

ABUELA

Compagnie Et Moi

Spectacle théâtre-marionnettes-ombres

A partir de la légende « Abuela Grillo » adaptée par Liliana de la Quintana, et le court-métrage d'animation réalisé par le centre audiovisuel NICOBIS et The Workshop Animation.

Copyright photo Valentine Chapuis

Création 2017

Dossier pédagogique

Notes de motivation

Je travaille depuis maintenant 2004 avec le jeune public à travers plusieurs spectacles notamment de la **Compagnie Créature** dont je fais partie.

J'ai donc, par ce biais, été amené à me former aux actions culturelles et pédagogiques sous toutes ses formes, en lien avec les spectacles. (*cf. descriptifs de mes interventions*).

Cette expérience m'a permis de connaître très particulièrement le jeune public. Forte de cela, je me suis lancée seule dans la création du spectacle **Babayaga** en décembre 2010, puis de ma propre Compagnie en 2016 : **Compagnie Et Moi**; et j'ai moi-même mis en place des projets culturels de différentes envergures pour toutes les tranches d'âges autour de plusieurs champs artistiques.

Le jeune public me plaît pour l'intransigeance qu'il impose et pour ses immenses champs de possibilités.

En effet, avec le jeune public tout est permis. C'est un public ouvert, pas encore totalement formaté qui impose un défi différent en fonction des tranches d'âges auxquelles on s'adresse. C'est un public adulte en devenir où tout est encore à faire. J'ai pu à travers différents spectacles, me confronter à des publics allant de la petite enfance à l'adolescence et mêler aussi différentes générations jusqu'à l'âge adulte

Le fait d'avoir construit et mené différents projets pédagogiques autour des spectacles offre aussi la possibilité d'aller à la rencontre directe de ce public, de le sensibiliser à l'art sous toutes ses formes et ainsi leur apprendre qu'ils ont tous en eux les outils pour créer, s'exprimer... Et en cela, j'ai pu vivre à chacune de mes interventions de vrais moments artistiques, car les enfants sont une immense source d'inspiration.

C'est ce qui me passionne dans le jeune public.

Nora Jonquet

Pistes de travail

Choix possibles pour l'enseignant, l'accompagnateur ou l'intervenant :

- Préparer les enfants avant la venue au spectacle
- Décider d'en parler après avec les enfants
- Les 2

Cependant, j'ai pu remarquer surtout sur les plus jeunes (maternelle) que la préparation avant le spectacle permettait une plus grande compréhension et implication des enfants.

Préparer les enfants avant leur venue au Théâtre

L'histoire

Leur faire visionner le court-métrage d'animation (trouvable sur plusieurs moteurs de recherches en accès libre) sous le nom de **Abuela Grillo** dont voici le lien : https://youtu.be/AXz4XPuB_BM Le spectacle est l'adaptation à la scène de ce court-métrage. A titre informatif, il a reçu de nombreuses récompenses à travers le monde et notamment au **Festival Ciné Latino à Toulouse** en 2012.

Possibilité de leur lire le conte originel (transmis au préalable par l'intervenante/comédienne car n'existe pas en France), qui retrace les origines du personnage et de l'histoire d'**ABUELA**.

Ceci permettra de les sensibiliser à l'histoire et surtout de leur expliquer qu'il existe plusieurs façons de raconter une même histoire. De cette manière, ils seront préparés à voir une adaptation de cette légende au Théâtre et ainsi découvrir que chacun peut, à sa façon, s'approprier une même histoire.

Dans un second temps, je conseille de leur parler de l'importance de l'eau dans le contexte ethnologique et historique de la Bolivie. (*Cf. dossier spectacle*). Ceci permettra qu'ils aient une 1ère connaissance de ce pays ainsi que du contexte politique et notamment de l'importance de l'eau.

Ceci peut amener une discussion sur la place de l'eau dans le monde en général et dans nos sociétés.

La musique

Sensibiliser les enfants à la musique en leur faisant écouter les musiques présentes dans le film d'animation. Leur demander, après l'écoute, ce que ces musiques leurs racontent. Le lien avec la Bolivie (musiques venues d'ailleurs...), musiques qu'ils ont l'habitude d'entendre ou non...

Puis possibilité de leur faire visionner le teaser du spectacle en accès libre dont voici le lien : <https://youtu.be/Pjnu4jKAQU4> en les interrogeant de la même manière.

Plusieurs exemples pour approfondir :

- leur faire dessiner ce qu'ils ont entendu et ressenti
- leur faire dire, en un seul mot, une émotion ou une couleur, après l'écoute d'une musique.
- Les faire marcher dans l'espace en leur faisant écouter 2 musiques avec 2 rythmiques différentes en se laissant aller corporellement à ressentir la musique. Exprimer avec le corps ce qu'ils ressentent.

Tous ces exercices ont pour but de faire comprendre aux enfants, à travers un mot, un dessin ou leur corps, que la musique est un langage à part entière qui nous raconte une histoire à chacun et amène au voyage.

Le Théâtre de marionnette

Faire un bref tour d'horizon des différents types de marionnettes qu'il existe :

- **Marionnettes à gaine** sur la main comme un gant ou à bâton symbolisées par des personnages emblématiques tels Arlequin.
- **Marionnettes à fil**
- **Marionnettes de type Bunraku** (*celles utilisées dans le spectacle*) d'origine japonaise, de taille plus ou moins grande (minuscule ou de taille humaine, voire gigantesque), manipulée directement sur leur corps en tenant les mains et les pieds, seul ou à plusieurs (en fonction de sa taille), caché (comme dans Les Guignols de l'info) ou à vu (comme dans le spectacle) incluant ainsi le manipulateur comme un personnage à part entière.

- **Marionnettes portées** (*celles utilisées dans le spectacle*) qui ont comme spécificité d'utiliser le corps du manipulateur comme marionnette : ses propres jambes servant de jambes à la marionnette.
- **Ombres** (*utilisées dans le spectacle*) pouvant appartenir au théâtre de marionnettes sous différentes techniques : projetées à travers une source lumineuse, générées avec des dessins (type origami), formées avec ses propres mains...etc...

Il est intéressant après cela de faire un jeu permettant à chaque enfant de se sentir manipulateur ou marionnette notamment pour le type de marionnettes utilisées dans le spectacle (Bunraku) et portées.

Exemples : un enfant sera la marionnette c'est-à-dire se laissant aller à être physiquement manipulé. Tandis que l'autre enfant sera le manipulateur et dirigera son partenaire physiquement. Après cela, inverser les rôles afin que chaque enfant appréhende les différentes sensations et exigences que cela demande. D'autres exercices tels *Le guide et l'aveugle* peuvent être abordés pour illustrer le lâché prise et la concentration que chacune des positions requière. Là encore, il est important d'inverser les rôles.

Enfin, la possibilité avec une simple lampe de poche de générer avec ses mains et/ou des dessins découpés (type pochoirs) de faire du théâtre d'ombres.

Les Thèmes abordés dans le conte

Décrire, dans un 1er temps, tous les sentiments ou émotions négatifs présents dans l'histoire et ressentis par *Abuela* : **le rejet, la peur, la solitude, la tristesse, la colère, l'injustice...**

Puis, dans un 2ème temps, tous les sentiments ou émotions positifs : **la joie, l'amour, le partage, le soulagement, la satisfaction, la liberté...**

Idem avec les sentiments des autres personnages de l'histoire : **population du désert, hommes en noir, population de la ville, chef de la tribu.**

Leurs demander de nommer les moments de l'histoire qui illustrent ces émotions et leur ressenti à eux face à cela.

L'eau, thème central :

Les questionner sur leur rapport à l'eau :

- Qu'est-ce que l'eau représente pour eux ?
- Tous les pays ont-ils de l'eau ? Oui, non, pourquoi ?
- Est-ce que cette histoire peut arriver chez nous? Oui, non, pourquoi ?
- Est-ce facile d'avoir de l'eau ?
- Peut-on boire l'eau partout ?...
- Que faut-il faire pour préserver l'eau ?....
- Quels sentiments et émotions associent-ils à l'eau ?

Les faire dessiner l'eau.

Plusieurs exemples pour approfondir :

Des exercices d'interprétations improvisés, à travers des scènes du conte, peuvent être effectués, afin de les confronter plus concrètement à ces émotions :

- Leurs demander de trouver des musiques ou sons qui correspondraient, selon eux, aux différentes scènes du conte.
- Par exemple un enfant interprète *Abuela* ou la représente à travers un objet, puis d'autres *la population* sur une scène courte pendant que certains bruyent la *pluie* à travers des sons, puis *Abuela/ les hommes en noir...etc...* accompagné d'une musique qu'ils auraient eux-mêmes choisi.
- Trouver des objets et/ou matières pour interpréter *l'eau* et *Abuela...*

Décider d'en parler après le spectacle

Tous les points soulevés lors de la 1ère partie peuvent être abordés à l'issue de la représentation

Discussion autour du spectacle :

Leur demander de nommer les différences et les points communs entre le film d'animation et le spectacle.

Ils peuvent aussi dessiner leur propre vision de cette histoire.

A travers cette discussion, leur demander s'ils ont aimé ou non le spectacle en expliquant pourquoi, afin de développer leur sens critique.

Les différents éléments qui participent au spectacle :

Les marionnettes, la musique, la lumière, le décor, les costumes... Les amener à comprendre que tous ces paramètres participent à créer des émotions en plus de l'histoire elle-même et constituent ce qu'on appelle **la mise en scène**.

Enfin, un bord plateau après la représentation peut être envisagé s'il est demandé en amont. Ce bord plateau, effectué sous forme de discussion avec l'artiste **Nora Jonquet** en présence de l'éclairagiste et régisseur **Didier Glibert**, sera d'autant plus constructif s'il a été préparé en amont par l'enseignant et/ou l'accompagnant.

Différentes interventions possibles

L'intervenante comédienne et metteur en scène **Nora Jonquet** peut intervenir sous différentes formes selon la demande ou l'envie de l'enseignant et/ou de la structure qui l'accueille.

1ère possibilité :

- *1 atelier de 2h ou 4h réparti sur une journée :*

Une discussion comme celle décrite auparavant sur le spectacle si elle a lieu après la représentation ou sur le film d'animation vu en classe si elle a lieu avant.

Puis, selon les envies et les demandes préalables, cela peut être :

- Un travail sur le conte et son interprétation à travers la lecture ou encore un travail sur les émotions et les sensations, avec plusieurs exercices corporels et théâtraux, pouvant mener à l'interprétation.
- Une approche de la manipulation de la marionnette et/ou de l'objet avec des exercices (*comme ceux décrits auparavant*).
- Une approche plastique en leur demandant de dessiner leur propre vision du personnage d'**ABUELA** et une scène qui les a particulièrement marqués et d'expliquer oralement ce choix.
- Une approche sonore en nommant les sons qui leur rappellent l'eau dans la bande son du spectacle. Puis, leur faire développer leur créativité sonore en leur faisant créer des sons avec différents objets et matières de la classe et comment créer une harmonie entre eux pour retrouver et recréer l'univers du spectacle à travers leur propre sensibilité.

Dans ce cadre le nombre d'heures étant limité, le travail lors de cette séance consistera à donner aux enfants un aperçu d'une forme artistique qui pourra être prolongé par l'enseignant.

2ème possibilité :

- *2 ateliers de 2h :*

Une séance de 2h dite de préparation avant le spectacle sur une prise de parole autour du film d'animation, de la Bolivie et sa culture, de l'eau et sa place en Bolivie et dans le monde, de la marionnette et sa manipulation et plus généralement du théâtre.

Peut s'avérer fondamental lorsqu'il s'agit d'une 1ère venue au Théâtre.

Et une 2ème séance de 2h dite de debriefing qui permettra dans un 1er temps un échange avec l'artiste sur ce qu'ils ont vu, et dans un 2ème temps, une mise en application à travers de brefs exercices (comme ceux cités précédemment) de ce qui a été abordé lors de la 1ère séance.

3ème possibilité :

- *Plusieurs ateliers sur une plus longue période ou l'atelier intensif :*

La **Compagnie Et Moi** propose dans ce cas un projet pédagogique de 14h intitulé « *Et si l'eau m'était contée...* » disponible sur demande auprès de la compagnie.

Cela peut être 1 atelier par semaine sur une période donnée durant l'année scolaire, ou sous forme de stage de 4h par jour pendant 5 jours par exemple, c'est-à-dire une forme intensive en immersion.

Cette proposition donnera lieu à une présentation publique du travail effectué.

Cela nécessite une collaboration en amont et pendant les interventions entre l'intervenante et l'enseignant afin de préparer et définir au mieux des objectifs communs.

Ces différentes propositions sont données à titre indicatif. Il est bien entendu que si une demande de l'enseignant ou de l'accompagnant émerge, il sera tout à fait possible de définir ensemble un type d'intervention adapté aux désirs de chacun.

Expérience pédagogique

Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui :

- **Initiation** de 2 heures aux techniques de manipulation de marionnette au CLAE des Gais Pinsons (Toulouse), ***Ligue de l'Enseignement 31***, et au Centre de Loisirs ***Cintegabelle (31), Mairie***.

- **Classes APAC** de 28 heures avec une classe de CM2 sur plusieurs séances réparties sur l'année scolaire autour de l'interprétation dans la lecture de textes de Bernard Friot. Rendu public du travail. Puis l'année suivante, avec 2 classes de 1ère et dernière section de maternelle de 28 heures sur 2 semaines intensives autour de la construction plastique des émotions et des sensations, ***MJC Rodez (12)***.

- **Actions culturelles** de 2 heures dites de « préparation à la venue au spectacle » auprès de plusieurs classes allant de la maternelle au CM2 sur 2 spectacles durant 2 années. ***Espace Michel Simon, Noisy-le-Grand (93), Villeneuve s/lot (47), Colomiers (31), Cognac (16)***.

- **Actions culturelles** autour d'un spectacle que les enfants viennent de voir auprès de classes allant de la maternelle au Collège, ***Festival « Les Arts en fête » Saint-Romain-Le-Puy (42), Centre de loisirs Castelginest (31), Odysud Blagnac (31)***.

- **Stage intensif** en immersion dans les Landes avec une classe de CM2 durant 1 semaine sur le Théâtre d'objet avec construction d'une représentation publique, ***Conseil Général des Landes (40)***.

- **Stage d'initiation** à la marionnette d'une semaine auprès d'un groupe d'enfants de tous âges avec une présentation publique du travail, ***Centre Culturel Français, Tlemcen, Algérie***

- **Projet culturel** autour de la lecture interprétée auprès de plusieurs classes allant du CM1 à la 5ème sur plusieurs séances réparties sur l'année et donnant lieu à une présentation publique du travail, ***ADDA 81***.

- **Actions culturelles** avant et après un spectacle autour de l'interprétation, de la maternelle au Collège, *Mission départementale de la Culture de Rodez (12)*.

- **Ateliers sous forme de stage** de 2 jours autour de l'interprétation dans la danse au conservatoire de danse, de 7 ans à adulte, *Blagnac (31)*.

- **Atelier parents/enfants** autour d'un spectacle sur le Théâtre d'objet, *Théâtre l'Archipel, Perpignan(66), Théâtre Paul Eluard, Bezons (95)*.

- **Atelier de formation** à destination des enseignants afin de leurs apporter les outils pour mener des projets artistiques autour d'un spectacle avec leurs élèves, *Théâtre Les Passerelles, Pontault-Combault (77)*.

- **Initiation** à la manipulation de marionnette dans un atelier théâtre adultes amateurs, *Compagnie Lever du jour, Le Kalinka, Toulouse (31)*.

- **Parcours culturels** dans le cadre des « Passeports pour l'Art » de la Mairie de Toulouse : 13 heures réparties sur plusieurs mois, depuis 2013 auprès de classes de la Grande section maternelle au CM2 sur le Théâtre d'Objet, l'interprétation dans la lecture, le corps et les émotions, menant à une présentation publique du travail, *Mairie de Toulouse (31)*.

- **Actions culturelles** de 12h autour du spectacle *ABUELA* avec les classes de CP et CM1/CM2 de Villemur sur Tarn dans le cadre du « *Bricolier* », parcours de création, *UsinoTOPIE, Fabricant d'Ailleurs, Villemur s/Tarn (31)*

- **Projet pédagogique** de 14h sur le spectacle *ABUELA* intitulé « *Et si l'eau m'était contée...* », avec les habitants de *Villeneuve-Tolosane (31)* en lien avec la *Mairie, la médiathèque et le Théâtre Marcel Pagnol (31)*.

- Ateliers hebdomadaires** d'interprétation théâtrale depuis 2017 au Centre social de Bourbaki à Toulouse auprès d'enfants de 7 à 12 ans et auprès des enfants-ados et adultes de Castelnest avec la *Compagnie Une Histoire, Toulouse, (31)*.

Contacts:

Compagnie Et Moi

9, rue de la Tour de Pise

31750 Escalquens

Compagnie.etsmoi@hotmail.com / 07 69 06 06 62

<https://www.facebook.com/CompagnieEtMoi/>

82135856000013 APE 9001 Z/ Licences 2-1095778 – 3-1095779

Responsable artistique :

Nora Jonquet

06 14 34 68 86

norajonquet@hotmail.com