

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

Sensibilisation artistique associée à une représentation

“Il existe plusieurs façons de “déguster” les œuvres. Une façon passive en s’arrêtant devant les divers tableaux et en les scrutant, et une façon interactive en entrant en communication avec eux. Pour ce faire, le théâtre, comme art fédérateur par excellence, impliquant la danse, le chant, la musique, la poésie, est un formidable outil. Stanislavski, grand réformateur du théâtre du XXe siècle, l’avait bien compris. Il a inventé un exercice devenu l’un des piliers de l’école théâtrale russe, en lien avec les œuvres d’art, et que nous transposons ici pour les enfants.

Cette plongée au cœur de la création artistique nous ramène à notre propre vie, à notre besoin d’expression. Il s’agit là d’une expérience unique qui enrichit la perception, augmente l’estime de soi et la confiance, et éveille la sensibilité artistique endormie par le quotidien.”

Valery Rybakov “Théâtre au musée”

ATELIER PARENTS-ENFANTS – “Kandinsky, t’en dis quoi ?”

Cet atelier favorise le dialogue parents-enfants et une pratique artistique intergénérationnelle, autour du thème central du spectacle : l’imaginaire.

Il est ouvert à toute la famille, dès 6 ans, et convie environ une vingtaine de participants, soit 10 duos parent-enfant. Il est animé par Claude Cordier et Priscille Eysman, et se déroule dans une salle dont on peut fermer les rideaux, car projections d’images.

Il prévoit trois temps, sur une durée totale d’une heure trente :

- un temps de découverte de l’œuvre du peintre, au travers différents jeux sensoriels proposés par les artistes et stimulant l’imagination, où chacun trouve la place de s’exprimer verbalement : les tableaux et ce qu’ils suggèrent comme images mentales et associations ...
- un temps d’expérimentation artistique plaçant le théâtre au cœur des activités créatives proposées
- un temps de pratique et de sensibilisation artistique autour du théâtre gestuel et de la plastique du comédien, mime et de pantomime, pendant lequel les participants aboutissent à la création d’un personnage graphique.

Proposé en amont d’une séance tout public, ce temps de partage éveille la sensibilité artistique de chacun et prolonge l’acte de création.

“Capricieux”
Vassily Kandinsky
1930

ATELIERS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE – Lieux arts plastiques, musique et théâtral corporel

En accompagnement du spectacle, nous proposons un atelier également en trois parties qui se complètent les unes les autres. En fonction du temps que nous passerons dans l'établissement scolaire, il se décline idéalement en 3 séances par classe, pour prendre le temps de la rencontre et de l'expérimentation. Mais il peut aussi se réduire à 1 ou 2 séances. Les 3 séances peuvent se dérouler sur la même journée, ou s'espacer plusieurs semaines en amont de la représentation. Si l'enseignant le souhaite, il pourra préparer cette séance en présentant le peintre à ses élèves avant notre venue, en leur disant que nous travaillerons surtout sur ses œuvres abstraites. (cf ressources pédagogiques en fin de document). Les propositions suivantes sont donc une base que nous adapterons en concertation avec les enseignants.

Nous visons à permettre aux jeunes de s'emparer d'une ou plusieurs œuvres du peintre, de les explorer, de les transposer et d'exprimer leurs propres associations artistiques de façon collective ou personnelle, au moyen des disciplines artistiques proposées par la Compagnie Choc Trio.

Ces ateliers ont été testés, dans 15 classes du CP à la 3e, depuis novembre 2018, en parallèle à la création du spectacle.

Intervenants :
Claude Cordier, comédien, clown et musicien
Priscille Eysman, metteuse en scène, comédienne

Séance 1 – L'univers graphique de Kandinsky

Début de la séance avec présentation de la compagnie et son travail au travers des petites démos de Claude Cordier (mime et art clownesque), puis présentation du spectacle et de la place qu'on y laisse à l'imaginaire.

Ensuite, en leur présentant une sélection d'œuvres de Vassily Kandinsky, nous stimulerons les élèves afin qu'ils nous livrent, par oral, ce qu'elles éveillent en eux comme images mentales et sonores, vers quel imaginaire elles les transportent, comment ils les définissent tout en établissant un lien avec notre propre écriture burlesque et dramaturgique. Cette activité est ludique et se décline sous la forme d'activités du type "Portraits Chinois", devinettes et énigmes à résoudre. Elle permet la création d'un mécanisme d'associations, utile à toutes les activités suivantes.

Les jeunes pourront être enregistrés afin de permettre une exploitation maximum de ce matériau sonore.

En fin de séance, et si l'enseignant le souhaite, nous leur demanderons de choisir une des œuvres, pour un petit travail qu'ils auront à faire en classe après avoir vu le spectacle, en vue de le partager avec nous.

Durée 1h environ, en classe, avec 1 classe à la fois.

Séance 2 – L'univers musical de Prélude en Bleu Majeur

Tout en expliquant le lien qu'ils établissent entre musique et dramaturgie, et tout le travail autour des univers sonores qui en découle, les artistes permettront la découverte de l'instrumentarium du spectacle, avec, en particulier, la présentation-démo-manipulation d'un des instruments singuliers : le Thérémine. Cet ancêtre du synthétiseur inventé dans les années 20 surprend par la technique mise en œuvre pour en jouer : le musicien ne le touche pas !

Diverses activités permettront aux élèves d'établir un lien entre la musique et les œuvres du peintre : découverte et lecture d'un tableau "musical", dessin spontané à la façon de Kandinsky en écoutant des sonorités du spectacle ou sur des improvisations au Thérémine, etc.

Durée 1h environ, en classe, avec 1 classe à la fois.

"Trente" 1937 – Vassily Kandinsky

Séance 3 - Atelier d'introduction à un théâtre gestuel et sonore

L'objectif est d'aboutir à la création de personnages graphiques qui évoluent avec un accompagnement sonore.

Sur la base d'un training corporel, rythmique et musical, nous partons à la découverte de notre corps et du son qui nous entoure. Techniques de mime pour obtenir une prise de conscience du langage corporel, de l'espace de jeu et des autres : Prise de conscience et importance du "Centre", mime sur des objets imaginaires, le poids, l'inertie, la forme ... Techniques de bruitages et percussions corporelles, avec ou sans objets, pour être en mesure d'écouter et d'être écouté.

Puis travail en demi-groupe classe, les uns accompagnant les autres en alternance, travail rythmique (musical et physique) et évolution dans un espace contraint et avec des consignes précises.

- un groupe s'exprime de façon sonore, avec des jeux de variations rythmiques, sonores

- le second de façon gestuelle, jeux de déplacements dans un espace donné s'appuyant sur des états, des clichés, des humeurs, des atmosphères, en interaction, etc.

Travail d'association théâtrales avec des tableaux, créer du mouvement en fonction de ce que l'on voit et l'on entend, être en mesure de faire appel à son ressenti et se créer un univers corporel personnel

Durée 1h30 environ, avec deux parties de 45 mn, dans une salle sans mobilier, avec 1 classe à la fois.

PEAC ou ateliers longue durée : Formes sonores et graphiques / Dessiner en écoutant une musique / Créer la "bande son" d'un tableau / Théâtre au musée / Créer son "carton-masque" / La ligne et le mouvement / Quand les arts "s'emmelent" ... (Intervenants, Gilles Bordonneau, Valery Rybakov, Claude Cordier, Priscille Eysman)

PROPOSITIONS DE RESSOURCES

>> **Demandez le dossier pédagogique du spectacle**

>> **Livres**

- > Kandinsky de Philippe Sers chez Hazan
- > Dessiner avec Kandinsky d'Ana Salvador chez Gallimard Jeunesse
- > L'Art en Bazar d'Ursus Wehrli chez Milan
- > Un pop-up poétique sur Kandinsky de Claire Zucchelli-Romer chez Palette
- > Le Géant qui rêvait de Véronique Massenot et Peggy Nille Collection Pont des arts chez L'Elan Vert
- > Mes tableaux à histoires de Cécile Alix et Anne Crahay Collection Pont des arts chez L'Elan Vert
- > Kandinsky, Le peintre de l'Invisible d'Olga Medvedkova collection Hors série découvertes Gallimard

>> **Liens**

Biographies

- > <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-kandinsky-monographie.html>
- > <https://www.biographie-peintre-analyse.com/2009/07/06/biographie-du-peintre-kandinsky-wassily/>
- > <http://expositions.bnf.fr/utopie/cabinets/rep/bio/10.htm>
- > <http://cpastjo2013.blogspot.com/2014/02/biographie-de-vassily-kandinsky.html>

Tableaux à regarder :

- > <https://www.eternels-eclairs.fr/tableaux-kandinsky.php>
- > <https://www.repro-tableaux.com/a/vassily-kandinsky.html>

Activités :

- > <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part1.html>
- > <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu-part2.html>
- > <http://assadem.free.fr/selections/init/kandinsky.htm>
- > https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/IMG/pdf/Sequence_AV_cycle2.pdf

Et la superbe exposition virtuelle : <https://artsandculture.google.com/project/kandinsky>

LA COMPAGNIE CHOC TRIO ET LE JEUNE PUBLIC

"L'Excentrique Musicien" est le personnage clownesque que la Compagnie Choc Trio a choisi pour traduire la situation burlesque et rencontrer son public. Sa naïveté, son impulsivité, sa poésie et sa façon de vivre tout au présent en font un miroir à la nature enfantine.

L'enfant possède l'intelligence du futur adulte qui sommeille en lui mais ne s'est pas encore "élevé". Il vit le moment présent avec intensité et sensibilité et ne paralyse pas encore ses sens et ses affects par la censure émotionnelle. Par contre, l'enfant est un public sévère qui ne s'en laisse pas conter. Chaplin lui-même disait désolé "Je n'ai pas entendu rire les gosses" lorsqu'un épisode de son film n'avait pas réussi. Il s'était rendu compte que, pour une grande part, son succès mondial était basé sur l'affection de millions d'enfants et trouvait dans leur joie irraisonnée l'ultime preuve de sa réussite.

L'adaptation de la proposition artistique de la compagnie à l'univers des enfants et des jeunes adolescents est vite apparue comme évidente, de même que leur sensibilité à la façon dont elle raconte les histoires.

La meilleure preuve est un plaisir des oreilles et du cœur lorsque dans les salles obscures des théâtres où la compagnie se produit, des éclats de rires isolés d'enfants s'égrènent et se reproduisent en alternance avec ceux de leurs parents. Notre proposition artistique, délibérément inscrite dans la communication non verbale, permet d'ouvrir au langage du corps, expression très évocatrice et universelle, et dans laquelle l'enfant évolue avec délectation. Il aiguise son sens de l'observation et laisse la bride au cou à son imaginaire, son acuité est accrue, développée par les signaux et les codes visuels, sonores et musicaux qui lui sont donnés à voir et entendre. Il s'amuse des sons et des onomatopées choisies avec soin pour leur musicalité et leurs effets burlesques. Enfin, pour les plus jeunes ou ceux dont l'accès à l'expression orale n'est pas aisée, pour des raisons pathologiques ou psychiques, la prégnance de ce mode d'expression théâtrale qui stimule la compréhension, sans la contrainte langagière, est évidente.

Atelier mime – Les Bruits du Noir 2017

Nous proposons ainsi des spectacles qualifiés "jeune public", mais impliquant une écoute et un partage intergénérationnels de la proposition artistique, et dont la durée et le format sont en adéquation avec la capacité d'attention de l'enfant et les contraintes scolaires. Evitant l'écueil du spectacle où "on emmène les mômes", enseignants, éducateurs, parents et grands-parents se laissent surprendre et séduire par nos spectacles, poétiques et émouvants, offrant matière à réflexion.

Ce que nous souhaitons faire découvrir aux enfants à travers ce nouveau spectacle

Levez le nez des écrans, et découvrez à quel point vous pouvez, grâce à la force de votre imaginaire, transformer votre regard sur ce qui vous entoure.

Avec le personnage de Monsieur Maurice, en entrouvrant la porte de l'œuvre immense de Vassily Kandinsky, ce peintre majeur de l'Art abstrait du XXe Siècle, vous pénétrez dans un monde de couleurs, de formes, de mouvements, de musique et de sons, un univers plein d'humour et de fantaisie. Nous vous laissons les clefs ...

« Himmelblau » (Ciel Bleu)
Vassily Kandinsky – 1940

La Compagnie est référencée par la DAAC et l'IA de la Vienne.

Ses principales expériences en EAC depuis 2001 :

- > PEAC "Ecrire la bande son d'un tableau" avec deux classes (CE2 et CM1) de Tresses (33), en 2020/2021, aboutissant à la création d'une vidéo et d'un CD audio, projet porté par la ville de Tresses.
- > PEAC "La ligne et le mouvement immobile" avec deux classes du RPI Cloué/Celle L'Evescault en 2019/2020 (CE1 et CM2), aboutissant à une performance artistique des élèves, projet soutenu par la DRAC et la DAAC.
- > PEAC "Quand les Arts s'emmêlent" avec les professeurs d'Art plastiques, de musique, d'EPS et de Français au collège St Exupéry et à l'école élémentaire de Brioux sur Boutonne (79) en 2018/2019, aboutissant à une performance artistique des élèves de 3 classes de 6°, 2 classes de 3° et une classe de CM2, projet soutenu par la DRAC et la DAAC.
- > PEAC Tango Argentin à dimension intergénérationnelle avec les CE2-CM1-CM2 de l'école de Cloué (86) en 2017/2018. Projet porté en coopération avec SPRAY, diffuseur de culture en Pays Mélusin et en lien avec la participation de la compagnie aux Caravanes de la Mémoire et leur coproduction par le biais du Fonds Transmission et Fraternité, expérimentation nationale pilotée par Anne Bramard Blagny (ABB reportages – Dijon) et des chercheurs de L'INSERM sur les bénéfices du Tango Argentin auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 8 étapes organisées en France, dont 2 à Lusignan (Foyer Logement et accueil de jour Escal) et Rouillé (Foyer logement)
- > PEAC Tango Argentin avec les CM2 de l'école de Rouillé (86) en 2013/2014 aboutissant à la création d'un spectacle mêlant enfants et artistes professionnels, projet soutenu par le service EAC de la DRAC.
- > PEAC Tango Argentin avec les CM2 de Lusignan (86) en 2015/2016 + ateliers parents-enfants, en coopération avec SPRAY, diffuseur de culture en Pays Mélusin et les associations de pratique amateur de Poitiers
- > Festival Lusignan de la Plata – Editions à Lusignan (86) en 2013 et 2015, en coopération avec la ville, le foyer logement et la bibliothèque, le collège et les écoles du canton, La Lyre mélusine (école de musique) des asso. de pratique amateur de Poitiers, le Lycée Aliénor d'Aquitaine
- > Ateliers de sensibilisation artistique au Collège de Brioux sur Boutonne (79) en 2015, 2016 et 2017, dans le cadre des activités "St Ex." en directions d'élèves de la 6° à la 4° présentant des difficultés d'intégration, de comportement et/ou d'apprentissage
- > Ateliers de sensibilisation artistique et collectage autour du spectacle Les BRUITS DU NOIR depuis 2015 dans les écoles de Lusignan (86), Rouillé (86), Brioux sur Boutonne (79), Secondigné sur Belle (79), Tauché (79), Thorigné (79), La Couronne (16), Ecoles d'application Bourran et Carles Vernet à Bordeaux (33), au Collège de Tréguier (22) et auprès du Centre de Loisirs de Fleury Les Aubrais (45).
- > Ateliers parents-enfants "Son, écoute et mouvement" dans une multitude de lieux de diffusion du spectacle en France et en Chine.
- > Workshops et ateliers parents-enfants en Asie (Japon 2010 et 2012, Hong Kong 2014, Macao 2014, Beijing 2015-2017-2018, Xi'an 2018)
- > Projet type Classe à PAC avec des jeunes lourdement handicapés, CESSA de Larnay à Biard (86) - Institut de jeunes sourds et aveugles avec handicap associé, travail de la conscience corporelle et musicale
- > Classes à PAC sur le thème de la création d'une pantomime burlesque et musicale avec l'école de Scorbé-Clairvaux (86) en 2007-2008, et à Cloué (86) en 2009-2010
- > CLEA (Contrat Local d'Education Artistique) – Spectacles et sensibilisations artistiques auprès de 12 classes de la Communauté d'agglomération du Boulonnais (62) en 2008-2009
- > Actions de sensibilisations artistiques dans 40 classes du Pays du Haut Poitou et Clain (86) de 2004 à 2008 et régulièrement dans presque toutes les écoles de la Communauté de Commune du Pays Mélusin depuis 1996
- > Master class jazz en déambulation avec l'harmonie de Homécourt (54)
- > Ateliers jonglage et master class jazz lors d'une tournée Alliance Française sur l'île de Trinidad en 2005
- > Ateliers jonglage, rencontre musicale et master class jazz pour une harmonie villageoise avec la FOL des Landes (40) en septembre 2005
- > Jumelage culturel avec le Collège Protestant Français de Beyrouth (Liban) : ateliers cirque en janvier et février 2003 aboutissant à la création d'un spectacle en juin 2003
- > Jumelage culturel avec les villages de Beaulieu sous Parthenay et St Pardoux (79) (Ligue de l'Enseignement des Deux Sèvres) : rencontres, ateliers cirque et création d'un spectacle en 2003
- > Classes à PAC cirque avec 7 classes du département de la Vienne (86) en 2002-2003 + rencontres
- > Jumelage culturel avec le village de Blanzay (86) (Ligue de l'Enseignement de la Vienne) : ateliers cirque et rencontres musicales en 2002
- > Rencontres musicales avec les enfants de l'école et Master class jazz en déambulation avec l'harmonie de Lusignan (86) lors de la première Saisonale Mélusine en 2002
- > Rencontres musicales avec 5 écoles de Niort (79), dans le cadre de représentations scolaires en 2001
- > Formateurs cirque lors d'un stage arts de la scène pour des enseignants de la Vienne et organisé par l'Inspection Académique 86 en 2001

