

Saison

19 - 20

Dossier

pédagogique

Un Balcon entre Ciel et Terre

Compagnie Mercimonchou

13 → 17 mai

**Théâtre
optique**

ODYSSÉE

BLAGNAC

Un balcon entre Ciel et Terre

Compagnie Mercimonchou / Théâtre optique

1 à 5 ans / Petit Théâtre Saint – Exupère

(Rue Cantayre, Blagnac)

Création et interprétation chorégraphique : Anna Thibaut, Sébastien Fenner

Scénographie : Sébastien Fenner

Composition musicale : Arthur Daygue

SÉANCES SCOLAIRES

Mercredi 13 mai - 9h15 et 10h45

Judi 14 mai - 9h15 et 10h45

Judi 14 mai - 15h

Vendredi 15 mai - 9h15 et 10h45

CONTACTS

Service Scolaire : Christine Kubik / scolaires@odyssud.com

Projets pédagogiques : actionculturelle@odyssud.com

Tous les détails sur www.odyssud.com

PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l'acteur a déjà joué la pièce une centaine de fois, il la joue aujourd'hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect de la part de l'acteur envers le spectateur.

Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l'acteur et envers les autres spectateurs.

En tant qu'enseignants, vous jouez un rôle important lorsque vous emmenez des groupes d'enfants dans un lieu de spectacle. Cette sortie s'inscrit dans le processus d'apprentissage des jeunes, et l'enseignant a le pouvoir de lui donner un sens, en créant des liens avec le spectacle et d'autres projets, ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l'expression de leurs opinions en amont ou en aval du spectacle.

Quelques conseils pour bien préparer la venue au spectacle

- **Pour les tout-petits** dont c'est la première expérience, on peut leur parler de ce qui va se passer, c'est-à-dire de la salle, du noir, des éclairages, de l'écoute... dans le but premier de les rassurer !
- Ne pas hésiter à annoncer la sortie au spectacle : « Nous allons au théâtre, au concert... ». Demander par exemple aux enfants de raconter leur premier souvenir de spectacle...
- Il n'est pas forcément souhaitable de lire aux élèves ou de leur faire écouter l'ensemble du spectacle qu'ils vont aller voir. Vous pouvez par contre éveiller leur intérêt par un ou deux extraits choisis ou proposer une lecture orale et collective du programme qui vous a été distribué, pour apprendre aux élèves à décrypter l'information.

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

Il est composé :

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

ALLER AU THEATRE, POUR QUOI FAIRE ?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

Éprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif 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. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation.

Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

- 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 je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme. 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.

Je remercie l'acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

- Les photos et le téléphone portable :

Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une représentation ? Le spectacle est une forme d'art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashes des appareils photo peuvent gâcher certains effets d'éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d'utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées (brochures, sites internet des compagnies).

Nous vous rappelons également que les téléphones portables doivent être éteints durant la représentation.

- Boire et manger :

Expliquez aux enfants pourquoi il ne faut pas manger et boire dans une salle de spectacle. On pense à tort que c'est une évidence. Le cinéma nous donne d'autres repères que les enfants connaissent bien. Demandez-leur pourquoi c'est interdit au théâtre par exemple ? Vous pouvez aborder la question de la propreté, de la distraction possible pour les autres spectateurs.

COMPAGNIE
MERC
CHOU

UN BALCON
ENTRE CIEL
ET TERRE

dossier pédagogique

"Mon cirque se joue dans le ciel, il se joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue dans la fenêtre où se reflète la lumière." Marc Chagall

*L'âne bleu et le coq rouge,
les mariés à l'ombrelle qui flottent dans le ciel,
le poisson volant, l'acrobate de cirque,
la vache funambule au bouquet de fleurs,
la chèvre verte accordéoniste...
images cocasses et tendres, rêve heureux ou
souvenirs du peintre?*

Théâtre d'images

Tel un grand miroir, UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE reflète l'univers onirique de Marc Chagall, maître du merveilleux. Toile vivante dont la lumière sublime les personnages, ce théâtre optique aux couleurs de vitraux, sans texte, évoque la puissance de la création et du rêve. Il invite l'enfant à "rentrer dans la peinture", à vivre un "instant poétique" entre réel et imaginaire, et partage avec lui la surprise et la joie de la construction des images dans le ciel.

"Peut-être vous demanderez-vous pourquoi j'ai peint des chèvres et des poissons volants, des violonistes au visage vert perchés sur les toits, des maisons qui flottent dans le ciel, à l'envers, des amoureux qui volent au dessus de la ville..." Marc Chagall

**Autour du « Paradis naïf »
du peintre russe :
le dernier volet d'un triptyque**

Un poète aux ailes de peintre

“Peut-être vous demanderez-vous pourquoi j’ai peint des chèvres et des poissons volants, des violonistes au visage vert perchés sur les toits, des maisons qui flottent dans le ciel, à l’envers, des amoureux qui volent au dessus de la ville...” Marc Chagall

Désireux de finaliser notre recherche autour de l'onirisme poétique surréaliste (1er volet : spectacle LUNE ET SOLEIL (Joan Miro), 2ème volet : spectacle LE BLEU DU CIEL (René Magritte), nous avons voulu consacrer le dernier volet de notre triptyque à l’univers plastique de Marc Chagall. Ses images qui semblent voler dans les nuages, ses couleurs pures et gaies, son rapport sans hiérarchie êtres et des choses, ses jeux de proportions, sa poésie du quotidien rural (animaux, objets). Nous avons envie d’amener cet univers tendre et joyeux au plateau, en développant un théâtre visuel qui raconte par la beauté de ses images pour amener l’enfant à rencontrer, par l’émotion et sans un mot, l’oeuvre de ce peintre qui veut approcher le ciel.

Marc Chagall est né en 1887 dans la région de Vitebsk, en Biélorussie. C’est l’aîné d’une famille de neuf enfants. Son père travaille dans une usine de harengs et sa mère tient une épicerie. Elle l’élève dans la paix et la tendresse. Enfant juif né en pays slave, il est le fruit de deux cultures. Depuis son enfance il aime voir les spectacles ambulants des tziganes. Le cirque sera un thème privilégié de son oeuvre : ce spectacle qui allie musique, couleur, hommes et animaux synthétise l’univers pictural de l’artiste! Amoureux de Bella, il l’épouse malgré que ses parents aient du mal à la confier à ce « barbouilleur »! Il part pour Paris, sa deuxième ville natale, y rencontre la Bohème, se lie d’amitié avec les poètes et les peintres surréalistes! Sa vie est faite de voyages et d’exil : bien qu’attaché à ses origines russes, sa vraie patrie est la peinture : il va réinventer l’amour de son pays d’enfance, représenté comme un rêve heureux avec toute la fantaisie de son souvenir : les rues tanguent sous son pinceau, il y passent des personnages aériens, hors du temps : la petite fiancée, les animaux musiciens... Son oeuvre, inspirée par la tradition juive et le folklore russe élabore sa propre symbolique, autour de la vie intime de l’artiste.

Notre démarche entre plateau, reflet et toile de fond

Dans la continuité de notre démarche de l'art plastique au spectacle vivant, nous nous sommes questionnés : comment transposer ce monde richement coloré comme vu à travers un vitrail? Comment mettre en scène le flottement heureux des personnages et des objets si présents dans l'oeuvre de Chagall? Comment rendre compte de sa vision entre réel et onirisme? Nous voulions jouer avec les notions de couleurs, de lumière, d'espace, de temporalité. Nous avons beaucoup cherché, et même abandonné nos premières pistes... La solution est venue de la scénographie : après un temps de construction nous avons posé un dispositif miroir et un projecteur vidéo dont les possibilités jumelées nous ont émerveillés.

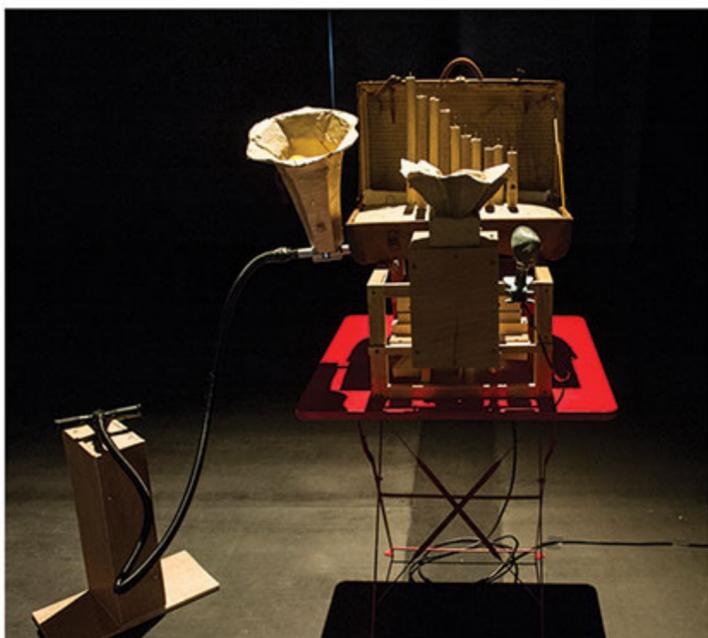
Nous avons mélangé les modes artistiques et les conventions (scénographie, vidéo, marionnettes, danse, instruments imaginaires) en choisissant de privilégier l'image. L'intégration de techniques audiovisuelles à des techniques traditionnelles nous a semblé ouvrir un espace expressif pour le jeune spectateur d'aujourd'hui.

L'espace poétique du Reflet

Ce dispositif miroir pose un plateau tout en jeu de reflet, entre illusion d'optique et projection multimédia. Nous avons opté pour une réflexion à vue pour que l'enfant puisse comprendre et assister à la fabrication des images poétiques, à partir de cet objet si intrigant pour lui qu'est le miroir. Et, comme dans les tableaux du peintre, les personnages ont pu voler dans le ciel!!! Nous avons observé l'effet de profondeur ainsi créé, et le rôle de la lumière reflétée : nous retrouvons le chromatisme onirique du peintre! Enfin dans cette boîte magique, où théâtre et peinture se fondent en un tout, nous avons posé deux espaces de jeu bien définis (la terre et le ciel : réel et onirisme), pour amener l'enfant à se familiariser avec des conventions de spectacle, transformer sa sensation du temps par un rythme de sortie ou d'entrée dans l'image reflétée, tout en le laissant libre de choisir où poser son regard.

Un folklore sonore imaginaire

La bande son du spectacle enlace visuel et sonore. Des instruments d'un folklore imaginaire à la résonance foraine et au visuel plein de fantaisie, ont été créés : des serinettes-cornemuses, dont la musique dure le temps d'un gonflement de ballon plongeant l'enfant dans un univers circassien et rural. Mélodies inspirées d'un folklore slave ou yiddish, collages de sons témoignent de l'amour du peintre pour sa Russie bien-aimée. Elle offre l'occasion de familiariser l'enfant à une autre culture.

5 Partir à la recherche des peintures de Marc Chagall

- retrouver les tableaux du peintre à partir desquels s'est construit le spectacle (bibliothèque, internet, musée).
- observer ses peintures : repérer la construction, noter les cercles, les courbes, les lignes, les obliques, les couleurs (primaire, secondaire) et la lumière.
- décrire les personnages qui reviennent régulièrement dans son oeuvre, remarquer les objets (bouquet de fleurs, horloge, barque)
- noter dans quel espace (ciel, maison, rue, dos d'animaux) et dans quel pays ces personnages évoluent (comparer les maisons avec celles de nos villages).
- se questionner : pourquoi les personnages volent?
- découvrir le bestiaire du peintre et retrouver des animaux rencontrés pendant le spectacle : le coq, la chèvre, l'âne, la vache. Observer la variation de leur couleur et de leur taille, chercher pourquoi, nommer les instruments que les animaux (ou les personnages) jouent.

Inventer un imagier merveilleux “ à la façon” de Marc Chagall

- dessiner à partir d'un élément repéré que l'on aime dans un tableau.
- dessiner un animal de l'univers du peintre en changeant sa dimension, sa couleur, en lui rajoutant un objet à soi.
- ajouter des animaux musiciens à sa façon à soi, choisir dans quel espace les dessiner (ciel, toit, maison, rue).
- dessiner des objets en changeant leurs dimensions, leurs couleurs : inverser leur rapport de taille et dire ce que cela fait : un coq immense et un tout petit personnage....
- créer un fond de ciel en utilisant une éponge ou des chiffons à pinceaux en les tapotant, les essuyant, sur la feuille de papier, ou en jouant de l'épaisseur de la peinture.
- faire voler des personnages à l'intérieur du ciel.
- jouer du rapport d'échelle entre deux personnages, animaux ou objets dessinés, suivant qu'on les aime un peu ou beaucoup.
- dessiner une tête et la coller à l'envers du buste d'un personnage.
- peindre un poisson, et une lune qui joue du violon (ou un instrument de son choix) avec les couleurs que l'on aime et les coller dans le ciel.
- prendre plaisir à figurer un soleil, des étoiles, la neige.
- dessiner dans un ciel de couleur (rouge, bleu, jaune) un grand bouquet de fleurs, un couple de mariés, et rajouter un oiseau, à sa façon à soi.
- mélanger des personnages du cirque (balletteuse, acrobate, funambule, jongleuse, écuyère) et des animaux acrobates : chèvre balletteuse, chèvre sur un cheval, etc et rajouter des souvenirs de cirque à soi.

Expérimenter des sons, Ecouter de la musique

- utiliser sa respiration et en varier le rythme : les yeux fermés, puis ouverts...écouter celle des autres
- écouter le tic-tac d'un réveil ou d'un métro-
nome : le temps qui s'écoule... en regardant
l'horloge avec des ailes peinte par Chagall
- imaginer les prénoms des personnages de
Chagall
- écrire un poème inspiré par un personnage
de Chagall
- combiner des noms d'animaux et des sons
d'objets quotidiens
- inventer des titres de tableau et les énonc-
er à haute voix, puis très doucement : uti-
liser sa voix : chuchotement et silence....
sentir ce que ça fait
- écouter des compositeurs de musique
slave et yiddish

La Compagnie Mercimonchou

La compagnie aime explorer les belles images de l'Imaginaire, les libres adaptations, l'approche de l'altérité, de l'intime, le corps non-standardisé, avec un regard plein de tendresse pour l'individu.

Créée en 2010 elle s'adresse à tous les publics, en privilégiant le Jeune Public. Elle pose trois projets adressés à la petite-enfance tout en douceur et respect, dans le sensible plus que le sens avec un triptyque autour de la peinture et de l'onirisme surréaliste : Lune et soleil 2011, Le Bleu du Ciel 2013, Un Balcon entre ciel et terre sortie de création janvier 2018 Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan 66).

A la recherche de formes singulières, elle vise la métamorphose du regard comme facteur de découverte, avec le désir d'interroger notre point de vue sur la norme; elle tisse des liens entre différentes pratiques artistiques (arts plastiques, danse, création musicale) au sein d'un travail de création et de pédagogie. Depuis 2010 ses créations questionnent la relation du corps, de l'objet marionnettique et de l'art numérique comme un réservoir de possibles.

(La Femme éléphant, L'histoire de Manola, Le petit chaperon rouge, La Forêt du miroir).

Cie mercimonchou 9 rue du rivage 66000 Perpignan

Chargée de production : Sonia Trouban. Téléphone : 06 64 43 40 31 diffusion@mercimonchou.fr

Chargée de diffusion : Rita Chami . Téléphone : 06 28 71 19 20 diffusion@mercimonchou.fr

SiRET : 528 417 231 00024 . APE 9001Z . Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-1048242

w w w . m e r c i m o n c h o u . f r

PISTES PEDAGOGIQUES

Suggestions d'activités autour du 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.

- Expression libre :

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Juste un autre mot que « c'est bien, c'est nul, c'est beau, j'ai pas aimé... ».

- Foire aux questions :

Chaque élève écrit une question sur un papier et le dépose dans un pot, une boîte. Le pot passe ensuite d'élève en élève. L'élève qui a le pot prend une question et pose celle-ci à haute voix à l'ensemble de la classe.

- 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.

- Travail autour des cinq sens

Autour d'un visage dessiné distribué aux élèves, à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

ANALYSER UN SPECTACLE

Quelques suggestions de questions pour vous aider à aborder et analyser le spectacle avec les enfants :

Le récit, qu'est-ce que ça raconte ?

Quelle était la part du texte (son importance) ?

Qui est l'auteur de la pièce ou du texte ? Est-ce un auteur contemporain ?

Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je connaissais ? Laquelle ?

Était-il utile pour comprendre le spectacle de connaître l'histoire au préalable ? Ou bien l'histoire pouvait-elle se comprendre facilement pendant le spectacle ?

Narration, Organisation

Ai-je remarqué comment l'espace était « découpé », organisé ? Y'avait-il plusieurs parties dans cette histoire ? Lesquelles ?

Y'avait-il des systèmes de découpage en différentes parties (des noirs, des rideaux, des sons, des sorties de personnages...) ?

Ce découpage m'a-t-il ennuyé, troublé ou au contraire l'ai-je trouvé intéressant, original ?

Sur quelle durée l'histoire était-elle censée se dérouler ? Quels moyens étaient employés pour le suggérer ?

L'image

Qu'est ce qui composait les images les plus fortes :

- le décor ?
- les costumes ?
- la lumière ?
- les accessoires ?
- le travail sur les couleurs ?
- l'association de plusieurs de ces éléments ?

Qu'est ce qui m'a le plus frappé ?

Les thèmes importants

J'essaie de dresser une liste des « sujets » dont il est question à mon avis dans ce spectacle.

Certains thèmes étaient-ils surprenants, dérangeants, amusants ? (Lesquels ?)

Certains thèmes étaient-ils intéressants ? (Lesquels ?)

L'espace, la scénographie

Y'avait-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ?

S'agissait-il d'un lieu unique ou plusieurs lieux étaient-ils évoqués ?

Comment l'espace était-il organisé ?

Les formes et les couleurs avaient-elles de l'importance dans ce spectacle ?

Musique, Son

Y'avait-il des sons ? Était-ce :

- une bande sonore ou de la musique interprétée en direct sur scène ?

Si oui, à quoi servait-elle ?

- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu ?
- marquer un changement dans l'histoire ?
- commenter l'histoire ?
- autre chose ?

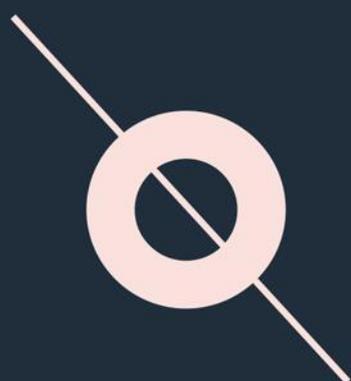
Le jeu des comédiens

De toutes ces formules, lesquelles me semblent convenir :

- j'ai cru à l'existence de leurs personnages
- j'ai ressenti leurs émotions
- ils tenaient compte de notre présence, en s'adressant à nous
- ils faisaient comme si nous n'étions pas là

Quels sont les personnages que tu as aimés ?

Quels sont ceux que tu n'as pas aimés

ODYSSUD
Scène des possibles

 BLAGNAC

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

 Tramway Ligne T1
Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée par l'État,
la Région et le Département.

odyssud.com

