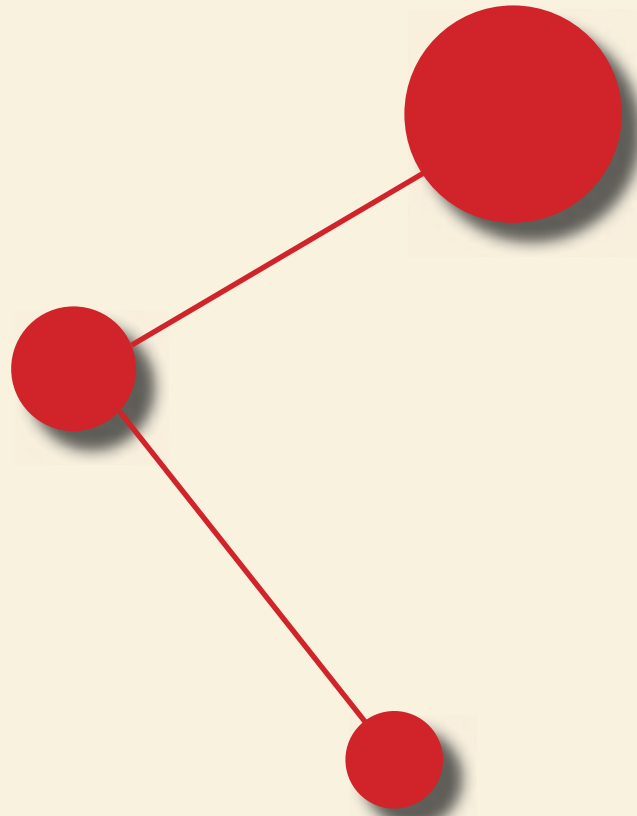

THÉÂTRES EN DRACÉNIÉ

23·24

© Antoine-Aubry

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LES PETITES GÉOMÉTRIES

De Justine Macadoux & Coralie Maniez

Cie Juscomama

INFOS & RÉSERVATION

THEATRENDRACENIE.COM • 04 94 50 59 59
THÉÂTRES EN DRACÉNIÉ - SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL - ART & CRÉATION-DANSE
1 10 88047 / 2 11 05 916 & 3 10 88 046

LES PETITES GÉOMÉTRIES

De Justine Macadoux & Coralie Maniez
Cie Juscomama

Théâtre d'objets

Durée : 35 min

Dès 3 ans

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

LUNDI 12 FÉVRIER À 10H ET 14H30

MARDI 13 FÉVRIER À 10H ET 14H30

JEUDI 15 FÉVRIER À 10H ET 14H30

VENDREDI 16 FÉVRIER À 10H ET 14H30

REPRÉSENTATION TOUT PUBLIC

SAMEDI 17 FÉVRIER À 11H

LIEU DE REPRÉSENTATION

AUDITORIUM DU PÔLE CULTUREL CHABRAN

TARIFS

Scolaire : 6 €/élève - accompagnateurs exonérés

(sous conditions dans le bulletin d'inscription)

6 € par accompagnateur supplémentaire

Photographies de couverture et du dossier

Antoine-Aubry et MartinArgyroglo © Droits réservés

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations publiques :

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Sandrine Bogat 04.94.50.59.43 / rp@theatresendracenie.com

CONSEILS ET PROJETS EAC

Claire Okach 06.67.17.10.13 - cokach@theatresendracenie.com

Chargée de mission théâtre, Education Nationale

Marianne Ortega 06.73.52.01.49

LE SPECTACLE

JEU MASQUÉ ET THEATRE D'OBJET

C'est un voyage surréaliste et poétique, entre jeu masqué et théâtre d'objets.

Deux personnages portent chacun, en lieu et place de leur tête, une boîte noire. Un masque à quatre faces en ardoise : boîtes à dessins, boîtes à idées, boîtes à imaginer.

Ils y réalisent des **dessins à la craie**, utilisent des **matières ajoutées**, des **dessins aimantés**.

Les images se transforment à vue, comme dans le cinéma d'animation. Elles jouent sur les **changements d'échelle**, **anamorphoses** et autres principes d'illustration et d'illusion.

DESSINER DES MONDES, DES PAYSAGES

Elles dessinent sur les cubes des mondes : un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré...

DESSINER DES PORTRAITS, DES ÉMOTIONS

Ce principe de jeu masqué offre aussi la possibilité de dessiner **une palette de portraits**, des visages aux multiples émotions.

L'UNIVERS SONORE

Un univers sonore vient compléter ce kaléidoscope d'images.

Les interprètes sont équipés de microphones, qui permettent de capter les bruits et les sons gutturaux qu'ils produisent à l'intérieur de leurs boîtes.

Ces sons sont ensuite travaillés en direct par un régisseur, pour les déformer, mettre en boucle etc.

T HÉMATIQUES

Ce spectacle ouvre plusieurs lectures, il revêt une dimension ludique et métaphysique, simple et complexe, drôle et tragique, à l'image des géométries variables de notre condition.

INTERROGER NOTRE PLACE, NOS MÉTAMORPHOSES

Le spectacle fait apparaître des mondes qui nous sont connus pour **interroger notre place, notre humanité, nos évolutions et métamorphoses**, avec poésie et inventivité.

RÉVÉLER NOS MASQUES SOCIAUX

De quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Quel est le pouvoir du langage non verbal ? Que racontent nos gestes ? Que cachent les milliers d'expressions qui nous animent ?

Les boîtes noires racontent autant **nos multiplicités** et nos différentes facettes que **nos ego absurdes**, ceux-là mêmes qui enferment et génèrent des masques sociaux.

IMAGES ET INFLUENCE DES ÉCRANS : UNE IDENTITÉ CHANGEANTE ET AUTOCENTRÉE

Dans une ère où les interfaces ont conquis notre quotidien, où le geste de faire défiler les images sur nos smartphones est devenu commun, comment ce zapping dont nous semblons avoir le contrôle influence-t-il l'idée d'**une identité en morphing constant** ?

Interrogeons-nous sur ces vanités modernes que sont ces miroirs « selfie » ; sur la manière dont ces technologies impactent sur nos identités et nos relations à l'image, à soi et à l'autre.

LE THÉÂTRE D'OBJET

UN THEATRE LIBÉRÉ DE LA PUISSANCE DU TEXTE

C'est le 2 mars 1980 que le terme théâtre d'objets fut prononcé pour la première fois par Katy Deville. Pour la co-directrice du Théâtre de cuisine, il s'agissait alors de trouver, avec quelques compagnies complices (Manarf, Vélo Théâtre, Briciole) une appellation commune pour des préoccupations esthétiques et éthiques partagées.

Un autre nom pour un autre rapport à la pratique théâtrale. **Un théâtre autant libéré de la toute puissance du texte que débarrassé des contraintes imposées par la marionnette.**

Pourquoi affirmer aussi résolument la prédominance de l'objet ? Tout simplement parce qu'il est devenu l'élément central de notre civilisation. « À proprement parler, les hommes de l'opulence ne sont plus tellement environnés par d'autres hommes mais par des objets » écrivait déjà Jean Baudrillard en 1970 dans son ouvrage La société de consommation.

Fred Kahn

UN THEATRE COMME DANS UN RÊVE

« **Le théâtre d'objets est fondé sur le jeu, sur le pouvoir de métamorphoser les objets, selon une démarche authentiquement poétique.** »

Christian Carrignon, marionnettiste.

« **Le théâtre d'objets, c'est un peu comme un rêve. Se suivent et se poursuivent des séquences isolées.** Pour commencer il faut renoncer à comprendre, ou plutôt il faut renoncer à commencer par comprendre.

On se laisse glisser, on est dans un rébus. Et plus tard, seulement, on en reparlera. Condensation, déplacement, substitutions nous feront trébucher, mais par les mots associés, peut-être pourrions-nous démêler une trame cachée, en connaître les points, en saisir les désirs. »

Christine de Camy, psychanalyste

LES FONCTIONS DU THEATRE D'OBJET

Création d'univers : les objets utilisés dans le théâtre d'objets peuvent être manipulés pour créer un univers spécifique, en permettant aux spectateurs de s'immerger dans l'histoire.

Métaphore visuelle : les objets peuvent être utilisés comme métaphores visuelles pour représenter des idées ou des thèmes abstraits, permettant ainsi aux spectateurs de mieux comprendre les concepts complexes.

Expérimentation avec la taille et la forme : les objets utilisés peuvent être de différentes tailles et formes, permettant ainsi aux créateurs de la pièce d'expérimenter avec la perspective et les effets visuels.

Exploration des textures et des matériaux : de la même façon, des objets aux textures et matériaux différents peuvent être explorés, créant ainsi des effets visuels intéressants.

Interprétation libre : les objets utilisés dans le théâtre d'objets peuvent être interprétés de différentes manières par les spectateurs, offrant ainsi une expérience théâtrale plus personnelle et subjective.

Évocation de souvenirs : les objets du quotidien utilisés peuvent évoquer des souvenirs chez les spectateurs, créant ainsi une connexion émotionnelle avec la pièce.

LE MASQUE AU THÉÂTRE

LE MASQUE À TRAVERS LES ÉPOQUES ET LES CONTINENTS

Le masque est **présent sur tous les continents et à travers toutes les civilisations**. Le théâtre de masque est une pratique ancienne qui puise son **origine dans les rites religieux**. Il s'est **développée à l'antiquité puis plus tard avec la tradition du Carnaval**.

EN GRECE ANTIQUE

Dans la Grèce Antique, le théâtre a une dimension sacrée.

Le masque trouve son origine dans les **Dionysiaques** qui fêtaient les dieux par le biais de la danse, de la musique et de la tragédie.

L'homme ne peut pas se montrer sur scène avec son vrai visage, ce serait une offense pour les dieux.

Le masque est aussi là pour **grossir le visage** car les lieux de théâtre sont immenses.

EN ASIE

On retrouve cette dimension sacrée dans le Nô, théâtre traditionnel japonais. Codifié au XIVe siècle, il trouve sa source dans des danses et pantomimes religieuses plus anciennes encore.

En Asie, les arts dramatiques masqués traditionnels sont multiples. En plus du Japon, on en trouve en Chine, Corée, Indonésie, Thaïlande, Inde, Tibet, Népal... Le plus souvent, ces formes sont liées au sacré.

LA COMMEDIA DELL'ARTE

Au XVIIe siècle, c'est la commedia dell'arte qui réveille le masque en Europe. Les masques permettent de créer des caractères facilement reconnaissables par le public.

Très expressifs, ils répondent eux aussi à des **codes de jeu précis**. Le corps est dynamique. Ce sont des demi-masques qui laissent au comédien l'usage de la parole.

AU XXEME SIECLE

A partir de la deuxième moitié du XXe siècle, le masque revient au gout du jour .

La découverte la plus innovante est sans doute celle du masque « neutre » par **Jacques Co-peau**. En cachant le visage de celui qui le porte, **le masque donne la parole à son corps. Les émotions sont vécues de manière plus intense, plus vraie.**

Le Carnaval de Bâle (Suisse) et son célèbre masque « larvaire » a aussi inspiré toute une génération. Il s'agit de grands masques peints et décorés selon les types de personnage. **Jacques Lecoq** décide dans les années 60 de les utiliser au sein de son école. **L'étrangeté de ce masque, sa surdimension, amène l'acteur à s'inventer un autre corps, une autre dynamique, un autre rythme.**

C'est également l'étrangeté du masque qu'utilise Bertolt Brecht pour **mettre une distance entre l'acteur et le public**. Cette fameuse « distanciation » permet de développer le sens critique du spectateur plutôt que de le submerger d'émotions.

À New York, la mythique **troupe du Bread and Puppet** utilise aussi bien le masque que la marionnette dans ses mémorables 12 spectacles qui sont joués et rejoués depuis les années 70. **C'est parfois le corps masqué qui devient une marionnette géante.**

Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil revisitent inlassablement les formes dramatiques asiatiques, grâce notamment aux masques de Erhard Stiefel.

Le masque est aussi utilisé par des metteurs en scène comme **Giorgio Strehler, Antoine Vitez ou Benno Besson**.

Les déclinaisons du travail théâtral masqué sont aujourd'hui multiples et n'ont pas fini de se réinventer

LE RÔLE DU MASQUE

« Donner un masque à l'homme et il vous dira la vérité » - Oscar Wilde

Servir d'objet rituel : le masque, dans l'Antiquité, était le visage des dieux, un objet rituel, un élément de transcendance qui permettait aux êtres humains de transposer le divin au travers de la matière sculptée.

Transmettre des messages symboliques : le masque peut être utilisé pour transmettre des messages symboliques ou sociaux, en utilisant des couleurs, des motifs ou des formes spécifiques.

Dissimuler l'identité de l'acteur : le masque permet à l'acteur de se cacher derrière un visage différent de son propre visage, créant ainsi une distance entre l'acteur et le personnage qu'il interprète.

Incarner plusieurs rôles : le masque autorise un même individu à incarner plusieurs rôles dans une même pièce (femme, esclave, vieillard...).

Amplifier la voix : le masque servait également de porte-voix.

Amplifier l'expression émotionnelle : le masque peut accentuer les traits du visage, tels que les sourcils, les yeux, la bouche ou le nez, pour renforcer l'expression émotionnelle du personnage.

Créer des personnages types : le masque permet de reproduire des types convenus et un caractère bien déterminé. Dans la commedia dell'arte, il cherche à créer des archétypes.

Mettre l'accent sur le mouvement et la gestuelle : le masque permet à l'acteur de se concentrer sur son jeu corporel et sa gestuelle, en libérant son visage de l'expression émotionnelle.

Donner aux acteurs des proportions colossales : en dépassant la grandeur naturelle, le masque peut contribuer avec les autres parties du costume, à donner aux acteurs des proportions énormes.

Révéler : contrairement à ce que certains pensent, le masque n'efface rien. Il est un révélateur, de l'être humain, de la poésie, de l'animalité et de la bestialité. Il donne une forme à l'âme.

Bibliographie autour des masques

Masques : Théâtre et modalités de la représentation, Anne Bouvier Cavoret - Editions Ophrys, juin 2013

Le théâtre du monde : une histoire des masques, Paul-André Sagel (auteur) et Nicolas Raccah (illustrateur) - Editions Les Belles Lettres / Archimbaud, 2009

Les enjeux du masque sur la scène contemporaine, Alternatives théâtrales - mars 2020

Masques et Théâtre, sous la direction de Jacques Berchtold et Anne-Catherine Sutermeister - Editions Noir sur Blanc, 2020

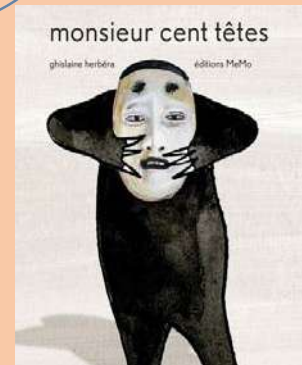
Masques pour théâtre & légendes, Francis Debeyre - Editions Inveenit, 2018

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Monsieur Cent Têtes

Ghislaine Herbéra - Éd. MeMo

Monsieur a rendez-vous. Il essaie successivement toutes les têtes de son placard sans pouvoir se décider. Une traversée du monde et des sentiments. De la honte à la colère, en passant par la joie ou la surprise, il revêt des émotions que chacun pourra mimer.

Triangle / Carré / Cercle

Mac Barnett et Jon Klassen - Éd. L'école des loisirs

Triangle aime joué des tours à son ami Carré, ce se veut plus sensible, leur amie Cercle lui trouve même un talent certain pour la sculpture avant de leur proposer une partie de cachecache.

Trois livres insolites sur l'amitié et les jeux entre les formes.

A l'intérieur de moi

Aurélia Gaud, Actes-Sud Junior

« À l'intérieur de moi » suit les émotions d'Emo, un personnage attachant : des airs de fêtes qui font tourner la tête, des bruits d'orage qui rendent fou de rage, des petits riens qui remplissent de chagrin..

Le livre propose des dessins colorés et minimalistes basés sur des formes géométriques. Il peut ainsi faciliter la mise en place d'une activité dessin/gommettes pour représenter les émotions sur le modèle du livre.

Content, fâché !

Amélie Falière - Nathan

Cet album propose des descriptions des émotions associées à des situations telles que :

- quand on me prend mes jouets, ça m'énerve ! (colère)
- quand je réussis quelque chose de vraiment difficile, je me sens fort. (joie)
- je n'aime pas les gros chiens qui aboient. (peur)

Des magnets sont à disposer sur un visage vierge pour représenter des émotions.

CHARTRE DU JEUNE SPECTATEUR

1

AVANT LE SPECTACLE

Je m'informe et je me prépare

- Je découvre des photos du spectacle, l'affiche, les musiques...
- Je me renseigne sur le titre, le sujet du spectacle...

2

LE JOUR DU SPECTACLE

J'entre dans la salle :

- Je me munis de mon billet pour accéder à la salle
- Je vais aux toilettes avant d'entrer et j'éteins mon portable
- Je m'installe dans le calme et j'en profite pour observer ce qu'il y a autour de moi

3

PENDANT LE SPECTACLE :

- Je reste assis et je profite de ce qui se joue devant moi
- Je respecte les artistes et mes camarades en gardant le silence tout au long de la représentation
- Je me laisse traverser par les émotions : je ris, je pleure, je souris...

4

À LA FIN DU SPECTACLE :

- J'applaudis les artistes pour les remercier et les féliciter

5

APRÈS LE SPECTACLE, à l'école je me souviens :

- Je peux coller mon billet dans un carnet de bord
- Je peux m'exprimer sur le spectacle en parlant mais aussi par le dessin, l'écriture...