
Dossier pédagogique

SOUS LA SURFACE

Compagnie Écailles
Coralie Maniez

Création 2025

Sommaire

Sous la surface est une création de la Compagnie Écailles, dirigée par Coralie Maniez.

Sous la surface explore le processus de création à travers le thème du brouillon. Ce spectacle, qui mêle les arts plastiques, le geste et le son, s'adresse à un public à partir de 7 ans.

Serait-ce une erreur de vouloir nous définir, comme si notre réussite en dépendait ? Que racontent de nous tous ces brouillons jetés ? Que pourraient-ils révéler de nous ? Nos idées, désirs, essais qui ne nous ont pas satisfait ? Témoignent-ils d'une intimité enfouie qui demanderait à voir le jour ?

Note d'intention	p. 3
Note de mise en scène	p. 3
Repères et éléments de compréhension du spectacle	p.4
Pistes pédagogiques	p.7
Accompagner la venue au spectacle	p.7
Avant le spectacle : et si on philosophait ?	p.9
Après le spectacle : souvenirs sous la surface...	p.11
Proposition d'ateliers avec la Compagnie Ecailles	p.12
Ressources thématiques Philo	p.14
Ressources thématiques Art	p.18

ANNEXES – Pour aller plus loin

- 1.La Compagnie Écaille
- 2.Déroulé Atelier philo avec l'album Ose !
- 3.Déroulé Atelier philo avec photolangage
- 4.Exemple de cahier philo
- 5.Photos du spectacle
- 6.Exemple de Charte du jeune spectateur

Note d'intention

Sous la surface joue sur notre perception et unit les arts plastiques, le geste et le son. Il propose une immersion dans le papier, l'ombre et la couleur. Dans une approche picturale, le papier est utilisé comme support à la lumière colorée : la lumière LED se présente comme une palette de peinture dont l'application peut animer divers motifs ou rendre compte de ce qui se cache sous une image à la façon des techniques radiographiques.

Sous la surface questionne le brouillon et ce qu'il véhicule de notre rapport à l'échec et à la réussite. Celui-ci étant ce que nous n'oserions pas montrer aux yeux du monde, que pourrait-il révéler de nous ?

Sous la surface met en jeu le brouillon sous sa forme froissée et en explore le potentiel sculptural. Cette forme mise en boule, destinée à disparaître, recèle un monde de possibles. De nouveaux territoires à découvrir peuvent alors prendre vie : paysages, personnages et créatures émergent du papier.

L'héroïne part à la conquête de ces brouillons et trace dans le même temps un voyage qui l'initie à l'art de la tentative. Cela passe par la rencontre d'autres, des doubles d'elle-même qui s'invitent comme autant de possibilités d'être. Pour développer ce thème de la transformation et mettre en scène ces rencontres, la Compagnie utilise le masque. Celui-ci né du costume, de l'objet, du papier, et révèlent des intériorités du personnage.

Sous la surface souhaite être une invitation à considérer la tentative comme un outil créatif de réalisation, pour se dépasser et acquérir confiance en soi. Une conquête de notre imaginaire.

Note de mise en scène

« *Sous la surface* fait l'éloge du brouillon, de ce qu'il révèle de forces créatives en nous. Les notions de réussite et d'échec s'impriment très tôt chez chacun.e de nous et il m'a semblé intéressant de présenter les brouillons, non comme les témoins de projets inaboutis mais comme des tentatives, mettant l'accent sur le fait que l'important n'est pas de réussir tel qu'on se le figure mais de tester et de se tromper.

Au plateau, des boules de papier froissés évoquent des brouillons. Nous pourrions être dans l'atelier d'un artiste en quête d'inspiration, la chambre d'un adolescent en pleine révision, ou la salle de jeu d'un enfant. Une interprète est là au cœur de ce terrain de jeu. Commence alors un dialogue entre elle et la matière.

Passant du statut de sujet manipulateur à objet manipulé par la matière devenue vivante, l'interprète, en déployant ces objets froissés, va faire émerger des mondes qui la mettront en jeu.

L'espace se modifie au grès de ses aventures. Un grand brouillon deviendra surface de projection prompte à accompagner le récit qui se joue, par la réalisation d'ombres. Nous assistons à un voyage qui ne suit aucun objectif fixé sur une carte, loin des certitudes et de la réussite. Chaque brouillon se présente comme une étape à explorer. S'y jouent des rencontres qui changeront le cours du chemin de notre interprète, l'obligeant à se confronter à ce que recouvre l'idée d'échec : peurs, jugements, doutes, etc... Autant de routes pour rencontrer tous ses autres en elle.

Une seconde interprète au plateau sera le personnage satellite, sorte de double imaginaire qui animera l'espace et incarnera, masqué, beaucoup de ces « autres » ».

Coralie Maniez

Repères et éléments de compréhension du spectacle

Le brouillon – encourager les tentatives et embûches
comme autant de possibles

Sous la surface souhaite être une invitation à considérer la tentative comme un outil créatif de réalisation, pour se dépasser et acquérir confiance en soi.

Cette réflexion nous semble pertinente à explorer avec des jeunes dès l'âge de 7 ans. Entrant par le biais de l'école élémentaire dans un système de notation où les valeurs de réussite et d'échecs se durcissent, où la compétition s'exprime d'avantage et peut être mal vécue et inhibante pour bon nombres d'enfants, il est important de **valoriser les tentatives, les embûches comme autant d'expressions de nous-mêmes**, autant d'invitations à ne pas se définir mais imaginer avec appétit tous nos possibles. Cela doit passer par une revalorisation du brouillon, de la rature, du « faux ». Pour qu'ils ne soient pas perçus comme des échecs, et surtout que l'enfant ne s'identifie pas à ce qu'il considère comme tels, il s'agirait de regarder d'un œil amusé ces essais et d'en partager les vertus.

Sortir du système binaire du « bien » et du « pas bien » qui désoriente et cadenas le regard que nous pouvons nous porter à nous-même, pour, au contraire, partir à la conquête de notre imaginaire afin de mieux se connaître. Regarder d'un œil bienveillant et nouveau nos productions, leur donner une place de choix, afin qu'elles puissent aller au bout de ce qu'elles auraient aimé dire.

C'est en se libérant du regard réprobateur, que nous gagnons en confiance et que nous nous rendons aptes à comprendre les données qui nous sont transmises.

Le spectacle met en jeu un personnage en prise à ses brouillons de papier. Ces matières de jeu prendront vie de diverses manières, elles seront le déclencheur de scènes, et mettront au défi notre personnage, le poussant à rencontrer ce qui l'impressionne, ce qu'il refuse de voir, ce qu'il considère comme raté ou non digne d'intérêt. L'enfant pourra s'identifier à ce personnage. Traversant des émotions connues telles que la peur, la frustration, la colère, l'envie, etc... Il pourra au terme de ce voyage, reconsidérer de façon singulière son rapport à la tentative et à ce que nous considérons parfois comme des échecs.

Le dispositif scénographique – Faire récit sur le plateau

Sur scène, une multitude de boules de papiers froissés évoquant des brouillons. Des grandes, des petites, diverses formes et tailles. Elles sont toutes-là qui attendent d'être « ré-animées ». Nous sommes au cœur du processus créatif.

L'espace sera au fur et à mesure transformé, les papiers seront déployés créant ainsi de nouveaux espaces. Un grand papier se sculptera au fur et à mesure du récit, rentrant en résonance avec le périple de notre héroïne. Il sera à la fois décor de fond des paysages et support aux ombres qui nourriront le récit.

Le Masque – Faire l’art de la métamorphose

« L’animal ouvre devant moi
une profondeur qui m’attire et qui m’est familière.
Cette profondeur, en un sens, je la connais : c’est la mienne. [...]
Je ne sais quoi de doux, de secret,
de douloureux prolonge dans ces ténèbres animales
l’intimité de la lueur qui veille en nous. »
Georges Bataille, Théorie de la Religion

Le masque ici employé de diverses façons, sera l’outil de jeu privilégié pour faire récit et interroger les mystères qui peuplent nos êtres. Des masques qui émergent du costume, du papier, ou même d’accessoires de jeu. Ils auront pour but de faire évoluer notre personnage dans le récit, lui attribuant divers rôles. Nous explorons également le masque de papier, des masques « pop-up » dont les couleurs réagissent à la lumière colorée.

Le papier lavable – Travailler la matière fragile et résistante

Matériau capable d’être froissé et repassé, peint et lavé, recelant les qualités de résistance du tissu et la fragilité du papier.
Plier, déchirer, froisser, arracher, sculpter : toutes ces actions sur la matière raconteront les explorations intimes du personnage.

Le dispositif lumineux – Révéler le pouvoir des couleurs

La lumière LED, se présentera comme une palette de peinture prompte à jouer sur notre perception.

L’enjeu sera de donner vie et mouvements aux matières et motifs présents sur les masques, costumes et décors.

Le spectacle mêlant arts plastiques et théâtre gestuel, nous verrons comment la couleur agit sur notre humeur. Donnant à voir différents paysages, la lumière colorée transformera l’espace et influencera le ressenti de notre personnage. Comment ressent-on le rouge ? Le bleu ? Le violet, le vert ? Nous voyagerons dans la couleur et tenterons de saisir quel impact elle a sur nous.

Le principe de mutation par la couleur a été inspirée par des ouvrages jeunesse qui utilisent ce principe via des filtres colorés à poser sur des dessins, eux-même colorés.

Elle nous immergera dans les paysages que traversera l’héroïne. L’ombre fera son apparition derrière le grand papier manipulé au lointain et permettra de prendre le relais de l’histoire qui se joue au plateau.

Le son – Faire décor d'une partition intérieure

Tout comme la lumière et l'impact de celle-ci sur les couleurs, le son sera traité de façon à brouiller notre perception et rendre compte de changements d'états.

La partition sonore constituera un décor vivant, donnant aussi bien à entendre l'environnement dans lequel les personnages progressent que leurs intériorités. À ces deux titres, celui-ci jouera donc de transformations, passant du réel à l'irréel, de l'intérieur à l'extérieur, du bruit simple et brut des choses à la musicalité de la pensée.

L'onde sonore puisera donc son sens autant dans les milieux de propagation qu'elle parcourra que dans le voyage intérieur des êtres. Elle pourra aussi servir de marqueur de temporalité, jouant de sa potentialité à être ralentie ou accélérée, rendant le temps élastique. Cette création sonore usera donc de sons naturalistes et de sons abstraits, de la transformation de ceux-ci, et également de la force évocatrice de la musique.

Pistes pédagogiques

Accompagner la venue au spectacle

La venue au spectacle est toujours un moment plein d'émotions pour l'enfant.

Lui faire découvrir chaque fois que cela est possible la diversité des formes de création, éprouver ses émotions, enrichir son vocabulaire, développer sa sensibilité, aiguïser son sens critique sont une priorité pour son développement. **L'enfant est certes le spectateur de demain... il est d'abord un spectateur d'aujourd'hui !**

Le théâtre n'est pas le lieu du vrai, mais celui de l'illusion et de la convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être préparée et accompagnée. Mais entre des créateurs qui pourraient considérer que le spectacle est une fête qui se suffit à elle-même, et des enseignants qui souhaiteraient que les représentations définissent le sens du travail scolaire, la difficulté réside dans l'équilibre à trouver entre l'indépendance et le lien étroit d'une action complémentaire. **Le théâtre à l'école, c'est comme les sorties à la piscine, cela nécessite une préparation et il faut que tout le monde pense à prendre son maillot !**

Pour aider l'enfant à devenir un spectateur, mieux vaut le sensibiliser à ce qu'est une représentation théâtrale et non travailler sur un spectacle et son contenu. Il vaut mieux éviter les comparaisons du type « c'est mieux que les écrans » mais valoriser les caractéristiques propres du spectacle vivant.

On peut permettre de visualiser !

Décrire le lieu théâtral pour découvrir sa spécificité (ses espaces, ses métiers, son vocabulaire,...). Expliquer les rituels (l'installation en silence, le "noir" avant le début de la représentation, la délimitation entre l'espace scénique et l'espace du public)... Avec ceux qui en ont besoin, visualiser le trajet, permettre aux jeunes de proposer le meilleur trajet de l'établissement scolaire à la Salle de spectacle.

On accepte la prise de risque...

Malgré toutes les informations que vous posséderez en amont et qui vous donneront l'illusion de savoir à quoi vous attendre, aller au spectacle c'est accepter d'être surpris, dérouter, de ne pas en retenir tous la même chose...

C'est pourquoi on peut imaginer quelques situations de jeu permettant d'élaborer des «fictions», toutes légitimes... mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on préparera les enfants (et les enseignants !) à accepter, après la représentation, les « interprétations » différentes : **après un spectacle, chacun ses émotions, chacun sa vérité !**

Les petits trucs

JUSTE AVANT

Juste avant d'entrer dans la salle, **je "fais le vide"** (et j'en profite pour passer aux toilettes !) : je ne suis plus ni à l'école, ni au stade, ni à la maison, ni avec les copains, ni...

Bref, ça commence bientôt : je suis prêt à recevoir le spectacle et c'est pour moi que les artistes vont "jouer".

APRÈS

Pour éviter les jugements trop rapides et trop brutaux ("super", "génial", ou bien "j'ai pas aimé du tout", "c'était nul", etc.), on peut laisser un peu de temps...

J'essaye d'abord de retrouver tout ce que j'ai vu, entendu, compris, senti, ...

Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant, en parlant avec des adultes ou mes camarades. J'ai absolument le droit de garder pour moi les choses très personnelles que j'ai ressenties, ou ma façon d'avoir compris le spectacle (même si ce n'est pas celle des autres).

Si j'y ai pris du plaisir, si j'ai appris quelque chose ou si je me suis senti "grandir" grâce au spectacle, je me promets d'y revenir et d'y amener des camarades qui ne savent pas encore comme c'est bon !

PENDANT

La lumière s'éteint dans la salle : je ne "manifeste" pas.

Ça serait dommage de commencer comme ça : mieux vaut savourer l'instant.

C'est fragile un spectacle, et mes camarades - public comme moi - ont eux aussi droit à leur confort et au silence.

Je ne parle pas à mes voisins, ni aux artistes (sauf s'ils m'y invitent bien sûr !) : je fais "l'éponge" en dégustant tout ce qu'on m'offre.

Je n'ai pas besoin de commenter ce qui se passe : mon voisin voit la même chose que moi et entend la même chose que moi, mais son interprétation et son cheminement émotionnel et sensible lui est propre : je le laisse tranquille !

Avant le spectacle : et si on philosophait ?

Les ateliers créés en accompagnement du spectacle **Sous la surface** visent à leur faire considérer la tentative comme un outil créatif, leur permettant de se dépasser et de gagner en confiance. Différentes pistes de travail peuvent être explorées. Le contenu sera ajusté en fonction du nombre de participant.e.s et de la durée de l'atelier.

Sensibilisation à la philo

Échanges de paroles autour du brouillon

Se raconter une "expérience" de brouillon.

L'avez-vous gardé ? Jeté ? Pourquoi ?

Quelle émotion est liée à cette expérience ? Est-ce grave de rater ? En avez-vous peur parfois ?

Suite à ces expériences partagées, il est possible d'extraire une liste de mots qui racontent le regard que nous portons sur le brouillon (c'est « sale », « désordonné », « mal » écrit, « mal » rédigé, etc...)

Comment pouvons-nous le considérer autrement ?

Ateliers pour cycles 2-3

La séance durera 1h à 1h15 en classe entière. Il est à privilégier un espace où les élèves se sentent bien, où l'on peut faire un « cercle » de chaises par exemple mais aussi profiter d'un grand tableau, plutôt en cercle. L'animateur et l'enseignant.e font partie du cercle.

La séance s'ouvrira avec une pratique de l'attention, moment de 2 à 3 minutes, guidé, pour se recentrer et « être à soi ».

Après l'exploration d'un support (album de littérature jeunesse ou photolangage), nous conceptualiserons la notion de l'erreur, de la faute. Cette conceptualisation en groupe classe permettra un chemin de pensée collective, vers une problématisation.

Pour garder trace de la séance et permettre la poursuite des échanges selon les besoins/envies des enseignant.e.s, il est possible de s'appuyer sur le Cahier du philosophe fourni en ANNEXE.

voir les deux séances préparées en ANNEXE. Elles peuvent également être animées par Anne Dourlhès-Pierre, médiatrice culturelle et animatrice d'ateliers philo.

Après le spectacle :
souvenirs sous la surface...

Après le spectacle, il est important d'**activer la mémoire à chaud**, de mettre des mots sur des émotions et des réflexions du spectacle. L'idée est d'accepter les différences de réceptions, de fixer la mémoire et d'aller vers le développement d'une analyse.

Dans un premier temps il est important de faire appel au ressenti d'amener les enfants exprimer leurs sensations les éléments de savoir viendront par la suite.

Exprimer ses premières impressions

Proposer à chacun.e de **se rappeler une émotion suscitée** par un moment précis du spectacle et expliquer pourquoi : « à tel moment, j'ai ressenti de la tristesse, parce que... ». Accepter que le même moment puisse provoquer des ressentis différents et inviter les enfants à en ressentir la richesse.

Proposer à chacun.e d'évoquer **quel moment du spectacle** est le plus important pour lui/elle en mode foire aux questions : chaque élève écrit une question sur un papier, on fabrique une pioche et on partage collectivement.

Réaliser un **portrait chinois** « si le spectacle était une couleur... » pour travailler sur la mémoire sensorielle...

Proposer un **travail individuel** : est-ce que j'ai appris quelque chose pendant le spectacle ? Est-ce que le spectacle m'a rappelé quelque chose ? Une idée importante ? Ou quelque chose qui m'est arrivé à moi ou que j'ai vu ? Pourquoi est-ce que le spectacle m'y fait penser ?

Après le spectacle : souvenirs sous la surface...

En mémoire différée, on peut même aller plus loin !

Activer **les cinq sens** : autour d'un visage dessiné distribué aux élèves et les inviter à compléter - à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, du cerveau - des bulles ou chaque organe dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle.

Selon l'âge des élèves, proposer un travail de l'écrit, trouver **les arguments pour convaincre** quelqu'un d'autre d'aller voir le spectacle.

Proposer un travail graphique en créant **une nouvelle affiche** pour le spectacle.

Reformuler l'histoire pour la fixer dans sa mémoire et en comprendre les articulations collectivement ou individuellement :

- Raconter l'histoire avec ses mots : sous la forme d'un jeu oral, quelqu'un dit une phrase, un autre continue...
- Seul ou en groupe, choisir dix mots qui font penser au spectacle. Ecrire un texte en utilisant ces dix mots
- A partir de photos du spectacle à remettre dans l'ordre, écrire ou raconter le déroulé de l'histoire

Crédit Antoine Aubry

Propositions d'ateliers avec la Compagnie Écailles

Essai sur la tâche

Valoriser « l'erreur » comme nécessaire à l'apprentissage et la tâche dans ce qu'elle nous inspire

A l'aide d'encres colorées et de feuilles de papier canson, les enfants travaillent sur la création de leur propre brouillon en utilisant des taches d'encre sur du papier. Ils explorent ce que ces « accidents » peuvent révéler en termes de formes, de couleurs et d'émotions.

Cette tâche va les guider à dessiner au feutre noir une forme, une créature, une chose figurative ou abstraite.

La restitution collective nourrira la perception de la notion de tâche créative.

Le brouillon comme étape de transformation

Le brouillon et ce qu'il raconte de nous, de nos émotions

Jeux de mouvement - le papier sensible - l'intimité de l'être

Les participants découvrent la dynamique du mouvement du papier, apprenant à observer et reproduire physiquement les mouvements et transformations de cette matière. Sa légèreté, son tremblement, sa fragilité, sa tenue, sa souplesse, etc...

Au cours d'une exploration corporelle sensible et dynamique, les participants explorent leur rapport au brouillon et à la notion d'échec, de honte, de peur, de frustration, de colère ; et de réussite : la joie, la satisfaction, la fierté, l'orgueil.

Plusieurs exercices composent cette exploration tour à tour individuelle et collective : le brouillon à envoyer dans la corbeille, l'exagération des émotions dans le corps, la reproduction physique des mouvements et transformations du papier (il tremble, se raidit, se ressaisit, se recroqueville, s'allonge, etc...), l'expérimentation silencieuse ou en musique de l'espace avec les grands papiers « tyvek » (créer des décors, se mettre en scène, changer d'échelle d'exploration).

Jeux d'objets - le brouillon marionnettique

L'expressivité du brouillon et le papier sculpté.

Note : froisser et mettre en boule un papier peut être un geste difficile à réaliser pour un enfant. Ici il va aider à mettre en jeu une marionnette.

L'intervenant.e montre le principe de la marionnette à fabriquer et les « codes » de manipulation.

Partant du motif de boule froissée qui représente notre brouillon, les participants vont créer une marionnette de « bureau ». La boule froissée est une forme brute sculptée qui donnera lieu à la tête de notre personnage. L'atelier permettra de créer un corps à cette première forme, grâce à du papier froissé, coupé et scotché avec du scotch papier et d'explorer quelques manipulations de marionnette sur table afin de faire vivre et parler la marionnette-brouillon.

Jeux d'ombres - le brouillon et ses secrets

Les participant.e.s explorent le jeu des ombres en structurant et sculptant le papier froissé pour découvrir ce qu'il peut révéler.

Derrière un écran en place pour des projections d'ombres, l'intervenante montre les différentes transformations nées du papier sculpté, en perpétuel mouvement. Ce jeu fait écho au travail sur la tâche et au pouvoir de suggestion de celle-ci.

Les enfants déploient un brouillon en ombre et les spectateur.ri.ces observent et partagent ce qu'ils voient.

Jeux de lumières - le brouillage par la couleur ou l'art de la rature

Les participants vont jouer avec leur perception grâce au principe exploré dans le spectacle, de couleurs animées par la lumière.

Sur une feuille de papier, les participant.e.s dessinent (peinture ou feutre) en bleu. Une fois sec, l'enfant rature ou brouille comme ils le souhaitent ce dessin avec des couleurs dans les tons rouges.

Grâce à la lumière rouge, le brouillon sera révélé au contraire du dessin original.

Cet atelier peut donner lieu à une exposition animée sur des thèmes aussi variés que « ce que nous souhaitons cacher », « l'erreur », « la censure », etc...

Albums jeunesse

Pour les plus jeunes jusqu'à 8 ans

Faire des erreurs ? Jamais de la vie ! Par Claudia Turmel et Alice Lemelin aux Editions Victor et Anais, 2023
978-2-89838-083-9

Igor le castor a très hâte de commencer l'école. Son objectif est de devenir aussi incroyable que son enseignant. Pour y arriver, il devra être absolument parfait et surtout, SURTOUT, ne pas faire d'erreurs, sinon...

Un bon point pour Zoé de Peter-H Reynolds aux Editions Milan, 2012
978-2-74595-881-5

Ce livre est un classique de la littérature jeunesse anglo-saxonne. Il invite les enfants à faire leurs preuves, à dépasser leurs peurs, à s'exprimer avec créativité grâce au regard encourageant d'adultes bienveillants. Un livre pour renforcer la confiance en soi des enfants et les inciter à découvrir l'artiste caché en eux... mais aussi à essaimer la bienveillance autour d'eux.

Pour les plus grands enfants

Ose ! de Kobi Yamada et Elise Hurst aux Editions le lotus et l'éléphant, 2022
ISBN 978-2-01-716896-6

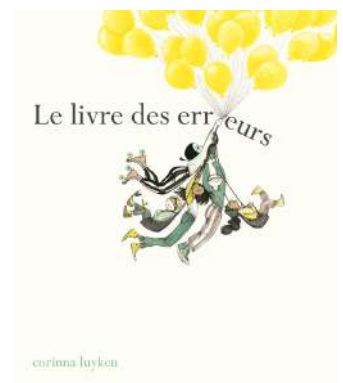
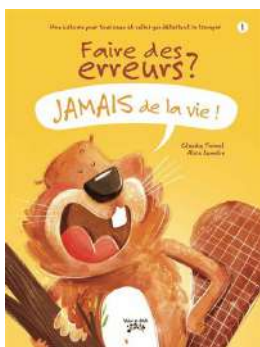
Comment savoir si c'est possible si tu n'oses pas essayer ? L'échec s'accompagne souvent de déceptions, mais il a beaucoup à offrir. C'est une étape nécessaire pour apprendre, grandir et s'améliorer. Il peut nous révéler à quel point nous tenons à quelque chose et tout ce que nous sommes prêts à mettre en œuvre pour l'obtenir. Il nous force à reprendre courage pour pouvoir oser.

Juste un caillou de Vanessa Mourey Soriano aux Editions Bel Et Bien, 2022
978-2-490984-05-3

Qu'est-ce qui fait notre valeur ? Le regard des autres ou celui qu'on porte sur soi ? Nos réussites ou les leçons de nos échecs ? C'est l'histoire d'un caillou, le cheminement d'un enfant : une rencontre pleine d'éclats.

Le Livre des erreurs de Corinna Luyken aux Editions Kaléidoscope, 2019
978-2-87-767612-0

Un dessin. Une tache. Oh, non ! Dans ce livre, tout a commencé par une erreur. Une ode à l'imaginaire et à la créativité pour regarder ses erreurs avec bienveillance

Ressources thématiques Philo

Cahier de tâches de Claire Fay aux Editions Panama, 2008

978-2-75-570364-1

Les écoliers de jadis, c'est bien connu, se démenaient pour éviter les coulures d'encre sur leurs cahiers, mais ici il y a un malin plaisir à en remplir celui-ci où, de la jolie tache à la sale tache, de la tache normande à la tâche à remplir, des éclaboussures d'encre résolument évocatrices se succèdent et invitent, le temps de la lecture, à lâcher un peu son stylo et laisser couler l'imagination.

Les Cinq Malfoutus de Béatrice Alemagna aux Editions Hélicium, 2014

978-2-33-003055-1

Ils sont cinq mal foutus (l'un est troué, le deuxième est plié en deux, le troisième est tout mou), avec des idées à leur image. Un jour, ils rencontrent LE parfait ! Un album poétique et sensible, ode aux défauts et aux particularités de chacun.

Qui s'attache aux tâches ? de Marc Solal et Matthieu Samat aux Editions Motus, 2021

978-2-36-011102-2

Dans cet album, c'est la tâche qui parle... Elle se raconte et dit sa tristesse de n'être jamais la bienvenue, ni à l'école, si sur un vêtement, de loisir ou de travail. Jusqu'à ce que notre héroïne se retrouve par hasard parmi d'autres taches, de différentes couleurs, sur le tableau d'un peintre.

La mésaventure d'Iwona Chmielewska aux éditions Format, 2016

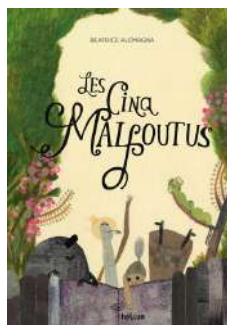
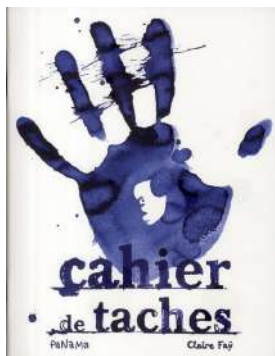
978-8-36-148893-4

Une jeune fille repasse la nappe préférée de sa maman, un souvenir précieux brodé par la grand-mère. Mais voilà, elle se perd dans ses pensées et le fer à repasser laisse une trace indélébile sur le joli tissu ! Quelle mésaventure !

Le Dragon bleu et le dragon jaune de Philippe Soupault, Zhongyao Li et Ré Soupault aux Editions Père Castor, 2006

978-2-08-163384-1

Un conte coréen traditionnel. L'histoire de l'empereur du pays du Matin calme qui commande à un artiste-peintre un paravent pour orner son palais où figureront deux dragons, l'un bleu, l'autre jaune.

Des inspirations artistiques

L'exposition Gribouillage / Scarabocchio de Léonard de Vinci à Cy Twombly au Palais de Beaux arts à Paris, 2023

Réunissant plus de cent-cinquante œuvres originales de la Renaissance à l'époque contemporaine, Gribouillage / Scarabocchio met en lumière l'un des aspects les plus refoulés et les moins contrôlés de la pratique du dessin. En abordant les multiples facettes du « gribouillage », du croquis barbouillé au revers des tableaux au griffonnage faisant œuvre, l'exposition révèle comment ces gestes graphiques expérimentaux, transgressifs, régressifs ou libératoires, qui semblent n'obéir à aucune loi, ont de tout temps ponctué l'histoire de la création artistique.

Il existe un catalogue d'exposition.

Des essais pour les grands

Les vertus de l'échec de Charles Pépin aux Editions Pocket Agora, 2018

978-2-26-628542-1

L'échec n'a pas bonne presse, et pourtant, s'il n'était pas justement l'unique moyen d'apprendre, de comprendre, de découvrir, d'oser... bref de réussir ; Les vertus de l'échec, en détaillant chacun des aspects positifs de l'échec, et riche d'exemples divers, en fait sa célébration, on referme l'ouvrage en ayant changé de vision !

L'échec, comment échouer mieux de Claro aux Editions Autrement, 2024

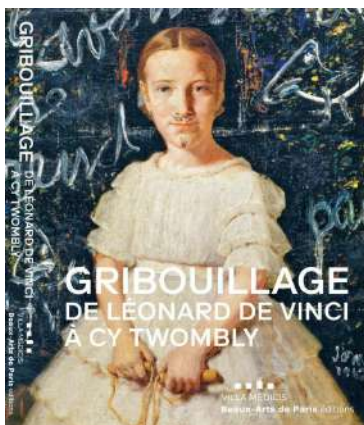
978-2-08-043667-2

Seul l'exercice de l'échec permet d'élargir le champ des possibles. Si, comme le disait Beckett, il importe d'échouer mieux, c'est sans doute parce que créer ne veut pas dire réussir, mais plutôt soutirer à l'obscurité un aveu de lumière. Au risque, consenti, d'aboutir à une impasse - c'est là non une malédiction, mais une chance.

L'étude universitaire « Le brouillon scolaire, ce « saliscrit » du Dr. Latifa Kadi - Université d'Annaba

<https://gerflint.fr/Base/Algerie2/kadi.pdf>

Comment surmonter ses échecs ? Philomag n° 103 - Octobre 2016 avec Charles Pépin, auteur des Vertus de l'échec

Ressources thématiques Philo

Un Podcast

Emission La question philo sur France Inter, de Charles Pépin

4 minutes, diffusé le 23 novembre 2024

Charles Pépin répond à Léa : "A quelles conditions un échec peut-il être vertueux ?"

<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-question-philo/la-question-philo-du-samedi-23-novembre-2024-8005560>

Des outils philo à exploiter en classe

Philéas et Autobulle, les enfants philosophes

Le mag philo des 8- 13 ans

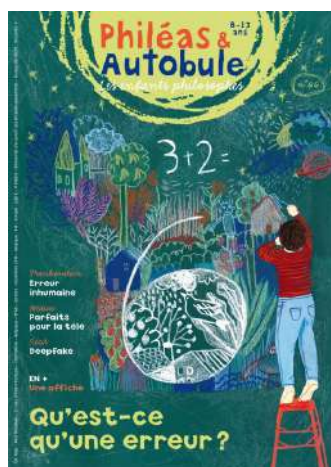
N°66 – octobre 2019

Qu'est-ce qu'une erreur ?

Faire une erreur de calcul, une faute d'orthographe, dire un mot pour un autre, se tromper de numéro de téléphone, de chemin : ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde ! Les conséquences d'une erreur peuvent être anodines ou, au contraire, dramatiques. Quand une erreur devient-elle « grave » ?

Dossier pédagogique disponible en ligne

<https://phileasetautobulle.be/dossier/quest-ce-quune-erreur/>

Hervé Tullet, l'incontournable !

Pour s'imprégner de l'artiste

Une expo idéale, un livre écrit à 4 mains avec Sandrine Granon aux Editions Bayard Jeunesse, 2020
979-1-03-632041-5

Le livre « Une expo idéale » est un livre qui se visite comme une exposition et invite petits et grands à regarder et manipuler des œuvres de papier. C'est un livre qui joue avec notre regard et nous invite à créer dans une explosion de couleurs, de formes et d'inspiration.

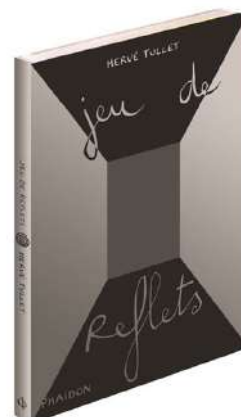
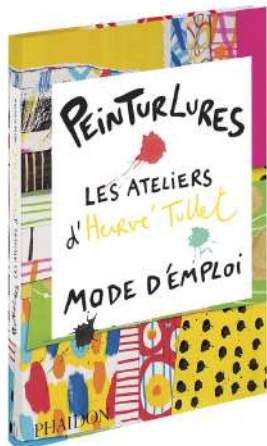
Peinturlures les ateliers de Hervé Tullet aux Editions Phaidon, 2015
978-0-71-486974-2

Cet ouvrage réunit les ateliers conçus par Hervé Tullet et fournit aux adultes tous les conseils nécessaires pour mener à bien des activités artistiques avec des enfants de tous âges. Hervé Tullet a réalisé des centaines d'ateliers dans le monde entier, dans des musées, des écoles ou des bibliothèques... A chaque fois, la magie opère : ses ateliers bouillonnent de créativité et les participants se métamorphosent en artistes, quel que soit leur âge ou leurs talents artistiques. Des taches, des éclaboussures ? Pas de problème ! De la peinture qui coule ? Très bien ! Quoi qu'il puisse se passer, Hervé Tullet vous indique comment aboutir à un chef-d'oeuvre.

Des livres jeu

Jeu de reflets aux Editions Panama, 2008
978-2-75-570348-1

Ici, tout est permis, rien n'est indiqué : il s'agit simplement de se laisser transporter par les découpes et les astucieux effets de miroir de ce livre. Jeu de reflets nous plonge en effet au cœur d'un univers singulier fait de formes qui se reflètent, se superposent, se transforment, et où l'on peut voir à travers les pages tout en y observant sa propre image.

Jeu dans le noir aux Editions Phaidon, 2012
978-0-71-486486-0

Un livre à lire uniquement dans le noir, imprimé avec une encre qui brille dans le noir, cet album offre un décollage immédiat pour l'espace. Préalablement exposé sous une lampe, l'ouvrage révèle son univers magique.

Jeux d'ombres aux Editions Phaidon, 2013
978-0-71-486554-6

As-tu entendu un bruit dans le jardin ? A l'aide d'une lampe électrique, tout deviendra magique. Quel est ce bruit dans le jardin ? Des monstres cachés dans les buissons ? Un loup égaré ? Allons voir de plus près !

Jeux de lumière aux Editions Panama, 2006
978-2-75-570077-0

Pour ce jeu de lumière un adulte est nécessaire. Dans le noir, avec une lampe électrique, tout deviendra magique. Sur les murs et sur le plafond, les fleurs se mettront à pousser et les poissons à s'envoler.

La Bataille de Couleurs aux Editions Bayard Jeunesse, 2022

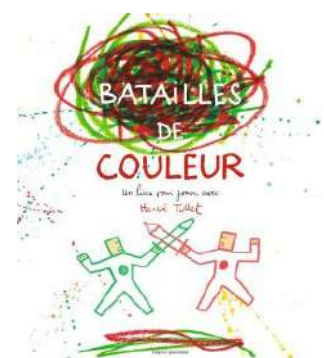
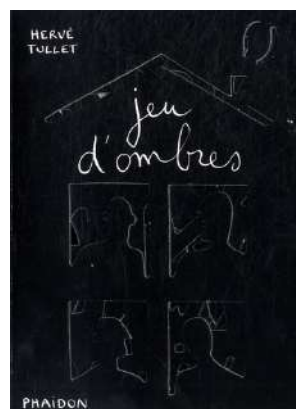
Prêt pour la bataille ? Des batailles de crayons, bien sûr... À un, à deux, trois ou quatre... On gribouille, on colorie, on s'amuse et, mine de rien... ça fait des dessins !

Un jeu

UN JEU aux Editions Bayard Jeunesse, 2016
Crée des suites logiques, des rythmes et des combinaisons de couleurs en piochant des pions et en complétant à tour de rôle de jolies cartes.

Un site à visiter : <https://herve-tullet.com/>

Ressources thématiques Art

Des livres avec des filtres de couleur

Humanissime : La beauté du corps humain révélé par la magie de filtres colorés de Rachel Williams et Carnovsky aux Editions Milan, 2023
978-2-408-03972-1

Découvrez le corps humain, à travers un époustouflant kaléidoscope de couleurs ! Grâce à un ingénieux système de filtres, « Humanissime » offre au lecteur une imagerie époustouflante et changeante de notre corps et de ses principaux systèmes à travers la vision des muscles, du squelette et des organes.

Illuminature : toute la beauté du monde animal révélé par la magie de filtres colorés de Rachel Williams et Carnovsky aux Editions Milan, 2016
978-2-40-802483-3

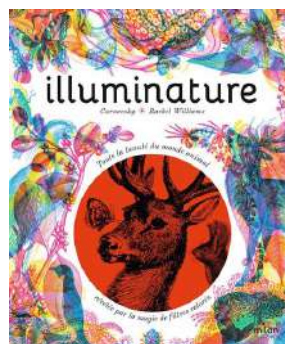
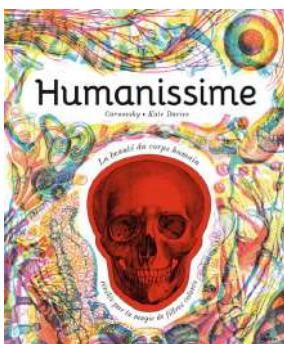
Le système interactif de filtres pour lire les différentes strates de l'image fait appel au sens de l'observation de l'enfant. En vert, l'enfant découvrira le milieu végétal ; en rouge, les animaux diurnes ; en bleu, les animaux nocturnes.

La forêt enchantée de Aina Bestard aux Editions Seuil Jeunesse, 2015
979-1-02-350551-1

Un ravissant ouvrage à admirer alternativement au travers de de filtres vert, rouge, bleu, permettant de révéler les graphismes cachés les uns ou les autres : Magique et bluffant !

Cache-Cache Ville de Vincent Godeau et Agathe Demois aux Editions Seuil Jeunesse, 2018
979-1-02-350927-4

Une loupe à filtre rouge est encadrée dans la couverture du livre. En la faisant glisser sur les images, au fil des pages, l'enfant fait apparaître l'intérieur des bâtiments rouges et découvre le quotidien farfelu des habitants de Cache-cache ville.

Ressources thématiques Art

Des livres jeu avec le noir

Le grenier de Mona Leu-leu aux Editions Seuil jeunesse, 2017

979-1-02-350863-5

Un livre imprimé avec des encres invisibles... et une lampe magique pour les révéler !

Un album fascinant à explorer muni de la lampe magique pour découvrir les secrets colorés d'un mystérieux grenier.

Le livre noir des couleurs de Menena Cottin et Rosana Faria aux Éditions Rue du monde, 2007

978-2-35-504002-3

Un album tout en noir où seuls les textes sont en blancs, les illustrations étant légèrement en relief et en noir brillant sur papier mat. Un comble pour un livre sur les couleurs ! A travers le récit de Thomas, enfant aveugle, les couleurs sont ici vécues comme des sensations, et nous sommes invités à les regarder autrement.

Des livres jeu avec le papier

L'enfant chasseur de Adrien Parlange aux Editions Albin Michel Jeunesse, 2015

978-2-22-631841-1

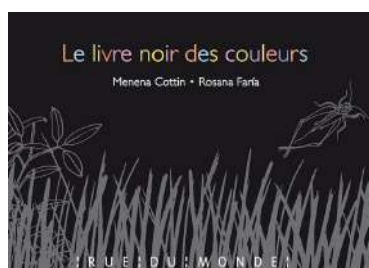
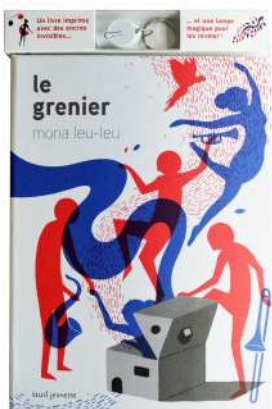
Tout fait sens dans cet album à la fabrication élégante et ludique, parfaite en tout point, conçue pour servir un projet de création qui, s'il est sophistiqué, ne s'en adresse pas moins aux enfants, pour leur parler de la peur et du désir de l'inconnu, des espaces sauvages, ou ceux familiers, de l'affection. Un dispositif utilisant un transparent imprimé, superposé aux images bicolores fait non seulement apparaître le personnage principal, mais aussi un élément clé de la page.

Monsieur 2D de Bruno Heitz aux Édition du Rouergue, 2012

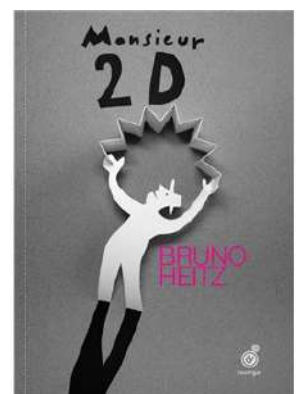
978-2-8126-0399-0

Monsieur 2D découpé dans une feuille de papier découvre avec curiosité un monde en 3 dimensions. D'un accordéon il fait un escalier, s'enfonce dans ce monde inconnu et aura vite pour objectif de refaire «surface» pour retrouver sa condition. Les constructions en papier de Bruno Heitz (photographiées en noir et blanc) se déplient avec une simplicité magique.

Un livre très rigolo, minimaliste et intelligent qui revisite avec humour le découpage et la création des silhouettes.

L'ENFANT
CHASSEUR

Un livre qui tache !

De l'art comme un cochon, Petit Manuel de la tache bien faite de Sandrine Andrews aux Editions Palettes, 2016
978-2-358-32201-0

Des taches, il y en a de toutes sortes. Miró, Pollock, Calder, Klee, Rothko et bien d'autres ont tous été fascinés par ce procédé artistique d'une liberté folle, jusqu'à transformer leurs taches en véritables chefs-d'œuvre ! Un seul mot d'ordre : tâcher d'être créatif !

Des jeux et des dispositifs pédagogiques

Lab Oh - Jeux d'ombre et de lumière aux Editions Bayard Jeunesse

Box d'optique sur les jeux d'ombres et de lumière : compréhension du phénomène grâce à un livret d'explications illustrées adapté aux enfants, rôles et les effets de la lumière, création de ses propres œuvres artistiques avec deux activités créatives, pour découvrir les artistes qui ont marqué l'histoire de l'art ici notamment grâce à la création de vitraux à la manière de Cocteau et la fabrication d'un théâtre d'ombres.

Kraul Waldschattenspiel - jeu des ombres

Jeu coopératif 2 en 1. Un jeu original et fascinant à jouer dans le noir, en famille. Un jeu unique parmi les jeux de société coopératifs. Dans la forêt, les nains se cachent au pied des arbres et veulent se réunir ensemble derrière un seul sapin. Mais gare à la lumière qui voyage dans la forêt... Si un nain est éclairé, il est immobilisé sur place jusqu'à ce qu'un ami puisse le délivrer.

Kit d'expérimentation ombres et lumières

Hop toys Solutions pour une société inclusive - HT7436

Ce coffret de 75 pièces s'utilise en supplément du coffret ombres multicolores magiques. Il propose des jeux et matériaux pour aller plus loin dans l'expérimentation autour des ombres, de la lumière et des couleurs : blocs translucides de couleurs différentes et de formes variées, cubes en bois, formes diverses, gemmes « gouttes de verre », planches « films » avec différents motifs

Pour contacter la Compagnie Écailles

Artistique – Coralie Maniez – 06 13 59 17 87

Production – Claire Thibault – 06 15 56 52 81

Ce dossier pédagogique a été réalisé par Anne Dourlhès-Pierre
www.bellespasserelles.fr à partir des éléments fournis par la Compagnie
Écailles et de recherches.

ANNEXE - 1

La Compagnie Écailles

° LA COMPAGNIE °

La compagnie Écailles, fondée par Coralie Maniez et Antoine Aubry, est née en 2023 et se situe dans le prolongement du travail de création engagé avec l'identité Juscomama créé en 2017 et initiatrice de deux projets jeune public et tout public : Les Petites Géométries (en tournée depuis 2017) et Les Géométries du dialogue (en tournée depuis 2018).

Ces spectacles, créés avec l'interprète marionnettiste Justine Macadoux et le créateur sonore Antoine Aubry, ont été accompagnés par la boîte de production Le Ballet Cosmique basé à Lyon.

Aujourd'hui, forts de cette expérience et de ces créations, nous décidons, avec l'auteur et créateur son Antoine Aubry de monter notre structure basée en Seine-Saint-Denis.

Cette nouvelle création *Sous la surface* invite le spectateur dans un monde de couleurs, de matières vivantes et sonores. Nous souhaitons imaginer des spectacles cogénérationnels, dans lesquels petits et grands se retrouvent et partagent un moment complice.

Écailles porte au coeur de son travail de recherche la question du dialogue en tentant d'inventer de nouveaux langages. Réinventer le masque aujourd'hui en est une proposition.

Portée par une démarche artistique profondément nourrie par les arts plastiques, la compagnie Écailles se saisit des matières et les explore jusqu'à en élaborer une grammaire singulière. Cela passe par le masque, la marionnette, le dessin, le geste, le son, etc... Tous outils et disciplines capables de s'accorder ensemble pour créer un univers nouveau au sein duquel un récit peut naître.

Les sujets qui s'invitent dans la matière sont universels, ils questionnent nos relations, aux autres et au monde. Des questions sociologiques et philosophiques qui découlent d'un langage nouveau avec la matière visuelle et sonore que nous manipulons. Il y a l'idée d'une expérience partagée avec le spectateur, de quelque chose de brut réalisé en direct, le goût pour l'artisanat et la performance.

Coralie Maniez & Antoine Aubry

Compagnie ECAILLES

Artistique - Coralie Maniez - 06 13 59 17 87

Production - Claire Thibault - 06 15 56 52 81

° DISTRIBUTION °

L'EQUIPE

Mise en scène - Coralie Maniez

Ecriture plateau et création sonore : Antoine Aubry

Regards Extérieur : Laura Pazzola

Regard écriture : Aurianne Abécassis

Interprètes : Camille Thomas en alternance avec Magali Öhlund et Coralie Maniez en alternance avec Bérénice Guénée

Conception des masques, Ombres et Décor : Coralie Maniez. Marion Benages et Boualem Bengueddach.

Costumes et : Marion Benages

Créateur lumière - régisseur général : Mickaël Phillis et Pascal Nougier

Chargée de production et diffusion : Claire Thibault

PRODUCTION

Compagnie Écailles - Coralie Maniez

La compagnie ECAILLES est implantée en Île de France dans le département de Seine Saint Denis (93).

PREMIERS SOUTIENS - PARTENAIRES - COPRODUCTEURS

Ce projet de création est lauréat des dispositifs de soutien à la production et diffusion des réseaux PJP49 - Maine et Loire & la TRIBU - PACA - sur 2024.

PARTENAIRES de production : Les Tréteaux de France - CDN d'Aubervilliers (93), Le Théâtre de Sénart, Scène Nationale (77), La Villette et l'Espace Périphérique (75), Le Carré de Sainte Maxime (83), Le Théâtre à la Coque, CNM d'Hennebont (56) et le Théâtre de Laval - CNMA (53).

Financeurs institutionnels en cours de sollicitation : Drac et Région Île De France - en cours.

CAMILLE THOMAS

Comédienne – marionnettiste

Formée à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle (A.I.D.A.S.), école pluridisciplinaire, elle cofonde en 2012 la Compagnie Avanti!, qui se propose de revisiter les textes classiques à travers le prisme de la commedia dell'arte et monte Les Fourberies de Scapin (Prix Molière 2013), Le Mariage de Figaro, tous deux présentés à Avignon en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016, ainsi que Les Fables de Madame Jeanne, création 2021 à partir des Fables de La Fontaine. Dans une volonté de diversifier son approche de la création théâtrale, elle travaille avec des metteur-e-s en scène de différents horizons, dont Claude Merlin, Natascha Rudolf, Pascal Arbeille, Laura Lutard et Jean-Hervé Appéré. Elle rencontre en 2021 Anthony Diaz et intègre la Cie A Kan la Dériv', avec qui elle découvre et approfondit le travail de la marionnette, notamment à travers le spectacle JEU et différents ateliers. En collaboration avec la compagnie Ligne 9 Théâtre depuis 2011, elle joue le rôle-titre dans Iphigénie et est assistante mise en scène de Praxys et de La Tour de Balbel, représenté à la MC93 à Bobigny en septembre 2018.

ANTOINE AUBRY

Auteur - Créateur Sonore

Compositeur de musique au sein de plusieurs projets musicaux, c'est après plusieurs années en tant que monteur image et monteur son pour le cinéma et la télévision (Patrick Grandperret, Edouard Baer, Olivier Ducastel & Jacques Martineau, Danis Tanovic) qu'il œuvre aujourd'hui à la création sonore et musicale pour le spectacle vivant, notamment au sein de La Cie Juscomama (Les Petites Géométries, Les Géométries du Dialogue) et de la Cie La Nébuleuse de Septembre (La Promesse, L'Exercice du Super-Héros).

MICKAËL PHILLIS

Créateur lumière - régisseur général

général Michaël Phillis a beaucoup joué aux Léo dans sa tendre jeunesse. Fait du karaté et joué de la guitare basse dans son adolescence. Après son Bac-Pro d'Electrotechnicien, il est allé se sociabiliser dans une fac « Arts du Spectacle » et participe à la vie associative et intègre des compagnies de théâtres en tant que régisseur lumière et constructeur. Ensuite de 26 à 32 ans, il est la gouvernante de l'Hostellerie de Pontempeyrat (lieu de formation et de recherches artistiques pour les professionnels du spectacle vivant). Cette expérience sera déterminante puisqu'il rencontrera une multitude de compagnies et de langages artistiques très variés. A 33 ans, après avoir accueilli beaucoup d'artistes, il décide à son tour d'être accueilli par les lieux de résidences et salles de spectacles en travaillant avec des compagnie telle que la cie d'un Ours/Olivier Debelhoir, L'immédiat /Camille Boitel, la cie Juscomama, la cie des Clous, la cie Aléas, le Groupe Zur, L'agence touriste, ARN/ Laurent Chanel, La Mondiale Générale, La Seconde Tigre/Pauline Laidet, La Quicailleterie moderne, et des groupes de musique comme Le Surnatural Orchestra, l'Imperial Quartet-Orpheon-Pulsar, Le Magnétic Ensemble, le Parquet. Pour toutes ces équipes, il endosse soit le rôle de régisseur général et/ou lumière et/ou son et/ou plateau et/ou éclairagiste et/ou scénographe-constructeur et/ou interprète. A 41 ans, il est content.

° BIOGRAPHIES °

CORALIE MANIEZ

Metteure en scène - plasticienne, marionnettiste et comédienne

Coralie est marionnettiste plasticienne et metteure en scène. Après des études en cinéma et un diplôme de monteuse image, elle se forme aux arts plastiques et intervient pendant 8 ans en tant que peintre sculpteur aux ateliers décor de la MC93 de Bobigny. Durant cette période elle conçoit des scénographies et construit des décors pour le théâtre et le film d'animation. En 2008 Elle développe la construction de marionnettes, masques et accessoires et collabore régulièrement avec la Cie Philippe Genty, la Cie Bouche à Bouche, le collectif Mazette ! ou encore la cie de mimes Mangano-Massip. En tant que metteure en scène et interprète marionnettiste, elle travaille notamment avec Cécile Vitrant, Emilie Chevrillon, Alan Payon, Lucile Beaune, Natyelli Mora, Laura Pazzola. Elle crée avec Justine Macadoux en 2016 et 2018 «Les Petites Géométries » co-produit par le Théâtre Paris Villette et «Les Géométries du dialogue», spectacles reposant sur un principe de jeu masqué animé par le dessin, actuellement en tournée

LAURA PAZZOLA

Comédienne – marionnettiste

Diplômée de l'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de Paris et à l'Université de Cagliari en Histoire de l'art et du patrimoine, elle a suivi la formation de Magie Nouvelle au Cnac (Centre National des arts du cirque) Depuis 2015 elle est professeur-intervenante en Jeu et en accompagnement artistique à l'ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois) et dès 2017 au CNAC (Centre National des arts du cirque Chalons en Champagne). Elle crée des spectacles inédits in situ qui s'inscrivent dans une recherche au long cours sur les formes du théâtre populaire et travaille entre France et Italie en collaboration avec plusieurs compagnies et centres de création. Actuellement, elle collabore avec le collectif Micro Focus sur le projet de rue Ekivoke et joue dans le spectacle Les Géométries du Dialogue de la Cie Juscomama. En 2021 elle s'associe à la marionnettiste, plasticienne et metteuse en scène, Coralie Maniez sur différents projets et fonde avec le vidéaste Ulysse Fiévé la structure Camélopard. Elle travaille aujourd'hui sur sa nouvelle création Canari cancan, qui est en ce moment accueillie en résidence de recherche par le Théâtre d'Arles.

MARION BENAGES

Costumière

Marion Benages crée des costumes pour l'Opera, le Theatre et la danse. Elle est Diplômée d'Esmod en 2011, et de l'Ecole supérieure des Arts et Techniques du Theatre (ENSATT) en conception costume de scène en 2013. elle signe plusieurs créations au Theatre, dont Dommage que ce soit une putain avec la Cie la Folie nous suit, Donc Juan avec la Cie Dynamite, Medea Nunc Sum pour le collectif la viande , le Moche et Remi béton avec la cie studio Monstres. Dans le domaine de la danse également avec le chorégraphe Louis Barreau sur Klisis Kliseis, Variations a l'ombre, et Montagnes dorées, ainsi qu'avec Fabrice Mazliah pour une création à l'Opera de Lyon en 2021.

Elle travaille régulièrement pour l'Opera, avec Jean Romain Vesperini, la flute enchantée et le Barbier de Séville, créé a Corte, avec Jean Lacornerie, Borg et Thea , Pajama Game, et The Music Man, en coproduction avec le Théâtre de la Croix rousse et l'Opera de Lyon; ainsi que Calamity jane/Billy the kid. Dernièrement, elle a travaillé pour La Sérénade , créé à l'Opera d'Avignon. Elle collabore aussi avec la metteure en scène Claire Manjares, pour la cie Op' la, avec Elixir de Amore et Une autre Histoire de Manon... créé à l'Opera de Saint Etienne en 2023. Elle est membre fondatrice de la compagnie de théâtre Les enfants sauvages, dirigé par Alan Payon.

CLAIRE THIBAUT

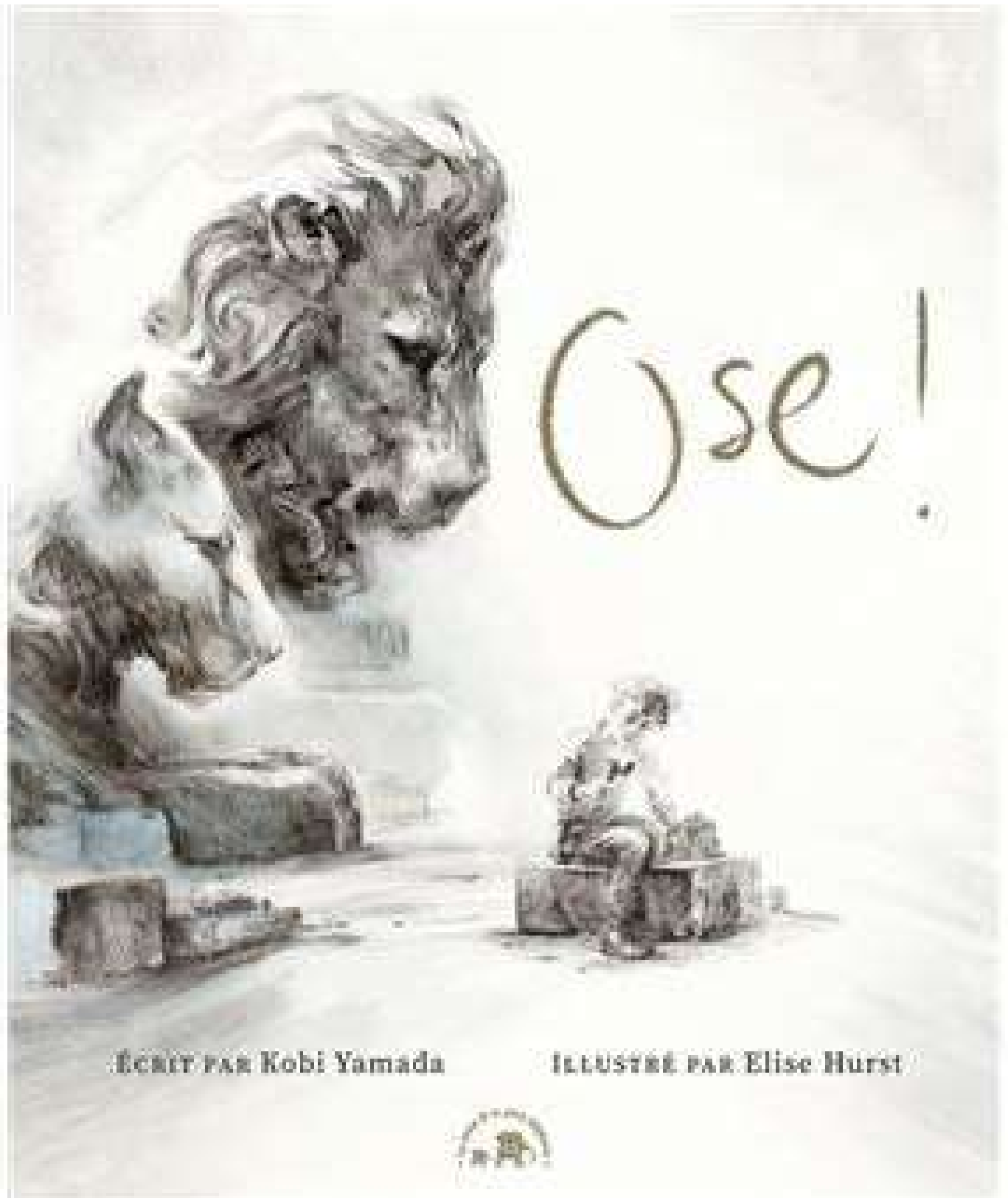
Administratrice de production et chargée de diffusion

Claire se forme aux métiers de la culture (médiation, production de spectacle et d'événements...) entre 2009 et 2014. Après un passage au Festival d'Avignon, en tant qu'assistante de production, elle travaille pour Grand Ensemble - bureau d'accompagnement dirigé par Marie Roche. En Aout 2015, elle intègre l'équipe de la Compagnie l'Artifice - La Minoterie, Scène conventionnée, au poste de chargée de diffusion des créations de Christian Duchange. Elle y rencontre Eleonora Ribis - compagnie MELAMPO - et Lucile Beaune - compagnie INDEX - dont elle accompagne aujourd'hui les créations en production et diffusion. Son parcours l'amène a se positionner sur l'accompagnement et développement de projets artistiques.

ANNEXE - 2

Déroulé Atelier philo avec l'album Ose !

Ose ! de Kobi Yamada et Elise Hurst

éditions le lotus et l'éléphant, 2022 – ISBN 978-2-01-716896-6 – 15 €

Contenu	Modalité
PRÉSENTATION Je vous propose de participer à un atelier de philosophie, un cercle de pensée C'est quoi la philosophie ? L'art des questions, pas des réponses ! Le cadre de l'atelier : Trois règles d'or aux ateliers philo ➤ Sincérité : je dis ce que je pense, je pense ce que je dis ➤ Respect : je prends soin de l'autre ➤ Doute : mes certitudes remises en question Règles de discussion : ➤ S'écouter ➤ S'efforcer d'être clair et concis ➤ S'adresser au groupe ➤ Être cohérent par rapport à la dernière intervention ➤ Ne pas se couper la parole On peut inscrire ces mots sur des cartes, cela rend le moment plus ludique ! On va parler des erreurs, de l'échec, de se tromper... Et bien dans cette séance aussi, il n'y a pas une mais plein de réponse possible On peut dire tout ce qu'on pense Tout peut se dire mais tout ne se vaut pas ! La philo, ce n'est pas dire ce que tu dois penser ! On réfléchit ensemble, comme un grand cerveau. Chaque idée permet de réfléchir ensemble <u>C'est une communauté de recherche scientifique</u>	Grand groupe
PRATIQUE DE L'ATTENTION Un atelier philo, ça démarre avec un petit temps individuel, pour soi C'est peut-être nouveau ? Ça peut paraître bizarre, on peut avoir envie de rire Expliquer : silence, rien à réussir, la durée Signe sonore pour début et fin de pratique si on le souhaite <u>Proposer</u> de fermer les yeux Ce qui est important : Cercle – Accueil - Sécurité – Histoire - Rythme - Voix - Plaisir - Calme - Regards - Détente <u>Pourquoi ? A quoi ça sert ?</u> ➤ pour muscler sa concentration ➤ pour être ensemble ➤ pour se poser, ici et maintenant ➤ pour être présent à soi – se relier à ses sensations corporelles <u>Remercier d'avoir joué le jeu...</u>	OUTIL Petit bambou Ecole ? Instrument de musique doux

C'EST QUOI LA PHILO ? Maintenant qu'on est prêts, on peut se demander : c'est quoi la philo ? <i>Philo-sophia = amour de la sagesse, de la connaissance</i> Il y a presque 3 000 ans, Socrate. Un philosophe. Il posait des questions <i>Ah bon ? Tu en es sûr ? Mais pourquoi ? Comment le sais tu ?</i> C'est quoi une question philosophique ? <i>Des questions / que les hommes et les femmes / se posent depuis toujours</i> Faire nommer des notions comme l'Universalité, l'Intemporalité, l'Humanité	On peut illustrer avec une image / peinture / sculpture de Socrate								
ALBUM OSE ! En grand groupe Restitution de l'histoire Attention aux interprétations ! Chaque élève fait une seule phrase type nominale (10 minutes) <i>Etapes de l'histoire</i> <i>Un enfant devant une sculpture : « je n'en serai jamais capable »</i> <i>Le sculpteur : « s'y mettre, toi aussi tu peux le faire »</i> <i>L'enfant à la recherche de la sensation de créer, mais peur d'échouer.</i> <i>Risque de faire / peur de l'échec</i> <i>Obsession / rêve >< réalité difficile</i> <i>Echec est temporaire et nécessaire</i> <i>Comparaison avec la marche du tout-petit</i> <i>L'enfant réessaye, travaille dur</i> <i>Audace / Courage / Persévérance</i> <i>Même si le rendu ne lui convient pas</i> <i>Le sculpteur lui dit qu'il doit être fier de ses échecs « nous sommes nos échecs »</i> <i>Le sculpteur lui confie un « secret »</i> <i>« quand on n'a plus peur d'échouer, on n'a plus peur de réussir »</i> <i>Un autre enfant arrive... transmission ...</i> En petit groupe (3 maximum), formuler des questions à visée philosophique sur le thème « écrire toutes les questions que vous vous posez, ou que l'on peut se poser (en tant qu'humain), sur le fait de se tromper » (10 minutes) Qui a une idée de question ? Comment peuvent commencer des questions ? » : Est-ce que... ? Pourquoi... ? Comment... ? Doit-on ... ? Faut-il ... ? <i>Inclure le nous pour se détacher des individualités</i> ou En petit groupe (3 maximum), travailler la question des mots amis / mots ennemis pour nourrir sa réflexion, son vocabulaire. Concrètement, chaque groupe reçoit une carte (<i>Philéas et Autobulle</i>) nommant une raison de faire des erreurs. Avec l'exemple de la Liberté, faire fructifier chaque mot. <table border="1" data-bbox="379 1955 952 2103"> <tr> <th>Liberté mots amis</th><th>Liberté mots ennemis</th></tr> <tr> <td>Nature</td><td>Règles</td></tr> <tr> <td>Faire ce que je veux</td><td>Prison</td></tr> <tr> <td>Colombe...</td><td>Interdictions...</td></tr> </table>	Liberté mots amis	Liberté mots ennemis	Nature	Règles	Faire ce que je veux	Prison	Colombe...	Interdictions...	Seul, petits groupes et tous ensemble OUTIL Album OUTIL tableau et feutres OUTIL cahier de philo
Liberté mots amis	Liberté mots ennemis								
Nature	Règles								
Faire ce que je veux	Prison								
Colombe...	Interdictions...								

Après ce travail, proposer à chaque groupe de formuler une question : en quoi ce mot (cette notion) pose problème ? Quel est son problème ? exemple pour l'Expérimentation : « Peut-on prévoir une erreur ? » En grand groupe Collecter les questions et reformulation en même temps « toujours » / « parfois » ... Pas plus d'une dizaine de questions, en veillant à éviter les redondances... (10 minutes) Au fur-et-à-mesure se demander si la question proposée permet de « débattre » : refuser les questions de fait ou <i>historiques</i> (« Quand est né Jésus ? »), les questions de <i>science</i> (« Comment fait-on les bébés ? »), les questions relevant du <i>droit</i> (« Peut-on tuer ? »). En grand groupe, si le temps le permet <u>Faire voter une question ? ou proposer à un élève de faire la synthèse des idées !</u> Sinon, avec la collecte de question, proposer, après une petite pause de faire trace dans son cahier philo = Trace écrite de l'atelier (10 minutes)	
En grand groupe (5 à 10 minutes) Proposer à ceux qui le souhaitent de s'exprimer (pas de tour de groupe, trop long) Bilan émotionnel Que s'est-il passé ? Comment avez-vous vécu ce moment ensemble ? Bilan philo Qu'ai-je retenu ? Quelle idée nouvelle ? Qu'ai-je appris ? A consigner dans le cahier philo...	Tous ensemble

ignorance

incompréhension

inattention

oubli

défi

conformisme

audace

expérimentation

Qu'est-ce qu'une erreur ?

Quand est-ce qu'une erreur est grave ?

Comment peut-on le savoir ?

Qui décide qu'une erreur est une erreur ?

Nos erreurs nous ressemblent-elles ?

Que nous apprennent-elles ? qu'apprend-on quand on se trompe ?

Une erreur est-elle une erreur pour tout le monde ?

Peut-on prévoir une erreur ?

Pourquoi est-ce difficile d'admettre qu'on s'est trompé ?

Comment savoir que l'on a fait une erreur ?

Peut-on réparer une erreur ?

Quelle différence y a-t-il entre une faute et une erreur ?

Les erreurs des autres t'apprennent-elles quelque chose ?

Y a-t-il des erreurs dans la nature ?

Faire autre chose que ce qu'on attend de toi, est-ce une erreur ? Faire différemment est-ce une erreur ?

Est-ce qu'il y a des fautes impardonnables ?

Faut-il se tromper pour atteindre la vérité ?

Suis-je capable de me tromper ?

Art

Comment savoir si une œuvre d'art est réussie ?

Pourquoi une même chose est belle pour certains et laide pour d'autres ?

Pourquoi a-t-on besoin de créer des histoires, de peindre, de représenter ?

Est-ce que tout le monde peut être un artiste ?

L'art doit-il imiter la réalité ? être ressemblant ?

A quoi sert l'art ?

Faut-il seulement garder ce qui est parfait ?

ANNEXE - 3

Déroulé Atelier philo avec photolangage

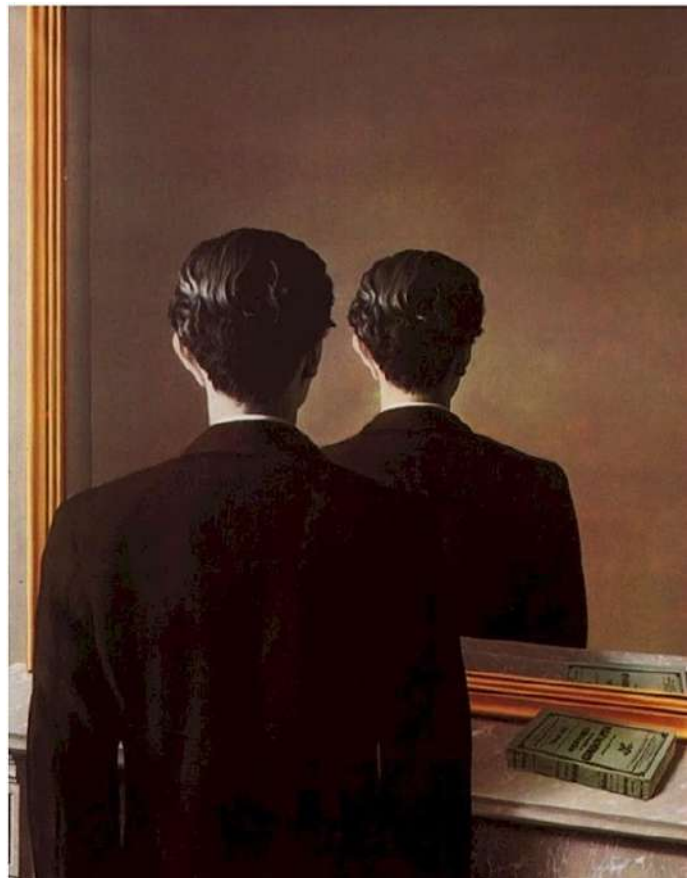
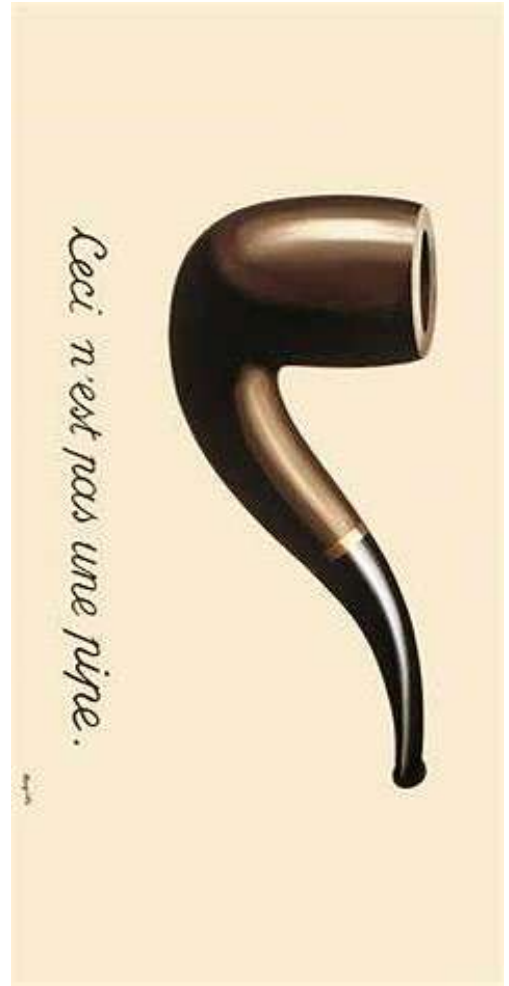

Contenu	Modalité
PRÉSENTATION Je vous propose de participer à un atelier de philosophie, un cercle de pensée C'est quoi la philosophie ? L'art des questions, pas des réponses ! Le cadre de l'atelier : Trois règles d'or aux ateliers philo ➤ Sincérité : je dis ce que je pense, je pense ce que je dis ➤ Respect : je prends soin de l'autre ➤ Doute : mes certitudes remises en question Règles de discussion : ➤ S'écouter ➤ S'efforcer d'être clair et concis ➤ S'adresser au groupe ➤ Être cohérent par rapport à la dernière intervention ➤ Ne pas se couper la parole On peut inscrire ces mots sur des cartes, cela rend le moment plus ludique ! On va parler des erreurs, de l'échec, de se tromper... Et bien dans cette séance aussi, il n'y a pas une mais plein de réponse possible On peut dire tout ce qu'on pense Tout peut se dire mais tout ne se vaut pas ! La philo, ce n'est pas dire ce que tu dois penser ! On réfléchit ensemble, comme un grand cerveau. Chaque idée permet de réfléchir ensemble <u>C'est une communauté de recherche scientifique</u>	Grand groupe
PRATIQUE DE L'ATTENTION Un atelier philo, ça démarre avec un petit temps individuel, pour soi C'est peut-être nouveau ? Ça peut paraître bizarre, on peut avoir envie de rire Expliquer : silence, rien à réussir, la durée Signe sonore pour début et fin de pratique si on le souhaite <u>Proposer</u> de fermer les yeux Ce qui est important : Cercle – Accueil - Sécurité – Histoire - Rythme - Voix - Plaisir - Calme - Regards - Détente <u>Pourquoi ? A quoi ça sert ?</u> ➤ pour muscler sa concentration ➤ pour être ensemble ➤ pour se poser, ici et maintenant ➤ pour être présent à soi – se relier à ses sensations corporelles <u>Remercier d'avoir joué le jeu...</u>	OUTIL Petit bambou Ecole ? Instrument de musique doux

C'EST QUOI LA PHILO ? Maintenant qu'on est prêts, on peut se demander : c'est quoi la philo ? <i>Philo-sophia = amour de la sagesse, de la connaissance</i> Il y a presque 3 000 ans, Socrate. Un philosophe. Il posait des questions <i>Ah bon ? Tu en es sûr ? Mais pourquoi ? Comment le sais tu ?</i> C'est quoi une question philosophique ? <i>Des questions / que les hommes et les femmes / se posent depuis toujours</i> Faire nommer des notions comme l'Universalité, l'Intemporalité, l'Humanité	On peut illustrer avec une image / peinture / sculpture de Socrate
PHOTOLANGAGE Seul Je choisis une image qui représente le plus la question de l'erreur (1 minute) Je liste tous les mots que cette image évoque pour moi (1 à 5 minutes) En grand groupe Lister les mots en les classant ensuite pour savoir quels sont les mots qui permettent de discuter (10 minutes) En petit groupe (3 maximum), formuler des questions à visée philosophique sur le thème « écrire toutes les questions que vous vous posez, ou que l'on peut se poser (en tant qu'humain), sur le fait de se tromper » (10 minutes) Qui a une idée de question ? Comment peuvent commencer des questions ? » : Est-ce que... ? Pourquoi... ? Comment... ? Doit-on ... ? Faut-il ... ? <i>Inclure le nous pour se détacher des individualités</i> En grand groupe Collecter les questions et reformulation en même temps « toujours » / « parfois » ... Pas plus d'une dizaine de questions, en veillant à éviter les redondances... (10 minutes) Au fur-et-à-mesure se demander si la question proposée permet de « débattre » : refuser les questions de fait ou <i>historiques</i> (« Quand est né Jésus ? »), les questions de <i>science</i> (« Comment fait-on les bébés ? »), les questions relevant du <i>droit</i> (« Peut-on tuer ? »). En grand groupe, si le temps le permet <u>Faire voter une question ? ou proposer à un élève de faire la synthèse des idées !</u> Sinon, avec la collecte de question, proposer, après une petite pause de faire trace dans son cahier philo = Trace écrite de l'atelier (10 minutes)	Seul, petits groupes et tous ensemble OUTIL Photolangage OUTIL tableau et feutres OUTIL cahier de philo
En grand groupe (5 à 10 minutes) Proposer à ceux qui le souhaitent de s'exprimer (pas de tour de groupe, trop long) Bilan émotionnel Que s'est-il passé ? Comment avez-vous vécu ce moment ensemble ? Bilan philo Qu'ai-je retenu ? Quelle idée nouvelle ? Qu'ai-je appris ? A consigner dans le cahier philo...	Tous ensemble

[illegible]

Qu'est-ce qu'une erreur ?

Quand est-ce qu'une erreur est grave ?

Comment peut-on le savoir ?

Qui décide qu'une erreur est une erreur ?

Nos erreurs nous ressemblent-elles ?

Que nous apprennent-elles ? qu'apprend-on quand on se trompe ?

Une erreur est-elle une erreur pour tout le monde ?

Peut-on prévoir une erreur ?

Pourquoi est-ce difficile d'admettre qu'on s'est trompé ?

Comment savoir que l'on a fait une erreur ?

Peut-on réparer une erreur ?

Quelle différence y a-t-il entre une faute et une erreur ?

Les erreurs des autres t'apprennent-elles quelque chose ?

Y a-t-il des erreurs dans la nature ?

Faire autre chose que ce qu'on attend de toi, est-ce une erreur ? Faire différemment est-ce une erreur ?

Est-ce qu'il y a des fautes impardonnables ?

Faut-il se tromper pour atteindre la vérité ?

Suis-je capable de me tromper ?

Art

Comment savoir si une œuvre d'art est réussie ?

Pourquoi une même chose est belle pour certains et laide pour d'autres ?

Pourquoi a-t-on besoin de créer des histoires, de peindre, de représenter ?

Est-ce que tout le monde peut être un artiste ?

L'art doit-il imiter la réalité ? être ressemblant ?

A quoi sert l'art ?

Faut-il seulement garder ce qui est parfait ?

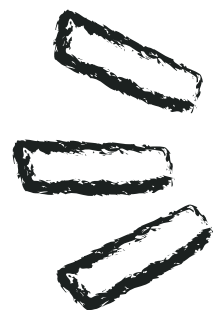
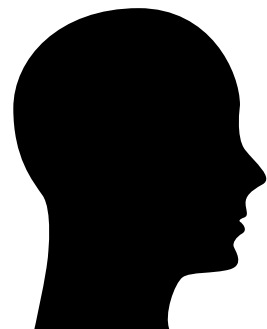
ANNEXE - 4

Exemple de cahier philo

CAHIER

Atelier philo

Se poser des questions sur le monde qui nous entoure ...

Parcours SOUS LA SURFACE - Partenaires Jeune Public 49

C'est quoi la philo?

Dessine ce qui t'a marqué, plus, ...

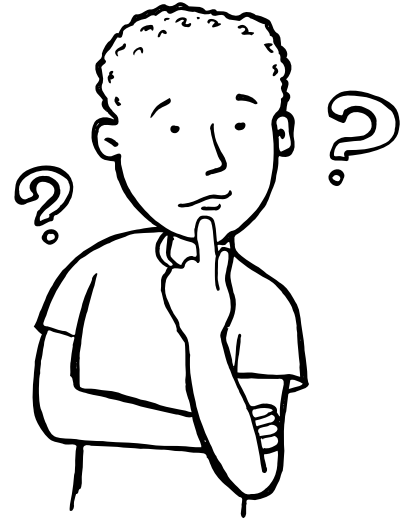
Ecris quelques mots-clés

Et maintenant,
tu te demandes...

Après cet atelier...

Je pense que (plusieurs idées)

Et je me demande si

Parce que

les mots que j'ai découvert

comment je me suis
senti pendant l'atelier

ce que j'ai retenu de
la discussion avec les
autres

L'idée que j'ai entendue, à laquelle je
n'avais jamais pensé

ANNEXE - 5

Photos du spectacle

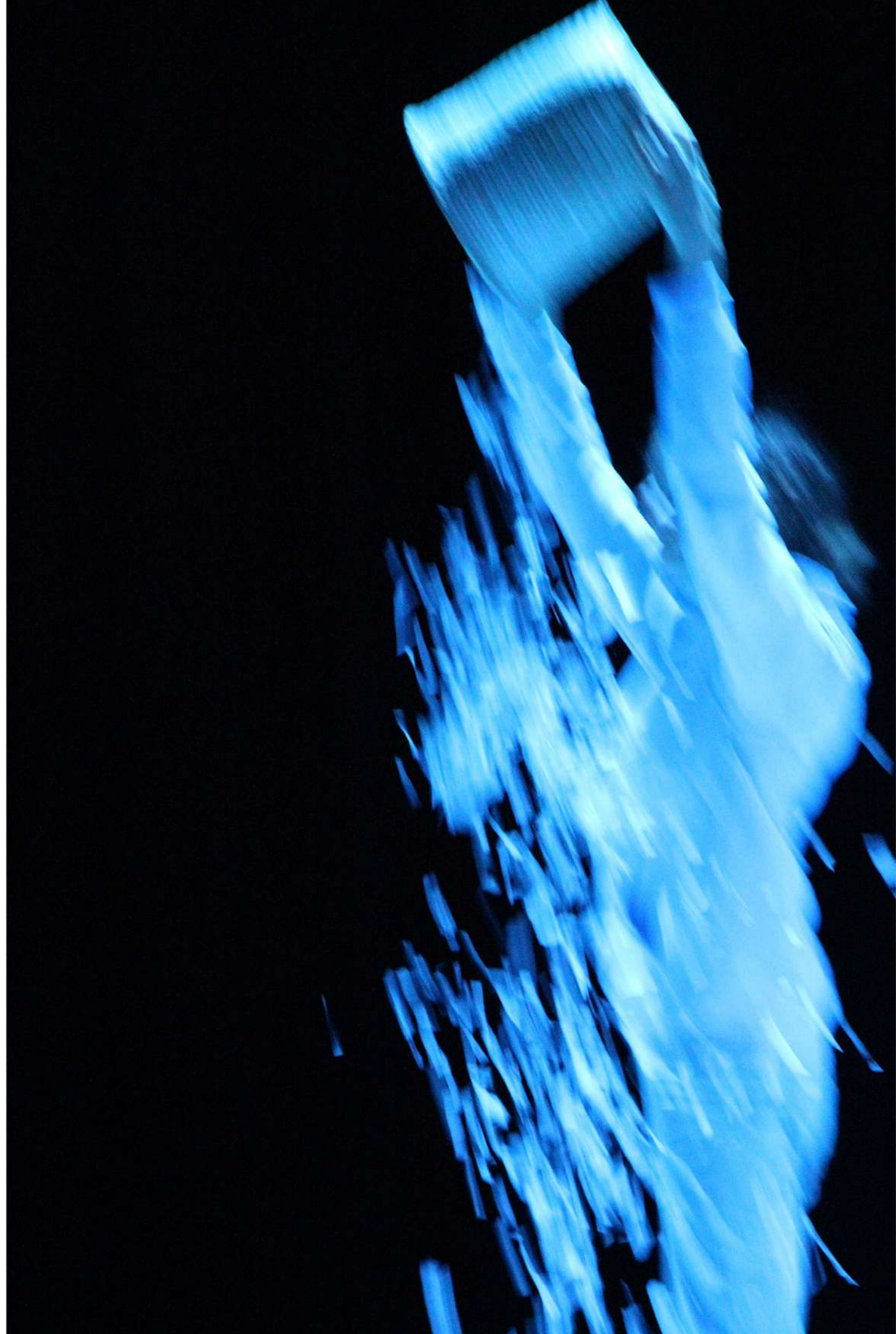

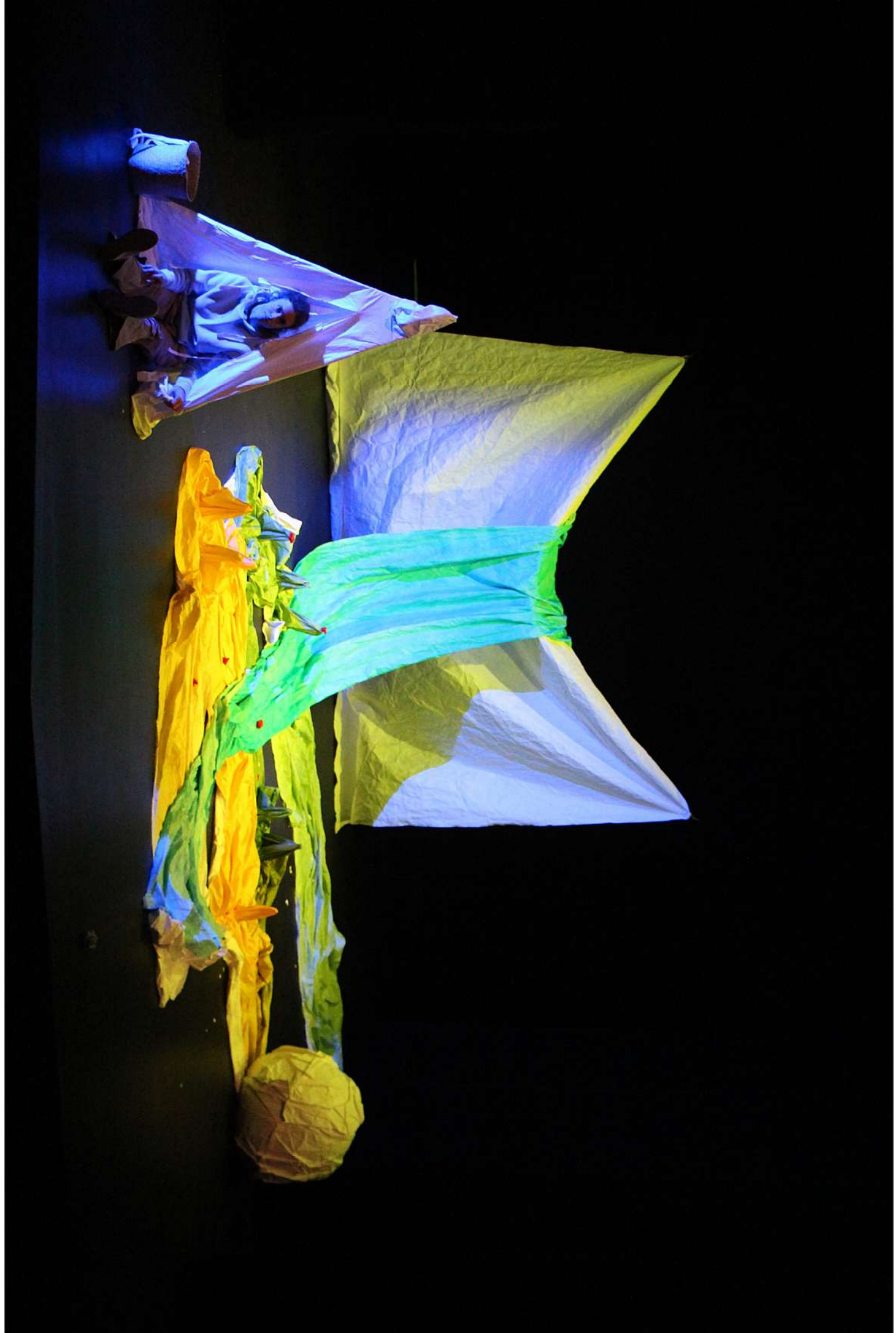

ANNEXE - 6

Exemple de Charte du jeune spectateur

L'alphabet ou la charte du jeune spectateur

Cette charte, bien utile à faire lire par tous les élèves que l'on emmène au spectacle, a été conçue et rédigée par Françoise Deroubaix pour les jeunes spectateurs du Nouveau Théâtre d'Angers.

Amour

même si vous vivez une belle love story, pour les bisous attendez la sortie... ou choisissez le cinéma !

Bonbons

donc bruit... A éviter au spectacle, comme tout autre type de nourriture !

Comédiens

êtres humains faits de 10 % de chair et d'os et de 90 % de sensibilité. A traiter avec égard.

Discrétion

elle s'impose dans tous les lieux publics. Le théâtre en est un.

Ennui

peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Le garder pour soi.

Fous rires

très bienvenus sur les répliques hilarantes d'une comédie. Pas très appréciés dans tous les autres cas.

Gourmandises

les Mars et Nuts en vente au bar sont à consommer dans le hall d'accueil. (voir bonbons).

Histoire

toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil.

Inexactitude

au théâtre, les spectateurs commencent à l'heure, pas de « ¼ d'heure angevin » (ni nantais) .

Jugement

mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa qualité.

Kiosque

pour s'instruire sur le théâtre, plein d'ouvrages sur les spectacles à consulter au kiosque dans le hall d'accueil.

Lavabos:

toilettes et lavabos sont à votre disposition au sous-sol. A prévoir avant ou après la représentation.

Mouvement

hélas limité dans un siège au théâtre. Penser à se dégourdir les jambes ¼ d'heure avant le spectacle.

Nus

certaines scènes de spectacle sont parfois déshabillées. Mais pas plus qu'à la télé ou au cinéma, donc inutile de hurler.

Obligation

venir au spectacle ne doit pas en être une, mais un choix librement consenti.

Place

à savoir : plus vous vous placez loin du plateau, moins vous « entrerez » dans le spectacle ; donc moins de plaisir.

Plaisir

devrait précéder, accompagner et suivre logiquement toute représentation de théâtre.

Programme

distribué à l'entrée. A lire avant l'extinction des lumières.

Questions

n'hésitez pas à les poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens à la sortie.

Respect

respect du public, respect des comédiens = représentation parfaite.

Sifflements

idéal pour l'ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les applaudissements.

Télévision

boîte fermée contenant des spectacles à commenter en direct.

Théâtre

boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence.

Urgence

en cas d'urgence, sortir aussi discrètement que possible.

Voisin(e)

Aussi sympathique soit-il (elle), attendre l'entracte pour lui faire une déclaration.

Walkman

sympa pour les balades, pas indispensable dans un théâtre.

X

Rayons peu usités au théâtre .

Yeux

à ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout compte et rien n'est laissé au hasard.

Zzzz

bruit d'une mouche qu'on peut parfois entendre voler dans une salle de spectacle

