

THÉÂTRE D'OMBRES ET
DE VIDÉOS

Compagnie Théâtre des Alberts

Co-production Cité des Arts

Compagnie La vie à pied

Avant il y avait la mer

CITÉ DES ARTS

Dossier ressources

Clara Donadio

Professeur relais de la Cité des Arts
auprès de la délégation académique
à l'éducation artistique et à l'action
culturelle

www.citedesarts.re

Région académique

Avant il y avait la mer

Sommaire

La forme	3
Les thématiques traitées.....	4
Références	4
Le théâtre d'ombre de marionnettes revisité	5
Le Théâtre des Alberts.....	6
Pour aller plus loin.....	7
Créer des affiches de spectacle.....	7
Fabriquer des marionnettes.....	7
Ramener à la maison une boîte ou un sac à raconter	10
Les formes de théâtre originales	10
L'album <i>Avant il y avait la mer</i>	12
La navigatrice Ellen MacArthur	13
Ressources / Bibliographie	15
Théâtre des Alberts.....	15
Pour aller plus loin.....	15

L'histoire

Une femme navigue seule sur les océans. Elle prend son carnet de bord et commence à écrire... « 42e jour depuis ma dernière escale. Vent, 6 nœuds, Sud Sud-Est. La mer est belle... Depuis mon départ, je n'ai croisé aucun navire ».

Dans une ville côtière, un enfant mène une vie douce. Lorsqu'un jour le soleil ne se lève pas, il voit son univers familier se métamorphoser et plonger dans le chaos...

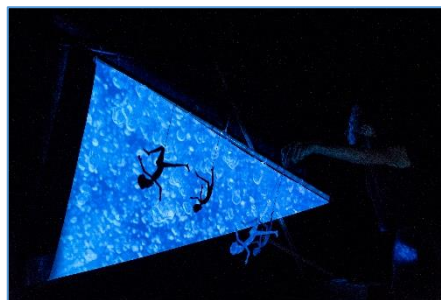
Metteur en scène : Vincent Legrand ; d'après le livre *Avant il y avait la mer* d'Eléonore Douspis, Jeu : Déborah Martin et Aline Escalon, Photos : Aline Escalon.

La forme

Le spectacle met en parallèle deux histoires :

D'une part, il est une libre adaptation du livre jeunesse *Avant il y avait la mer*, écrit et illustré par Eléonore Douspis (Ed. Albin Michel). Cet ouvrage nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit paisiblement, parmi les siens, sur son île. Lorsqu'un matin le soleil ne se lève pas, les gens s'enfuient... sauf lui qui est pris au piège dans sa propre histoire.

D'autre part, le spectacle prend place à bord d'un voilier, auprès d'une navigatrice expérimentée, librement inspirée d'Ellen Mac Arthur. Sa recherche de solitude se transforme en mise en danger d'elle-même, face à une nature imprévisible et intense.

Les thématiques traitées

« Avant il y avait la mer » est une création où s'entremêlent marionnettes, théâtre d'ombres et images sous-marines. Le spectacle navigue entre le mouvement, l'esthétique et les couleurs, l'aventure, la poésie et le chaos. L'histoire donne une part primordiale aux visuels et aux sons, à la nature et à l'humain.

Références

La première lecture du livre d'Éléonore Douspis « Avant il y avait la mer » a provoqué un véritable choc artistique chez Déborah Martin et Aline Escalon. Lorsqu'elles ont fait découvrir cette œuvre à Vincent Legrand, le metteur en scène, la même émotion l'a saisie.

Éléonore Douspis aime faire voyager ses lecteurs à travers les rêves, et c'est un point de convergence très fort avec le Théâtre des Alberts, qui amène son public dans des univers singuliers, esthétiques et oniriques. La compagnie travaille autour des Arts de la marionnette et explore la richesse de leur diversité.

Cette pièce est donc un travail de réécriture afin d'adapter le livre en spectacle visuel, porté par le théâtre d'ombres, Art associé au théâtre de marionnettes. Cette technique, particulièrement adaptée aux formes oniriques, est maîtrisée sur scène par Déborah Martin. Les personnages et décors du livre ont ainsi été adaptés en silhouettes pour le théâtre d'ombres.

Afin d'apporter une densité théâtrale au projet, la compagnie a, en plus, créé une histoire parallèle à celle racontée dans le livre d'Éléonore Douspis. Une

navigatrice solitaire, parcourant les océans, note dans son carnet de bord les prémices de l'histoire d'un jeune garçon - personnage central du livre *Avant il y avait la mer ...* et du spectacle.

Cette navigatrice devient ainsi l'auteur de l'ouvrage. Elle est incarnée sur scène par les deux comédiennes, Déborah Martin et Aline Escalon. La première s'inscrit dans le passé, et revit à la barre de son bateau les événements qui ont marqué ses voyages, ceux qui lui ont permis de rêver et de noter l'histoire de l'enfant. La seconde s'inscrit dans le présent, dans le moment de l'écriture du livre. Elle feuillette son vieux carnet de bord pour relire ses notes ...

Ce spectacle offre une place primordiale au visuel, et mêle les ombres projetées aux vidéos aquatiques.

L'océan est au cœur de l'histoire. Il fait naviguer acteurs et spectateurs entre remous, abîmes, lumières et ombres. Il porte les personnages vers leur voyage intérieur, vers l'insouciance et la prudence, la légèreté et la gravité.

Le théâtre d'ombre de marionnettes revisité

Habituellement, les ombres des marionnettes sont projetées sur un écran, neutre, mais la compagnie a souhaité aller au-delà de ça et utiliser les différents éléments scénographiques comme supports, en les détournant de leur fonction première. Les vidéos sous-marines d'Aline Escalon sont projetées sur ces éléments et leur apporte une matière visuelle, en mouvement. Les silhouettes évoluent ainsi dans cet environnement. L'intention artistique réside alors dans la fusion de ces deux techniques – le théâtre d'ombre et les vidéos aquatiques, pour renforcer le propos onirique.

Les silhouettes marionnettiques sont créées à partir des images du livre, tout comme les décors de l'histoire de l'enfant, les îles, les robots qu'il construit, les crabes... Ces marionnettes, sculptées en polycarbonate, sont utilisées pour créer des ombres. Il y a différentes sources de lumière pour le théâtre d'ombres : le vidéo projecteur, des projecteurs fixes ou des spots tenus à la main par Déborah Martin.

Les images aquatiques d'Aline Escalon, projetées sur une voile de bateau, sont mises au service de la dramaturgie et des marionnettes. Les vidéos prennent la forme de matières et s'éloignent parfois de la réalité. Elles nous font naviguer entre l'eau, tantôt dessus, tantôt dessous, aérées ou alvéolées, sorties des abîmes ou brumes du haut des vagues...

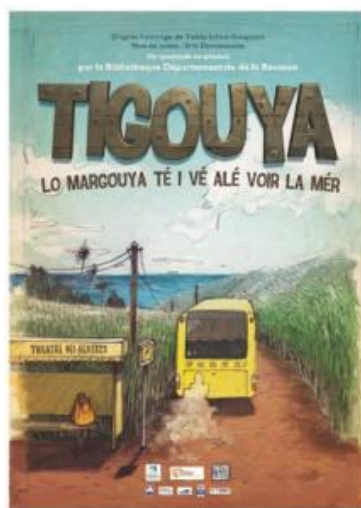
Le Théâtre des Alberts

Le Théâtre des Alberts est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture (Directions des Affaires Culturelles de La Réunion), le Conseil Régional et le Conseil Général de La Réunion, le Territoire de la Côte-Ouest et la ville de Trois-Bassins.

La compagnie a été créée par Vincent Legrand et Danièle Marchal, en 1994 à Saint-Paul, Ile de La Réunion, avec pour objectifs principaux : la création et la diffusion de spectacles de marionnettes, la transmission et la promotion des Arts de la marionnette.

Le Théâtre des Alberts œuvre à la réalisation de créations originales et introduit souvent, dans un souci de transversalité, d'autres disciplines artistiques telles que la musique, le cirque, la peinture, la photographie, la vidéo.

Sur chaque création, la compagnie aime à travailler en collaboration avec des artistes extérieurs, de La Réunion et d'ailleurs, ceci dans une démarche de partage d'expériences, de formation, de perfectionnement et d'ouverture artistique.

Pour aller plus loin

Créer des affiches de spectacle

Pour travailler la production d'écrits et les arts plastiques.

Fabriquer des marionnettes

Quel que soit leur cycle, les élèves aiment fabriquer et faire vivre les marionnettes. Il suffit de partir d'un objet et de lui donner vie. Outre la stimulation de l'imagination, cela permet de créer des situations d'échange et de favoriser l'oralisation.

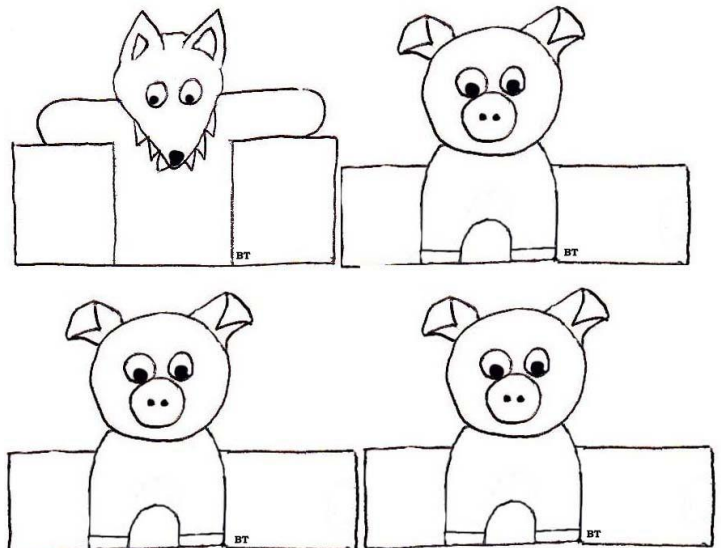
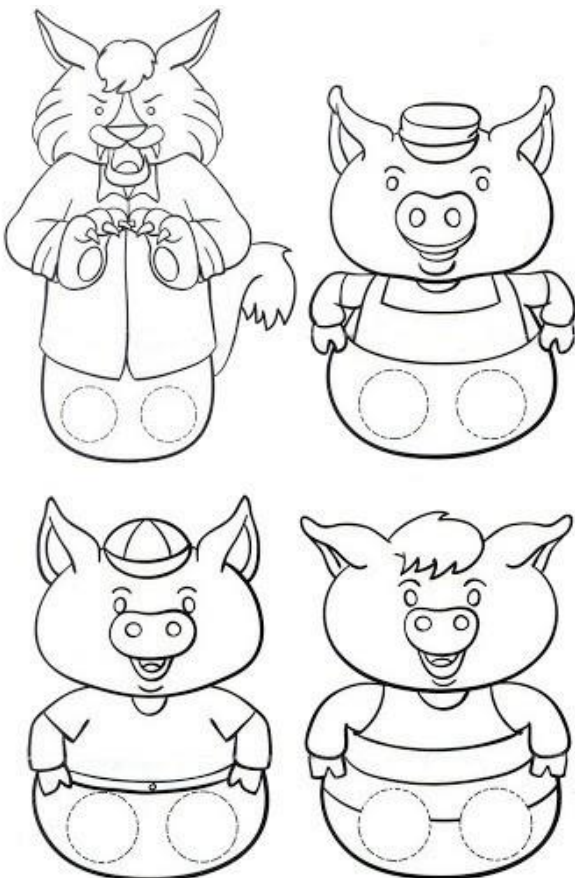
Voici quelques exemples réalisables en classe.

Les marottes : *Petit poisson blanc*

Images plastifiées fixées sur des pic à brochette (dont le côté piquant aura été coupé de préférence). Très facile à construire et à manipuler avec des petits.

Marionnettes à doigts : *Les 3 petits cochons*

- Avar

Les doigts se glissent pour former les jambes des personnages... ou servent de support pour une marionnette-bague.

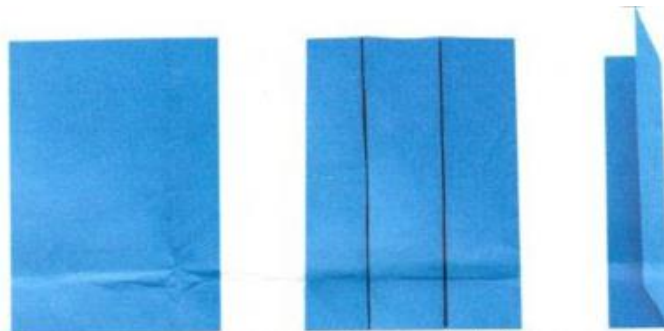

Marionnette en chaussette

A customiser selon l'inspiration des élèves ou le thème abordé en classe.

Marionnette à plier : la grenouille

Plier une feuille A4 en 3 dans le sens de la longueur

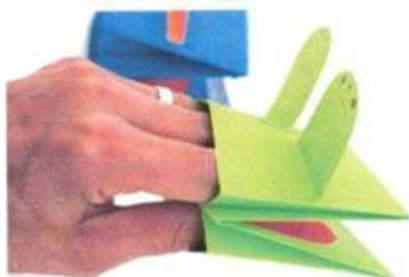
Plier en 2

Replier
chaque côté
en 2 pour
obtenir un
« escalier »

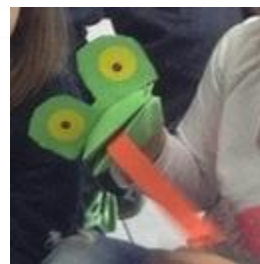
Ajouter 2 yeux
en les collant
sur la languette

Ajouter une
bouche en
collant deux
ovales de
couleur
différente.

Il est possible d'ajouter une grande langue en papier rouge ou de changer la couleur du papier pour faire d'autres animaux (rose pour un cochon, noir avec des moustaches pour un chat...).

Ramener à la maison une boîte ou un sac à raconter

Le « sac d'histoires » est un concept issu de Suisse pour travailler la lecture au primaire. Le projet vise à renforcer le lien école famille, mais aussi à inciter le langage au sein des familles.

Après son élaboration, un sac circule dans les familles, ramené par les élèves, dont le contenu est le plus souvent :

- L'album lu et travaillé en classe
- Une ou plusieurs aides (ex. marionnettes) pour que l'élève puisse raconter le livre à ses parents (supports visuels manipulables pour faire vivre l'ouvrage).
- Un jeu se présentant sous la forme d'un glossaire à compléter de mots-clefs imagés de l'histoire.
- Un jeu de plateau en lien avec le livre (memory, lotos, imagier séquentiel...).
- Une fiche de suivi que les familles peuvent remplir pour faire un retour sur l'utilisation du sac. Cette fiche sera ensuite lue en classe en présence des élèves. Cela permettra notamment de faire prendre conscience aux élèves de l'importance de l'écrit : mes parents ont écrit un mot que mon enseignant lit. Mes parents ne sont pas là mais le message passe quand même.

Les formes de théâtre originales

Le théâtre d'ombres

⇒ Fabriquer son propre théâtre d'ombres.

Le théâtre d'ombres va donner du sens à l'imagination de l'élève, tout en développant sa sensibilité et sa créativité. Créer des textes pour initier un dialogue entre les personnages va l'aider à stimuler son imaginaire et entrer dans une production d'écrits concret (avec un but). Le langage oral va développer sa parole et son vocabulaire, mais aussi sa capacité à mettre des mots sur des choses. Il va alors pouvoir s'exprimer mais surtout faire exprimer les émotions des personnages qu'il va animer. Il développera également sa sensorialité grâce au jeu d'ombre et de lumière que provoque ce petit théâtre.

* Fabriquer des petits sujets de préférence unicolores et sombres (animaux, décors, humains...). Les découper et les fixer sur des tiges solides (paille, baguette, pique à brochette...).

* Avec le couvercle d'une boîte à chaussure évidée ou un cadre en carton, fabriquer le petit théâtre où seront projetées les ombres. Mettre une feuille de papier calque (ou du papier de soie coloré) au centre du cadre.

* Avec une lampe de poche, éclairer les sujets qui se déplacent derrière le cadre.

⇒ *Princes et princesse* De Michel Ocelot.

À la tombée de la nuit, entre des immeubles d'une ville moderne, une fille et un garçon se rejoignent dans la salle d'un cinéma abandonné. Avec la complicité de l'ancien projectionniste et sous l'œil attentif d'un oiseau nocturne, ils s'inventent des histoires. Une abondante documentation consultée par ordinateur attise leur imagination. Chacun se dessine un costume qu'un robot confectionne sur mesure. Puis, ils passent derrière le rideau de scène pour interpréter les personnages de leur conte. L'écran s'allume à six reprises.

Les élèves à travers ces histoires, vont voyager dans le temps et dans l'espace : La Princesse des Diamants ; Le Garçon des Figues ; La sorcière ; Le manteau de la vieille dame ; La Reine Cruelle et le Montreur de Fabulo ; Prince et princesse.

Il s'agit de 6 contes en théâtre d'ombres, tirés des 8 contes de la collection Ciné Si. Marc Bonny.

Voir les dossiers pédagogiques en bibliographie.

Le kamishibai

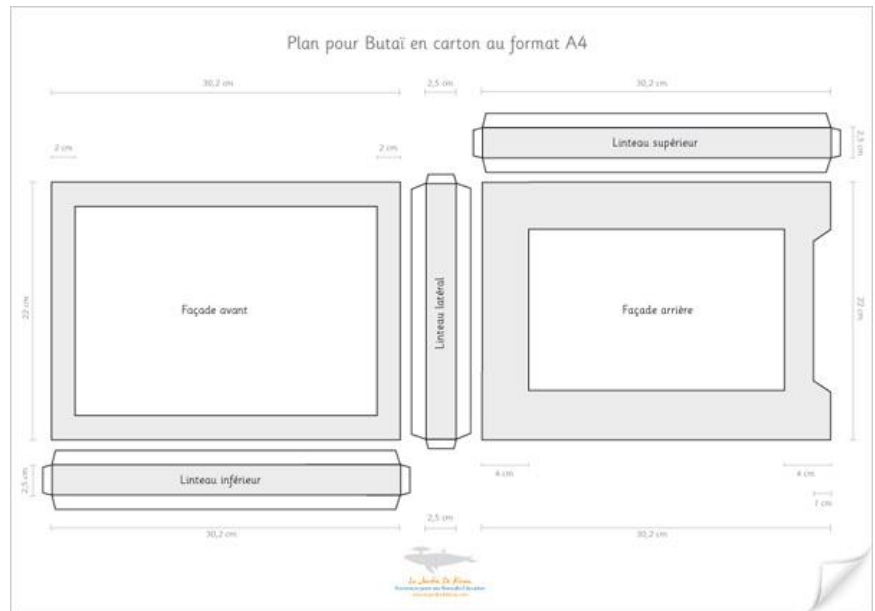
C'est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Il était courant dans le pays au début du xxe siècle jusque dans les années 1950.

Il revient à la mode depuis quelques années, notamment comme support pédagogique car il permet de conduire un projet pluridisciplinaire tant en cycle 1 qu'en cycle 3.

Peu onéreux et peu encombrant, le Kamishibai permet d'offrir des spectacles créés par et pour les enfants.

⇒ Construire le butai (cadre du Kamishibai) en carton ou en bois (voir bibliographie).

⇒ Construire l'histoire sur des planches qui s'adapteront au butai pour être présentées aux spectateurs.

L'album *Avant il y avait la mer*

Livre jeunesse d'Eléonore Douspis chez Albin Michel.

La vie ainsi était douce pour l'enfant, son amie Oumy et tous les habitants de l'île. Mais un matin le soleil ne se lève pas. Bientôt, les gens s'enfuient, les maisons sont démontées et la mer se retire. L'enfant, resté seul, veut lui aussi s'évader, mais il est bel et bien enfermé dans son histoire, prisonnier des pages de son livre. Il essaie alors de reconstruire un monde sur les ruines de l'ancien, mais la solitude est insupportable. Un jour, enfin, une petite faille apparaît et, de l'autre côté, l'enfant entend des rires familiers...

Du même auteur : *Sans orage ni nuage* (Albin Michel Jeunesse) ; *Le monde carré des Cubidules* (Albin Michel).

La navigatrice Ellen MacArthur

Ellen MacArthur, née le 8 juillet 1976 à Whatstandwell, au Royaume-Uni. C'est une navigatrice britannique. Elle devient populaire en terminant deuxième du Vendée Globe 2000-2001, puis en battant le record du tour du monde à la voile en solitaire en 2005. Anoblée par la reine Élisabeth II, elle devient Dame Ellen MacArthur. Elle est décorée de la Légion d'Honneur en 2008 par le Président français Nicolas Sarkozy.

En 2009, elle crée la fondation Ellen MacArthur, qui a pour objectif d'inciter le public et les entreprises à repenser, concevoir et construire un avenir durable en s'appuyant sur le concept d'économie circulaire.

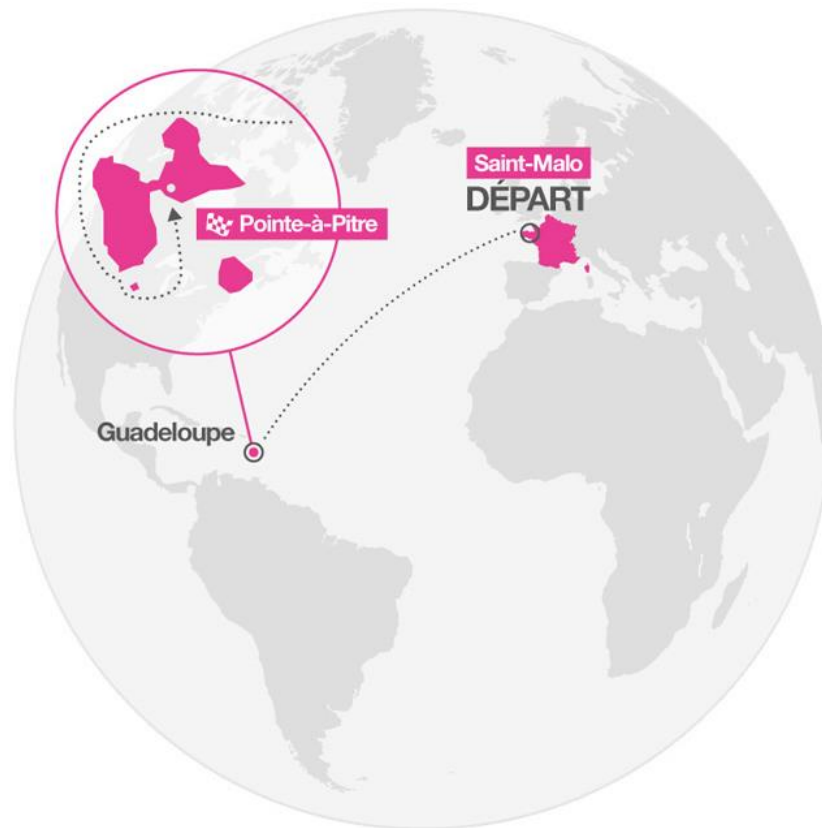
⇒ Etudier les trajets de ses courses (océans, continents, pays, ports...).

Le Vendée globe (2ème place en 2001) // Le tour du monde à la voile en solitaire et sans escale (71 j 14 h 18 min 33 s ; record du monde en 2005 / depuis 2017 il est de 42 jours) :

La route du rhum (16ème en 1998) :

⇒ Etudier la flottaison /construction d'un bateau / la vessie natatoire du poisson.

Du cycle 1 au cycle 3 :

- Explorer la matière.
- Utiliser, fabriquer, manipuler des objets.
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage.

Le cycle 1 abordera d'abord la notion de flottabilité flotte/coule avant de travailler la flottaison.

Ressources disponibles sur le site de la *Main à la pâte* ou sur *Eduscol* (voir bibliographie).

Ressources / Bibliographie

Théâtre des Alberts

Site web de la compagnie :

<http://theatredesalberts.com>

Page dédiée au spectacle :

<https://theatredesalberts.com/spectacle/avant-il-y-avait-la-mer/>

Page facebook de la compagnie :

<https://www.facebook.com/letheatredesalberts/?ref=hl>

Pour aller plus loin

Marionnettes

https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2004/04_0260473Y.pdf

file:///C:/Users/P%C3%A9tunia/Downloads/Koloaina_Fiches_techniques_Atelier_Marionnettes_avril09.PDF

<https://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11329.pdf>

<http://bilem.ac-besancon.fr/faire-classe/faire-classe-activites/sacs-a-reconter/>

Théâtres originaux

<https://www.youtube.com/watch?v=VErnkQgCleY>

<https://www.michelocelot.fr/#princes-et-princesses>

https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/princes_et_princesses_pistes_pour_la_classe.pdf

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Princes_et_Princesses-3.pdf

<https://www.youtube.com/watch?v=fZX4uQmxO-A>

https://www.youtube.com/watch?v=5G3X_mmDg6I

<http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai%CC%88-mode%CC%80le-en-carton-pour-kamishibai%CC%88-au-format-a4/>

<http://www.lejardindekiran.com/fabriquer-un-butai-modele-pour-kamishibai-traditionnel/>

Flottaison

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf

<https://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe?filter%5Bkeyword%5D=coule>

Les éléments d'analyse proposés dans ce dossier n'ont pas pour objectif d'être exhaustifs mais constituent des clés autour du spectacle « Avant il y avait la mer ».