

THÉÂTRE DUNOIS

UN THÉÂTRE
À PARIS
POUR LA JEUNESSE

THEATRE D'OBJETS
BRICOLAGES PLASTIQUES

4+

UNE FORET EN BOIS... CONSTRUIRE

La Mâchoire 36
Conception, jeu et manipulation Fred Parison
Lumière Phil Colin

Le spectacle

Le point de départ...

Au début, il y a le plaisir de construire quelque chose avec ses mains, de façon rudimentaire, sans trop d'outils, juste avec du bois, des branches et un peu de ficelle. Construire, c'est fabriquer. Fabriquer des images, fabriquer des mots, fabriquer des objets, des dispositifs, des constructions... de bois.

Il est donc aussi question de matière car la forêt, c'est avant tout de la matière à l'état brut. Donner à voir sur une scène le volume, le son, le poids, le mouvement, la texture et la sensation de la matière concrète. À l'heure du « tout virtuel », faire entrer en résonance la matière et l'imaginaire, c'est ouvrir une porte sur la poésie, la beauté et l'étrangeté.

Un puzzle forestier

Une forêt en bois ... construire est un hommage à la forêt, celle que l'on arpente, celle que l'on observe, celle que l'on fabrique.

Çà et là, un fatras d'objets de bois et de fragments de la forêt. Il y a un homme. C'est un constructeur. Un dompteur de bois, de mots, de figures et de matières.

À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter de reconstituer un puzzle forestier. Cette forêt, c'est la sienne, il la fabrique à son image, de bric et de broc, fragile et en mouvement. Il nous révèle ainsi une vision poétique et surréaliste du monde.

Forme tout terrain...

Il s'agit d'une forme légère et autonome, capable de s'adapter à des lieux autres que des plateaux de théâtre afin de toucher d'autres réseaux et en particulier des lieux non dédiés aux spectacles. Depuis ses débuts, la Mâchoire 36 cherche à rencontrer des publics différents et variés partageant cette idée d'une culture pour tous et adaptée à chacun. Aussi la création d'une petite forme de travers nous paraît un bon moyen d'aller à la rencontre d'un public non habitué aux salles de spectacles.

Un autoportrait, un hommage à l'Art brut et à la matière

« La forêt est l'envers de ce qui est au dedans de nous » Henry David Thoreau

« **Une forêt en bois... construire** » est un hommage à l'art brut et au plaisir de bricoler. La forêt n'est pas ici le seul personnage.

Dans une scénographie à multiples facettes évolue un personnage, Sylvestre, qui pourrait être un constructeur d'Art Brut.

Il déploie pour nous son univers intérieur et dresse petit à petit à travers la forêt, son autoportrait. Sylvestre est un candide. Un inventeur, qui se réinvente un monde plus poétique, plus beau et plus fou que celui qui est en dehors de son espace bricolé. A travers ses mains, et son regard, tout devient plus beau ou plus étrange.

Sylvestre se pose et nous pose des questions. Cette forêt, c'est la sienne, il la fabrique à son image et nous révèle ainsi une vision poétique et surréaliste du monde. Il déroule le fil de son histoire à travers une multitude de questions : C'est quoi MA forêt ? Une cabane ? Un cerf ? Une paire de botte ? Un « il était une fois » ? Un arbre en bois ? Un manteau de fourrure ? Une porte ouverte ? Une planche ? Une table ? ... Et c'est en manipulant la matière, en expérimentant la valeur physique et concrète des objets qu'il tente de nous en donner une réponse.

La compagnie : La mâchoire 36

Présentation

La Mâchoire 36 est avant tout l'association de deux personnalités complémentaires, **Estelle Charles et Fred Parison**. L'une est issue du théâtre, l'autre des Arts plastiques.

Les créations de la compagnie reposent sur ce dialogue, sur cette partie de ping-pong, sur cet échange qui nourrit, construit, alimente un langage singulier. Touches à tout de nature, revendiquant un certain do it yourself (faire soi-même), Estelle et Fred créent des spectacles où la notion de bricolage plastique est primordiale, cherchant à retrouver avec la fraîcheur et la naïveté de l'enfance, une poésie fragile, un savoir-faire imparfait, un humanisme brut.

L'équipe artistique

Fred PARISON, plasticien, constructeur, scénographe, co-directeur de La Mâchoire 36.

Fred Parison est né à Nancy en 1973. Autodidacte de formation, touche-à-tout curieux, Fred est passionné par l'image et par le mouvement. Très rapidement, son travail s'oriente vers des univers plastiques et poétiques où la mécanique, le mouvement et la manipulation participent à des formes spectaculaires et théâtrales. Ainsi, de rencontres en rencontres, certaines seront pour lui décisives : l'approche du théâtre d'objets de **Jean-Pierre Laroche** et les **Ateliers du spectacle** sur un atelier de recherche en 1998, et la rencontre avec François Delarozière sur un stage de la FAIAR en 2002 et sur le chantier de restauration pour l'exposition de **La Machine : Le grand répertoire, Machines de spectacles**.

Son parcours l'amènera à travailler avec **Matéria Prima, la compagnie des Bains Douches (Claude Acquart)**, le **Théâtre de l'Unité, Trycyclique Dol, OPUS (Pascal Rome)**, le **Théâtre de La Licorne (Claire Danscoine)**, la **Bande passante ... entre autres**. Compagnies pour lesquelles il jouera ou fabriquera des objets mécaniques et des objets scénographiques.

Depuis la création de **La Mâchoire 36**, avec **Estelle Charles**, Fred co-imagine et co-écrit les spectacles de la compagnie. Il invente, conçoit, et construit les scénographies, les objets, les dispositifs et les différents univers plastiques de tous les spectacles. Par ailleurs Fred fabrique des expositions et des installations plastiques en écho au travail de la compagnie. Il anime des stages ou des formations autour de son univers et de celui de la compagnie (Construction d'objets, installations mécaniques, scénographies, en lien avec le spectacle vivant).

Phil COLIN, régisseur son et lumière.

Après une formation de 1997 à 1998 «Art et technique» à Montreuil, Philippe travaille de 1998 à octobre 2011 comme technicien polyvalent au **CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy**. Il complète sa formation en 2005 et pendant un an à l'**ISTS Avignon** en «régie du spectacle». Il est régisseur général pour la compagnie **Tout va bien**, la compagnie **Les fruits du hasard**, la compagnie **Li (luo)**. Il crée la lumière du spectacle **Le Tribun** pour la compagnie **l'Escabelle**, crée les lumières pour la compagnie **Caravanes** sur plusieurs de leur créations et depuis 2013 pour **Les Patries Imaginaires** et la compagnie **La Mu(ette)**. Il est régisseur lumière et son pour **La Mâchoire 36** depuis 2011.

Estelle CHARLES, comédienne, metteur en scène, co-directrice de La Mâchoire 36.

Estelle est née en Lorraine en 1973. Elle se forme au jeu d'acteur durant quatre années sous la direction de **Daniel Pierson** au CDN de Nancy. Elle poursuit sa formation de comédienne lors de stages professionnels avec les metteurs en scène, **Serge Travouez, Claudia Stavisky, Antoine Caubet, Eric Didry, Gilberte Tsai, François Rancillac, Jean-Pierre Larroche**, tout en se lançant dans des créations plus underground, alternatives et performatives dans les Arts de la Rue (**Matéria Prima, Serial Théâtre, Illimitrof company, Amanda Pola cie**). Tout en menant de front ces deux univers, elle joue dans des spectacles en salle sous la direction de **Daniel Pierson, Noémie Carcaud, Émilie Katona, Éric Didry, Ghislain Mugneret**.

Forte de toutes ses expériences, et suite à sa rencontre avec Fred Parison, elle décide de créer avec ce dernier sa propre compagnie: **La Mâchoire 36**, afin de faire dialoguer les différents codes du théâtre et des arts plastiques et d'éclater les espaces conventionnels de représentations théâtrales. Au bout de dix années de pratiques professionnelles, Estelle décide de re-questionner son travail en suivant la **FAIAR** à Marseille (**Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue**). A l'issue des 18 mois de formation, elle s'investit plus que jamais dans sa compagnie et dans la mise en scène des spectacles. Estelle est investie depuis 2001 dans un travail de création auprès d'acteurs singuliers en situation de handicap, au sein du **collectif Autrement Dit (anciennement ARIAS)** Depuis 2009, Estelle est assistante à la mise en scène et à la dramaturgie pour la metteure en scène Franco-Belge **Noémie Carcaud**. Elle poursuit par ailleurs son travail de metteur en scène au service de divers projets.

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- Bricolage
- Invention
- Ecologie
- Surréalisme
- Poésie

DRAMATURGIE

- Théâtre d'objets
- Bricolages plastiques

☞ A faire en classe :

Bricolage autour de la nature

ATELIER JARDINAGE AVEC PLANTATION DE GRAINES DE HARICOTS

Dès 3 ans

Domaines d'exploration abordés :

Activité manuelle / activité pédagogique / activité sensorielle

Voici une activité très simple à faire avec des enfants en bas âge car l'observation des résultats ne se fait pas attendre puisque la pousse se fait très rapidement. Une expérience incontournable !

Contenu :

Développer la motricité fine

Faire une expérimentation avec des enfants

Comprendre le développement des plantes

Exploration des outils qui accompagnent le jardinier

Approche sensorielle avec le toucher

Manipuler des outils

Apprentissage du temps et de la patience

FABRIQUER UN CACHE POT EN BRANCHAGES

Dès 6 ans

Activité manuelle / activité pédagogique / activité artistique / activité créative

Impossible de revenir d'une balade en forêt ou au bord des chemins sans bâtons, brindilles ou autres fleurs... Et si on faisait une activité manuelle et créative avec tous ces souvenirs de promenade ?! Le cache pot, vase ou verre est très facile à réaliser avec très peu de matériel.

Contenu :

Approche sensorielle avec le toucher

Découvrir la diversité des éléments naturels au cours d'une balade

Faire une expérimentation avec des enfants

Développer sa créativité

Approche esthétique de l'environnement

Identifier les différents bois

REALISEZ UN BONHOMME EN GAZON

Dès 3 ans

Le matériel

- Un sac de graines à gazon
- Un bas ou un collant à découper
- Un petit récipient rond (un bocal, par exemple)
- Du terreau
- Un pot de yaourt en terre
- Une pièce de feutrine
- De la colle à tissu

-Placez le bas en nylon dans le récipient et étirez le bien le haut élastique sur les bords du pot puis déposez quatre pinces de graines de gazon.

-Remplissez le bas avec quelques poignées de terreau.

-Retirez délicatement le bas avec le terreau.

-Faites un nœud pour bien le fermer. Couper la partie qui dépasse à environ 10 cm du noeud.

-Roulez la tête de manière à ce qu'elle soit bien ronde. Pour faire le nez du bonhomme, tirez sur le bas en saisissant un peu de terreau et serrez avec un élastique.

-Pour faire les yeux, découpez deux cercles dans la feutrine et collez-les. N'hésitez pas à customiser votre bonhomme en ajoutant des sourcils, une bouche... A vous de voir !

-Posez la tête à l'envers sur une coupelle avec de l'eau. Mouillez la tête sur 2 cm.

-Mettez votre bonhomme sur un pot de yaourt et remplissez d'eau. Pour que les graines poussent, il ne doit jamais en manquer.

-Magique ! Quinze jours plus tard, les cheveux de ce Monsieur gazon vont commencer à pousser...

-Un mois plus tard, il est temps de passer chez le coiffeur pour égaleriser cette chevelure !

FAIRE DU LAND ART

Dès 3 ans

Et si on se servait de la nature qui nous entoure pour réaliser une œuvre artistique. Rien de plus simple et on peut arriver à des résultats surprenants et très artistiques ou contemporains en y passant seulement quelques minutes.

REALISER UN HERBIER

Dès 5 ans

Une activité manuelle très simple et un grand classique pour apprendre aux enfants à reconnaître les feuilles et herbes de Dame Nature. La constitution d'un «herbier» est très facile au cours d'une balade en forêt et permet à l'enfant de découvrir tout en s'amusant. Il suffit de ramasser des feuilles, les faire sécher, les coller... et le tour est joué !

Source : <https://www.initiatives-fleurs.fr/leblog/5-idees-d-activites-sur-le-theme-nature-et-environnement-12004>

BRICOLER AVEC DES GALETS ET DES CAILLOUX

Utiliser des galets pour bricoler est également une super idée pour occuper les enfants. Le plus simple reste de les peindre ! Faites par exemple des yeux, un nez, une bouche, ou encore des ronds et des croix pour créer un jeu de morpion. Ces petites pierres sont une énorme source d'inspiration pour les enfants! Découvrez toutes nos idées de bricolages avec des galets et des cailloux sur Momes.

PEINDRE DES BONHOMMES SUR DES NOISETTES

Sortez vos pinceaux, des tas de petites noisettes attendent de prendre vie ! Bleues, roses, vertes, à vous de les décorer et de leur dessiner des yeux, un nez et une bouche. Les enfants vont adorer jouer avec après les avoir peints.

Source : <http://www.momes.net/Diaporamas/Des-bricolages-nature-pour-les-enfants/Peindre-des-bonhommes-noisettes>

Chanson

NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS

Nous n'irons plus au bois
Les lauriers sont coupés.
La belle que voilà
Ira les ramasser.

Refrain :

Entrez dans la danse.
Voyez comme on danse.
Sautez, dansez,
Embrassez qui vous voudrez !

Mais les lauriers du bois,
Les laisserons-nous faner ?
Non, chacun à son tour,
Ira les ramasser !

Refrain

Si la cigale y dort,
Ne faut pas la blesser.
Le chant du rossignol
Ira la réveiller !

Refrain

Et aussi la fauvette,
Avec son doux gosier.
Et Jeanne la bergère
Avec son blanc panier.

Refrain

Allant cueillir la fraise,
Et la fleur d'églantier.
Cigale, ma cigale,
Allons il faut chanter !

Refrain

Car les lauriers du bois
Sont déjà repoussés !

Refrain

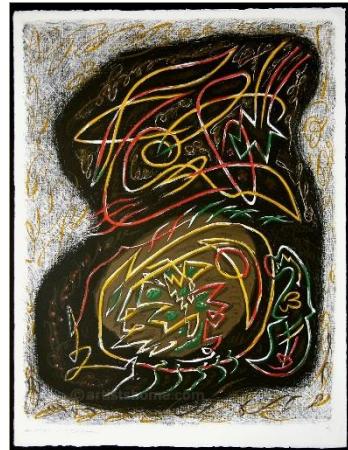
Source : <https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche56.asp>

L'atelier du surréalisme

DESSIN

Objectifs: élaborer des ateliers créatifs qui pourront permettre d'aborder le travail de certains artistes surréalistes comme André Masson.

Sur des feuilles, réaliser une forme abstraite au feutre noir sans avoir une idée particulière, proposer aux enfants de créer un dessin et une forme réelle, sur le thème de la nature, à partir de ces lignes.

CADAVRE EXQUIS

Objectif: créer un dessin à plusieurs.

Procédé: former des groupes de trois. Plier des feuilles en trois et en distribuer à tous les enfants, les premiers doivent dessiner les pieds sur la partie du bas, les second le corps et les derniers la tête. En fonction de l'âge laisser la possibilité de voir le dessin précédent ou cacher.

Il est possible de réaliser ce cadavre exquis avec le thème de la foret en proposant aux enfants de dessiner un arbre ou une fleur, dans ce cas on pliera la feuille en deux.

PROPOSITIONS DE LIVRES

Verte Forêt, Éric Battut, L'Élan vert.

Prêts pour un voyage dépaysant et poétique ? En quête d'un trésor, deux biologistes explorateurs embarquent leurs petits lecteurs au cœur de la luxuriante forêt amazonienne. Dans leur camion, ils traversent un terrain dévasté par les hommes, sur leur pirogue, ils voguent le long du fleuve qui s'étire entre les grands arbres, ils parcourent à pied la jungle sauvage et mystérieuse. Les Aborigènes, le caméléon ou le perroquet multicolore égayent tour à tour leur longue route. Ces quelques pages verdoyantes prennent vie grâce aux illustrations faites de papiers kraft, de feuilles de journaux ou papiers calques découpés. Un périple original qui éveille les plus jeunes aux richesses de la « verte forêt »... et à l'importance de la préserver !

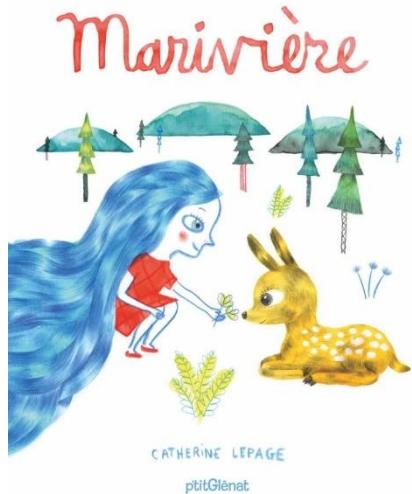

La Montagne, Carmen Chica et Manuel Marsol, Les Fourmis rouges.

Mais où est donc passé le chauffeur routier ? Après avoir arrêté son camion rouge au bord de la route pour soulager une envie pressante, voilà qu'il s'est perdu dans la forêt. Il a beau traverser la montagne chaque jour, impossible de retrouver son chemin. Curieux, il aventure sa main dans le creux d'un tronc d'arbre, se met à parler aux pierres, aux insectes, aux poissons, à dialoguer avec le cerf et l'aigle, à gambader avec les licornes. Et la magie opère. Au fil des pages, notre chauffeur s'engouffre un peu plus loin dans les sous-bois, prend des allures de grande bestiole un peu farfelue, et finit par se fondre complètement dans le décor sauvage. Non sans rappeler l'univers fantastique de *Mon voisin Totoro* ou de *Princesse Mononoke* du Japonais Miyazaki, les peintures de l'illustrateur

espagnol Manuel Marsol – récompensées du 8e prix international de l'illustration à la Foire du livre de Bologne en 2017 – invitent à la communion avec la nature, à la contemplation, au rêve... Puis le chauffeur routier finit par retrouver son chemin. Et nous de regretter cette formidable échappée.

Marivière, Catherine Lepage, p'tit Glénat

Marivière, dont Catherine Lepage signe texte et illustrations. Près d'un petit village de montagne vit une petite fille aux longs cheveux bleus qui ondulent en cascade... Les enfants s'y baignent, le vison et le martin-pêcheur s'y nourrissent. Jusqu'au jour où l'harmonie est rompue, car Marivière est traitée sans respect. De bleue, elle vire au gris, puis au noir... Il faudra que ses voisins humains prennent à nouveau soin d'elle pour qu'elle retrouve ses couleurs. Une allégorie qui évite toute lourdeur pour évoquer la nécessité de préserver l'harmonie d'un écosystème – mais aussi une délicieuse histoire que les enfants pourront savourer sans nécessairement penser à l'environnement.

PROPOSITIONS D'ŒUVRES

ART BRUT :

Jean Dubuffet.

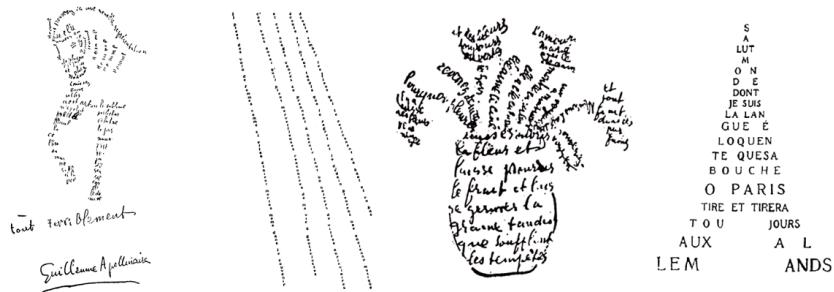
En 1945, un artiste, Jean Dubuffet (1901-1985) va s'intéresser à l'art des « fous », mais aussi à l'art des marginaux, de ceux qui ne font pas partie du monde de l'art. Ceux qui, autodidactes ou marginaux, créent un art à la fois spontané et inventif. Il appellera cet art: l'art brut. Pour lui, la folie était à l'origine des « plus hautes créations mentales (...) et notamment, en premier lieu, de la création artistique ». Les origines de l'art brut.

Jean Dubuffet (1901-1985) Dhôtel nuancé d'abricot, 1947, musée national d'Art moderne - Centre Georges Pompidou

Source : <https://www.grandpalais.fr/fr/article/lart-brut>

DADA et SURREALISME :

Calligramme

Les calligrammes d'Apollinaire.

Grande source d'inspiration pour les artistes dada et surréalistes, permet de créer un lien entre mot et image d'une manière poétique.

Dada

L'esprit de notre temps, Raoul Hausmann, 1919.

La tête en bois est ornée de divers ustensiles, dont un morceau de mètre de couturière et un petit carton blanc portant le chiffre 22, collés sur le front pour évoquer un esprit du temps réduit à une simple « signification numérique ».

Caractéristique de la période dada, cette œuvre présente des associations d'éléments contradictoires.

Source :

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cGzAKG/rBAMyB5>

Nouveau réalisme

L'arbre, Yves Klein, 1962.

Klein est rattaché au nouveau réalisme, mouvement de « recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire », ici une éponge de son atelier est recouverte de son fameux bleu (IKB).

NATURE DANS L'ART CONTEMPORAIN

Fœtus 1, Emeric Chantier.

L'artiste réalise des sculptures végétales.

Celle-ci peut permettre d'évoquer la terre mère et nourricière qui recouvre le fœtus indiquant également sa fragilité. L'œuvre évoque aussi le rôle de l'homme par les éléments en métal qui forment une poche autour du fœtus, renvoyant ainsi à sa protection ou son emprise sur la nature.

SPECTATEUR AUJOURD'HUI, CITOYEN DE DEMAIN...

Vous accombez des enfants au spectacle...
Chouette !

Mais au fait ? Aller au spectacle...

Est-ce qu'on est spectateur ? Est-ce qu'on le devient ?

Les deux, sans doute, mais une chose est sûre :

Le contact avec une forme d'art, quelle qu'elle soit, laisse des traces.

C'est précieux.

Ça accompagne nos vies, souvent, et longtemps après.

Alors on n'y va pas n'importe comment.

S'y préparer

Comment ?

Leur dire (et se dire !) qu'on va là - c'est pas ailleurs...

Les lieux comme les moments ne sont pas interchangeables.

Le théâtre réclame du désir.

Il a ses codes aussi. Les codes de la représentation

qui se transmettent et ne s'improvisent pas...

Un acte de courtoisie envers les artistes, les autres spectateurs.

Une attention qu'on offre aussi et à soi-même.

Faire un peu de silence en soi, éviter de s'agiter...

Plus que des codes.

Chacun peut apprendre à trouver sa place d'homme au théâtre.

On y partage une parole de citoyens libres,

une parole qui rompt avec le discours tout fait sur la société et le monde.

C'est fragile une représentation.

Pas sacrée comme un langage qui exige qu'on se prosterner.

Sacrée comme un langage dont la force tient de son mystère même.

LA CHANCE D'Y ÊTRE !