. Ce monstre se trouve au point d'intersection des mondes, animaux et humains, vivants et morts.

Extrait du spectacle :

« Dans son village, quand Alestine raconte cette histoire, le silence siffle autour de ses mots. Ch'attan fait pleurer les enfants et trembler les chasseurs. Tous connaissent la malédiction de Ch'attan. Tous savent que si un jour Ch'attan arrive chez eux, ils devront faire face à des bouleversements qu'ils ne pourront combattre. Ch'attan est le présage d'un monde qui ne sera plus jamais le même. Le signe qu'une chose terrible se prépare pour les vivants. »

La Grande Ourse et la Petite Ourse

Deux constellations

Une constellation est le nom qu'on donne à un groupe d'étoiles. On leur donne des noms et des formes plus ou moins arbitraires, héritées de l'Antiquité pour la plupart. Bien que les étoiles qui forment une constellation semblent être proches les unes des autres, ce n'est en général pas le cas. Les étoiles sont tellement éloignées de nous que l'on perd toute idée de perspective. La Grande Ourse et la Petite Ourse font partie des constellations les plus connues.

La Grande Ourse

La **Grande ourse** en latin *Ursa Major* est la troisième constellation du ciel par son étendue. Elle contient aussi le « grand chariot » ou « grande casserole », la **Grande Ourse** est l'une des constellations les plus connues. Elle est très facilement reconnaissable par la forme de casserole. La Grande Ourse est une constellation qui ne se couche jamais (dans l'hémisphère nord). La Grande ourse est visible toute l'année pour les pays situés au-dessus du 40° parallèle nord (en dessous elle disparaît en automne).

La Petite Ourse

La **Petite Ourse** indique le Pôle Nord grâce à l'étoile polaire qui est la 52ème étoile la plus brillante du ciel la nuit. Elle est la troisième constellation du ciel par son étendue. On repère la Petite Ourse grâce à la Grande Ourse qui se trouve sur le même alignement que l'étoile polaire, étoile la plus lumineuse de cette constellation (reporter 6 fois le côté de l'avant du chariot de la Grande Ourse). Le plus souvent, on ne voit que les deux étoiles aux extrémités de cette constellation mais quand les conditions météo sont plus favorables, on la distingue entièrement.

Ces constellations ont marqué beaucoup d'astronomes dans différentes civilisations. La grande ourse a beaucoup servi aux marins quand les cartes n'existaient pas.

Mythologie

Dans la mythologie grecque la Grande ourse est la nymphe Callisto transformée en ourse par Zeus son amant. La Petite ourse est Arcas fils de Zeus et de Callisto.

