

COSMOS

TDB

CONCEPTION
MAËLLE
MISE EN SCÈNE

COLLABORATION
À L'ÉCRITURE

POÉSY,

TEXTE

KEVIN KEISS*

CDN

FICHE PÉDAGOGIQUE

PARVIS
SAINT-JEAN

PRODUCTION
TDB

TDB-CDN.COM

*AUTEUR DRAMATURGE ASSOCIÉ
AU PROJET DE LA DIRECTION

03 80 30 12 12

Conception Héléna Wingerling, Professeure missionnée au TDB

Contacts TDB Sophie Bogillot, Responsable des relations avec le public (s.bogillot@tdb-cdn.com / 03 80 68 47 39 / 06 29 66 51 11)
Alexandra Chopard, Responsable du développement des projets et des formations (a.chopard@tdb-cdn.com / 03 80 68 57 34 / 06 29 66 50 85)
Héloïse Merc, Attachée aux relations avec le public et à la billetterie (h.merc@tdb-cdn.com), photo © Jean-Louis Fernandez

COSMOS

**CONCEPTION, MISE EN SCÈNE MAËLLE
POÉSY
TEXTE KEVIN KEISS
EN COLLABORATION AVEC MAËLLE POÉSY**

INFORMATIONS PRATIQUES

Création octobre 2023
Durée estimée 1h40

MANIFESTE POUR UN THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI

Convaincu qu'il est essentiel de présenter le travail de metteurs et metteuses en scène et d'auteurs et autrices vivant·e·s qui racontent des histoires d'aujourd'hui, le Théâtre Dijon Bourgogne, dirigé par Maëlle Poésy, place en son cœur les écritures contemporaines dans toutes leurs diversités : langages plastiques, chorégraphiques, textuels. Celles qui nous aident à traverser l'époque, à la comprendre, à réfléchir nos identités. Faire un théâtre au présent pour le présent ; un théâtre nécessaire, urgent ; un théâtre qui nous renforce, qui arme la pensée et la joie ; c'est là l'un des objectifs de la direction. Convaincue également que les textes d'aujourd'hui sont les grands classiques de demain, l'équipe du TDB vous invite à les découvrir lors de plusieurs temps forts : les Lundis en coulisses et la Soirée des écritures contemporaines.

TABLE DES MATIÈRES

LA CRÉATION	5
Intention du spectacle.....	5
Les questions qui sous-tendent le spectacle.....	5
De l'intime à l'universel.....	5
Des rêves aux révolutions.....	5
Mise en scène, dramaturgie, scénographie.....	6
LES PISTES PÉDAGOGIQUES	7
Public visé	7
Activités.....	8
En amont du spectacle.....	8
Activité 1 : entrer dans l'univers du spectacle.	8
Activité 2 : rêver le spectacle.....	10
Activité 3 : découvrir le « paysage narratif » de la création.....	11
Activité 4 : incarner des « étoiles » féminines.	12
En aval du spectacle	15
Activité 5 : partager et échanger à propos du spectacle.....	15
Activité 6 : s'intéresser au processus d'écriture et de création.....	16
Activité 7 : découvrir le travail de scénographe et analyser la scénographie.	17
Activité 8 : élargir les perspectives.	17
Activité 8.1 : représenter l'univers dans les sciences, les arts et la littérature.	17
Activité 8.2 : « tisser des correspondances » : théâtre / cinéma.....	20
Activité 8.3 : questionner les voies professionnelles	21
Activité 8.4. : se préparer aux épreuves du baccalauréat.....	22
LES ÉCRITURES CONTEMPORAINES : PARCOURS DE FEMMES	23
ANNEXES	24

LA CRÉATION

NB : Les citations qui suivent sont extraites du dossier de production de Maëlle Poésy et Kevin Keiss.

Intention du spectacle

« Nous avons pensé à un rêve de libération, de conquête, d'exploration immense et insensé tant il défie toutes les lois de la physique : aller dans l'espace. À travers les histoires mêlées de plusieurs femmes éprises de liberté qui ont souhaité ou sont parties dans l'espace, c'est l'histoire de rêveuses d'absolu que nous souhaitons raconter. [...] C'est aussi une ode à la beauté naturelle et à l'éphémère que nous proposons car loin de vouloir raconter des histoires exemplaires, ce sont avant tout les forces de libération intérieures qui nous intéressent et la façon dont elles permettent de se libérer collectivement... L'inscription dans quelque chose de plus grand que nous. »

« Je souhaite tisser les correspondances sensibles et sensorielles entre plusieurs générations de femmes astronautes, astrophysiciennes, circassiennes : croiser leurs rêves d'espace et l'espace possible du rêve. »

Les questions qui sous-tendent le spectacle

De l'intime à l'universel

« Aux propos scientifiques et sensibles des chercheuses se mêlent les confidences des comédiennes que nous avons interrogées sur leur pratique du cirque, de la science et du vivant, entretenant sans cesse l'intime et l'universel : Que cherchez-vous ? Comment votre pratique modifie-t-elle votre rapport à notre réalité terrienne ? À vos limites, à vos forces de réinventions ? »

« Quels changements de perspectives notre rapport à l'espace bouleverse-t-il ? Quel rapport à la Terre, à l'espace-temps, à nos parcours de vie humaine ? »

« Qu'est-ce que ce rêve d'espace nous apprend de nos réalités terriennes ? »

« L'obsession d'un immense, d'un inconnu n'est-il pas aussi celui du dépassement que l'on cherche en soi ? »

« Quelles conquêtes intimes, politiques se nouent autour de ces entreprises titanesques ? »

Des rêves aux révolutions

« Qui a le droit de rêver ? Qui ne l'a pas et pourquoi ? Comment les rêves d'une génération, a priori défendus, deviennent les conditions mêmes des grands changements à venir ? En quoi les puissances de passion agissent-elles en force de libération et sont les garantes de grandes transformations de société ? »

« Qui sont les rêveuses obstinées dont les voix ont ouvert des voies ? »

« Quels sont vos rêves de liberté ? »

Mise en scène, dramaturgie, scénographie

« Dans la veine du réalisme magique qui nous anime, l'écriture textuelle s'imbrique donc dans l'écriture scénique (jeu, son, lumières, scénographie) afin de donner corps et voix à notre récit que nous souhaitons ludique, intense et sensible. »

« Pour cette création, je souhaite convier au plateau cinq interprètes (actrices et artistes de cirque) qui incarneront tour à tour l'histoire des Mercury 13 et le récit des astrophysiciennes, et des artistes de cirque que nous avons rencontrées, incarnant dans ces parcours entremêlés leurs recherches, leurs découvertes, leurs limites, leurs obstinations. »

« L'écriture fait dialoguer les époques, tisse l'intime et le récit des Mercury 13 dont nous extrapolons des situations, extrayons des documents d'archives... des pans d'histoires. Nous jouons avec notre imaginaire des années 60 et avec nos perceptions du vide, du vertige, de la hauteur... Le récit de l'accouchement d'une pilote d'avion des années 60 télescope ceux, vrais ou fictifs des actrices. »

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

Public visé

Cosmos est un spectacle destiné aux élèves à partir de 15 ans. Voici quelques pistes pédagogiques pour faire le lien avec les programmes de lycée général, technologique et professionnel, toutes disciplines confondues. Cette liste n'est pas exhaustive.

ENSEIGNEMENT	VOIE	NIVEAU	ENTRÉE DU PROGRAMME
Sciences numériques et technologie	Générale et technologique	Seconde	Localisation, cartographie et mobilité
EMC	Générale, technologique et professionnelle	Seconde	La liberté, les libertés La liberté, les libertés, ma liberté
Langues vivantes	Générale et technologique	Seconde	Les univers professionnels, le monde du travail La création et le rapport aux arts Le passé dans le présent
		Première et Terminale	Innovations scientifiques et responsabilité
	Professionnelle	Tous	Grands événements historiques, dates marquantes ; personnages historiques et personnalités célèbres
Enseignement scientifique	Générale	Première	La Terre, un astre singulier
Français	Générale et technologique	Première	Parcours : écrire et combattre pour l'égalité
	Professionnelle	Première	Créer, fabriquer : l'invention et l'imaginaire (réflexion sur les processus de la création artistique)
Histoire-Géographie	Technologique	Terminale	Du monde bipolaire au monde multipolaire, sujet d'étude : de Youri Gagarine à la guerre des étoiles
Humanités, littérature et philosophie	Générale	Terminale	Les représentations du monde : découverte du monde et pluralité des cultures ; décrire, figurer, imaginer L'humanité en question : l'humain et ses limites

Ingénierie, Innovation et Développement Durable	Technologique	Terminale	Analyse des techniques d'éclairages et de sonorisations, conception de la scénographie et des plans de feux
Philosophie	Générale et technologique	Terminale	Notions : l'art, la liberté, la science, la conscience
Latin	Générale	Terminale	Comprendre le monde : interrogations sur la Terre et l'Univers

Activités

Toutes les activités proposées peuvent être réalisées en classe entière ou en groupe classe.

En amont du spectacle

Objectifs : préparer la venue au spectacle, « aiguïser l'appétit et créer un horizon d'attente¹», entrer dans l'univers de Maëlle Poésy et Kevin Keiss.

Activité 1 : entrer dans l'univers du spectacle.

L'enseignant.e écrit le titre du spectacle sur le tableau et demande aux élèves de lister le maximum de mots qu'ils pourraient faire entrer en correspondance avec le mot « cosmos », jusqu'à épuisement. Lorsqu'aucun nouveau mot ne semble émerger, c'est à ce moment-là que des associations d'idées devraient naître. De la réalité du « cosmos » (univers, espace, étoiles, cosmonaute, NASA, Thomas Pesquet...) devrait émerger la poésie du mot (rêve, magie, infini, immensité, voyage, poésie...). En prolongement, il est possible d'établir des liens avec la photographie ci-dessous ou avec des photographies prises par le télescope James Webb (<https://webbtelescope.org/news/first-images/gallery>).

¹ Dulibine Chantal, Bernard Grosjean, *Coups de théâtre en classe entière au collège et au lycée*, Lansman éditeur, 2018.

Earthrise, 1968 © Bill Anders.

Activité 2 : rêver le spectacle

En ligne au plateau (scène ou salle de classe) sur des chaises alignées face public, l'enseignant-e demande aux élèves répartis en groupes de raconter l'histoire du spectacle à partir de son titre qui a été dévoilé précédemment. Tour à tour, les élèves prennent la parole une minute et relatent l'histoire de Cosmos qu'ils inventent au fil de l'exercice. A la fin de l'activité, les élèves lisent la présentation du spectacle par les deux auteurs dont le texte se trouve ci-dessous.

COSMOS

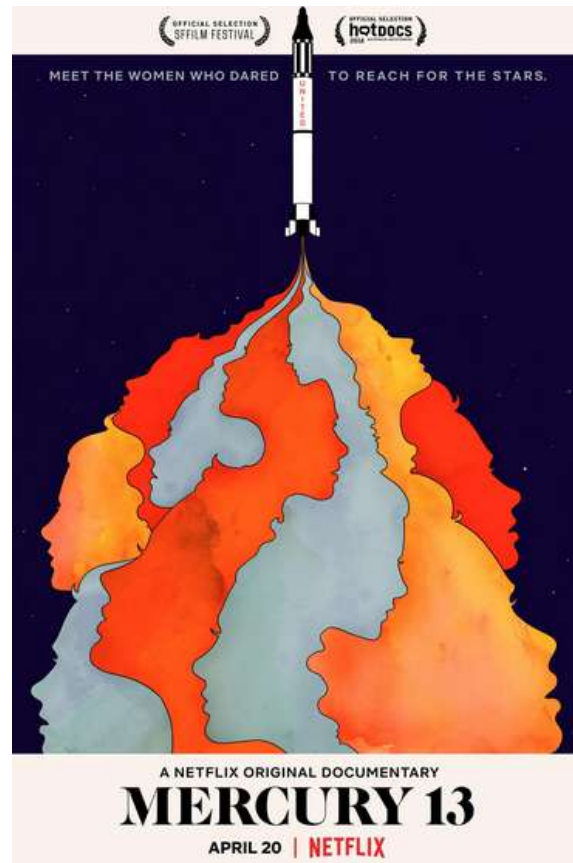
Pour cette création, nous prenons comme paysage narratif une histoire vraie. Dans les années 60 aux USA, en pleine guerre froide et en pleine course à l'espace, un programme clandestin baptisé Mercury 13 propose à de jeunes femmes américaines pilotes d'avion de participer à de multiples tests afin d'éprouver leur capacité à partir à la conquête de l'espace. Les résultats obtenus sont sans appel : ils sont largement supérieurs à ceux réalisés par les hommes. Deux ans plus tard, les Russes envoient Valentina Terechkova dans l'espace, la première femme cosmonaute. Les 5 femmes au plateau, cinq comédiennes dont deux artistes de cirque ont grandi au Chili, en Centrafrique, en Autriche ou en Normandie, sous des étoiles et des ciels différents. Néanmoins, elles sont toutes liées par la puissance de leur passion, par leur détermination à faire leur métier. À transformer leur ciel. Au plateau, elles incarnent les Mercury 13 mais aussi la parole intime des astrophysiciennes que nous avons rencontrées durant les mois précédents la création. Aux propos scientifiques et sensibles des chercheuses se mêlent les confidences des comédiennes que nous avons interrogées sur leur pratique du cirque, de la science et du vivant, entrelaçant sans cesse l'intime et l'universel : Que cherchez-vous ? Comment votre pratique modifie-t-elle votre rapport à notre réalité terrienne ? À vos limites, à vos forces de réinventions ? Quels sont vos rêves de liberté ?

Ces deux narrations croisées interrogent nos possibles, nos limites autant que notre désir de transcendance. Nos forces de libération. Ces récits défient les lois qui régissent notre monde : notre rapport au temps, à la gravité, à la croyance. Cosmos trace le parcours de ces femmes qui nous éclairent, comme autant d'étoiles qui déplacent le ciel. On se demande dès lors qu'est-ce que ce rêve d'espace nous apprend de nos réalités terriennes ? Qui sont les rêveuses obstinées dont les voix ont ouvert des voies ?

Maëlle Poésy et Kevin Keiss

Activité 3 : découvrir le « paysage narratif » de la création

Les élèves visionnent le teaser ou des extraits du documentaire *Mercury 13* réalisé par David Sington et Heather Walsh afin de découvrir « le paysage narratif » de la création et d'aller à la rencontre des femmes qui ont inspiré le spectacle.

Pilotes faisant partie du WASP, Women Airforce Service Pilots, puis du programme Mercury 13, 1944 © DR

➔ En annexe, vous trouverez d'autres ressources sur les Mercury 13 et la conquête de l'espace.

Activité 4 : incarner des « étoiles » féminines

Par groupe de trois, les élèves mettent en voix les extraits suivants en faisant ressortir l'intention et les émotions de la femme qui parle. Ils réfléchissent également à une occupation de l'espace qui soutienne la mise en voix, l'intention et les émotions. Le travail fait l'objet d'une restitution devant la classe.

« Il est inconcevable pour moi que le monde de l'espace extra-atmosphérique soit réservé aux seuls hommes, comme une sorte de club d'enterrement de vie de garçon... Je ne prétends pas que les femmes soient admises dans l'espace simplement pour qu'elles ne se sentent pas discriminées. Je plaide pour qu'ils soient admis parce qu'ils ont une contribution très réelle à apporter. Maintenant, aucune femme ne peut se lever et discuter sérieusement d'un sujet comme celui-ci sans être douloureusement consciente que son discours va inspirer beaucoup de petits sourires condescendants et de clins d'œil légèrement humoristiques. Mais heureusement pour la nation, il y a toujours eu des hommes, des hommes comme les membres de ce comité, qui ont aidé des femmes à réussir dans des rôles qu'elles étaient auparavant considérées comme incapables de gérer... Avouons-le : pour beaucoup de femmes, l'ATP n'est tout simplement pas suffisant. Maintenant, je pense que les femmes devraient être autorisées à aller dans l'espace sans délai. »

Extrait du Procès des Mercury 13
Discours de Jany lors des auditions des Mercury 13 devant le congrès

Photo from the Jane B. Hart Collection at the Bentley Historical Library of the University of Michigan

« Une chose très importante à laquelle je pense et que j'ai envie de rajouter là c'est que... on a tous été nourris en regardant des films où c'est facile d'aller dans une autre galaxie, sur une autre planète et tout... en fait, c'est pas possible. Je suis astrophysicienne depuis bientôt vingt ans et je vous dis, ce n'est pas possible. On est coincé sur notre planète. Je vous le dis parce que j'en suis vraiment : persuadée. C'est-à-dire, on n'a pas les moyens techniques, c'est vraiment une question des limitations fondamentales. On va pas faire des vols habités, des voyages vers d'autres...d'autres systèmes solaires. Certainement pas. Du moins pas dans un avenir prévisible hein... Il faudrait vraiment... alors là, il faudrait vraiment une nouvelle physique... Quand on parle d'aller coloniser Mars, c'est vraiment du pipeau. C'est un mensonge.

Je trouve c'est même honteux de prétendre ça, hein.
La planète Terre est pourrie, on va aller s'installer sur Mars : non Mars n'est pas habitable.
Se dire on y est, j'veux dire sur Terre, on est coincé, on y restera.
Faudra y habiter. Et ça c'est... voilà, c'est comme ça. »

Extrait du texte de Kevin Keiss
D'après l'entretien avec Fabienne Casoli

Fabienne Casoli, astronome et présidente de l'Observatoire de Paris-PSL. —
Observatoire de Paris-PSL

« J'ai - enfin - pu regarder durant quelques minutes la Terre : c'est inimaginable, indescriptible, cent fois, mille fois, dix mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer. Le spectacle de la nuit, du lever du jour, du soleil, des nuages... Mon Dieu, que la nature est belle ! (...) J'ai vu le soleil se coucher sur le Canada, avec ses couleurs flamboyantes (...) maintenant c'est la nuit, avec la Voie Lactée... À planer au-dessus de toute cette beauté, j'en pleure de joie. »

Journal de Bord, Une Française dans l'espace, Claudie Haigneré

©CNES/ESA/PEDOUSSAUT Manuel, 2001

En aval du spectacle

Objectif : réinventer les frontières en explorant les croisements de pensées, de formes, de regards, c'est l'un des axes forts du projet du Théâtre Dijon Bourgogne dirigé par Maëlle Poésy. Dans cette perspective, nous avons pensé des pistes pédagogiques permettant le partage et les échanges ainsi que le travail interdisciplinaire.

Activité 5 : partager et échanger à propos du spectacle.

Pour éviter la dichotomie j'ai aimé/je n'ai pas aimé, l'enseignant·e demande aux élèves, sur une feuille, de décrire une image ou de noter une réplique du spectacle qu'ils ont gardée en mémoire. Les feuilles sont ensuite mélangées et les élèves répartis en groupe de quatre. L'enseignant·e redistribue les feuilles, environ huit par groupe, et demande aux élèves de les remettre dans l'ordre du spectacle. Un élève de chaque groupe présente le travail réalisé au reste de la classe qui corrige les éventuelles erreurs.

Activité 6 : s'intéresser au processus d'écriture et de création.

Les consignes sont à la suite du texte.

PROCESSUS D'ÉCRITURE

Notre travail procède en plusieurs étapes.

Tout d'abord, une phase d'enquête et d'immersion. Nous rencontrons des spécialistes de l'espace : astronautes, chercheur-euses en astrophysique... (Claudie Haigneré, astronaute française partie dans l'espace ; Fabienne Casoli, directrice de l'observatoire de Paris, spécialiste du cycle de vie des étoiles ; Françoise Combes, directrice de recherches au CNRS, astronome, spécialiste de la matière noire...). Nous rencontrons aussi des artistes de cirque spécialistes en voltige, nous les interrogeons sur leur rapport à la gravité, au risque, aux limites physiques. Ces entretiens nous servent à documenter nos réflexions, circonscrire nos enjeux et poser la question de la perception du temps, des limites de nos existences, de nos corps, de l'infini. C'est également s'inscrire dans le micro et le macro de nos vies et des enjeux qu'on leur assigne.

Dans un même temps, nous travaillons sur les archives disponibles de la conquête spatiale américaine à partir du début des années 60 et en particulier sur l'histoire des Mercury 13, ce groupe de femmes qui devaient partir dans l'espace et n'est jamais parti.

Ce paysage historique et social permet de mettre en perspective la « bascule » d'une époque qui, à de maints égards, joue en miroir avec notre temps présent. Quelles conquêtes intimes, politiques se nouent autour de ces entreprises titanesques ?

De nos recherches, de nos rencontres, nous tirons des fils biographiques, des situations fictives, des canevas narratifs permettant d'écrire un premier scénario qui sera, par la suite, confronté et enrichi du travail au plateau avec l'équipe artistique.

Dans la veine du réalisme magique qui nous anime, l'écriture textuelle s'imbrique donc dans l'écriture scénique (jeu, son, lumières, scénographie) afin de donner corps et voix à notre récit que nous souhaitons ludique, intense et sensible.

Maëlle Poésy, Kevin Keiss

Dans un premier temps, les élèves lisent le texte ci-dessus et retracent sous forme d'un tableau, d'une frise chronologique ou d'un schéma les différentes étapes du processus d'écriture et de création. L'objectif est de faire découvrir aux élèves ce qu'est le théâtre documentaire, de leur faire prendre conscience que le texte n'est pas forcément le support premier d'un spectacle et de leur montrer l'importance de l'écriture plateau dans le processus de création. Si cela n'a pas été fait en amont du spectacle, il est possible d'aborder ensuite avec les élèves le « paysage historique et social » en prenant appui sur les activités et les ressources proposées à l'étape 3.

Enfin, l'enseignant·e peut demander aux élèves, qui auront vu le spectacle, de justifier la phrase suivante de Maëlle Poésy et Kevin Keiss en s'appuyant sur des exemples précis tirés de leur création : « Dans la veine du réalisme magique qui nous anime, l'écriture textuelle s'imbrique donc dans l'écriture scénique (jeu, son, lumières, scénographie) afin de donner corps et voix à notre récit que nous souhaitons ludique, intense et sensible. »

→ En annexe, l'enseignant·e trouvera des définitions du théâtre documentaire et du réalisme magique.

Activité 7 : découvrir le travail de scénographe et analyser la scénographie.

Avant d'analyser la scénographie, l'enseignant·e peut faire découvrir le métier de scénographe : <https://www.parcoursmetiers.tv/video/7387-mon-metier-scenographe>

L'enseignant·e demande ensuite aux élèves quels liens ils peuvent établir entre la scénographie et le titre du spectacle. Selon les propositions des élèves, on pourra se concentrer sur tel ou tel aspect de la scénographie (le dispositif scénique, la cohabitation du réel et du virtuel, la mise en espace des corps, l'entremêlement des voix...). L'objectif est de voir comment Hélène Jourdan est parvenue à transformer l'espace scénique en un cosmos.

Enfin, on peut amener les élèves à imaginer la scénographie d'une scène à partir d'un texte donné ou choisi. Leur mission sera alors d'inventer un décor complet dans laquelle la scène sera jouée. Suivant le temps que l'on souhaite consacrer à cette activité, on peut aller du simple croquis détaillé à la réalisation d'une maquette miniature (dans une boîte à chaussures par exemple) de la scénographie imaginée.

Activité 8 : élargir les perspectives.

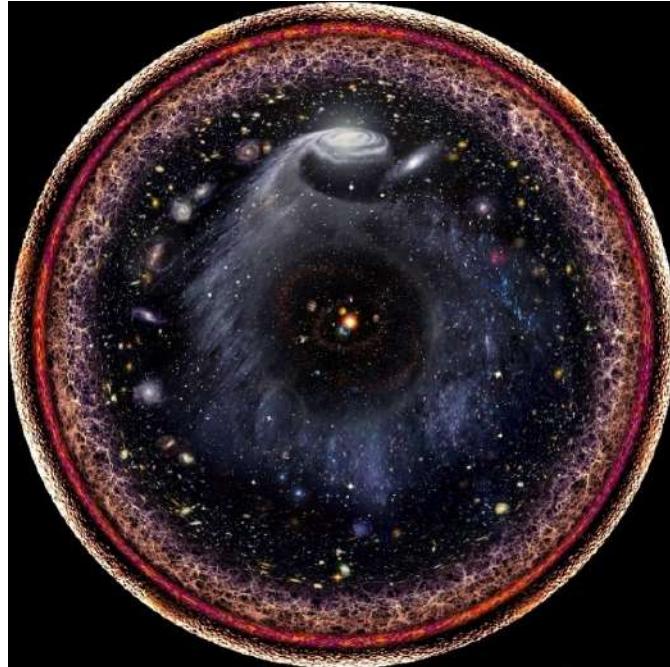
Nous esquissons ci-dessous d'autres pistes d'activités qui permettent d'aborder le spectacle sous des angles différents et de croiser les disciplines d'enseignement.

Activité 8.1 : représenter l'univers dans les sciences, les arts et la littérature.

À partir d'un corpus de documents variés (images scientifiques, œuvres d'art, récits...), des professeur·es enseignant des disciplines différentes peuvent faire découvrir aux élèves le travail d'artistes, de scientifiques, d'écrivains partis à la conquête de l'invisible, qui ont cherché à représenter l'infiniment grand en décrivant, figurant, imaginant l'univers.

Représentation de l'Univers par l'artiste Pablo Carlos Budassi (2019), visible en ligne : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/dernieres-nouvelles-du-temps-univers-en-une-seule-image_135005

Cette image publiée sur les réseaux sociaux de la NASA le 5 juin 2023 a été prise par le télescope spatial James Webb de la NASA/ESA/CSA et montre plus de 45 000 galaxies. | NASA/ESA/CSA. Elle est visible ici : <https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/early-universe-crackled-with-bursts-of-star-formation-webb-shows>

CORBASSON Caroline, *Blank III*, 2015, Sérigraphie sur miroir de télescope vierge, béton, 36 x 45 x 30 cm, Galerie Laurence Bernard, 2015.

Anonyme indien, *Cosmologie jaine*, peinture sur toile de coton, Dijon, musée des Beaux-Arts, XIXe siècle.

→ D'autres références et ressources littéraires, artistiques et scientifiques sont indiquées en annexe.

Dans la continuité de ce travail interdisciplinaire, les élèves peuvent représenter leur propre vision du cosmos sous la forme de leur choix (collage artistique, photomontage, montage vidéo, récit, poème...).

Activité 8.2 : « tisser des correspondances² » : théâtre / cinéma.

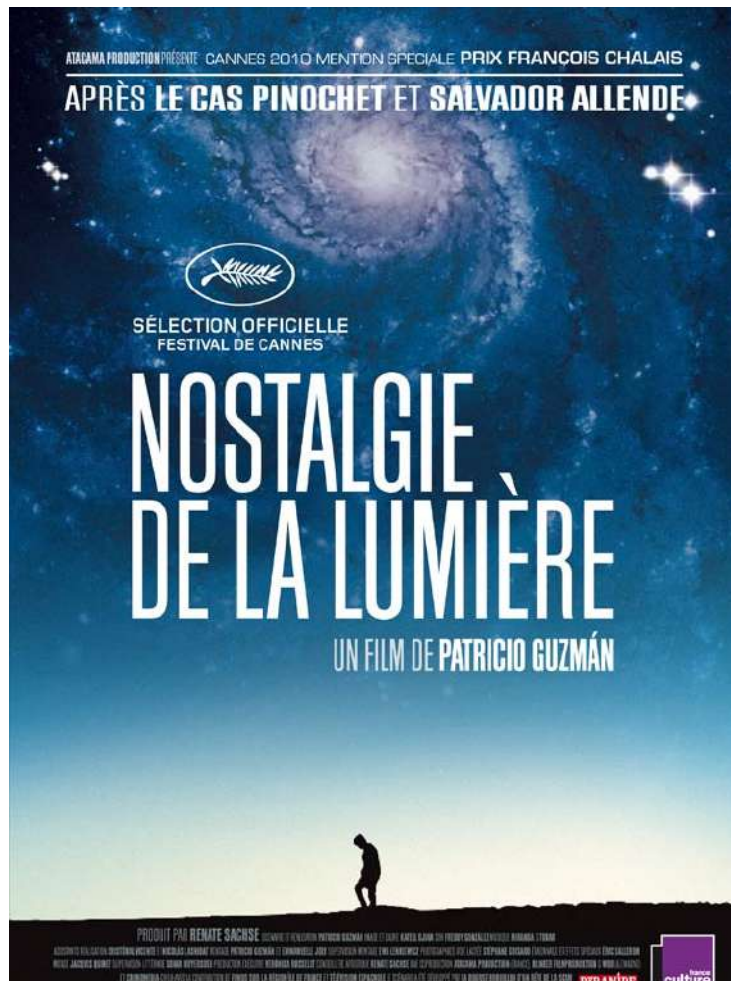
Le spectacle Cosmos de Maëlle Poésy et Kevin Keiss et le film documentaire *Nostalgie de la lumière* de Patricio Guzmán se prêtent à un rapprochement. Individuellement ou par groupe, les élèves peuvent traiter les sujets suivants : l'immensément grand et l'infiniment petit, le personnel et le collectif, le traitement du temps (passé, présent, futur), le voyage sensoriel, la proposition poétique de documentaire...

« Si chaque personnage est mû par une recherche qui lui est propre, tous se rejoignent dans la quête de la vérité. Les trajectoires s'entrelacent, les voix se répondent, les discours se font écho, donnant naissance à une réflexion commune et singulière sur le temps, la vie et la mort, l'histoire et la place de l'homme dans le cosmos. Oscillant entre souvenirs personnels et mémoire collective, immobilité et mouvement, passé, présent et futur, l'immensément grand et l'infiniment petit, ce film constitue à la fois une quête philosophique sur le sens de la vie et une proposition poétique de documentaire. »

(Synopsis du film documentaire extrait du dossier Lycéens et apprentis au cinéma, disponible en cliquant sur ce lien : https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/nostalgie-de-la-lumiere-de-patricio-guzman_303715)

² « Je souhaite tisser les correspondances sensibles et sensorielles entre plusieurs générations de femmes astronautes, astrophysiciennes, circassiennes : croiser leurs rêves d'espace et l'espace possible du rêve. » (Maëlle Poésy)

Autre proposition : de nombreuses correspondances peuvent également être établies entre le spectacle Cosmos et le film Gagarine (2020) de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.

Activité 8.3 : questionner les voies professionnelles

À partir de la question, « Qui sont les rêveuses obstinées dont les voix ont ouvert des voies ? », on peut amener les élèves à faire des recherches documentaires et à présenter des portraits de pionnières « qui ont ouvert des voies » professionnelles. Ce travail individuel ou par groupe peut faire l'objet d'un exposé en classe, d'un sujet d'écriture ou d'une mise en scène sur le modèle de l'activité 4. Cette question peut également servir de tremplin à une réflexion sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel et sur l'accès pour les lycéennes aux métiers techniques et scientifiques.

→ D'autres ressources sont indiquées en annexe.

Activité 8.4. : se préparer aux épreuves du baccalauréat

L'enseignant-e peut choisir une question qui sous-tend le spectacle (page 3) et en faire le sujet d'une épreuve type bac en spécialité, d'un débat, d'une discussion, d'un travail écrit, d'une lecture plateau, d'une mise en scène...

En lien avec les activités 6 et 8.1, il est également possible de proposer ces deux sujets de dissertation aux élèves :

« La science n'est pas une forme d'art, c'est une méthodologie [...] Mais les résultats du chercheur ont une puissance poétique : ils révèlent les fils qui tissent notre réalité, et le mystère qu'il y a en son cœur. L'art et la science ont en commun de questionner le monde en rendant visible l'invisible. » (propos du cosmologiste Jean-Philippe Uzan recueillis par Joséphine Bindé pour *Télérama*, 04/09/2017)

« Deux grandes postures de l'acteur se dégagent face au document. Si certains se sentent inspirés par le matériau documentaire, d'autres lui prêtent une dimension contraignante. Imiter le réel, retranscrire une parole, enquêter... est-ce réellement du jeu ? Le document ne vient-il pas restreindre l'imaginaire ?³ »

³ ARTCENA, Apéro Têtes chercheuses, extrait du dossier en ligne « La question du jeu dans les théâtres documentaires », 24 janvier 2023, disponible sur <https://www.artcena.fr/magazine/tendances/la-question-du-jeu-dans-les-theatres-documentaires>

LES ÉCRITURES CONTEMPORAINES : PARCOURS DE FEMMES

Pour faire découvrir aux élèves les écritures théâtrales contemporaines, nous proposons ci-dessous quelques titres qui font écho à l'un des grands thèmes de la création *Cosmos*.

Julie BERÈS, Kevin KEISS, Alice ZENITER, *Désobéir*, L'œil du Prince, 2023

Pauline BUREAU, *Féminines*, Actes Sud-Papiers, 2020 (théâtre ; mise en scène disponible sur la plateforme Cyrano Education)

Tamara AL SAADI, *Mer*, Koinè, 2019

Stephano MASSINI, *7 Minutes, comité d'usine*, L'Arche, 2018

ANNEXES

Activité 3

Autres ressources sur les Mercury 13

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/les-mercury-13-13-femmes-pilotes-americaines-qui-revaient-de-voler-dans-l-espace-5023078>

[https://www.esa.int/About Us/ESA history/50 years of humans in space/Mercury 13](https://www.esa.int/About_Us/ESA_history/50_years_of_humans_in_space/Mercury_13)
(en anglais)

<https://history.nasa.gov/flats.html> (en anglais)

Ressources LUMNI sur la conquête spatiale

<https://www.lumni.fr/video/les-grandes-dates-de-la-conquete-spatiale>

<https://www.lumni.fr/video/la-course-a-l-espace-des-annees-1950-a-aujourd-hui>

Extrait du discours du président Kennedy devant le Congrès, 25 mai 1961

« En dernier lieu, si nous voulons gagner la bataille qui se joue actuellement à travers le monde entre liberté et tyrannie, les réalisations spectaculaires dans l'espace qui ont eu lieu ces dernières semaines, devraient nous avoir révélé, tel le Spoutnik en 1957, l'impact que cette aventure produit sur les esprits des hommes du monde entier, qui tentent de se déterminer quant à la route à suivre. (...)Je crois que cette nation devrait se donner comme objectif, avant la fin de cette décennie, d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur Terre. Aucun autre projet spatial au cours de cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité, ou plus important pour l'exploration de l'espace à long terme, et aucun ne sera aussi difficile ou coûteux à réaliser. (...)Le temps est venu d'accélérer le pas – le temps d'une nouvelle grande initiative américaine – il est temps pour cette nation de prendre clairement la tête dans les réalisations spatiales. L'espace, qui à bien des égards pourrait détenir la clef de notre avenir sur la Terre. »

Activité 6

Théâtre documentaire

« Initié au cours des années 1920 par le metteur en scène allemand Erwin Piscator – auteur notamment de *Théâtre Politique* (1929), ouvrage théorique sur le sujet –, le théâtre dit "documentaire" interroge la portée idéologique d'une forme théâtrale pour laquelle "le document constitue la base même du texte et de la représentation". En s'appuyant sur un matériau authentique, recueilli au cours d'une étude quasi scientifique, le théâtre documentaire s'attache non seulement à rendre compte d'une époque ou d'un fait (historique ou contemporain) mais il veut aussi influencer sur ce dernier. Pour reprendre les mots de Piscator, le théâtre documentaire ne doit pas uniquement être "le miroir de l'époque mais un moyen de la transformer". Ainsi, Piscator propose d'utiliser tout matériau issu du réel afin d'en faire la critique sur scène. Ce théâtre entend "clarifier" des épisodes de l'histoire ou de l'actualité contemporaine, et lutter contre la désinformation médiatique. [...]

Extraits de discours, photographies, enregistrements audios, vidéos, lettres, pièces d'identité... Le terme "document" a ici une acception particulièrement large pour désigner ces matériaux non dramatiques qui deviennent des éléments constitutifs de l'écriture. Comme le souligne l'étymologie latine (*documentum*, ce qui informe) [...], ces documents influencent non seulement les contenus de l'œuvre mais aussi sa forme. Sur ce point, les pratiques théâtrales documentaires contemporaines sont extrêmement diversifiées, productrices de formes nouvelles et de techniques de jeu spécifiques. L'adjectif "documentaire" peut désigner aujourd'hui des formes dont le document est la matière première sans visée militante. »

ARTCENA, Apéro Têtes chercheuses, extrait du dossier en ligne « La question du jeu dans les théâtres documentaires », 24 janvier 2023, disponible sur <https://www.artcena.fr/magazine/tendances/la-question-du-jeu-dans-les-theatres-documentaires>

Réalisme magique

« Magical realism combines realism and the fantastic so that the marvellous seems to grow organically within the ordinary, blurring the distinction between them. »

FARIS Wendy B., *Ordinary Enchantments. Magical Realism and the Remystification of Narrative*, Nashville, Vanderbilt University Press, 2004.

« Entre merveilleux et fantastique, le réalisme magique surgit dans un no man's land indéfinissable, exploré tant par les peintres que par les cinéastes et les écrivains. Il y introduit "cette poésie centrale, cette atmosphère de rêve et de magie qui, pour certaines imaginations, se dégage tout naturellement du spectacle même de la réalité" (Edmond Jaloux). Bien plus que d'un procédé, il s'agit d'une manière d'être dans le présent et en même temps... de lui échapper. [...] Éminemment poétique, le réalisme magique éclaire le réel, lui donne une solution à la fois miraculeuse et incontestable. »

TONDREAU Claudine, « Le réalisme magique, une expérience » [en ligne], site Internet *L'Inventaire*, 12 mars 2018, article complet disponible sur <https://www.inventaire.com/le-realisme-magique-vu-par-claudine-tondreau/>

« La notion de "réalisme magique", mise en place en 1925 par la critique d'art allemande à propos de toiles post-expressionnistes, est aujourd'hui revendiquée par certains auteurs hispano-américains : le terme de "real maravilloso", apparu en 1949 sous la plume d'Alejo Carpentier (préface de son ouvrage *El reino de este mundo* ou *le Royaume de ce monde*), renvoie à une vision du monde spécifique par rapport aux genres et catégories importées d'Europe, comme le merveilleux, le fantastique ou les divers "réalismes". Dans le "real maravilloso", l'écrivain tente de défaire le réel auquel il est confronté afin de découvrir ce qu'il y a de mystérieux dans les choses, la vie et les actions humaines. Il n'essaie pas de copier la réalité selon les normes en vigueur, comme les écrivains "réalistes", ni de la transgresser librement comme les surréalistes. Refusant le vraisemblable codé autant que l'ambiguïté fantastique, il tente de capter, de l'intérieur, le mystère palpitant des choses dans une visée à caractère ludique. »

Dictionnaire mondial des littératures / Larousse ; sous la dir. de Pascal Mougin et Karen Haddad-Wotling, article disponible sur <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12005026/f1046.image.r=realisme%20magique>

Activité 8.1

Ressources littéraires

GRENIER Nicolas, *Petite anthologie du cosmos*, éd. Paulsen, Paris, 2019

Ressources scientifiques

CABROL Nathalie, *A l'aube de nouveaux horizons*, Seuil, 2023

HAWKING Stephen, *Petite Histoire de l'Univers. Du Big Bang à la fin du monde.*, traduit de l'anglais par Carole Benton, éd. Flammarion, coll. Champs sciences, 2014

Ressources culturelles et artistiques

ARTS & CULTURES 2022 FR – n° 23 – LE COSMOS

Ressources sur l'artiste Caroline Corbasson

Lien vers la galerie itinérante Laurence Bernard :

<https://www.galerielaurencebernard.ch/artists/caroline-corbasson/biography/>

Lien vers la galerie L'Inlassable : <https://www.galerielinlassable.com/caroline-corbasson/>

Podcast de France Culture, Les carnets de la création, *Art et astronomie : poussières d'étoiles* par Caroline Corbasson, 26 avril 2017, disponible sur :

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-carnets-de-la-creation/art-et-astronomie-poussieres-d-etoiles-par-caroline-corbasson-6157443>

Activité 8.3

Ressource *Le Monde*, série documentaire sur des pionnières « chercheuses d'étoiles »
https://www.lemonde.fr/sciences/video/2020/08/08/chercheuses-d-etoiles-ces-quatre-femmes-meconnues-ont-revolutionne-notre-vision-de-l-univers_6048494_1650684.html

Deux parcours de femmes astrobiologiste et astrophysicienne à découvrir :

→ CABROL Nathalie, *Voyage aux frontières de la vie*, Seuil, 2021

→ HAIGNERE Claudie, DE LA BIGNE Yolande, *Une Française dans l'espace*, Plon, 1996

THÉÂTRE
TDB
CDN
DION
BOURGOGNE