

Proposition de résidence artistique et pédagogique en milieu scolaire

Cie Petit Théâtre Pilat

Papier, Caillou, Ciseaux... et Matisse entre dans la danse
de Virgile Compagnon

P rojet de création

Le projet de résidence de création se construit autour du texte inédit *Papier, Caillou, Ciseaux ...et Matisse entre dans la danse*, de Virgile Compagnon, à partir des travaux de recherche théâtrale d'improvisation avec la danseuse Elsa Micoud, le comédien Philippe Luneau, et le metteur en scène Thierry Vincent.

Cette nouvelle création viendra enrichir la collection « Peintres en scène » et interrogera l'univers du peintre Henri Matisse, en particulier pendant l'ultime et féconde période de sa vie : celle des papiers gouachés. Elle questionnera les artistes et les élèves sur la place et la nécessité de l'activité artistique pour inventer sa propre vie – en effet, c'est à ce moment-là que Matisse, privé de bon nombre de ses capacités physiques, a la liberté et le génie de se réinventer totalement avec du papier, de la couleur, une paire de ciseaux, outils mis en œuvre en grande partie par son aide d'atelier.

En Novembre 2014, lors des Rencontres Régionales des Bébés et Jeunes Lecteurs la compagnie est entrée en dialogue avec Jacqueline Duhême (auteur, illustratrice), précisément celle qui a été le témoin privilégié de cet instant majeur, aide d'atelier chez Matisse, elle a participé et accompagné le peintre pour la réalisation des vitraux de la Chapelle de Vence.

Elle se propose de réaliser les costumes et les décors, et ainsi soutenir et s'engager dans le projet artistique de la compagnie, globalement, et dans ce projet de création tout particulièrement.

Voir notes d'intention [d'écriture](#) et de [mise en scène](#) (en ligne via les liens ci-contre, ou en annexe sur version papier)

R ésidence artistique

Thématiques exploitables par l'équipe pédagogique lors de la résidence :

- comment rester créateur et vivant quand le corps limite mes mouvements, ma relation physique à l'autre (handicap, vieillesse, angoisses...) ;
- les outils de la création : les couleurs, le dessin, le collage, le découpage ;
- l'univers d'Henri Matisse ;
- la danse et le corps en mouvement ;
- le jeu du comédien ;
- la mise en scène.

Déroulement possible des travaux de résidence

À partir de ces éléments artistiques et pédagogiques retenus, il conviendra avec l'équipe artistique de la compagnie et l'équipe pédagogique de l'établissement d'accueil d'établir un « scénario » pour la période de résidence et voir quels axes peuvent être mis en avant dans le travail. La résidence se déroulera sur une ou plusieurs semaines et comprendra, en continu sur une courte période ou sous forme d'intervention ponctuelle sur plusieurs semaines. Ce choix est parfois conditionné par les questions budgétaires :

- un temps de rencontre entre les comédiens, le metteur en scène et les élèves pour expliquer leur travail ;
- des temps de travaux de création auxquels les élèves pourront assister, en tant que « spectateurs » et lecteurs, donc créateurs ;
- des ateliers pédagogiques autour de thématiques préalablement définies avec l'équipe encadrante ;
- des répétitions publiques destinées aux enfants et leurs accompagnants.

Présentation de la Cie Petit Théâtre Pilat

Cette compagnie théâtrale professionnelle ligérienne née sous l'impulsion de Thierry Vincent, qui en est le metteur en scène et le directeur artistique, propose des spectacles adultes, familiaux, jeune et très jeune public.

La collection Peintres en scène, créée en 2007, plonge les enfants dans la matière, les couleurs, la musique et les sons, lors d'un voyage initiatique au cœur de l'esprit rêvé des peintres.

Cette collection compte à son actif, trois spectacles :

Vénus au Pays de Miró, créée en 2010, a été sélectionné par la ligue de l'enseignement du Vaucluse (école du spectateur) pour le Festival Off d'Avignon 2013

Chagall, prête moi tes ailes en 2011

Chagall rêve Mozart en 2012, prolongement musical du précédent spectacle, avec un duo à corde et chant lyrique.

Pour plus d'informations sur l'ensemble de nos spectacles :

<http://spectacles.petit-theatre-pilat.eu/>

Objectifs artistiques & pédagogiques

À travers son travail artistique, la Cie Petit Théâtre Pilat souhaite proposer des spectacles à la fois exigeants, abordables et ludiques, avec une gestion juste et précise des différents niveaux de lecture, pour le jeune public notamment.

Apportant une rare attention conjuguant des enfants et des adultes (un texte poétique et une mise en scène dynamique, des axes narratifs forts, associés à une scénographie et une lumière à la fois évidentes et oniriques), ces spectacles laissent le loisir à chaque individu, quels que soient son âge et son expérience, de créer son propre chemin à travers la pièce.

Nous voyons nos spectacles, et plus particulièrement ceux de la collection *Peintres en scène*, comme un véritable outil de médiation avec le jeune public au service de l'histoire des arts : en nouant sur la scène un dialogue singulier avec le langage poétique et la matière picturale le spectateur peut découvrir l'univers de peintres tels que Chagall ou Miró, et jouer avec eux.

Avec cette même volonté de médiation et d'innovation artistique, la Cie Petit Théâtre Pilat développe des outils pédagogiques adaptables à chaque classe d'âge, à chaque projet pédagogique : qu'elle construit sur mesure avec les équipes encadrantes en proposant des interventions au sein même des lieux d'accueil (école, médiathèque...) pour permettre aux enfants de prolonger l'expérience du spectacle.

À noter également que l'accueil d'une représentation théâtrale de l'un des spectacles de la compagnie peut devenir l'objet d'une découverte de l'ensemble des champs techniques et artistiques nécessaires à l'émergence de la représentation théâtrale.

L'accueil en résidence

Une résidence de création au sein de votre établissement

Elle met en œuvre trois démarches fondamentales de l'éducation artistique et culturelle :

- la rencontre avec une œuvre par la découverte d'un processus de création ;
- la pratique artistique ;
- la pratique culturelle à travers la mise en relation des différents champs du savoir.

Elle incite également à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique.

Accueillir une compagnie en résidence, c'est :

- lui permettre des moments privilégiés pour travailler et créer, en lui offrant un espace et du temps de travail ;
- donner la possibilité aux élèves, de découvrir et de partager ce travail artistique et technique et voir comment et avec quels moyens se crée l'espace théâtral à partir d'un texte ou d'une situation improvisée, tout en transmettant un savoir aux plus jeunes ;
- pour l'équipe pédagogique, développer un travail qui pourra se poursuivre bien au-delà de la présence de la troupe ;
- permettre, au-delà de la création elle-même, d'investir l'espace scolaire pour partager une véritable expérience de travail, pour réfléchir "dans le concret" du travail théâtral à la question fondamentale « comment je rentre dans la lecture des mots et des images de l'autre pour former mon propre regard et mon jugement ? » ;
- pour une équipe enseignante, développer un travail pédagogique de projet dynamique qui pourra se poursuivre bien au-delà de la présence des comédiens, du metteur en scène, du vidéaste ;
- pour l'école : devenir salle de répétition et de création et "à ciel ouvert" : faire émerger en chacun des élèves une conscience culturelle et artistique et apporter une autre lecture sur le monde qui nous entoure.

Plus qu'une aventure artistique, c'est également une expérience humaine qui permet aux artistes de confronter leur travail au public, en temps réel, et de le faire évoluer grâce à la pertinence et à fraîcheur des retours de lecture que font les enfants sur le travail en cours. De ce fait ces derniers deviennent des acteurs du projet.

La naissance d'un tel projet se fait collectivement avec l'équipe artistique, les professeurs, les élèves et l'ensemble du personnel de l'établissement.

Les spectacles de la Cie Petit Théâtre Pilat

Tout public, familial,
jeune & très jeune public

Collection « Peintres en Scène »

Vénus au pays de Miró (45 minutes)

Deux personnages insolites découvrent le ciel et la mer, se bousculent, s'étonnent, s'enchantent puis s'entraînent dans un périple sonore, joyeux et coloré. Leur regard mène le spectateur au pays de Miró où les sons, les lettres et les couleurs jouent et brillent comme des étoiles sur les toiles. Ils ouvrent malicieusement les yeux des petits comme des adultes sur l'univers du peintre. "On est sur l'émerveillement, la découverte, la gourmandise face aux surprises..." (Vivant Mag).

Hommage musical au peintre Juan Miró (1 H 30)

Création 2012 : Avec le guitariste de renommée internationale **Roberto Aussel**.

Lorsqu'il a entendu parler de *Vénus au pays de Miró*, lors de notre Festival Voix & Musiques (Pilat, 42), Roberto Aussel nous a dit comme une évidence : « Mais, pour Miró, il faut de la guitare ! » C'est ainsi que, lors de son troisième séjour dans le Pilat, nous avons eu le plaisir de cette création, adaptation du spectacle jeunesse en tournée depuis 2010, magnifié par la chaleur et la virtuosité du guitariste argentin.

Chagall, prête-moi tes ailes (45 minutes)

Deux personnages sur scène, Chagall et son double, un lutin capable de témoigner du passé et d'annoncer l'avenir, quittent Vitebsk, petite ville russe, en 1910. Dans un exil créateur, Chagall quitte amour, patrie, famille pour gagner Paris, la ville Lumière du début du XXème siècle. Il y est ébloui par la lumière du Ciel autant que celles du Louvre. Il y rencontre aussi des amis poètes (Cendrars, Appolinaire...).

Chagall rêve Mozart (1 H 30)

Création 2012 : Cie Petit Théâtre / Trio Stentato.

Lors de la présentation à Lyon du spectacle *Chagall, prête-moi tes ailes*, la soprano Marie-Pierre Jury (opéra de Lyon) émue par le chant et la poésie du poème dramatique de la compagnie, a demandé au metteur en scène, Thierry Vincent, pourquoi le spectacle faisait une telle place au chant et à la musique de Mozart.

Au fil de la discussion, il s'est dessiné entre eux la volonté de conjuguer leurs univers dans un projet de concert-spectacle théâtral, en plaçant Mozart au cœur de l'hommage au peintre Marc Chagall.

Gaston Baty ou l'enfant du pays sans nom (45 minutes)

Dans sa chambre, au milieu de ses jouets de bois, Gaston joue. À travers son jeu, il découvre le monde réel qui l'entoure : un espace, un objet, une voix. On le découvre se construisant peu à peu à travers le jeu et le langage. Ce qu'il sait, c'est qu'il a envie de jouer, jouer encore, bien que sa mère le presse de ranger sa chambre. À peine a-t-il apprivoisé ces objets, voilà que Gaston est déjà ailleurs, au-delà de sa chambre... il se rêve déjà possédant une baraque à rêve ou un cirque, il ne sait pas encore trop au juste... Avec l'aide de sa marionnette, Jean François Billebois, il transforme sa chambre en piste de cirque et sa marionnette en Monsieur Loyal. Son imagination est en marche. Gaston invente des histoires... Dès lors, Lily peut entrer en scène.

La chasse à l'ours (20 minutes)

Lecture mise en espace pour le très jeune public, d'après le classique de Michael Rosen & Helen Oxenbury.

« Nous allons à la chasse à l'ours,
Nous allons en prendre un très gros,
Nous n'avons peur de rien... »

Histoires à (é)bruiter (30 minutes)

Pour la petite-enfance, pour 10 enfants et des adultes encadrants.

Un processus de narration où l'enfant est sollicité par un éveil sensoriel et musical, où il est invité à participer activement à une histoire en train de se raconter.

Cie Petit Théâtre Pilat, secrétariat Montagnon, 42520 Lupé | 04 74 87 45 27 | contact@petit-theatre-pilat.eu | www.petit-theatre-pilat.eu - N°SIREN : 423170497 | Licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1001828/3-1001829