

La Fenêtre

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Écriture et mise en scène: Claire Petit et Sylvain Desplagnes.

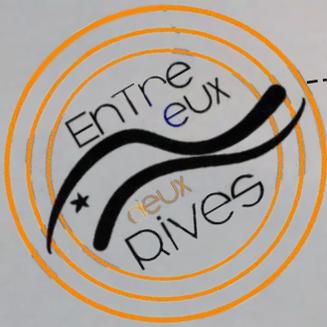
Interprétation: Ayelen cantini, Emily Evans et Zoé Lizot.

Masque Loïc Nebreda. Création sonore: Onäji.

Marionette: Cécile Doutey. Costume: Celine Deloche.

Regard magie: Antoine Terrieux. Scénographie: Sylvain Desplagnes.

Vidéo: François Blondel. Sonorisation: Mathieu Gaud.

La compagnie

La compagnie Entre eux deux rives développe des spectacles à destination du jeune public depuis 2006. Elle explore différents langages : l'art du clown, le théâtre de masque, le théâtre d'objets et les arts de la marionnette, dans une volonté d'écriture poétique qui se situe à la frontière de ces différentes formes. Pour chaque création, la compagnie entame un travail de recherches sur le thème choisi, recherches qui constituent la base d'une écriture qui se fait ensuite au plateau lors des répétitions. Dans ses précédents spectacles, la compagnie a abordé les thèmes suivants : la différence (*Grenadine*), le deuil (*A pas de nous*), les arts du cirque (*En Piste!...*), l'autisme (*Dans ma tête*), la chute et l'équilibre (*BoOm*).

« Nos spectacles sont écrits autour du détail, de l'invisible, dans le désir de percevoir ce qu'il y a sous la coquille du monde. Nous pensons que les spectacles peuvent agir comme une loupe sur notre monde et nous permettre ainsi de mieux l'appréhender. Nous privilégions une écriture du plateau où le sensible et l'émotion ont une place centrale. Nous voulons détourner, montrer autrement, redécouvrir ce qui nous entoure. Nos spectacles à destination du jeune public ne sont jamais didactiques ou explicatifs ; nous cherchons plutôt une parole de l'évocation qui permette à chacun d'y glisser ses pensées... »

Claire Petit et Sylvain Desplagnes

Présentation du spectacle

La fenêtre sert de tremplin à l'imaginaire, elle permet de se libérer du cadre...

Tom a 8 ans. Dans son monde il y a des voitures qui vont vite, des enfants qui courent, des écrans qui crépitent, des papas qui se précipitent, des immeubles avec beaucoup d'étages, des mamans pressées. Dans son monde il y a des sonneries partout, des rendez-vous auxquels il faut être à l'heure et des tas de papiers qu'il faut bien ranger. Dans son monde il faut aller vite, très vite, plus vite. Il ne faut pas perdre de temps, surtout ne pas perdre de temps.

Tom a 8 ans. Il aime s'échapper, contempler le ciel et les nuages alors que les adultes tentent de le ramener vers la réalité. Et pourtant, si la rêverie était un espace de liberté ? Un espace de tous les possibles où chacun puisse exister de manière sensible... Entre théâtre visuel et marionnette, le spectacle *La Fenêtre* permet de rendre visible les traversées intérieures de l'enfance, de mettre en images ce monde fragile et sensible qui se dessine quand les pensées vagabondent.

Intentions

Ce spectacle est une exploration autour de l'état de contemplation. Dans un monde qui va de plus en vite, qui est de plus en plus rempli, nous avons envie de proposer aux enfants de se (re)connecter à cet espace de la rêverie. La rêverie est abordée dans le spectacle comme une forme de résistance à une société qui va vite, qui nous demande d'être efficaces et productifs. C'est la résistance de l'enfant qui doit faire face à de nombreuses injonctions, très tôt, et qui entend cette phrase comme un leitmotiv : "tu es dans la lune, arrête de rêver!".

L'imagination est reconnue comme nécessaire au développement de l'individu ; mais quelle place lui est laissée aujourd'hui dans notre société ? Dans un monde avec des représentations de plus en plus réalistes, notamment à travers les écrans, quelle place laisse-t-on à l'enfant pour la contemplation ?

Dans nos sociétés modernes, face à l'injonction d'un temps qui ne doit pas être perdu, la rêverie est souvent perçue de manière négative, inutile. Dans le spectacle elle est montrée comme un espace de liberté, un espace de tous les possibles où l'enfant peut exister de manière sensible, un espace qu'il nous faut peut-être apprendre à préserver...

Pistes de travail autour du spectacle

La rêverie et la contemplation

Un travail peut être mené sur l'imaginaire, notamment autour de l'objet de la fenêtre, qui nous permet de nous échapper. Que voit-on par la fenêtre ? Vision réelle ou imaginée ? Que permet ce regard vers l'extérieur ? Que peut-on imaginer en regardant dehors ?

Tom s'évade avec peu de choses : le son d'un oiseau, un morceau de papier...Quels sont les éléments qui permettent de franchir ce pas vers la rêverie ?

Dans le spectacle il y a un fil conducteur autour des nuages, parce Tom entend sans cesse qu'il a la tête dans les nuages mais aussi parce qu'il aime regarder le ciel et imaginer les formes qui s'y dessinent. A la fin du spectacle un grand nuage manipulé par les marionnettistes entre en scène, comme si nous nous mettions à regarder le ciel avec Tom... Vous pouvez interroger les enfants sur ce qu'ils ont vu dans ce nuage, des animaux ? Des personnages ? Et pourquoi pas prendre quelques instants en classe pour regarder les nuages et imaginer ensemble ces créatures imaginaires et éphémères... Durant toute l'écriture du spectacle nous avons en tête ce moment où enfants nous regardions les nuages, comme suspendus à ce que le ciel pouvait nous offrir comme terrain d'imagination. Ce rapport aux nuages a été très présent pendant toute l'écriture du spectacle, c'est pourquoi nous avons souhaité terminer sur cette scène poétique où un grand nuage de ouate entre sur le plateau du théâtre.

L'esthétique : masque et marionnette

Le travail mené dans ce spectacle se centre sur deux axes : le jeu masqué et la manipulation.

Le Masque

Nous avons choisi de travailler avec un masque hyperréaliste, afin de créer un effet miroir auprès des enfants spectateurs. Ce masque a été sculpté par Loïc Nebreda, vous trouverez un lien vers son site dans les références à la fin du dossier.

Il arrive régulièrement que les enfants nous demandent à la fin où se trouve le petit garçon qu'ils ont vu pendant le spectacle. Il peut être intéressant d'aborder la question du masque et de la transformation. Des ouvrages sont cités dans la bibliographie à la fin du dossier qui permettent de découvrir les masques à travers le monde. Le masque permet à l'acteur un passage vers l'incarnation, les enfants font cela sans cesse : ils deviennent un autre à travers leurs jeux, tantôt pirate, tantôt super-héros. Le masque permet d'aller au-delà du jeu et de rentrer vraiment dans un autre personnage, c'est parfois assez troublant. Nous avons mené un travail d'acteur assez précis, notamment sur le corps, avec Zoé Lizot qui interprète Tom dans le spectacle, afin de rendre visible et sensible ce petit garçon de 8 ans. Il peut être intéressant de questionner les enfants sur ce qui, à leur avis, fait que l'on voit vraiment un petit garçon ; souvent ils citent des gestes qui représentent pour eux l'enfance.

Nous vous proposons un lien vers une vidéo pédagogique de 6 minutes faite par Emily Evans, marionnettiste du spectacle, sur le thème « Qu'est-ce qu'un masque ? ». Le début de la vidéo est généraliste, ensuite elle est axée sur une tradition issue de Bulgarie, le festival des Kukéri. La fin de la vidéo propose un atelier pour fabriquer un masque à la manière des Kukeri (cette vidéo avait été proposée aux enfants durant le confinement).

https://www.youtube.com/watch?v=pMcEw5RE_bs&ab_channel=EmilyEvans

La marionnette

Il y a plusieurs entrées possibles :

- Dans la seconde partie du spectacle, le personnage de Tom apparaît à petite échelle, au milieu des immeubles. Cette marionnette est la reproduction exacte du masque. Dans cette proposition, la marionnette est ce qu'on appelle une marionnette sur table, manipulée manuellement (pas de contrôle ni de tige). L'histoire de la marionnette, ses origines et ses esthétiques sont très riches, un travail de documentation peut être fait avec les enfants pour découvrir les marionnettes du monde. Dans la bibliographie vous trouverez une référence sur une encyclopédie mondiale de la marionnette, très intéressante pour y découvrir des photos.

- La marionnette n'est pas toujours un personnage ou une figure réaliste ; il peut s'agir parfois d'objets. Dans le spectacle le monde à grande vitesse est représenté par des immeubles qui sont manipulés, cela peut aussi s'appeler une marionnette. On peut dire que lorsque l'objet inanimé devient animé, vivant, c'est un peu cela la définition de la marionnette. Le marionnettiste fait un travail très précis pour que sa manipulation permette de « donner vie » à l'objet.

Il y a aussi un autre objet qui devient vivant dans le spectacle c'est le petit oiseau de papier que fait Tom. A plusieurs reprises cet oiseau réapparaît, notamment à la fin du spectacle où une dizaine d'oiseaux compose un ballet dans l'espace. Ces marionnettes là sont faites avec des tiges. Il peut être intéressant de fabriquer des oiseaux de papier en classe pour poursuivre un travail autour de cet objet et de l'élément du papier, présent dans le spectacle.

Nous vous proposons un lien vers une vidéo pédagogique de 6 minutes faite par Emily Evans, marionnettiste du spectacle, sur le thème « Qu'est-ce qu'une marionnette ? » :

https://www.youtube.com/watch?v=1yTrmPGhYNg&ab_channel=EmilyEvans

La magie

Nous souhaitons travailler avec la magie car il y avait un intérêt à jouer sur la frontière entre le réel et le rêvé en abordant ce sujet. Nous avons donc cherché comment les choses pouvaient s'animer autour de l'enfant. Dans le spectacle il y a notamment un moment où l'oiseau de papier s'envole. Nous avons utilisé des techniques de fils invisibles. Nous avons utilisé à plusieurs reprises ce procédé pour mieux souligner l'entrée dans cet espace de rêverie.

La musique

La musique du spectacle a été composée par Marion Julien (Onäji). Elle comporte deux axes : le monde à grande vitesse, l'espace sonore du réel et une exploration musicale de la rêverie, de l'espace intérieur de Tom et du jeu. Il est souvent intéressant d'interroger les enfants sur ce qu'ils ont entendu, ils sont en général très perspicaces dans leur écoute. L'univers sonore mêle aussi les voix : celles des adultes de ce monde qui va vite, où il faut se dépêcher, et celle de Tom qui nous permet de mieux rentrer dans sa tête.

Ecouter quelques extraits : <https://soundcloud.com/onajimusic/sets/la-fenetre-cie-entre-eux-deux>

Ces propositions et pistes de travail autour du spectacle ne sont bien sûr pas exhaustives. Vous trouverez ci-dessous des photos du spectacle et une bibliographie autour du thème de la rêverie mais aussi du masque et de la marionnette.

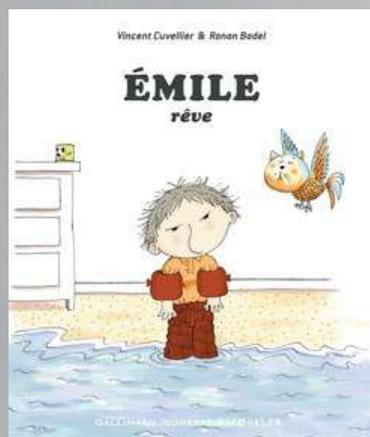
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part des retours de vos élèves, mais aussi pour nous envoyer des dessins ou nous poser des questions. Nous sommes toujours heureux de ces échanges ! Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce dossier.

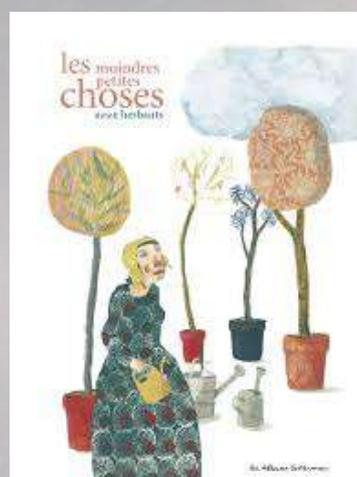
Sur la rêverie et l'imaginaire

Émile rêve, collection Giboulés, Gallimard, 2017

Texte Vincent Curvillier
Illustration Ronan Badel
A partir de 4 ans

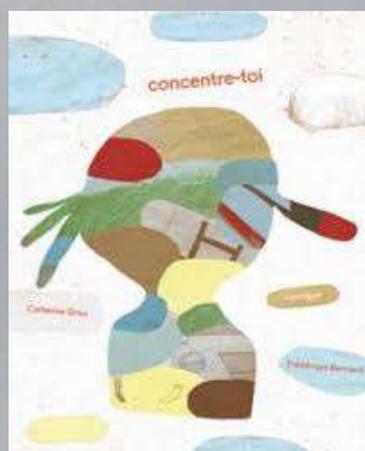
Émile rêve qu'il est en vacances, il prend un train qui s'envole, croise un pigeon à tête de chat, une vache pas très adroite au lasso et des tas d'autres situations absurdes qui n'arrivent qu'en rêve...avant d'arriver enfin à destination : au lac où il passera tout l'été !

Les moindres petites choses, Casterman, 2008

Anne Herbauts
A partir de 6 ans

Madame Avril a un jardin, petit. Quand Madame Avril réfléchit le jardin s'agrandit... Elle se dit qu'elle est bien trop minuscule pour ces moindres petites choses et le monde, autour, gigantesque. Un livre sur la pensée, la contemplation et la beauté du monde qu'il nous est possible de percevoir si on en prend le temps.

Concentre-toi, Rouergue, 2018

Texte Catherine Grive
Illustration Dominique Bertrand
A partir de 6 ans

"Concentre-toi" s'adresse à une petite fille attablée dans la cuisine, devant un livre. Mais la petite fille se perd dans ses rêveries, s'envole, se disperse au point de fabriquer un autre décor à son imaginaire déclenché par de micro-événements extérieurs. Frédérique Bertrand illustre de manière poétique et lucide cet état d'éparpillement, de dilution, de dissolution, dans lequel l'enfant est soudain plongé ou suspendu quand il est déconcentré, cet état de confusion quand il « remonte » ou « redescend ».

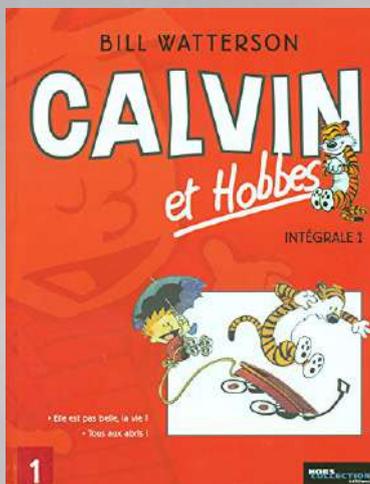

Max est dans la lune, Calligram, 2005

Dominique de Saint Marss et Serge Bloch

A partir de 6 ans

Max s'intéresse à tout, il est intelligent et inventif mais n'arrive pas à se concentrer, il pense à autre chose, il oublie, il rêve... et on le gronde comme s'il était méchant ! Cette histoire de Max et Lili montre que chacun est différent et a plus ou moins de difficultés d'attention. Est-ce dans sa nature ? Ou est-ce à cause d'une tristesse, d'une inquiétude ? La vie n'est pas simple pour les enfants qui ont la tête dans les nuages. Ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on leur fasse confiance, pour mieux aimer la réalité.

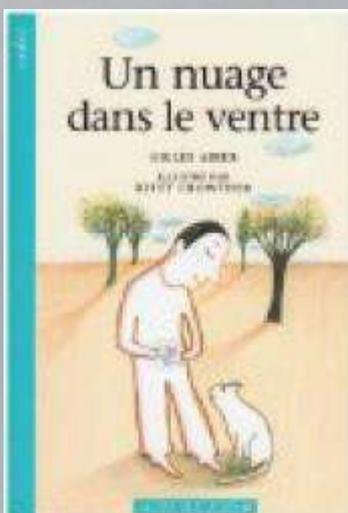
Calvin et Hobbes

Bande dessinée de Bill watterson

24 tomes

A partir de 8 ans

La série décrit le quotidien de Calvin, enfant plutôt solitaire et très imaginaire. Aux yeux de Calvin, sa peluche, Hobbes, est un tigre doué de parole et d'une personnalité propre alors que tous les autres personnages le voient comme un simple jouet. Cette série de B.D est pleine d'humour, de tendresse et de décalage sur l'enfance et le pouvoir de l'imagination.

Un nuage dans le ventre, Actes Sud Junior, 2007

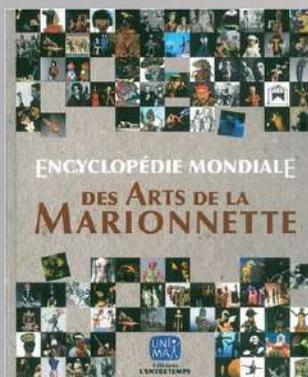
Auteur : Gilles Abier

Illustrateur : Kitty Crowther

A partir de 9 ans

Depuis qu'il est tout petit, Eliot se raconte des histoires. Un rien suffit. Une image, une parole, un objet sont la porte ouverte à des aventures extraordinaires. Seulement voilà, chaque fois qu'Eliot voyage dans sa tête, il garde la bouche ouverte. Au désespoir de ses parents. - Ca te donne un air bête, lui dit son père. - Et c'est vraiment trop laid, ajoute sa mère. Mais rien n'y fait. C'est plus fort qu'Eliot. Alors un jour, la guerre à la gorge déployée est déclarée...

Sur le masque et la marionnette

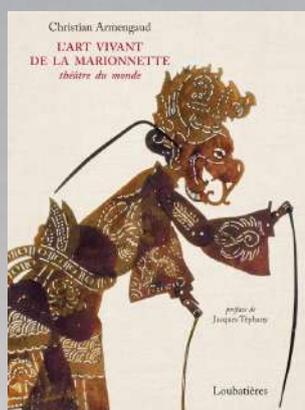
Encyclopédie mondiale des arts de la marionnettes, l'Entretemps, 2009

Thieri Foulc

Très gros livre (864 pages).

Pas un livre pour enfant mais une documentation très utile sur la marionnette

L'Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette tente pour la première fois de fournir une description culturelle, artistique et technique de la marionnette à travers le monde, à travers l'histoire, en ses multiples formes et en ses multiples fonctions.

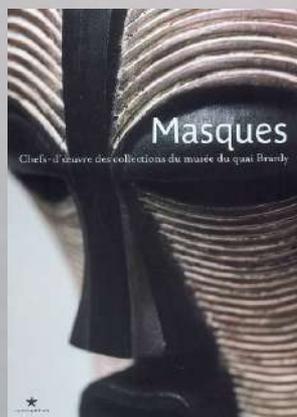
L'art vivant de la marionnette, théâtre du monde, Loubatières, 2012

Christian Armengaud

Préface de Jacques Téphany

Pas un livre pour enfant mais une documentation intéressante sur la marionnette.

Un voyage à travers quelques collections privées remarquables, avec pour fil d'Ariane les grandes traditions qui ont accompagné l'art de la marionnette à travers le monde - de l'Inde au Japon, de la Chine à l'Afrique - et à toutes les époques - depuis les ombres projetées des temps préhistoriques jusqu'aux spectacles contemporains.

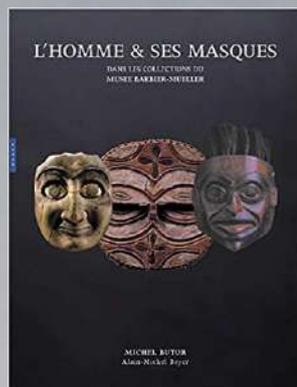

Masques, chefs-d'oeuvre des collections du musée du quai Branly, Broché, 2008

Yann Lefur

Pas un ouvrage pour enfant, ouvrage documentaire très intéressant pour les photos.

Une sélection de 96 masques parmi les plus beaux de la collection du musée du quai Branly.

L'homme et ses masques, Hazan, 2005

Butor Michel; Boyer Alain-Michel; Morin Floriane

Pas un ouvrage pour enfant, ouvrage documentaire très intéressant pour les photos.

Collection du musée Barbier-Muller de Genève

Artistes plasticiens à découvrir

Détournement d'un boîtier électrique

EVOL - artiste allemand de street art / evoltaste.com

Travail en résonance avec le monde à grande vitesse dans le spectacle

EVOL, né en 1972 à Heilbronne, est un artiste allemand de street art, résidant et travaillant à Berlin. Il travaille au pochoir et la bombe de peinture aérosol. Son art consiste à détourner des surfaces ou volumes urbains usés, tels que des poubelles, des enseignes lumineuses, des boîtiers électriques ou des jardinières en béton, en les transformant en barres d'immeubles miniatures. Il crée également des bâtiments miniatures à base de carton, allant jusqu'à bâtir une ville entière de près de 80m2.

Loïc Nebreda, sculpteur de masque

Loïc Nebreda a sculpté le masque de Tom ainsi que le visage du petit Tom (marionnette). Il est sculpteur de masques pour le théâtre. Son site est à visiter, il y a beaucoup de sculptures de masques à découvrir...

Adresse du site internet : loicnebreda.com

Adresse

Compagnie Entre eux deux rives
Centre Eric Tabarly
28 impasse du champ d'auger 03300 Cusset

Contacts

Diffusion et Production : Mathieu Vattan : diffusion.entreeuxdeuxrives@gmail.com / 07 82 77 11 49

Artistique : Claire Petit : entreeuxdeuxrives@gmail.com / 06 69 11 14 14

Technique : Sylvain Desplagnes : sylvain.desplagnes@hotmail.fr / 07 86 71 04 04

SOUTIENS ET PARTENAIRES

COPRODUCTIONS ET ACCUEIL EN RESIDENCES

Groupe des 20 - Scènes publiques Auvergne Rhône Alpes, Théâtre de Cusset- Scène Conventionnée et scène Régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, Théâtre de Roanne-scène régionale, La Coloc' de la Culture-scène conventionnée « Art enfance jeunesse » à Cournon d'Auvergne, Yzeurespace-scène régionale, ville de Riom-scène régionale, Le Caméléon-scène pour l'émergence et la création à Pont du Château, le Théâtre d'Aurillac-scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création"

Soutien et accueil en résidence : ville du Cendre

La compagnie Entre eux deux rives est conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est conventionnée par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de l'Allier. La compagnie est associée au Théâtre de Cusset-scène conventionnée d'intérêt national "Art et Création". Elle est soutenue par la Spedidam.