

ODYSSÉE

Scène des possibles

LES OMBRES ERRANTES

François Couperin

5 déc.

DU CE1 AU LYCEE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

► Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public !

Il contient :

- Des conseils pour profiter de la séance
- Des éléments d'information sur le spectacle
- Des ressources annexes et pistes de travail en classe

Aller au théâtre, pour quoi faire ?

- Offrir une ouverture culturelle aux élèves
- Apprendre à être un spectateur ou une spectatrice
- Éprouver le plaisir des émotions partagées
- Apprendre à décrypter les signes de la représentation
- Développer son esprit critique

Le spectateur ou la spectatrice est actif ou active et construit du sens. Voir un spectacle, c'est apprendre autrement !

LE JOUR DU SPECTACLE

À votre arrivée dans les différents lieux :

Les membres de l'équipe d'accueil sont là pour vous aider et s'assurer de votre satisfaction. N'hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d'accueil vous guider et vous placer dans la salle. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation.

Pendant la représentation, conseils pour les enfants :

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et voisines et je 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 ami.es, mon ou ma professeur.e ou aux comédiens et comédiennes lorsqu'ils m'invitent à parler.

Pendant la représentation pour les enfants et les adultes :

Veillez à bien éteindre vos téléphones portables. La luminosité des écrans perturbe grandement l'immersion dans le spectacle pour les spectateurs et spectatrices alentour et nous vous prions de ne pas prendre de photos. Il est également interdit de boire ou de manger pendant la représentation.

AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

Diverses actions culturelles sont possibles autour du spectacle

(Répétitions ouvertes, ateliers, rencontres avec les artistes après le spectacle ou en classe, etc.) Nous vous invitons à nous contacter au service d'action culturelle si ces propositions vous intéressent :

actionculturelle@odyssud.com ou 05 61 71 75 38.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter.

AVANT LA REPRESENTATION

1/ Je peux imaginer le spectacle, en pensant au titre du spectacle, à la salle qui va m'accueillir.

2/ Devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

PENDANT LA REPRESENTATION

1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux. J'essaie de ne pas faire de bruit pendant le spectacle. Le spectacle vivant, ce n'est pas comme un film ou un dessin animé à la télévision : les personnes qui jouent sont sur le plateau, elles ont besoin de toute ton attention.

2/ Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon ou ma professeur.e ou aux interprètes.

APRES LA REPRESENTATION

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 en dessinant.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES OMBRES ERRANTES

DU CE1 AU LYCEE

Ombres chinoises

François Couperin | Iddo Bar-Shaï | Philippe Beau

Durée : 1 heure

DISTRIBUTION :

Piano Iddo Bar-Shaï / Ombromane Philippe Beau / Musique François Couperin / Mise en espace Chine Curchod / Plasticienne Margot Hackel / Régisseur général Christophe Furst / Direction artistique Philippe Dolfu. Production CCR Les Dominicains de Haute-Alsace/ Coproduction avec le CCR Abbaye de Noirlac

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

François Couperin est un compositeur français qui, de par son écriture cristalline et raffinée, inscrit un style musical très représentatif de la musique française du XVIIe siècle, et plus particulièrement celle du Roi Soleil. Il crée un cycle d'oeuvres où il donne un nom à chacune de ses pièces : Rossignol en Amour, Fauvettes Plaintives, Langueurs Tendres et... Les Ombres Errantes, titre éponyme de l'album enregistré par Iddo Bar-Shai, pianiste à la carrière internationale.

François Couperin disait de lui-même : « j'avouerai en bonne foi que j'aime beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend ». Cette **oeuvre hors du temps** et empreinte de mélancolie est proposée ici sous forme d'un spectacle, conçu en duo avec un prestidigitateur de l'ombre, l'Ombromane Philippe

Beau. Plongé dans le noir, le public s'embarque dans **une odyssée intemporelle, en suspension, de manière délicate et apaisante** : c'est un spectacle qui fait appel à l'enfance, la poésie, la magie, le mystère. Il entre en dialogue avec l'inconscient de chacun d'entre nous par la rencontre entre les ombres réelles et imaginaires.

C'est une pause, un moment de flottement dans un quotidien rapide et surconnecté : **un spectacle qui tranquillise, qui enchante, qui émerveille.** Impossible ensuite de ne pas observer les ombres que l'on voit dans son quotidien sans imaginer un petit animal, un visage ou une figure abstraite... tout en poésie et en finesse. C'est aussi et surtout une manière différente et non « classique » d'écouter et souvent de découvrir ces merveilleuses pages musicales du répertoire français.

PROPOS ARTISTIQUE

Ce spectacle est une partition à quatre mains qui mêle la musique de François Couperin, maître incontesté du baroque à la française, interprétée au piano par le pianiste virtuose israélien Iddo Bar-Shaï, et aux ombres façonnées en direct de Philippe Beau, magicien de la lumière.

PIANISTE VIRTUOSE ET MAGICIEN DE LA LUMIÈRE

Il met en scène toute la finesse du jeu d'Iddo Bar-Shaï ainsi que celle des mains de Philippe Beau ; les deux artistes créent ensemble des **tableaux visuels et sonores qui évoluent sans cesse**, narrant tantôt l'histoire contée par la musique, tantôt ce qu'ils ressentent et imaginent à travers l'œuvre de François Couperin. Le public peut ainsi observer des ombres allant d'un rossignol au visage de François Couperin lui-même, écoutant calmement l'interprétation de son œuvre. Les mains du pianiste deviennent également l'objet d'un jeu d'ombre. Ce spectacle est **une ode au charme à la française**, sophistiqué et humain. Le public est immergé dans un moment unique, mêlant le silence des ombres et les riches mélodies du piano.

L'œuvre de François Couperin est présentée telle qu'elle pourrait l'être dans un récital de piano, autant dans son interprétation que dans l'attention nécessaire à son écoute. Bien plus, on est là dans une nouvelle dimension, une nouvelle appréciation d'un **répertoire sublimé par un univers visuel** qui entre pleinement en osmose avec la musique. Ainsi tout le monde y trouve son plaisir, tant les connaisseurs de musique classique que ceux pour lesquels ce répertoire musical est une première. Afin de ne pas perturber la concentration du public et de rester dans cette ambiance en totale déconnection, les titres des œuvres sont projetés par l'Ombromane pour ne jamais s'éveiller à la réalité. Le spectacle a déjà été donné dans de grandes salles de spectacle comme l'**Arsenal** à Metz, l'**Empreinte** à Brive-la-Gaillarde (scène nationale), l'**Opéra de Bordeaux** ou encore l'**Auditorium du Louvre**. La liste des salles qui ont accueilli le spectacle est disponible sur le site des Dominicains de Haute-Alsace.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

IDDO BAR-SHAÏ

Le pianiste israélien Iddo Bar-Shaï s'est formé avec Pnina Szalman et Alexis Weissenberg. Il a joué sur d'importantes scènes comme le Wigmore Hall, le théâtre des Champs Élysées, la Philharmonie de Paris, le Tokyo Opea City Hall et le Bejing Zhongshan Concert Hall.

Iddo Bar-Shaï a joué sous la direction de Lawrence Foster, Eilhau Inbal, Aldo Ceccato, Ion Marin, Jesus Lopez-Cobos et bien d'autres avec de grands orchestres comme l'English Chamber Orchestra, l'Orchestre philharmonique d'Israël, l'orchestre Les Siècles et l'Orchestre national de Lille.

Il s'est produit avec des artistes de renom comme Martha, Argerich, Menahem Pressler, Renaud Capuçon, Vilde Frand, Alisa Weilerstein, Anna Prohaska, Veronika Eberle et des quatuors tels que Ysaÿe, Ébène, Aviv, Modigliani et l'American String Quartet. Son intérêt pour d'autres formes d'art l'a amené à collaborer, lors de sa résidence au CCR Les Dominicains de Haute-Alsace, avec l'Ombromane Philippe Beau pour le projet Les Ombres errantes, avec les compositions pour clavecin de François Couperin, qui a été unanimement acclamé par la presse et tourne depuis 2015 dans toute la France.

Il va prochainement effectuer sa première collaboration sur scène avec notamment la prestigieuse pianiste Maria Joao Pires, l'Orchestre Gewandhaus dirigé par le chef d'orchestre Christoph Eschebach, et bien d'autres encore.

Il a participé à des festivals tels que Verbier, Ravinia, la Roque d'Anthéron, Menton, « Progetto Martha Argerich »

à Lugano, « La Folle Journée » à Nantes, Lisbonne, Tokyo, Varsovie, Bilbao et Rio de Janeiro, « La Grange de Melsay », le Festival International de musique de chambre de Jérusalem à Berlin et Festival de musique de Radio France à Montpellier, et ses concerts ont été diffusés par les chaînes de télévision Mezzo, Arte et NHK.

Iddo Bar-Shaï est le fondateur et directeur artistique du festival « Les Coups de Coeur à Chantilly », inauguré au printemps 2021 avec des artistes réputés comme Martha Argerich (avec des concerts célébrant son 80eme anniversaire), Maxim Vengerov, Mischa Maisky, Evgeny Kissin, Gidon Kremer et Renaud Capuçon. Ses enregistrements pour le label « Mirare », interprétant des musiques de Haydn, Chopin et François Couperin, ont reçu de nombreuses récompenses et ont été célébrés par la presse internationale. Ils ont notamment été décrits comme « l'un des meilleurs enregistrements dédié aux compositions pour piano de Haydn » (Le Monde de la Musique) et comme « un accomplissement magnifique qui confirme le talent nouveau et grandiose du piano contemporain » (Classique-News).

PHILIPPE BEAU

Magicien et Ombromane, Philippe Beau est aujourd'hui l'un des rares artistes professionnels spécialisés dans l'ombromanie, à savoir des jeux d'ombres manuelles chorégraphiés. De nombreux créateurs (cinéastes, photographes, chorégraphes, publicitaires...) font régulièrement appel à lui pour élaborer un travail spécifique autour des ombres et de la magie. Il se produit régulièrement sur scène, dans des productions diverses où son art est mis en valeur : avec le rappeur Hippocampe Fou, en première partie de François Morel à l'Olympia et avec l'Orchestre philharmonique de Monte Carlo pour une production scénographiée du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns.

Performeur et conseiller artistique, il est devenu un spécialiste reconnu mondialement.

PISTES PÉDAGOGIQUES

1. LE THÉÂTRE D'OMBRES

➤ **Il est important que les élèves aient un aperçu de ce qu'est le théâtre d'ombres. Ainsi ce dossier pédagogique a pour vocation de vous transmettre les techniques fondamentales ainsi qu'un bref historique de cette discipline. Les techniques fondamentales du théâtre d'ombres sont faciles à aborder. Il faut pour cela réunir 3 éléments :**

- une source lumineuse qui doit être la plus ponctuelle possible pour une ombre nette (lampe de poche, lampe de bureau, lampe LED, projecteur de diapositives, etc.) dans l'obscurité.
- un écran translucide. On peut aussi projeter des ombres sur un mur, mais dans ce cas les manipulateurs et les spectateurs seront du même côté.
- entre la source et l'écran, il faut des objets, des silhouettes découpées ou des corps, qui seront représentés en ombre.

➤ **En jouant avec ces trois éléments, il est déjà possible de raconter des histoires et de commencer à intégrer quelques effets visuels propres au théâtre d'ombres :**

- apparition / disparition / transformation en superposant plusieurs objets ou corps.
- changement de plan ou d'échelle : en bougeant la lumière, on a l'impression que les décors bougent alors qu'ils sont immobiles. En approchant la lumière du sujet, l'ombre s'agrandit, et en s'en éloignant, l'ombre rétrécit.
- il est possible de colorer la lumière en mettant une feuille transparente colorée devant et de superposer des feuilles colorées.

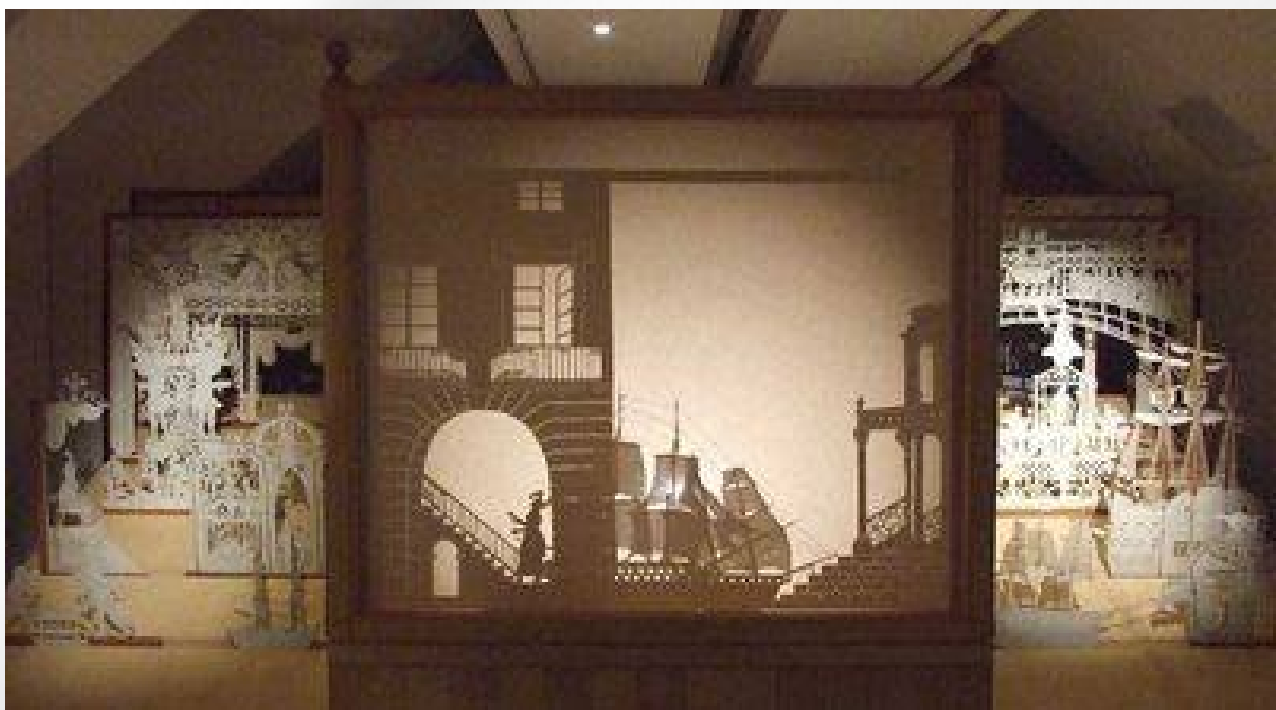
2. L'HISTOIRE DU THÉÂTRE D'OMBRES

Les plus anciens théâtres d'ombres se trouvent en Asie moyen-orientale et extrême-orientale, région du monde où, actuellement, ils sont les plus vivants. Ainsi, cet art complexe qui associe la musique, la déclamation et le chant, l'esthétique visuelle, l'artisanat d'art, et la manipulation est l'une des plus anciennes formes de spectacle populaire.

Les ombres chinoises sont en parchemin fin et transparent.. Les figurines sont découpées dans une peau animale préparée à cet effet (buffle, âne, mouton). Elles sont ensuite finement sculptées puis colorées. Aussi s'agit-il non pas d'ombres, mais de figurines colorées translucides qui, manipulées derrière un écran de toile blanche éclairé, produisent un effet saisissant. Mobiles au niveau des différentes parties du corps, leur manipulation se fait au moyen de fines baguettes de bois fixés au col et aux poignets. Les représentations sont accompagnées d'un petit orchestre qui comprend des gongs, cymbales, tambours, vièles, hautbois.

L'Europe découvre le théâtre d'ombres au 18e siècle, grâce à un missionnaire revenant de Chine (d'où le terme « d'ombres chinoises »). Il connaît un grand succès en France grâce au théâtre de Séraphin, qui divertit la famille royale à Versailles, puis à la fin du 19e siècle avec les pièces du Cabaret du Chat Noir. Ce procédé de projection d'ombres inspirera par la suite la lanterne magique, qui préfigure elle-même le cinéma. Lotte Reiniger, réalisatrice du 20e siècle est une pionnière des films d'animation de silhouettes qui reprennent l'esthétique du théâtre d'ombres. Ci-contre exemple d'un théâtre d'ombres de Séraphin :

POUR ALLER PLUS LOIN

→ À écouter

- Une autre manière de faire un écran de théâtre d'ombres, animé par le génial Éric Bernaud : www.vimeo.com/196245652
- Interview d'Iddo Bar-Shai et Philippe Beau autour du projet Les "Ombres Errantes" diffusée sur France Inter mercredi 14 octobre 2015 à 20h : <https://soundcloud.com/dominicains/france-inter-lhumeur-vagabonde-iddo-bar-shai-et-philippe-beau>
- Interview de Philippe Beau par RTS, l'invité du 12h30 : <https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/l-invite-du-12h30-philippe-beau-presente-le-spectacle-les-ombres-errantes-25784222.html>

→ À Faire

- Faire son propre atelier de théâtre d'ombre par Studio Fotokino : <https://fotokino.org/wp-content/uploads/2023/01/Theatre-dombres-print.pdf>
- Projet scolaire, le théâtre d'ombre au croisement des sciences et des arts, Viala Jessica Prix « la main à la pâte » Professeur des écoles : <https://fondation-lamap.org/sites/default/files/pdf/le-theatre-d-ombre-prix-lamap.pdf>

→ À voir

- Les Aventures du Prince Ahmed (1926) (inspiré des contes des Mille et une nuits), de Lotte Reiniger, réalisatrice allemande, pionnière de l'animation de silhouettes en papier découpé
- les films de Michel Ocelot, en particulier Princes et Princesse (2000) et Les Contes de la nuit (2011)

→ À lire

- Les albums d'Antoine Guilloppé, en papier noir découpé
- Les contes en papier découpé de H.C. Andersen

AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES

► Ces pistes peuvent s'appliquer à tout spectacle !

Vous pouvez proposer aux enfants d'écrire un carnet de bord personnel ou collectif : Cet outil est un lieu de mémoire et, s'il est partagé, un espace d'échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l'enfant (et pourquoi pas à l'adulte) de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu'il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé...selon l'imaginaire de chacun.

Avant le spectacle :

Emettre des hypothèses sur le contenu du spectacle. A partir du titre et de quelques images, trouver 5 mots à l'oral qui vous viennent à l'esprit.

Après le spectacle :

Relecture de spectacle : comment le comprenez-vous ?

Dégager/développer les thèmes abordés

Se remémorer la représentation : Il va s'agir de faire appel à la mémoire de l'enfant à travers des images et des questions.

Expression libre :

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Cet exercice requiert une réflexion au-delà de « c'est bien, c'est nul, c'est beau, je n'ai pas aimé... ».

Création d'affiches :

Par groupe, à l'aide de dessins, collages..., réaliser une autre affiche du spectacle et venir la présenter devant la classe pour justifier ses choix.

CONTACT | SERVICES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le vendredi après-midi

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

05 61 71 75 53 | scolaires@odyssud.com

ODYSSUD
Scène des possibles

 BLAGNAC

**Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac**

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15
T Tramway Ligne T1
Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**