

À PAS CONTÉS

12e FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE & TOUS PUBLICS
DIJON . CÔTE D'OR

20 FEV > 2 MARS 2012

ASSOCIATION
BOURGUIGNONNE
CULTURELLE
SCÈNE PLURIDISCIPLINAIRE

Dossier pédagogique

(Réalisé à partir de la documentation fournie par la compagnie)

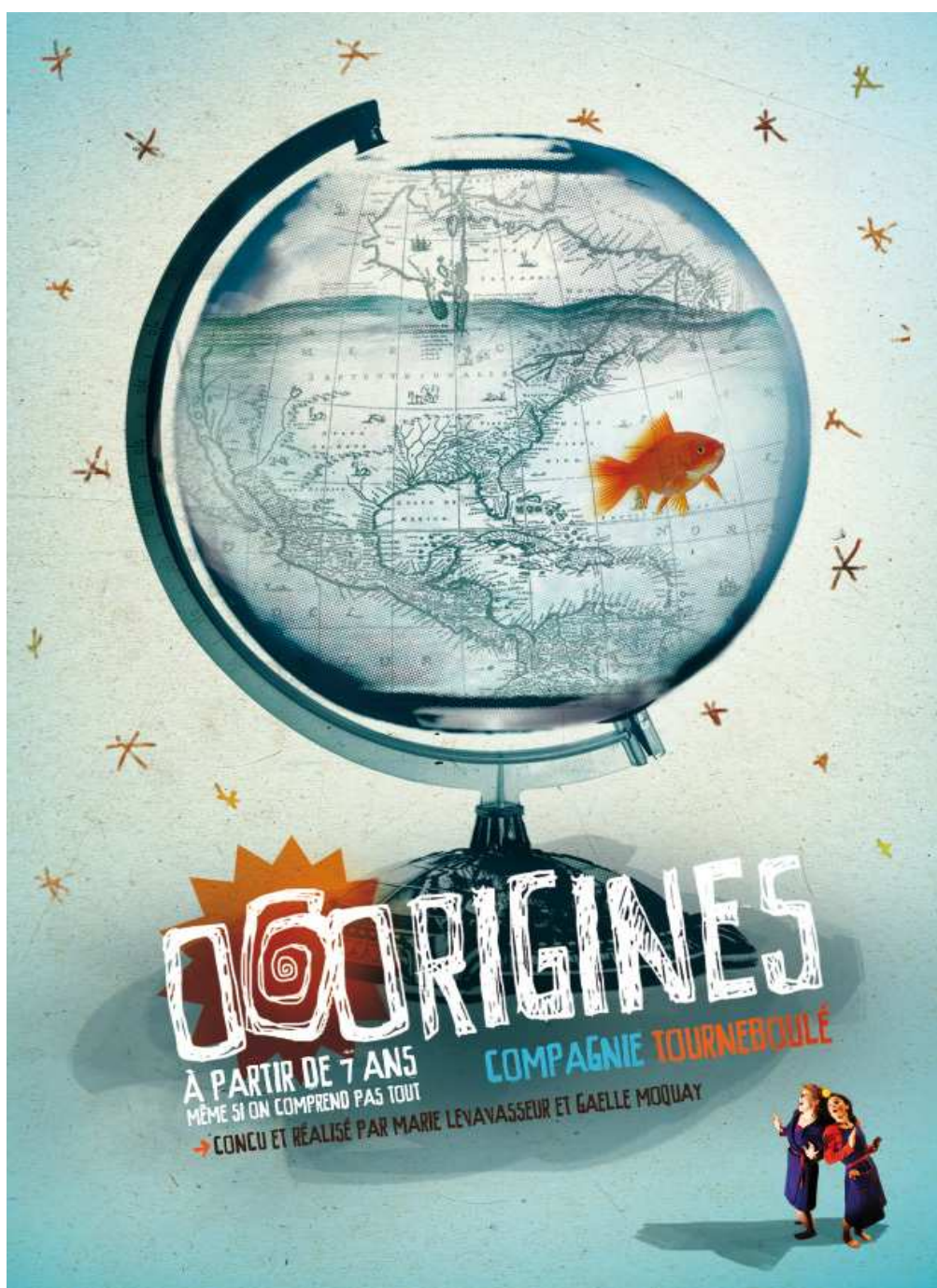
OOORIGINES

Compagnie Tourneboulé

o Lun. 27 fév | 14 h 30
o Mar . 28 fév | 10 h & 14 h 30
>Salle Devosge

Théâtre d'objets . 55 min . Dès 7 ans

Dossier pédagogique - Spectacle *Oorigines*
Compagnie Tourneboulé

Oorigines

Fresque philosophique et poétique pour deux comédiennes, objets et marionnette

Écriture, Mise en scène et jeu : Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay

Aide à l'écriture : Guillaume Servely

Direction d'acteurs : Bénédicte Guichardon

Construction et direction marionnette : Julien Aillet

Costumes : Mélanie Loisy

Musique : Mathieu et Martin Levavasseur

Création lumière : David Laurie

Régie lumière/plateau : Claire Lorthioir

Production : Compagnie Tourneboulé

Coproduction : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, le Temple à Bruay-la-Buissière, la ville de Champigny-sur-Marne, l'Espace Georges Brassens à St Martin-Boulogne, la ville de Grande-Synthe

Avec le soutien de : la DRAC Nord-Pas-de-Calais, du Conseil Régional Nord-pas-de-Calais et du Conseil Général du Pas-de-Calais

Remerciements : Le Garage - Compagnie de l'Oiseau-Mouche, La Manivelle Théâtre, le Grand bleu - ENPDA, Association Quanta, la Ville de Lambersart et la ville de Lille - Maison folie Moulin. Cette œuvre a bénéficié de l'aide à la production et à la diffusion du fond SADC

Prendre le chemin du théâtre ...

Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour préparer les jeunes spectateurs à la venue au théâtre : Présentation de la compagnie Tourneboulé et des deux auteurs et metteurs en scène du spectacle, résumé de l'histoire et extraits choisis, liste des thèmes abordés, pistes d'activités à développer avant et après la venue des enfants au spectacle.

Prendre le chemin du théâtre, c'est éveiller la curiosité sans dévoiler.
C'est préparer à recevoir...

Parce que le théâtre est un moment de plaisir et de partage, qu'il rassemble et suscite l'échange,

Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, qu'il ouvre les sens, nourrit l'imaginaire et éveille l'esprit critique,

Parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif,

Parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-même.

Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c'est faire avec lui un bout de chemin vers la découverte du monde de l'art et du sensible. Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacle et se poursuit après le tomber de rideau...

Sommaire

Présentation de la Compagnie Tourneboulé	p. 4
L'Histoire	p. 5
Le spectacle	p. 7
Le théâtre d'objets en quelques mots	p. 8
Les thèmes du spectacle	p. 9
Pistes d'activités pour préparer la venue des enfants au spectacle	p. 11
Pistes d'activités pour l'après-spectacle	p. 14

La Compagnie

→ La compagnie Tourneboulé a été créée en 2001 à Lille par deux comédiennes : Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay avec l'envie de développer leur propre langage au service d'un théâtre jeune public de qualité. Elles co-dirigent les projets artistiques de la compagnie, dans lesquels elles sont également comédiennes.

Née à Lille, **Marie** est originaire de Normandie. Après un détour à Paris c'est dans le Nord qu'elle rencontre **Gaëlle**, qui elle a grandi à Bordeaux et à Nantes avant de poser ses valises à Lille!

Marie s'est formée à l'école Jacques Lecoq, elle a participé à plusieurs stages notamment sur la marionnette et le théâtre d'objets avec Claire Dancoisne, Christian Carrignon, la cie Turak... et suivi une année de formation sur la voix et le chant avec le Roy Hart. Parallèlement au travail avec d'autres compagnies, elle écrit et met en scène des spectacles pour enfants et d'adolescents dans le cadre d'ateliers.

Après le Conservatoire d'Art Dramatique de Lille, **Gaëlle** a suivi divers stages: danse, chant, texte, théâtre d'objets. Notamment avec : Isabella Soupart, le Roy Hart, Philippe Myniana, Eric Vigner, Christian Carrignon, la cie Turak, Agnès Limbos ... Elle a travaillé avec différentes compagnies de la région et mène aussi des ateliers avec des enfants et des adolescents.

→ La compagnie Tourneboulé affirme plusieurs choix artistiques

Proposer un théâtre exigeant accessible au jeune public:

Des spectacles qui interpellent l'imaginaire de l'enfant. Des créations comportant plusieurs niveaux de lecture.

Défendre un théâtre d'images:

La rencontre de différents langages : objets, marionnettes, théâtre chorégraphié et jeu d'acteur.

Privilégier les textes d'auteurs contemporains:

Donner à entendre des écritures en résonance avec notre époque. Des textes qui proposent un regard décalé et poétique sur le monde.

→ La compagnie a créé cinq spectacles

En Chair et en sucre de Marc Delaruelle en février 2002 au Grand Bleu (Lille).

Les petits Mélancoliques de Fabrice Melquiot en décembre 2004 à Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais.

La Peau toute seule de Philippe Aupart en janvier 2008 au Temple/ programmation Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais.

Oorigines de G. Servely, M. Levavasseur et G. Moquay en décembre 2009 au Temple/ programmation Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais.

Le monde point à la ligne de Philippe Dorin en février 2010 au Centre Henri Matisse de Noyelles Godault.

→ Photos et informations complémentaires sur la compagnie sur notre site : www.tourneboule.com

L'Histoire

Parler de la grande Histoire des origines et faire résonner nos petites histoires... Au début, il n'y a rien... juste deux comédiennes venues raconter la création du monde à leur manière. Guidées par leurs questionnements et leur fantaisie, elles dessinent une fresque impressionniste du Big Bang jusqu'à nos jours. Il sera question de chiffres qui font tourner la tête, d'une météorite qui tombe mal, de jardinage paradisiaque, de nos nombreux arrières-pépés et arrières-mémés, mais aussi du curieux hasard de la vie... Une fable philosophique, poétique et drôle qui raconte aussi l'urgence de vivre !

Les extraits

Le rien

L'une - Bon, là on ne fait rien... Ça va bientôt commencer

L'autre - C'est déjà commencé.

L'une- C'est le début, ça commence sur rien. C'est pour ça on fait rien.

L'autre- Rien du tout.

L'une- Du tout, du tout ! Rien de nous. Rien de vous. Rien de toi, rien de moi.

L'autre- Rien à dire !

L'une- Rien à faire. Au début de notre histoire, il y a juste un immense rien, là derrière nous.

(...)

L'autre- Bon j'en ai marre du rien, je voudrai du quelque chose

L'une- D'accord !

L'autre- Merci.

L'une- De rien.

Poème

Je suis de passage sur terre
De passage dans l'univers
Je suis de passage dans le ventre de ma mère
Je suis de passage ici dans ce dossier pédagogique
De passage chez toi si tu m'invites
De passage dans tes bras
De passage dans ton lit
Je suis de passage sur terre
De passage dans l'univers
Je suis une étoile filante mais une étoile quand même.

Les cellules...

L'autre- Les cellules sont des poussières d'étoiles.

Les poissons sont des cellules à nageoires.

Les crocodiles sont des poissons sur pattes.

Les oiseaux sont...

L'une- des dinosaures à plumes.

L'autre- Et les fauves...

L'une- ...des chiens qui courent vite.

Et les hommes sont des singes sans poils !

L'autre- Ça dépend lesquels...

L'enterrement

L'une- T'as déjà été à un enterrement?

L'autre- Oui... J'ai commencé tôt. Quand mon grand-père est mort j'avais 8 ans...

L'une- Quand le mien est mort, j'avais 36 ans, j'étais toujours pas préparée.

L'autre- Ça surprend toujours.

L'une- Au début, je voulais pas aller le voir, j'avais peur de voir un mort

L'autre- Ma grand-mère, elle avait l'air toute petite. Elle souriait. Ça m'a apaisée.

L'une- Pourtant on est prévenu...On sait que tous... à 87, à 56, à 33, et des fois même à 3 ans...

L'autre- A 3 ans... ? Ça m'angoisse...

L'une- Tu crois qu'on se reverra après ? Quand j'étais petite je pensais qu'il fallait une échelle pour monter au ciel.

L'autre- Mon père, il dit qu'on redevient poussière.

L'une- Des fois je me demande si on nous regarde...

L'autre- On saura jamais...

L'une- Tu crois que je reverrai des gens que je connais ? (...) J'aimerais bien tous mes amoureux en rang d'oignon pour un spécial comité d'accueil

Le spectacle

→ Oorigines, une vraie création

Pour les précédents spectacles, la Compagnie avait pour habitude de monter des textes existants ou de passer commande d'un texte à un auteur. Mais pour *Oorigines*, le procédé a été différent, nous voulions écrire et concevoir entièrement notre propre spectacle.

→ L'écriture du spectacle

Le thème des origines est très vaste... Nous avons d'abord fait des périodes de recherche pour expérimenter et définir les sujets que nous voulions aborder : comment raconter le big-bang, parler de l'immensité, de la naissance de la vie sur terre, de l'arrivée de l'homme... ? Nous avons fait beaucoup d'improvisations, lu des ouvrages de référence, et l'écriture du spectacle s'est faite au fur et à mesure de ces étapes de recherche. C'est ce que l'on appelle « une écriture au plateau ».

Dès le début de l'écriture nous avons fait le choix que les comédiennes puissent être à la fois conteuses et personnages. Elles passent d'un rapport direct avec le public, à une situation de jeu pour revenir parfois à une parole plus intime. Elles semblent inventer cette histoire en instantané, passant d'un événement à l'autre, de façon ludique, comme le font les enfants.

→ La mise en scène

Concevoir une mise en scène, c'est comme se donner un cahier des charges, et pour *Oorigines* nous avons rapidement défini des axes forts en même temps que le travail d'écriture.

- Une fresque impressionniste

Il s'agissait avant tout de ne pas faire un exposé scientifique sur la naissance de l'univers, mais de proposer une vision poétique, de soulever des questions et d'éveiller la curiosité du spectateur.

- Mêler l'immense et l'intime

S'interroger sur les origines du monde c'est convoquer des thèmes philosophiques : la naissance, la mort, les croyances, le sens de notre existence... Un des partis pris fort du spectacle est donc de mêler le récit de la grande Histoire des origines à une parole plus intime sur notre histoire personnelle (notre généalogie, nos interrogations métaphysiques, la naissance de nos enfants...)

- Raconter une histoire en utilisant le théâtre d'objets

Utiliser le théâtre d'objets pour raconter une histoire c'est donner une dimension plastique importante à un spectacle. Les objets, plus que simples illustrations, permettent de symboliser des étapes du récit, de proposer des métaphores et un univers visuel fort.

Notre parcours suit le fil rouge de l'évolution de l'univers. Comme dans tous les contes et les mythes, au début il n'y a rien. La scène est vide... Enfin presque car il y a au moins deux comédiennes ...et c'est déjà beaucoup !

Manque juste le big-bang pour ouvrir la course : alors un coup de feu et c'est parti ! Et puis très vite tout s'accélère, des valises et des objets envahissent la scène pour symboliser les moments de notre épopée : des réveils et des mètres pour mesurer le temps et l'espace ; un jeu de construction pour mettre en marche l'incroyable complexité de l'arrivée de la vie ; une petite fusée qui voyage à travers les constellations ; un aquarium rempli d'eau et abritant un poisson évoque l'idée du ventre de la mère et de la première cellule ; des séries d'animaux dessinent un immense arbre généalogique ; des fleurs poussent et des abeilles donnent la vie...

Le théâtre d'objets en quelques mots

→ Définition

Le théâtre d'objets permet de raconter des grandes et des petites histoires. Il est porteur de sens, de poésie et de fantaisie. C'est un théâtre de la suggestion.

Manipuler ou détourner les objets du quotidien pour conter une histoire c'est pouvoir être à la fois comédien, auteur, metteur en scène et partenaire de l'objet. C'est la liberté de changer rapidement de lieux, de dimensions, d'échelles, de visions et de point de vue: on peut grimper la face nord de l'Everest, voyager au centre de la Terre et la seconde d'après se retrouver dans le métro Parisien...

Ce théâtre de l'écriture poétique offre une vraie place au spectateur qui devient actif et créatif en tentant d'associer ou de décoder les images qui lui sont proposées.

→ Un peu d'histoire...

Le théâtre d'objets prend ses racines au début du 20ème siècle.

Ce sont d'abord les artistes plasticiens dès 1910 qui s'emparent d'objets du quotidien pour leur donner une place artistique. Ainsi Picasso colle une partition de musique sur une toile, Braque des bouts de plastique ou Schwitters des clous rouillés... Pendant la seconde guerre mondiale, les privations et le manque de moyens poussent les artistes à utiliser les objets qu'ils ont sous la main comme matériaux artistiques. Kantor, plasticien et metteur en scène polonais, est le premier à porter sur scène des objets auxquels il prête une fonction symbolique. Ces objets cassés, abîmés sont chargés de vies et d'histoires. Ils sont porteurs de mémoires et d'émotions.

Puis, au début des années 1980, plusieurs compagnies de théâtre se forment (Théâtre de cuisine, Théâtre du Radeau, Roland Schön, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff -les Deschiens-...) et s'intéressent à un théâtre du quotidien. Dans une société de consommation, de plus en plus envahie d'objets qu'on n'achète pas cher pour les jeter quelques temps après, ces artistes décident de leurs donner une seconde vie. En les plaçant sur scène, dans la lumière, ces objets racontent avec l'acteur le monde d'avant et d'aujourd'hui : le théâtre de la vie.

→ Plusieurs familles de « théâtre d'objets »

Différentes approches du théâtre d'objets sont possibles :

L'objet brut qui raconte à lui seul une histoire. Le comédien est un conteur, il ne cherche pas à manipuler l'objet comme une marionnette mais met en avant sa dimension symbolique. Par exemple : quelques boulettes de mie de pain vont évoquer *Le petit Poucet*, un mètre-ruban le temps qui passe, un aquarium le ventre d'une femme enceinte, un verre d'eau qu'on agite devient une mer déchaînée...

De l'assemblage d'objets à la marionnette. Construction de marionnettes avec différents objets (corps en bidon de lessive, bouche faite d'une éponge, yeux pincées à linge)... Utilisation d'un objet qu'on manipule comme une marionnette car sa forme évoque un homme ou un animal (par exemple une théière devient un éléphant car le bec fait penser à une trompe d'éléphant)

Le détournement d'objets : utilisation de l'objet parce qu'il évoque par sa forme, sa matière ou sa couleur un autre objet. Une tapette à mouche peut devenir successivement une raquette de tennis, une rame ou un éventail.

Les thèmes du spectacle

Le spectacle aborde un certains nombres de thèmes scientifiques comme :

- La création de l'univers
- Le big-bang
- La naissance de la terre
- L'apparition de la vie sur terre
- L'évolution des espèces
- La disparition des dinosaures

Et des thèmes plus philosophiques :

- Qu'est ce que le rien ?
- L'immensité
- La mort
- Le désir
- La naissance
- Le passé et l'avenir

Quelques repères chronologiques :

Big-Bang	Naissance de la Terre	Naissance de la 1 ^{ère} cellule	Naissance des dinosaures	Mort des dinosaures	Naissance de l' homo sapiens	Fin de la préhistoire
14,5 milliards d'années	4,5 milliards d'années	3,8 milliards d'années	245 millions d'années	65 millions d'années	200 mille ans	Environ 3000 ans

Oorigines n'est pas un spectacle scientifique, mais voici tout de même quelques notions :

Le big-bang : assimilable à une gigantesque explosion, le big bang serait à l'origine de l'expansion de l'univers. L'univers primitivement très chaud était constitué de « matière » et « d'anti-matière ». L'univers était absolument microscopique et brutalement il est entré en expansion : la température a augmenté, l'univers s'est mis à grossir jusqu'à « exploser », ne cessant depuis lors de se dilater et de refroidir.

La création de la terre : ce sont les galaxies et les étoiles qui ont permis à la Terre (et autres planètes) de se former. Grâce à leur merveilleuse alchimie nucléaire elles sont responsables des éléments chimiques nécessaires à la vie. On peut donc dire que la Terre est formée de poussière d'étoiles venues s'agglomérer les une aux autres. Pour la petite histoire, la Lune n'est autre qu'un bout de Terre en orbite : un astéroïde est un jour entré accidentellement en collision avec la Terre. Suite à ce choc, un bout de Terre est reparti dans le cosmos, devenant ainsi le satellite indispensable de la planète bleue.

La 1ère cellule : grâce à des conditions optimales et au hasard, (ou à la chance !), l'eau est arrivée sur Terre et surtout y est restée. C'est dans l'eau que le jeu des molécules a donné naissance à une bactérie unicellulaire : ancêtre de la vie. Cette première cellule, appelée aussi protozoaire a pu se multiplier, proliférer et muter ! Les poissons sont apparus et l'évolution de ces premiers êtres a permis l'arrivée d'animaux à quatre pattes, des milliards d'années avant l'arrivée de l'homme...

Disparition des dinosaures : les dinosaures ont régné en maîtres à la surface de la Terre pendant des millions d'années. Mais, il y a 65 millions d'années, un astéroïde plus grand qu'une montagne, d'une taille de 15 km et d'une masse de 10 000 milliards de tonnes s'est abattue à une vitesse hallucinante sur notre globe. L'impact provoqua un immense raz de marée et projeta dans l'air plus de 100 000 milliards de tonnes de pierres ! La Terre fut donc recouverte entièrement d'un immense nuage noir et opaque qui provoqua une nuit hivernale durant des années. Les conséquences sur la faune et la flore furent catastrophiques : 30 à 80% des espèces disparurent, dont les dinosaures, faute de nourriture.

Mais la vie reprend toujours le dessus, et pour notre bonheur, nos ancêtres mammifères survécurent en se nourrissant de grains enfouis sous terre. Les principaux prédateurs disparus, ils se mirent à proliférer et à se ramifier en différentes familles. L'une d'elle mènera à l'*Homo sapiens* !

Le 1er Homme : impossible de parler véritablement d'un premier Homme puisque l'évolution des espèces mena progressivement à la séparation entre les primates (singes) et les hominidés (humains). Et il fallut du temps pour arriver jusqu'à nous : de l'australopithèque à l'homo sapiens plusieurs millions d'années se sont écoulés.

Mais une chose est sûre, le berceau de l'humanité est l'Afrique.

- L'australopithèque (première créature bipède) est apparue il y a 4,5 millions d'années.
- L'australopithèque Afarensis (c'est la fameuse Lucy) date de 3,5 millions d'années.
- L'homo habilis arrive il y a 2,3 millions d'années, il marche parfaitement, invente des outils. C'est aussi le début du langage.
- L'homo erectus naît il y a 1,9 millions d'années. Il chasse, pêche, organise son habitat et invente le feu il y a 500 000 ans.
- Les Néanderthaliens, ne sont pas de type homo, c'est une autre espèce humaine. Ils vivent il y a 300 000 ans.
- L'homo sapiens archaïque, l'homme moderne (c'est-à-dire nous), apparaît il y a 200 000 ans.
- Il y a 30 000 ans le Néanderthalien disparaît complètement, l'homo sapiens sapiens, devient le seul « maître à bord » et il arrive en France.

Pistes d'activités pour préparer la venue des enfants au spectacle

La charte du spectateur

Le spectacle vivant pour le jeune public n'échappe pas aux règles d'exigences de la création artistique en général. Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d'une salle de théâtre.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter.

Cette charte peut également être reformulée et construite avec les enfants.

Avant la représentation :

- 1/ Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres ;
- 2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

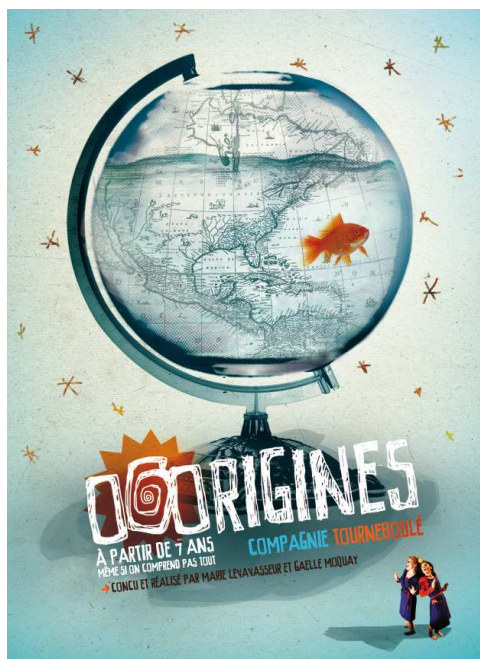
Pendant la représentation :

- 1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué ;
- 2/ Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Après la représentation :

- 1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti ;
- 2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur ;
- 3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

L'affiche et le visuel

L'affiche est un bon moyen de susciter la curiosité.

Sans raconter le spectacle, elle est déjà chargée de sens et porte plusieurs petites histoires en elle...

Il est intéressant de voir ce que chacun peut y lire et y voir, de confronter les différentes interprétations, d'observer les détails...

Petite liste non-exhaustive de questions :

- Quelles sont les informations qui figurent sur l'affiche ?
- Que représente-t-elle ? Pourquoi un poisson ?
- Qui sont les deux personnages en bas à droite ?
- Pourquoi sont-ils placés à cet endroit dans l'image ?
- Pourquoi trois « O » dans le titre ?
- Qu'est ce qui est dessiné autour du globe ?

L'arbre généalogique

Nos origines, ce sont d'abord nos origines personnelles, notre propre filiation. Un thème abordé en filigrane tout au long du spectacle...

- Demander à chaque élève de construire son arbre généalogique...
- Interroger ses parents sur qui sont ses grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents ?
- S'amuser à calculer le nombre d'ancêtres en remontant à 5, 10, 50 générations ...

Le conte des Origines

Beaucoup de contes et de mythes racontent la création du monde,...

Demander à chacun, ou imaginer de manière collective, un petit conte qui raconterait la naissance de l'univers et de la terre.

« Au commencement, il n'y avait rien, juste le vide et le noir... »

« A l'origine, il n'y avait que le chaos, et les ténèbres... »

« Autrefois, il y a très longtemps de cela, quand le soleil et la lune ne brillaient pas encore dans le ciel et quand le monde se résumait à une brume verdâtre... »

Petit lexique

Construire un petit lexique des mots plus techniques ou scientifiques abordés sous forme de clin d'œil, ou suggérés en image pendant le spectacle.

En choisir quelques-uns et s'amuser à chercher la définition :

- Big-bang
- Mur de Planck
- Cellule
- Atome
- Molécule
- H₂O
- Charles Darwin
- Théorie de l'évolution
- Météorite
- Poussière d'étoiles, ...

