

THÉÂTRE DUNOIS

UN THÉÂTRE À PARIS
POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

THEATRE
MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES

TREMBLEZ, MACHINES !

Les Ateliers du spectacle

Conception Jean-Pierre Larroche, Catherine Pavet et Zoé Chantre

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

AUTOUR DU SPECTACLE

Quatre mains pour faire quoi ?

À loisir, tracer quatre traits, jouer quatre mesures, écrire quatre mots.

Mais encore ?

On peut imaginer bien d'autres possibilités, que

Jean Pierre Larroche et Catherine Pavet explorent avec autant d'humour que d'application.

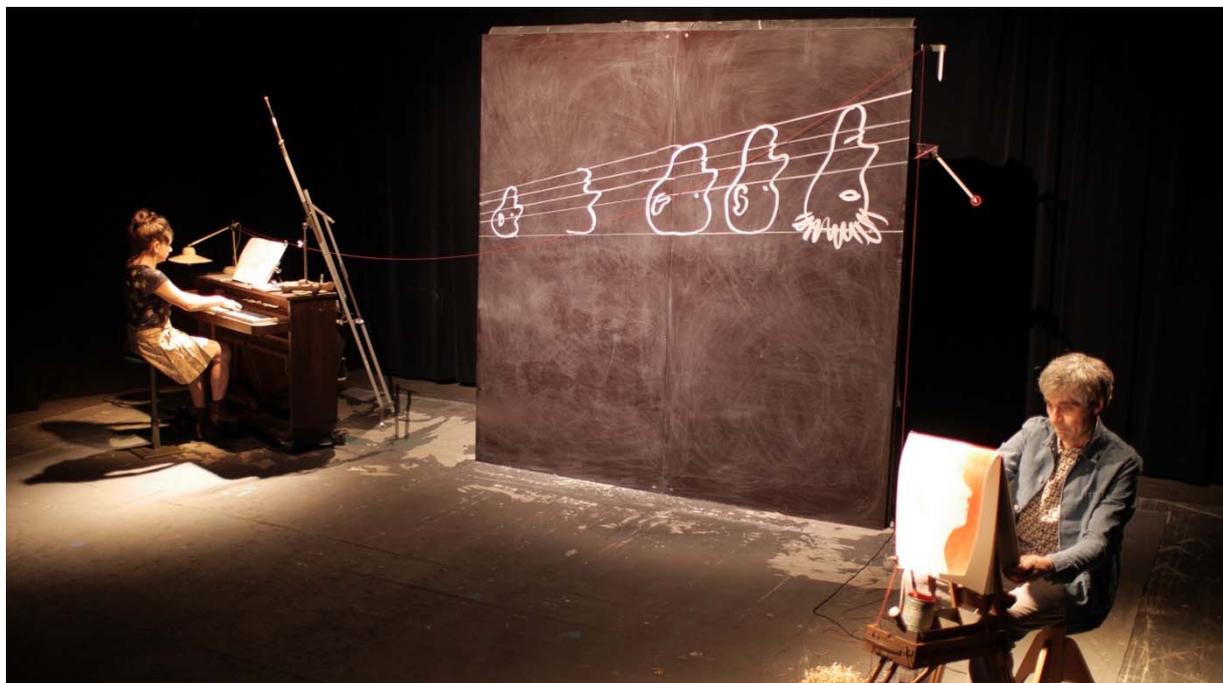
Ils ne sont pas venus les mains vides : le piano, pour l'une, le pinceau, pour l'autre, prolongent au-delà du bout de leurs doigts leurs exercices symétriques.

Ils sont même capables de faire marcher leurs instruments à distance, s'il le faut.

Sous le contrôle d'un métronome malicieux, ils tirent les fils de leurs inventions plastiques et musicales, en dialogue et en cadence.

Jean Pierre Larroche et Catherine Pavet explorent avec autant d'humour que d'application les possibilités de création à quatre mains. Ils ne sont pas venus les mains vides : le piano, pour l'une, le pinceau, pour l'autre, prolongent au-delà du bout de leurs doigts leurs exercices symétriques. Ils sont même capables de faire marcher leurs instruments à distance, s'il le faut. Sous le contrôle d'un métronome malicieux, ils tirent les fils de leurs inventions plastiques et musicales, en dialogue et en cadence.

Deux objets - deux être humains - deux univers qui se rencontrent... une joyeuse expérimentation musicale et plastique de la représentation de soi en 2D.

DISTRIBUTION

Jean-Pierre Larroche, Catherine Pavet, Zoé Chantre conception et interprétation

Benoît Fincker lumières et régie générale

Catherine Pavet musique

Sabine Siegwalt costumes

Emilien Diaz, Nicolas Diaz, Benoît Fincker, Jean-Pierre Larroche construction

Léo Larroche contribution à l'écriture

Charlène Chivard administration avec l'aide de **Zoé Pautet**

LA COMPAGNIE

La compagnie Les ateliers du spectacle a été créée en 1988 à l'occasion de la réalisation du Rébus malheureux - spectacle visuel et musical sans paroles d'une vingtaine de minutes. Elle est dirigée depuis sa création par Jean Pierre Larroche avec, depuis 2009, le groupe n+1, dont Mickaël Chouquet, Balthazar

Daninos et Léo Larroche forment le noyau permanent, auquel s'ajoute une variable n+1 de camarades.

L'EQUIPE DE CREATION

Jean-Pierre Larroche

Conception et interprétation

Jean Pierre Larroche est réalisateur de spectacle et scénographe. Il crée la compagnie Les Ateliers du Spectacle en 88 et a réalisé depuis une quinzaine de spectacles parmi lesquels : *Bafouilles*, *Tête de mort* et *J'oublie tout* avec Catherine Pavet. Il est, depuis longtemps, scénographe pour le théâtre et l'opéra. Il est aussi architecte et construit des cabanes.

Catherine Pavet

Interprétation et musique

Un parcours protéiforme, vorace et épicurien. Après une formation musicale classique comme pianiste et percussionniste elle aborde le théâtre musical puis le cabaret. Elle est comédienne et compositeur de musiques de scène de la Compagnie *Pour ainsi dire*, Thierry Roisin, Guy Alloucherie ou le chorégraphe Herman Diephuis... Depuis 2010, elle met en scène les spectacles du Collectif n+1, a composé *Duales Solitudes* pour le duo *Léger Sourire*, joue *Deux mots!* monologue écrit pour elle par Philippe Dorin.

Zoé Chantre

Conception et interprétation

Zoé Chantre est réalisatrice de films et bricoleuse d'images (scénographies, arts plastiques, livres, visuels). En 2007, après ses études à l'École Supérieure des arts Décoratifs de Strasbourg, elle réalise son premier long métrage *Tiens moi droite* en 2011 et conçoit des scénographies et vidéos pour des compagnies de théâtre. En 2010, elle intègre le groupe n+1 des Ateliers du spectacle.

Benoit Fincker

Conception technique et éclairagiste

Benoît Fincker est concepteur technique multidirectionnel ainsi qu'éclairagiste. Il collabore aux réalisations de la compagnie depuis de nombreuses années.

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- Double
- L'autre
- La rencontre
- Construction
- Matières
- Expérimentation
- Créativité
- Représentation de soi

DRAMATURGIE

- Pièce à 4 mains
- Performance artistique
- 1 musicien (pianiste)
- 1 plasticienne
- Musique
- Dessin
- Peinture
- Outils : pinceau, piano, craie, tableau noir, métronome
- 2D

LE PEINTRE ET SA SURFACE D'INSCRIPTION

Comment le peintre agit-il sur la surface ? Les élèves peuvent compléter cette liste avec leurs propres idées :

- écrire
- tracer des lignes/formes
- dessiner une forme reconnaissable (visage...)

> Après le spectacle les élèves pourront compléter la liste avec d'autres possibilités, découvertes lors de la représentation :

- faire apparaître l'écriture en essuyant la surface
- jouer avec un objet représenté (jouer le piano)

LA MUSICIENNE ET SON INSTRUMENT

Comment la musicienne agit-elle sur son instrument de musique ?

- avec ses deux mains
- avec ses pieds (un piano a toujours deux petites pédales, mais on ne les voit pas beaucoup).

Les morceaux sont généralement écrits pour deux mains, mais il existe aussi des pièces à quatre mains, ou des pièces à deux mains arrangées pour quatre mains.

Evoquer le problème de lecture des partitions, car la musicienne jouant de ses deux mains n'a plus de mains pour tourner les pages !

> la fonction du « tourneur de pages »

> Pendant le spectacle les élèves pourront découvrir la solution trouvée par la musicienne pour tourner les pages de ses partitions.

Même s'ils paraissent éloignés, ces deux univers ont des points communs et s'entremêlent tout au long du spectacle, pour permettre l'exploration de nouvelles manières de créer. La musicienne devient peintre, le peintre musicien...

LE PORTRAIT

Si aujourd'hui il nous semble évident qu'un portrait doit ressembler à la personne qu'il représente, il n'a pas toujours été ainsi. Avant le 14e siècle, on peignait une figure ou on sculptait un buste selon des normes esthétiques précises, mais sans que l'œuvre ressemble à la personne réelle qu'elle était censée représenter. Pour identifier le personnage, on inscrivait son nom en dessous de l'image.

C'est seulement à partir du 14e siècle qu'on commence à faire des portraits ressemblants, en prenant la vraie personne comme modèle.

Portrait du roi de France Charles V (14ème siècle)

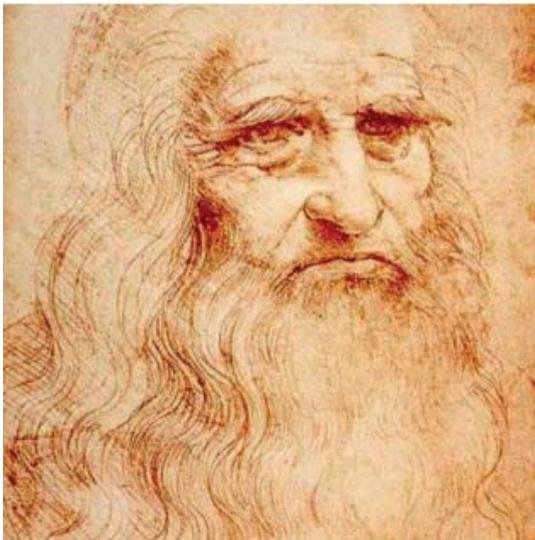

Portrait de Charles Quint, v.1516

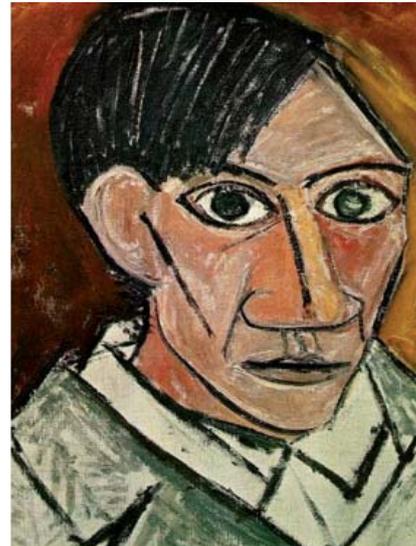

J-D INGRES, portrait de Napoléon, empereur (1806)

A partir de la Renaissance, les artistes commencent à expérimenter l'autoportrait en utilisant différentes techniques picturales et divers matériaux.

Autoportrait de Léonard de Vinci (1512, craie rouge sur papier)

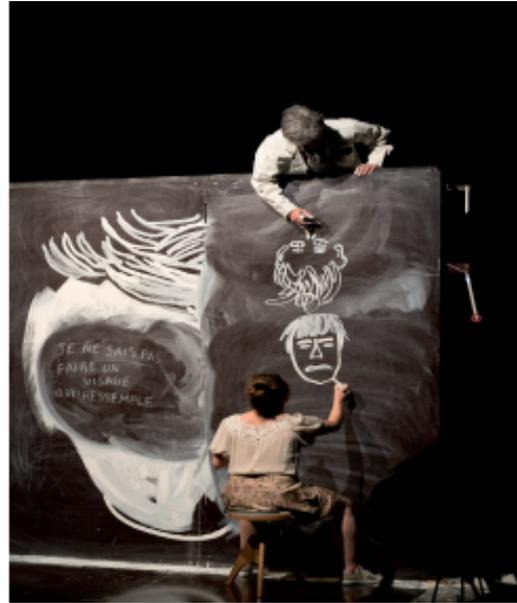
Autoportrait de Pablo Picasso, (1907, huile sur toile)

Certains artistes réalisent des portraits originaux en utilisant les formes de la nature, des objets, non pas des couleurs, des acteurs...

Le spectacle *Tremblez machines* explore plusieurs types de portrait et plusieurs techniques pour les réaliser :

Le portrait d'après modèle

Le double-portrait

Le tableau vivant

> une référence à l'autoportrait de Vincent Van Gogh (1889)

→ A faire en classe

Exercices autour du portrait (Elémentaire)

- A. Faire un portrait à l'aveugle : regarder quelqu'un puis le dessiner en fermant les yeux.
- B. Faire un portrait de mémoire : regarder quelqu'un, puis tourner le dos et faire son portrait.
- C. Dessiner un portrait avec la main de l'autre : placer les enfants par groupe de quatre ; chacun fait le portrait de la personne d'en face avec la main de la personne d'à côté.
- D. Collage et découpage : à partir de photos de magazines, coller les différents éléments (yeux, bouche, oreilles, nez, cheveux, col, sourcils) pour composer un visage unique.

Exercices autour du portrait (Maternelle)

Il s'agit de créer des portraits à partir d'éléments découpés dans des magazines.

Matériel :

- visage vide dessiné au feutre noir sur une feuille de Canson
- grande photo de visage (publicité pour cosmétique par exemple) récupérée dans un magazine
- craies pastel
- crayons de couleur
- feutres
- pages de magazine où découper des petits éléments

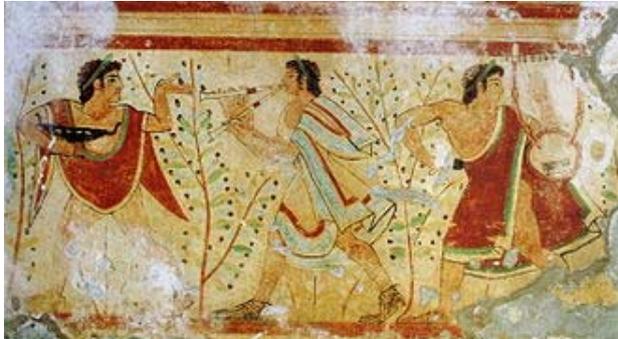
→ Découper les yeux, le nez, la bouche, les cheveux, etc. de la grande photo pour les coller dans le visage vide. Décorer ensuite le visage comme on veut (il ne doit pas rester "tout blanc").¹

---

¹ <http://gwadamaternelle.over-blog.com/article-nos-portraits-115838135.html>

QUAND PEINTURE ET MUSIQUE DIALOGUENT

Musique et arts plastiques sont étroitement liés : en effet, dès l'Antiquité, on trouve des représentations de musiciens et de leurs instruments.

Musiciens, fresque étrusque, Tomba dei Leopardi, 5ème s. av. JC

Le chanteur Djedkhonsouiefânkh jouant de la harpe devant Rê-Horakhty. 945-715 avant J.-C. ? Égypte, Thèbes ? Bois peint

Puis, au Moyen-Âge et à la Renaissance, la représentation de la musique en peinture devient un **moyen de célébrer le caractère hédoniste (propre au plaisir) de la vie** : cela se traduit par des allégories du sens de l'Ouïe, ou des représentations symboliques (par exemple, de Sainte-Cécile, patronne des musiciens).

La Dame à la Licorne - L'Ouïe, 15ème siècle, commanditaire A. Le Viste

Allégorie de l'Ouïe. Jan Brueghel le Jeune, 16ème siècle

Sainte Cécile jouant de la basse de viole. Nicolas Colombel, 1694

La Sérénade italienne. Antoine Watteau, 18ème siècle

La représentation d'instruments de musique et de musiciens connaît son apogée au 17ème siècle, avec le courant de la musique baroque. Cette représentation devient également prétexte à la **peinture de la vie intime**, qui perdurera jusqu'au 19ème siècle.

La leçon de musique. Jan Vermeer,
1662-1665

Jeunes filles au piano. Auguste Renoir, 1892

La ritournelle. Silvestro Lega,
1867

→ A faire en classe

Exercice autour des sons et de leur reproduction picturale

Deux par deux ; un enfant produit des sons (avec le corps ou avec des objets), l'autre enfant transcrit les sons produits sur un support papier, de grand format (A 3) à l'aide de l'outil approprié (feutres, crayons, peinture, aquarelle, craies, pastels, bombe...) sous la forme d'un tableau géant. ²

Après le spectacle

Quelques suggestions pour en parler

Se remémorer :

- le type de spectacle
- les éléments du décor
- la contrainte des deux personnages
- la manière dont chacun des personnages reprend l'activité de l'autre, leur manière de créer ensemble.

---

² <https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/IMG/pdf/musiquepeinture.pdf>

Quelques expérimentations possibles avec les élèves :

Utiliser ses ressources, son imagination et collaborer avec quelqu'un d'autre pour créer quelque chose ensemble

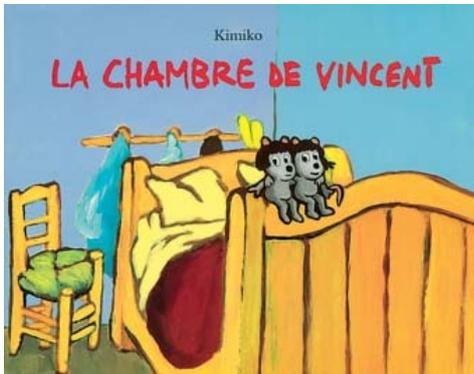
> Sans connaître les règles du jeu, chaque élève choisit un objet et un partenaire de jeu.

Ensemble, ils devront :

- créer une nouvelle forme reconnaissable (animal, nouvel objet etc.) en utilisant leur deux objets.
- raconter une histoire en incluant les deux objets.
- inventer une fonction nouvelle pour leurs objets.

PROPOSITIONS DE LIVRES

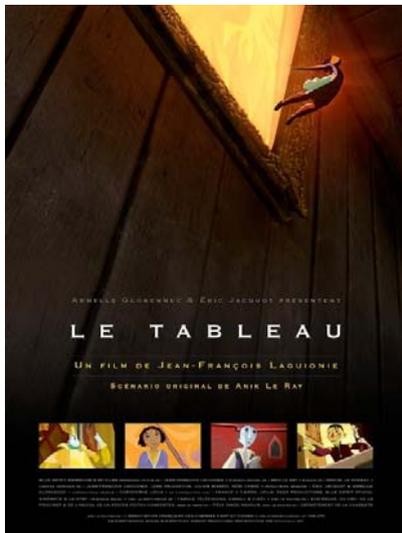
Peintres et peintures

Grégoire Solotareff & Kimiko – La Chambre de Vincent
Editions Ecole des Loisirs - 1998

De 5 à 7 ans

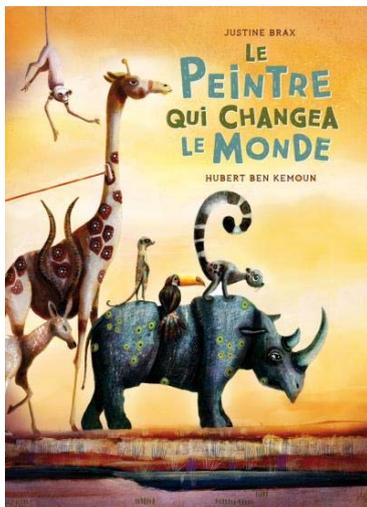
Mitsou et Kimi sont deux petites souris qui habitent dans la chambre de Vincent. Il est peintre, comme elles. Il laisse toujours des tubes de couleur, des pinceaux et des crayons à leur disposition. Il est vraiment très gentil. Alors ce n'est sûrement pas lui qui a posé un piège à souris sous le lit... à moins qu'il ne soit devenu fou!

Jean-François Laguionie – Le Tableau
Blue Spirit, 2011 (film)

A Partir de 6 ans

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu'un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l'harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l'aventure, les questions vont se succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a-t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?

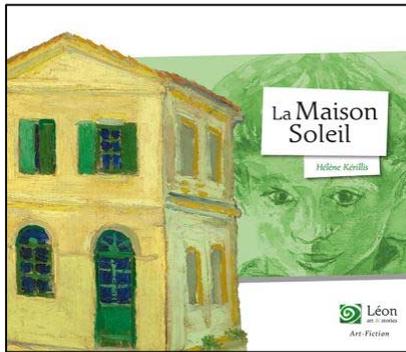

Hubert Ben Kemoun, Justine Brax, Le Peintre qui changea le monde, Albin Michel Jeunesse, 2015.

A partir de 5 ans

Il y a très longtemps, les animaux étaient gris comme un dimanche de pluie. Un peintre avait alors créé pour eux des parures colorées, à rayures, à taches... Boniface Lazuli, son fils, a pris sa suite, redonnant éclats aux robes et aux pelages. La vie se déroulait paisiblement, dans sa maison au pied du Kilimandjaro.

Un jour, la belle Lucina arrive. Peut-il faire son portrait ? Le peintre refuse : il ne peint jamais ce genre de tableaux. Mais n'est-ce pas lassant de peindre la toujours même chose ? Les questions, la présence de Lucina troublent le peintre. Submergé par ses pensées, Boniface peint son émotion sur les robes des animaux... Ravis par la fantaisie et la beauté que ce trouble insufflé à son art, les animaux se pressent nombreux à sa porte. Un grand peintre n'est pas celui qui montre la réalité, mais celui qui l'invente. Boniface réalise alors qu'il a toujours attendu Lucina...

Hélène Kerilis, La Maison Soleil, Leon Arts & Stories, 2013

A partir de 6 ans

Camille a beaucoup d'imagination : il invente des monstres quand sa maison tremble, quand on creuse des tranchées dans la rue, quand un drôle de bonhomme s'installe à côté de chez lui : il s'appelle Vincent et repeint tout en jaune. Pourquoi ? Camille se lie d'amitié avec ce peintre, qui n'est autre que Vincent Van Gogh. Mais les voisins font courir des rumeurs et veulent le chasser. Inspiré par le célèbre tableau La maison jaune à Arles de Vincent Van Gogh.

Musique et musiciens

Michaël Rosenfeld , Christine Destours & Aurélia Fronty - Tout sur la musique
Gallimard Jeunesse Musique - 2006

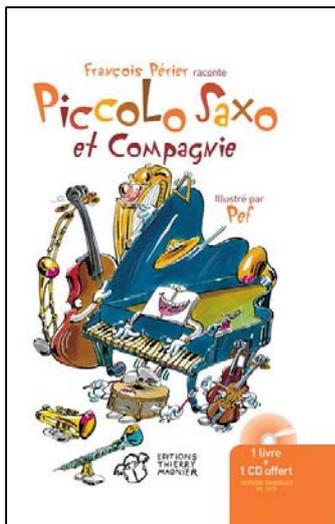
A partir de 7 ans

Pour enfin tout comprendre du solfège : clés, portées, notes, timbres, mélodies, mode majeur, mode mineur, tonalité, accords...

Pour tout connaître des grandes familles d'instruments : vents, cordes, percussions...

Pour tout savoir de l'histoire de la musique, du VIe siècle à nos jours, une galerie de portraits des plus grands compositeurs : Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Mozart, Ravel, Schönberg, Schubert, Vivaldi, Wagner... Sans oublier Bessie Smith et Miles Davis!

Élaboré comme un parcours musical ludique et intelligent, le CD illustre musicalement les notions abordées dans le livre. La présentation enjouée de Gilles Avisse, journaliste de radio et musicien, permet de passer gaiement du grave vers l'aigu, de dièse en bémol, de polyphonie en harmonie pour que ce CD soit tout sauf abstrait et difficile d'accès.

Jacques Broussolle, André Popp, Piccolo, Saxo & Compagnie, 2003

A partir de 6 ans

Longtemps, les instruments de musique ont vécu sans se connaître... Les violons, derniers nés de la famille des Cordes, rencontrèrent par hasard la drôle de famille Saxophone... Grand'père Baryton fit les présentations : ses deux fils - le saxophone ténor et le saxophone alto - et son petit-fils Saxo, le soprano... Ni une ni deux, tous décidèrent de partir à la recherche des autres familles du Royaume : celle des Bois d'abord, cachée dans les arbres, celle des Tambours et des Marteaux, et celle des Cuivres, enfin. Mademoiselle la Guitare et Sa Majesté le Piano les rejoignirent aussitôt dans leur marche : le grand orchestre était né !... Pourtant, que d'instruments encore à découvrir à travers le monde ! La cornemuse d'Ecosse, la guitare hawaïenne, la Balalaïka de Sibérie,... Cela

valait bien un passeport pour Piccolo Saxo et leurs compagnons.

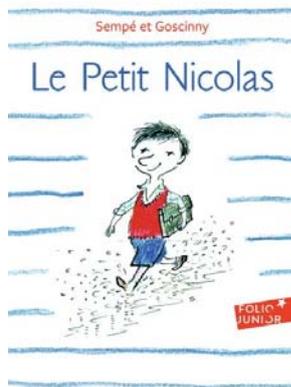
Représentation de soi et des autres

Christophe Lemoine & Cécile, d'après Jules Renard, Poil de Carotte, éditions Vents d'Ouest, 2016

A partir de 8 ans

« Tout le monde ne peut pas être orphelin... » François est le petit dernier de la famille Lepic. Mais tout le monde l'appelle « Poil de carotte » à cause de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur. Mal-aimé, il subit sans arrêt les reproches de sa mère et l'indifférence de son père et de ses frères et sœurs. On lui confie toujours les tâches les plus ingrates : aller fermer la porte du poulailler en pleine nuit ou encore achever les perdrix que son père a chassées. Pour lutter contre les humiliations du quotidien et braver le monde injuste des adultes, notre brave Poil de carotte va devoir se montrer rusé.

René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, Le Petit Nicolas, Folio Junior, 2007

A partir de 8 ans

La maîtresse est inquiète, le photographe s'éponge le front, le Bouillon devient tout rouge, les mamans ont mauvaise mine, les papas font les guignols, le directeur part à la retraite, quant à l'inspecteur, il est reparti aussi vite qu'il était venu. Pourtant, à l'école ou en famille, Geoffroy, Agnan, Eudes, Rufus, Clotaire, Maixent, Alceste, Joachim... et le Petit Nicolas sont - presque - toujours sages.