Dossier pédagogique

Quitter son caillou

Dossier co-réalisé par Avoka,
L'armada production & La rose des vents
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq

Victoria Follonier & Elie Blanchard
Sur une musique de Erwan Raguenes

Quitter son caillou

Victoria Follonier & Elie Blanchard

Ciné-spectacle documentaire et musical

Dès 7 ans

Quitter son caillou est une magnifique performance à la fois documentaire, cinématographique et musicale pour évoquer des expériences de départ, d'arrivée ou de voyages intérieurs. Une écrivaine-anthropologue, un danseur-chorégraphe, une chanteuse lyrique, une agricultrice et un astronaute nous parlent de leur enfance et des événements qui ont marqué leur vie, mais aussi des obstacles qu'ils ont dû franchir pour suivre leurs rêves. Ces récits intimes, livrés à hauteur d'enfant, viennent rencontrer des images et des sons fabriqués sur scène, jusqu'à construire un véritable film en direct ! Tout en poésie, le spectacle nous invite à nous ouvrir aux autres, à la différence, et à faire un pas vers l'inconnu.

Écriture, réalisation des interviews, enregistrements audio et création sonore **Victoria Follonier**
Écriture, création visuelle (illustration, animation, réalité augmentée), manipulation en direct, scénographie **Elie Blanchard**
Création musicale et sonore **Erwan Raguenes**
Diffusion **L'Armada Productions**
Production **Avoka**
Coproduction **Équinoxe Scène nationale de Châteauroux, Théâtre national de Bretagne, La Grange à musique, ASCA, Scèn'O Centre, Station Mir**
Soutiens **Région Hauts-de-France, SACEM, CNC, Pictanovo – Images en Hauts-de-France**

Avec la participation de **Arnoud Samba** (danseur chorégraphe), **Nastassja Martin** (écrivaine, anthropologue), **Cyrielle Ndjiki Nya** (chanteuse lyrique), **Eloïse de Beaucourt** (agricultrice) et **Jean-François Clervoy** (ingénieur spationaute).

Durée 50 minutes
Âge tout public à partir de 7 ans

Ingénieur son Nicolas Keslair
Création lumière Greg Mittelberger (AKWARIOM)
Motion Thomas Lanza & Elie Blanchard
FX Thomas Lanza
Electronique Greg Mittelberger et Elie Blanchard
Programmation logiciel DMX Sylvain Delbart (AKWARIOM)
Découpe numérique S.A.G.A.
Programmation OpenFramework Martial Geoffre-Roulland
Tirage digigraphique LPH Révélateur d'image
Enregistrements additionnels Mariadèle Campion

Un spectacle est un évènement unique et cette performance l'est tout autant.
Dans *Quitter son Caillou* le son et l'image sont fabriqués en direct ; la forme finale est à chaque fois rejouée, elle est vivante. Avant de monter sur scène, il y a des mois de travail : des interviews aux illustrations, à la composition de la musique jusqu'à la scénographie et la construction des décors.

Une sortie au spectacle ne se consomme pas, elle se vit. Elle n'a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre les artistes et le spectateur, quand le spectateur devient « spect-acteur ». Être « spect-acteur » s'apprend avant, pendant et après le spectacle.

Ce dossier donne quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie au spectacle vivant comme une expérience durable.

Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que tous les dessins ou témoignages que vous voudrez partager avec nous.
→ hello@avoka.fr

Nous vous invitons à aller voir **le trailer du spectacle** ici
https://vimeo.com/739716311

Plus de documents audios, illustrations et informations sont consultables sur le site de la compagnie :
https://quittersoncaillou.avoka.fr

Dossier de présentation et agenda :
http://www.armada-productions.com/quitter-son-caillou/

LE SPECTACLE

Quitter son caillou est une performance à la croisée du documentaire, du cinéma d'animation et des nouvelles technologies, tout public à partir de 7 ans.

Quand je serai grand·e, j'aimerais danser, chanter comme Maria Callas, vivre parmi les arbres, je voudrais aller voir les étoiles de plus près, suivre les traces des ours...

Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-François et Nastassja nous parlent de leur enfance, des rencontres et des évènements qui ont marqué leur vie, ainsi que des obstacles auxquels ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves.
Ces récits intimes et touchants, racontés à hauteur d'enfant, dessinent un trajet qui va de la naissance, en passant par le départ d'un quartier, l'arrivée dans un nouveau pays, jusqu'à l'envie d'aller loin dans l'espace ou d'approcher l'âme des animaux.

À l'aide d'un dispositif original et de procédés numériques innovants, Elie Blanchard et Victoria Follonier fabriquent en direct un spectacle à la croisée du documentaire, du cinéma d'animation et des nouvelles technologies. Ils agencent des paroles et des images animées, manipulent des dessins et nous immergent dans des ambiances sonores étonnantes.

À la fois poétique et expérimental, *Quitter son caillou* est un saut dans l'imaginaire qui ouvre à l'autre, à la différence, pour donner aux enfants, à leur tour, l'envie de faire un pas vers l'inconnu.

Avec la participation de Arnoud Samba (danseur chorégraphe), Nastassja Martin (écrivaine, anthropologue), Cyrielle Ndjiki Nya (chanteuse lyrique), Eloïse de Beaucourt (agricultrice) et Jean-François Clervoy (ingénieur spationaute).

GENÈSE DU PROJET

Printemps 2020, Elie & Victoria sont confinés comme toute la France et une partie du monde, à cause de l'épidémie de Covid-19. À un moment où il est impossible de se déplacer sans attestation et où les frontières sont fermées, ils commencent à travailler sur *Quitter son caillou* et à questionner notre besoin de mouvement.

Leur fille, Camila, est scolarisée en région parisienne, dans le 93. Comme elle, la plupart des enfants de son école ont des origines diverses, des parents ou des grands-parents venus de différentes régions du monde. Dans leurs discussions, à table, sur le chemin de l'école, il est souvent question de ce qui nous fait rester ou quitter un lieu, du fait d'être en transition entre plusieurs lieux, plusieurs cultures et comment tout cela construit nos identités. Après cette période de confinement, Elie et Victoria ont eu envie de parler de ces mouvements, ces choix qui font basculer nos vies, et comment ils trouvent souvent racine dans nos enfances.

Victoria est argentine, réalisatrice et monteuse travaillant essentiellement pour le documentaire et des formes hybrides entre celui-là et la fiction.
Elie est français, artiste-plasticien, il crée des performances dans lesquelles il fabrique en direct des films à l'aide de caméras, d'objets, de photos ou de dessins. Elle, monte des images, des sons, des paroles pendant des mois pour faire un film. Lui, passe des mois à fabriquer des objets, des dessins avec lesquels il crée un film en direct sur scène pendant une heure.
A priori deux approches opposées... ce sont pourtant des envies communes de raconter des histoires au croisement du documentaire et l'expérimental s'adressant aux jeunes, qui les ont réunis pour la création de *Maintenant, l'horizon* (production Grange à musique) et qui les réunissent encore pour cette nouvelle création.

La compagnie Avoka
AVOKA est une association créée en 2008, réunissant des artistes de différents horizons (musiciens, vidéastes, plasticiens, codeurs, ...) dans le but de produire des spectacles, des performances et des installations "nouveaux médias". Ces formes hybrides mêlant projection vidéo, musique et interactivité sont diffusées en France et à l'étranger, notamment au Japon, Canada, Brésil, Argentine, Allemagne, Espagne, Grèce, Afrique du Sud, ... *Quitter son caillou* est le second spectacle créé en direction du jeune public après *La Montagne magique & l'arrivée des machines*.
> www.avoka.fr

LES PERSONNAGES

Pour cette performance, Elie et Victoria ont cherché à rencontrer des personnes qui ont expérimenté différents types de déplacements, des passages entre mondes, et les témoignages puissent nous interpeller, nous inspirer.
À partir d'enregistrements de leurs voix, ils ont fabriqué un **récit-voyage** permettant la traversée des différents espaces, émotions et réflexions.

Avec les témoignages de :

Arnoud Samba, Chorégraphe et danseur
Nastassja Martin, Anthropologue et écrivaine
Cyrielle Ndijiki Nya, Chanteuse lyrique
Éloise De Beaucourt, Agricultrice
Jean-Francois Clervoy, Ingénieur et spationaute

1 / Arnoud Samba

Avec Arnoud, nous partons de l'enfance pour arriver sur les rives du fleuve Congo à Brazzaville et suivons son désir de devenir danseur et les problèmes politiques dans son pays qui l'ont amené jusqu'à Paris. Son portrait se concentre sur le chemin qu'il a dessiné entre deux pays, entre différentes cultures.
Aujourd'hui, Arnoud habite à Châteauroux, dans le centre de la France, avec sa famille. Il a fondé la compagnie Noura, il continue à faire des créations chorégraphiques qui croisent la danse contemporaine et la danse traditionnelle du Congo. Il organise un festival autour de la culture africaine, c'est à cette occasion que Victoria et Elie ont vu une de ses créations et l'ont invité à participer au projet.

En savoir plus sur Arnoud,
ci-dessous teaser d'une de ses créations
>>>> VOIR

On peut aborder la question de l'asile politique : après la création de sa pièce chorégraphique interdite par le gouvernement, Arnoud ne peut pas retourner dans son pays. Il restera plusieurs années sans voir sa famille.
Il obtient l'asile politique en France. Le droit d'asile est internationalement reconnu par la Convention de Genève de 1951 et inscrit dans la Constitution française. Il permet de protéger toute personne victime de persécution. Il est aussi un droit énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ».

Ressource vidéo pour les élèves :
"C'est quoi le droit d'asile ?"
>>>> VOIR

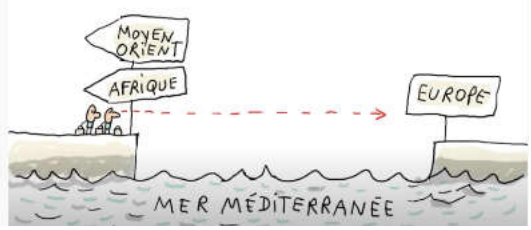

Ressource vidéo pour les élèves :
" Qu'est-ce qu'un étranger ?"
>>>> VOIR

On peut aborder la question de qu'est-ce que c'est d'être étranger, comment on peut se construire entre plusieurs cultures, entre plusieurs identités. Dans sa pratique artistique, Arnoud mêle les danses traditionnelles congolaises et la danse contemporaine, pour créer une danse qui lui ressemble.

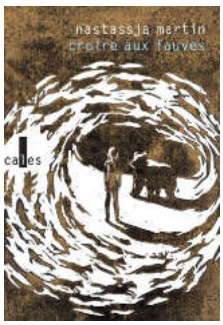

Ressource vidéo pour les élèves :
" C'est quoi un migrant ? - 1 jour, 1 question "
>>>> VOIR

2 / Nastassja Martin

Nastassja a grandi dans un petit village, prés des montagnes. Déjà toute petite, elle sentait qu'il y avait une autre manière d'être en relation avec la nature. Devenue anthropologue, elle part dans le Grand Nord suivre les traces des peuples animistes ; pour qui les animaux, les végétaux, les rivières ont aussi une âme. Là-bas on l'appelle Matukha qui veut dire « femme-ours » en langue évène.
Ses livres (pour adultes) : *Croire aux fauves* et *Les âmes sauvages*. Ses documentaires : *Un hiver au Kamtchatka* et *Un printemps au Kamtchatka* (Arte).

En savoir plus sur Nastassja

Interview sur France Culture
>>>> VOIR

POUR ALLER PLUS LOIN !

On peut aborder la question de nos relations aux autres vivants.

Dans les sociétés modernes la vision du monde est centrée sur l'humain, les autres espèces sont considérées des ressources que l'on peut contrôler, exploiter. Ce sont ces relations qui contribuent aux dérèglements climatiques actuels. Comment pourrait-on se relier autrement ? Nastassja part à la recherche des peuples qui croient que dans la nature tout est relié, et que nous, les humains, faisons partie de ces relations, nous sommes une manière , entre des milliers d'autres, d'habiter la terre.

Ressource vidéo pour les élèves :

" C'est quoi le changement climatique ?"

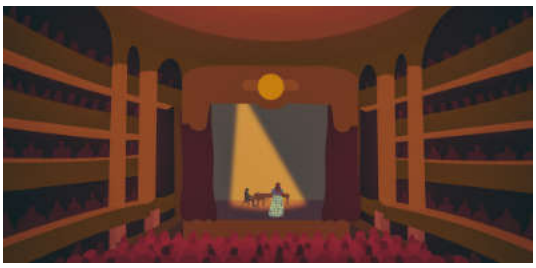
>>>> VOIR

3 / Cyrielle Ndijiki Nya

Cyrielle est née en banlieue parisienne, dans un quartier où le champ des possibles, les perspectives, sont assez limités. Dans son portrait, elle nous raconte comment elle est tombée amoureuse de l'opéra en écoutant Maria Callas en cours de musique, et le délicat chemin qu'elle a entrepris pour devenir chanteuse lyrique.

Paroles de la chanson chantée par Cyrielle à l'Opéra pour son audition : https://greatsong.net/TRADUCTION-VICTORIA-DE-LOS-ANGELES,CATALANI-LA-WALLY-EBBEN-NE-ANDRO-LONTANA,100954584.html

>>>> VOIR

POUR ALLER PLUS LOIN !

On peut aborder la question des déterminismes sociaux.

Sommes-nous tous égaux ? Avons-nous tous les mêmes opportunités ? Les mêmes outils ? L'Opéra et son histoire est aussi un thème qui peut être abordé, ainsi que la récente controverse sur la diversité à l'Opéra de Paris.

Ressource vidéo pour les élèves :

>>>> VOIR

4 / Éloïse De Beaucourt

De la ville à la campagne. Eloïse est née et a grandi à Paris. Pour ses parents, c'est là que se trouve la « vraie vie ». Elle travaille dans le milieu du cinéma et vit dans un appartement en ville quand elle apprend que la forêt où elle jouait enfant est menacée par la construction d'une ligne TGV. Elle décide alors de partir « vivre près des arbres »

En savoir plus sur Éloïse,

Découvrez le documentaire « Réparer la terre » de Laureline Amanieux et Sonja Bertucci.

>>>> VOIR

Parler de la nécessité parfois de changer de lieu de vie, de métier.

Par exemple : quitter la ville pour aller vivre à la campagne (ou l'inverse).
La ville et la campagne comme des lieux de vie.
Qu'est-ce qu'être agricultrice, agriculteur ? Un métier essentiel dont on parle très peu… Eloïse dit que pour elle, les arbres de la forêt où elle jouait petite « étaient des membres de sa famille ».
Que veut-elle dire ?

5 / Jean-François Clervoy

Jean-Francois Clervoy est allé trois fois dans l'espace. Il nous raconte son histoire : de ses rêves d'enfant, à son chemin pour devenir astronaute, jusqu'à la réalisation, en observant l'espace, de la fragilité de la vie sur terre et la nécessité d'en prendre soin.

En savoir plus sur Jean-François

Résumé de la mission STS-66

>>>> VOIR

Jean-François part en mission pour participer à des études sur l'atmosphère. Qu'est-ce que l'atmosphère ? Comment préserver l'équilibre qui crée l'atmosphère et l'impact de l'activité humaine sur cet équilibre ?

LES RÊVES D'ENFANCE

« Les rêves c'est des petites bulles qui viennent du fond de nous et ils ne nous quittent plus, mes rêves d'enfant sont des choses très solides auxquelles je peux m 'accrocher, ils me forgent toujours… » nous dit Eloïse dans *Quitter son Caillou*.

A quoi servent nos rêves ? Pourquoi sont-ils précieux ?

1- Partir des paroles d'Eloïse ou du livre *L'Alchimiste* de Paulo Coelho, qui écrivait ceci au sujet des rêves : « C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante".

2- Demander aux élèves de créer un tableau de visualisation ou un "mood board" autour de leurs rêves :
On colle sur un grand carton des images, des photos, des illustrations ou des mots qu'on découpe dans de vieux magazines et qui ont un lien avec ce qu'ils aiment, ce qui est important pour eux.

Attention : un rêve ce n'est pas forcement la réalisation d'un métier, la question se veut plus large…

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Victoria Follonier –

Réalisatrice documentaire et travail sonore

Victoria est une des auteurs de *Quitter son caillou*.
Elle a préparé, écrit et réalisé les portraits audio que l'on entend.
Elle a aussi fait l'enregistrement d'une bonne partie des sons utilisés. Sur scène, elle manipule en direct la matière sonore fabriquée pour le spectacle : voix, musique enregistrée, sons concrets, bruitage… Elle utilise sur scène une console avec des boutons, des manivelles ainsi que des instruments fabriqués spécialement pour la performance.

Erwan Raguenes – Compositeur de la musique

Collaborateur récurrent d'Elie Blanchard, il est un des trois créateurs de *Quitter son caillou*, il a composé la musique originale. Les différentes musiques ont été créées au fur et à mesure du montage sonore et de la réalisation des illustrations, elles contribuent à la création des ambiances, des émotions, des déplacements. Elles sont jouées lors de la performance par des instruments et dispositifs originaux depuis la console de montage de Victoria.

Gregory Mittelberger – Créateur lumière

Créateur lumière et électronicien, il a fabriqué, imaginé et créé les lumières du spectacle. Il travaille aussi bien pour le théâtre que pour le milieu de la musique.
Pour *Quitter son caillou*, il a créé différents tableaux lumineux qui mettent en valeur les actions sur scènes, les manipulations des interprètes et permettent également d'accompagner ce qui se passe à l'écran, les émotions, les ambiances des différents lieux, les saisons, les évènements climatiques.

Elie Blanchard –
Artiste plasticien et manipulation

Artiste plasticien-multidisciplinaire,
Elie a dessiné toutes les illustrations du spectacle, fabriqué le mobilier, les contrôleurs ainsi que programmé les logiciels qui servent à faire tout fonctionner.
Pendant le spectacle, il manipule environ 450 illustrations imprimées sur papier d'art (procédé Digigraphic) et interprète également quelques partitions musicales.

Nicolas Keslair – Ingénieur son

Ingénieur du son, Nicolas travaille sur la diffusion sonore pendant le spectacle. Chaque salle étant différente, il règle tout le matériel en amont des représentations pour une écoute de qualité et la plus immersive possible. La sensation d'immersion est rendue possible grâce à un système de spatialisation du son qui répartit les sons et les bruitages dans l'espace.
Nicolas accompagne Victoria et Elie en tournée, vous le verrez derrière sa console au fond de la salle.

Thomas Lanza – Motion designer

Animateur 2D et 3D, Thomas a fabriqué les parties animées que l'on voit dans les films lorsque les illustrations prennent vie et que des éléments bougent à l'écran.

Les acteurs –

En plus des voix des personnages qui racontent leur propre histoire, Elie et Victoria ont fait appel à des acteurs pour faire les voix de quelques personnages.

Aurélie Barbelin-Meyer (Mme Yadranka), Fabien Bassot (Hood Gibson), Pauline Diatlova (Daria) et Camila Blanchard Follonier (Éloïse enfant dans la forêt).

DOCUMENTAIRE

>> LES PORTRAITS

Pour fabriquer le récit de *Quitter son caillou*, Elie et Victoria ont rencontré différentes personnes qui leur ont raconté un moment de leurs vies. Elles ont été d'accord pour participer à ce projet.
Victoria a fait un premier enregistrement avec chacune d'entre elles à partir duquel elle a réécrit une histoire en s'inspirant de ce qui a été raconté, les manières de parler, les mots de chaque personne.
Ensuite, Elie et Victoria ont rencontré une seconde fois les personnes et ont fait un nouvel enregistrement, cette fois-ci du texte. Ils ont guidé les personnes sur la manière de le lire (rythme, intonation...). Le montage audio final associe ces paroles à des sons concrets, des ambiances et de la musique pour créer les différents récits.

>> LES SONS

Pour faire exister les différents lieux décrits par les personnages, les artistes ont enregistré des sons dit "concrets" à différents endroits comme les sons de la nature, la nuit à la campagne, les bruits de la ville, du train qui passe, etc. Ces sons contribuent aussi à créer des émotions !

>> LES DESSINS

La réalisation des illustrations s'appuie sur le récit de chaque personnage. Les espaces et situations traversés sont évoqués selon leurs impressions, leurs souvenirs, mais aussi à travers une démarche de recherche documentaire : recherche de photos, d'archives, de films...
Une part du récit échappe cependant toujours au réel et fait l'objet d'interprétation et de création de la part des artistes. Le travail d'illustration et d'animation permet ainsi de traiter l'invisible, les images mentales, les émotions, les ambiances des lieux. Les animations suivent le rythme de la parole, son souffle. Elles sont produites en direct par la manipulation d'Elie, le bouclage en direct des images et l'accumulation des couches.
Lors de son interview, Arnoud a par exemple raconté à Elie et Victoria que les enfants de son quartier à Brazzaville criaient au bord du fleuve Congo aux enfants de l'autre rive, à Kinshasa : « Ehhhh ohhhh, il y a quelqu'un ? ».
Ce souvenir a donné lieu à la création de la séquence au bord des rives du fleuve Congo.

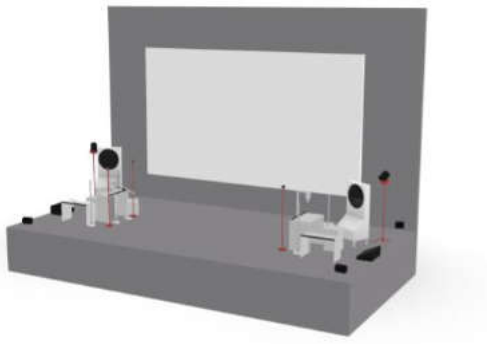
>> ÉPILOGUE

Le spectacle est clôturé par une série de photographies des personnages.
Lors d'un bord plateau à l'issue de la représentation, Elie et Victoria reviendront sur les personnages, ce qu'ils deviennent, où ils vivent, leurs nouveaux rêves...
Cet épilogue a pour but de rappeler aux jeunes spectateurs que les histoires racontées sont réelles.

LA MISE ENSCÈNE

>> LA SCÉNOGRAPHIE

>> LE LABORATOIRE SONORE

La bande son du spectacle est constituée de paroles enregistrées et montées, de musiques préenregistrées ou jouées sur scène en direct, d'ambiances sonores, de bruitages, de silences aussi. Victoria agence ces éléments sonores à l'aide d'un dispositif constitué de boutons, de manettes, de petits instruments,... Elle interprète en direct une partition préalablement écrite, joue avec les volumes de chaque piste pour laisser la place à la parole, ajoute des sons concrets, réalise des bruitages, déclenche des effets sonores et vidéos...

>> LE LABORATOIRE DE DESSIN AUGMENTÉ

Présentées à tour de rôle devant la caméra par Elie, les illustrations défilent à l'écran comme on tournerait les pages d'un livre, créant ainsi une sorte de film d'animation. La caméra se déplace dans le dessin, s'arrête sur un détail, reprend son déplacement. Une animation vient parfois s'ajouter à l'image filmée en direct à l'aide d'un logiciel de dessin augmenté développé pour la précédente création d'Elie, *La Montagne magique & l'arrivée des machines*.
Ce logiciel, capable d'analyser le dessin présenté à la caméra plusieurs dizaines de fois par seconde et d'y repérer des éléments, déclenche automatiquement des animations préalablement programmées.

>> L'ÉCRAN CENTRAL

Au centre de la scène, le film fabriqué en direct est projeté sur un écran de cinéma.

>> LES ÉCRANS ADDITIONNELS

Même si la parole des personnages est majoritairement diffusée via une voix off sur les images et la musique, à certains moment, Victoria et Elie invitent symboliquement sur scène les personnages.
Leurs portraits animés apparaissent alors de part et d'autre de l'écran central via des écrans circulaires placés à hauteur d'homme. S'adressant directement au public, les personnages livrent une partie de leur histoire.
Leurs yeux et lèvres bougent au rythme de leurs paroles. Les écrans sont également utilisés pour augmenter l'écran principal, donner un autre point de vue, un détail, par exemple l'apparition "des esprits de l'eau" du portrait d'Arnoud ou des animaux de la forêts (hibou, merle noir) d'Eloïse.
Ces écrans permettent également de rendre compréhensibles certaines manipulations, les actions sur un bouton ou un potentiomètre.

>> DES DISPOSITIFS ORIGINAUX

Entre design vintage et futuriste, le mobilier, les éclairages intégrés et les dispositifs ont été créés par Elie Blanchard. Il a dessiné les éléments dans un logiciel 3D puis a fait découper ou imprimer avec une imprimante 3D certains éléments comme la boite à musique ou certains boutons. Un dispositif électronique sur mesure permet d'interagir avec le son, les vidéos et les lumières.

MUSIQUE

Dans *Quitter son caillou*, la musique crée la continuité entre chaque portrait, elle fait la liaison. Elle se rapproche davantage d'une musique de film que d'un concert. Erwan Raguenes, le compositeur, n'est d'ailleurs pas présent sur scène aux côtés des artistes. Les musiques, qu'il a composées au fur et à mesure du montage sonore des portraits et de la réalisation des dessins, sont joués par un ordinateur et de nombreux dispositifs sonores créés spécialement pour le spectacle. La construction des morceaux qui composent la bande-son du spectacle et l'harmonie suivent le mouvement physique de chaque personnage ou son voyage intérieur. Les couleurs musicales oscillent en fonction des émotions ressenties, des déplacements et des espaces traversés. Chaque portrait a une identité sonore propre, de par la mélodie mais aussi de par le choix des instruments utilisés et leur timbre.

Arnoud

Arnoud a grandi au Congo en Afrique centrale, et il a commencé son parcours par des danses traditionnelles. Erwan, sans imiter la musique africaine, a utilisé des instruments africains pour évoquer les timbres typiques du continent africain dans une approche contemporaine de la musique.

Instruments utilisés : *La Kora*, instrument de musique à cordes originaire du Mali que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. *La kalimba* aussi appelé piano à pouces ou piano à doigts, composé d'un support en bois sur lequel sont fixées des lamelles métalliques de formes et tailles variées.

Éloïse

Pour ce portrait, Erwan a utilisé des instruments en bois pour rappeler la forêt et l'attachement d'Éloïse aux arbres et à la terre, mêlés à des compositions contemporaines interprétées au piano.

Instruments utilisés : *La marimba* : un xylophone en bois à résonateurs de très grande taille qui s'est répandu dans certains pays d'Amérique latine.
Le piano est cette fois-ci utilisé pour jouer des compositions contemporaines, le timbre et le son particulier de celui-ci est obtenu par un placement très particulier des microphones lors de l'enregistrement. Ils sont installés près des mécaniques qui frappent les cordes.

Nastassja

Pour ce portrait, Erwan a composé la musique des espaces du Grand Nord de l'Alaska et du Kamtchaka en utilisant des instruments traditionnels tel que la Sansula ou des flûtes samplées (flûtes jouées dans un logiciel de musique), auquel il a ajouté des sons de synthétiseurs et de la reverb pour donner la sensation de grands espaces éloignés.

Instruments utilisés : *Sansula* : composé d'un support en bois sur lequel sont fixées des lamelles métalliques de formes et tailles variées, il fait un son de lames métalliques.

Samplers : logiciel qui permet à l'aide d'un contrôleur de jouer des instruments tel que des flûtes, des marimba, des percussions, ...

Cyrielle

Pour rappeler l'univers de l'opéra, Erwan, de formation classique, a utilisé son piano pour composer une musique à la construction très classique ; mais également une boîte à musique pour rappeler l'univers des contes de fées.

Instruments utilisés : *Piano droit*, instrument de musique polyphonique, à clavier, de la famille des cordes frappées.

Boîte à musique : instrument de musique mécanique dont l'organe musical est constitué d'un ensemble de lames d'acier dont une extrémité est maintenue fermement, et dont l'autre, restée libre, est mise en vibration mécaniquement.

Jean-François

Entre sa série préférée Star-trek et les années 80-90, Jean-François grandit au Liban dans les années 80, au moment de l'arrivée de la science-fiction et des synthétiseurs analogiques. Pour ce portrait, Erwan a utilisé des synthétiseurs vintages pour la composition de morceaux résolument électroniques mais aussi du oud et du mejwez lorsque l'on retrouve Jean-François à Beyrouth.

Instruments utilisés : *Synthétiseur analogique*, instrument qui est capable de créer et de moduler des sons sous forme de signal électrique.

Oud, instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes.

>> Pour chaque personnage, Erwan a imaginé tout un univers musical pour accompagner le trajet des personnages.
La mélodie, le rythme révèlent les émotions des personnages, soulignent leurs paroles.
La composition est réfléchie pour laisser de la place à la voix,

A VOUS DE JOUER !

1 / AVANT LE SPECTACLE :

Se préparer avant la venue au spectacle

➢ ***À partir de l'affiche et du texte de présentation*** :

- Analyse de l'affiche : que voit-on ? Décrire les éléments au premier plan, second plan, arrière plan, les couleurs (chaudes, froides), le ou les personnages, etc.

- Analyse de la forme : S'agit-il d'une pièce de théâtre, d'un dessin animé, d'un concert ? Les trois à la fois ? Que signifie le terme documentaire ? Qu'est ce qu'un documentaire ?

- Qui sont les auteurs ?

➢ ***Parler de la manière dont vous allez vous rendre au spectacle :***

Est-ce une première fois ? Comment je me rends au théâtre ? Comment dois-je me comporter ? Jouer le bon et le mauvais spectateur.

2 / APRÈS LE SPECTACLE :

➢ ***Quelques questions à poser aux élèves*** :

2.1. **Se remémorer le spectacle**

- Avons-nous assisté à un spectacle ? Un concert ? Une séance de cinéma ? Qu'avez-vous ressenti en arrivant dans le théâtre ? Qu'avez-vous remarqué sur scène ?
- De quoi était composé le décor ?
- Qu'en avez-vous pensé ?
- Comment était fabriqué le film que l'on voyait à l'écran ? Qu'avons-nous entendu ?
- En quoi le spectacle est-il différent d'une séance de cinéma traditionnelle ?
- Pourquoi parle-t-on de film documentaire ?

2.2. **Revenir sur le parcours des personnages :**

- Quel est le parcours de chaque personnage ?
- Quels espaces ont-ils traversés ?
- Quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés ? Qui sont les personnes qui les ont aidés ?

2.3. **Utiliser un lexique adapté**

- Faites une liste de mots caractérisant le spectacle. Ces mots peuvent être classés en plusieurs catégories.
- On peut décrire le matériel, une sensation, une interprétation, émettre un jugement ou piocher parmi le lexique des sensations, des émotions, des sentiments.

POUR ALLER PLUS LOIN !

➢ ***En arts plastiques*** **:**

- Faire sa propre affiche du spectacle.
- Réaliser le portrait d'un personnage.

➢ ***En écriture ou à l'oral*** :

- Faire le lien entre le spectacle et sa propre histoire familiale.
- Revenir sur l'histoire d'un de ses grands-parents, parents : d'où vient-elle/il ? De quoi rêvait-elle/il enfant ? Quel métier fait-elle/il aujourd'hui ?

3 / PAPA, MAMAN, RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE !

Commencer l'histoire familiale : demander aux élèves de prendre contact et d'interviewer ses grands-parents, ses parents, oncles, tantes, cousins, cousines...

➢ ***Objectifs*** :

- Tisser du lien
- Envisager des formes hybrides de récit
- Poser des questions sur la naissance, l'enfance, l'adolescence, la vie adulte de ses aînés
- Restituer un temps familial sous la forme d'une interview
- S'interroger sur les formes variées que peut revêtir un travail documentaire

➢ ***Quelques exemples de questions*** :

- Elle est comment ta famille ?
- Comment tes parents ont-ils choisi ton nom et a-t-il une signification particulière ?
- Avais-tu un surnom ?
- Où et quand es-tu né(e) ?
- Où as-tu vécu ? As-tu déménage souvent ?
- Est-ce qu'il y a un lieu particulier qui a été important dans ton enfance ? Pourrais-tu me le décrire ?
- Quel était ton rêve à mon âge?
- Quelles sont quelques-unes de tes préférences (couleurs, fleurs, livres, chansons, nourriture ou animaux préférés) ?
- De quels voyages ou vacances as-tu gardé le meilleur souvenir ?
- Quelles expériences ont marqué le plus ta vie et ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui ?
- Qu'espères-tu pour tes enfants / petits enfants ?

4 / QUITTER SON ÉCOLE : DOCUMENTAIRE HYBRIDE RESTITUANT UNE SORTIE AU SPECTACLE

▹ ***Objectifs*** :

- Travailler la narration d'une expérience collective
- Envisager des formes hybrides de récit
- S'impliquer dans un projet collectif
- Oser mettre son corps et sa parole en jeu devant un public
- Restituer un temps culturel partager collectivement sous la forme d'un documentaire.
- S'interroger sur les formes variées que peut revêtir un travail documentaire.

▹ ***Sur le chemin qui mène à la salle de spectacle, collectez tous ensemble des traces qui attestent de votre déplacement :***

- Prélevez des éléments naturels (feuille d'arbre, fleurs, caillou…)
- Collectez des objets (ticket de métro, programme de salle de spectacle, affiche, billets de spectacles…)
- Prenez des photos des espaces que vous traversez tout au long du parcours (évidemment on ne peut pas faire de photographies quand le spectacle a commencé pour deux raisons : ne pas déranger les acteurs mais aussi pour pouvoir profiter pleinement du spectacle !)

▹ ***De retour en classe, divisez le parcours en plusieurs séquences et attribuez un groupe de trois/quatre élèves à chaque tronçon du parcours*** (ex : se rassembler en classe avant le départ ; dans le bus, l'accueil au théâtre, les impressions à la sortie du spectacle…).

▹ ***Vidéo-projetez les lieux traversés ou imprimez-les si vous voulez travailler dans un format plus modeste***, charge aux élèves de les animer grâce aux éléments collectés sur le chemin de la sortie. Les élèves peuvent se mettre en scène devant l'écran ou effectuer un travail de voix-off pour raconter leur périple. Des objets de la classe peuvent être ajoutés pour servir la mise en scène.

Dans chaque groupe les élèves peuvent communiquer des informations sur le lieu où ils se rendent, le spectacle qu'ils vont voir, les metteurs en scène grâce au travail effectué en amont par l'enseignant.e. Incitez également les groupes à s'interroger sur les motivations qui peuvent animer un.e professeur.e et des élèves à sortir de leur classe pour se rendre au théâtre.

▹ ***Une fois que les élèves maîtrisent la mise en scène de leur tronçon, les groupes passent un par un. Filmez leur performance afin d'obtenir un film documentant la sortie.***

Variante : Si vous êtes à l'aise avec les effets spéciaux, les élèves peuvent jouer devant un fond vert et vous pouvez incruster les photos en post-production. Ce n'est pas très difficile, il existe beaucoup de tutos très clairs en fonction du logiciel que vous utilisez.

5 / LA FRISE DE VIE

Au cycle 2, en CP ou CE1, les élèves peuvent commencer par **compléter une frise de vie**.
Cela permet **une première approche de la chronologie**. Pour cette activité, on peut leur demander d'apporter des photos d'eux à différents âges que l'on photocopiera et mettra au bon format.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE :

1- Colorier les années passées, l'année en cours et l'année à venir avec des couleurs différentes.
2- Indiquer son âge et la classe fréquentée sous chaque année.
3- Coller la bonne photo.
4- Rechercher et inscrire des évènements marquants (ex : entrée en maternelle, entrée en élémentaire, naissance d'un frère ou d'une sœur, etc...).

Source : https://lutinbazar.fr/