

Dépêche-toi !

Dossier pédagogique
Spectacle de marionnette et manipulation d'objets
A partir de 5 ans

Présentation de la compagnie Entre eux deux rives

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 visuel, 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*), la rêverie (*La Fenêtre*).

« 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 Dépêche-toi !

Ce spectacle propose un travail autour de l'état de contemplation.

La rêverie est abordée ici comme une forme de résistance à une société qui va vite, qui nous demande d'être efficaces, productifs et rentables. 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.

Ce travail tente 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.

Pourquoi les salles de classes ?

Pendant le second confinement, nous étions coupés de la rencontre avec le public. Les salles de spectacles étaient fermées. Nous ne pouvions plus jouer sur les plateaux.

Le spectacle *La Fenêtre*, notre dernière création qui devait voir le jour en décembre 2020 restait en jachère... Cette situation nous a poussés à réfléchir et à penser une autre écriture autour de ce sujet de la contemplation, une petite forme itinérante pour aller rencontrer les enfants là où nous y étions autorisés, c'est à dire dans les écoles ! C'est comme cela qu'est né le spectacle *Dépêche-toi !*.

Cette démarche nous a invités à réfléchir à une écriture qui prenne en compte l'espace du réel, l'environnement de la salle de classe, et il a été très intéressant de continuer à explorer ce langage de la contemplation dans un autre format. Dans cette nouvelle écriture le travail de la marionnette est central. L'intérêt de cette proposition est de l'inscrire dans l'espace réel, d'amener cette question de la rêverie et de la contemplation directement dans la salle de classe ou d'autres espaces non équipés (médiathèques, salles des fêtes, etc). Les fenêtres de la classe donnant sur les arbres et la cour de l'école se sont révélées comme une mise en abyme du spectacle pour l'enfant qui regarde au dehors, souvent, et qui a l'habitude de s'évader, de s'échapper... Des enfants comme Tom, le personnage du spectacle, il y en a dans chaque classe et c'est avec un grand plaisir que nous allons à leurs rencontres!

Claire Petit

L'équipe du spectacle :

Ecriture et mise en scène: Claire Petit et Sylvain Desplagnes

Jeu: Claire Petit

Regard extérieur: Cécile Doutey

Création sonore et musicale: Adrien Mallamaire

Fabrication marionnette: Cécile Doutey et Loïc Nebreda

Scénographie et Lumière: Sylvain Desplagnes

Costume: Céline Deloche

Vidéo: François Blondel

Un grand merci à Oscar, 9 ans, pour la voix de Tom et pour son imagination

Pistes de travail autour du spectacle :

La rêverie et la contemplation

Un travail peut être mené sur l'imaginaire.

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 ? Que se passe-t-il lorsqu'on s'arrête et qu'on laisse son esprit vagabonder ? En regardant les nuages par la fenêtre par exemple...

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 un moment du spectacle un nuage apparaît et Tom joue dedans. Vous pouvez interroger les enfants sur ce qu'ils ont vu dans ce nuage, des animaux ? des personnages ? Et pourquoi ne pas prendre quelques instants en classe pour regarder les nuages et imaginer ensemble ces créatures éphémères... Durant toute l'écriture du spectacle nous avons en tête ce moment où enfant 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 avec l'image de Tom qui a rapporté un petit morceau de nuage de sa rêverie.

La marionnette

- Le personnage de Tom est représenté par une marionnette. Dans cette proposition la marionnette est ce qu'on appelle une marionnette sur table, manipulée en prise directe (pas de tige). Nous avons fait le choix d'un travail autour du réalisme pour le personnage, pour ensuite évoquer ses rêveries de façon plus onirique, plus symbolique (nuages, oiseau de papier). 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 intéressant pour y découvrir des photos.

- La marionnette n'est pas toujours un personnage ou une figure réaliste; il peut s'agir parfois d'objets. On peut dire que lorsque l'objet inanimé devient animé c'est un peu ça 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, il s'agit d'un morceau de papier sur tige. 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 le site ressource du Théâtre Mouffetard à Paris :
<http://lemouffetard.com/content/le-centre-de-ressources>
Vous y trouverez différentes pistes sur la marionnette.

Vous trouverez également sur la page youtube du Mouffetard des capsules vidéos qui présentent les différents types de marionnette. Ce sont les vidéos nommées Capsules:
<https://www.youtube.com/channel/UChM3HZsJe5q71FDjZMk5i6Q/videos>

La musique

La musique du spectacle a été composée par Adrien Mallamaire. 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. 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.

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.

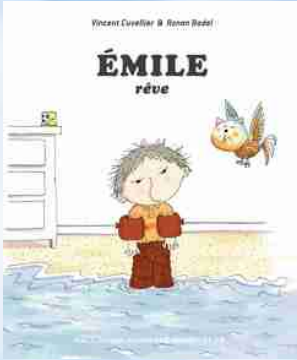
La lumière

Le spectacle propose un travail de lumière autour de la ville (clignotements et mise en vie des fenêtres des immeubles). Les enfants auront certainement observé des détails autour de ce principe de lumière évoquant la ville, sa densité et son rythme effréné. La lumière devient plus intime sur les moments de rêverie de Tom. Vous pouvez interroger les enfants sur les couleurs présentes et à quel moment du spectacle. Leur proposer également de dessiner un souvenir du spectacle en mettant les couleurs dont ils se souviennent.

Bibliographie

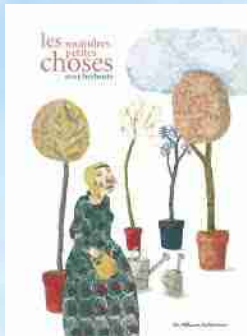
Sur la rêverie et l'imaginaire

Émile rêve

- Texte Vincent Curvelier
- Illustration Roman Badel
- livre illustré à partir de 4 ans
- Edition Gallimard

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

- Anne Herbauts
- A partir de 6 ans
- Editions Casterman

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

- Texte Catherine Grive
- Illustration Dominique Bertrand
- Livre illustré à partir de 6 ans
- Edition du rouergue

"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 ».

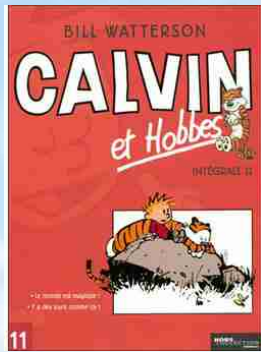
Dès 6 ans

Max est dans la lune

- Dominique de Saint Marss et Serge Bloch
- Roman à partir de 6 ans
- Edition Calligram

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

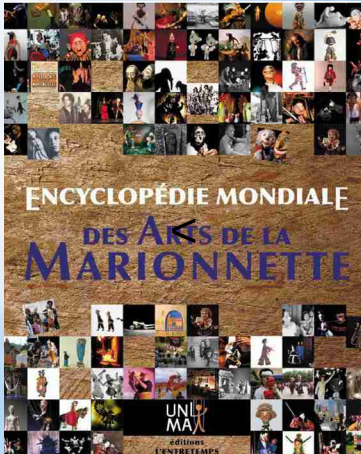
- Gilles Abier
- Roman à partir de 9 ans
- Edition actes sud junior

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. - Ça 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

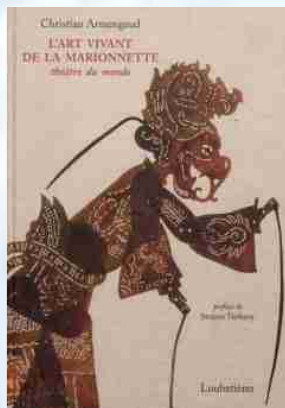
Encyclopédie mondiale des arts de la marionnettes

-Edition L'Entretemps

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

-Christian Armengaud

-Loubatieres Edition

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.

- Artistes plasticiens à découvrir

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 Heilbronn 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...

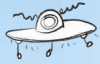
Adresse du site : loicnebreda.com

Soutiens

COPRODUCTIONS et accueil en résidence :

Théâtre de Cusset-scène conventionnée d'intérêt national Art et création, Yzeurespace-scène régionale.

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.

Cie Entre eux deux rives

Centre Eric Tabarly, 28 impasse du champ d'auger, 03300 Cusset

Téléphone : 06 69 11 14 14

Site : <http://entre-eux-deux-rives.com>

