

LE PROJET PEDAGOGIQUE

« *Apprentissage de La Choralité* »
par le théâtre, la danse et la musique

Objectifs

- faire éclore la moindre velléité artistique
- favoriser son expression
- développer une qualité d'écoute et une finesse relationnelle
- se dépasser
- repérer et développer ses qualités
- prendre confiance en soi et dans le groupe

Mettre ses pas dans les pas du lavoir

LE LAVOIR, offre une multitude de caractères très différents, de rôles intéressants, à travailler pour les élèves et notamment trois jeunes filles et un jeune enfant ainsi que des personnages masculins qui sont évoqués dans la pièce et que nous pouvons faire exister par l'improvisation dans un autre contexte car on ne les voit pas sur scène.

Les séances de travail proposées, permettent aux élèves d'éprouver le texte et l'action du spectacle en incarnant les personnages sur le plateau. Ainsi, en se penchant sur l'histoire individuelle des personnages et en traversant leurs émotions, les élèves assimilent l'Histoire générale par le jeu, l'improvisation, puis le texte.

3 Axes du projet pédagogique

- Panorama de la France en 1914
- Histoire de la condition féminine
- Qu'est-ce que le devoir de mémoire ?

Déclinés selon trois codes artistiques :

- Le Jeu théâtral et l'improvisation
- La Musique et le chant
- La Danse et le mouvement

MISE EN OEUVRE

Parcours 1

Le travail de chœur

Il s'agit d'un spectacle construit sur la choralité où la place de chacun à son bon endroit de responsabilité individuelle au sein du groupe est primordiale. Les gestes sont codifiés, certaines actions dépendent des rythmes créés par les élèves/acteurs, la musique et les chants ont une grande importance dans notre recherche et seront nos compagnons de travail au long des séances de pratique artistique.

Quelles que soient les fonctions du chœur, l'acteur-choreute doit être dans un état physique particulier: une espèce de vibration physique, une palpitation, prêt à tout moment à l'action, y compris dans une immobilité active. Le groupe doit apprendre à respirer ensemble, à regarder ensemble, à bouger ensemble, à être disponible. Pour que le chœur vive, il faut aussi lui apprendre à s'effacer parfois afin qu'il revienne avec plus de force. Le chœur fonctionne dans l'urgence et éclaire en alternance l'un ou l'autre membre du chœur qui devient choryphée et prend en charge la partie principale du récit.

Objectifs

- impliquer chacun dans une action théâtrale commune
- rester continuellement dans l'espace scénique
- prendre conscience de sa disponibilité à l'autre
- affirmer la théâtralité du projet

Les types de chœur

- Le **chœur-témoin** qui représente en quelque sorte le public sur scène à la manière du chœur antique qui interpelle, pose des questions au nom du peuple/public
- le **chœur-action** qui agit ensemble
- le **chœur-récit** qui raconte l'histoire
- le **chœur scénographique** qui, à la manière des serviteurs de scène, met en place les différents éléments utiles à la représentation (décor, objet, son, lumière...)
- le **chœur atmosphérique** lié au précédent (avec un arrosoir, il peut faire pleuvoir sur les personnages ou faire neiger...)
- le **chœur marionnettique**, qui manipule les acteurs soit pour les amener sur l'espace scénique (à la manière des acteurs de Bunraku du théâtre japonais traditionnel) soit pour les faire disparaître, soit pour les maquiller, soit pour les costumer...

MISE EN OEUVRE

Parcours 2

La musique, l'initiation au hang

Le premier et le dernier sens en éveil chez l'être humain c'est l'ouïe. En effet l'enfant dans le ventre de sa mère commence par orchestrer le monde avant de le comprendre. C'est notre premier contact avec l'extérieur et c'est par les sons que nous organisons nos sensations. La musique est le plus archaïque des arts, c'est un art prénatal et sans frontières.

Le HANG est un instrument unanimement apprécié de par son originalité et sa qualité sonore mais aussi et surtout par son impact émotionnel. C'est certainement l'instrument le plus accessible et abordable par tous, car Il suffit de le toucher pour qu'une note douce et agréable résonne.

C'est un objet musical qui s'apprivoise délicatement. Chacun trouve son propre toucher, son propre style et l'harmonie avec cet instrument, de manière tactile et sonore. Il n'y a pas de méthode type pour en jouer, l'enfant comme l'adulte laissera sa personnalité s'exprimer à travers le Hang.

Objectifs

- Apprivoiser un instrument de musique
- Trouver son propre style
- Libérer l'expression, l'imagination, les émotions
- Stimuler la créativité
- Développer une écoute intime de soi
- Développer une recherche artistique
- Concrétiser sa recherche autour des thématiques du « l'ivoire »
- Tenter une écriture musicale à partir des créations des élèves

MISE EN OEUVRE

Parcours 3

un art expressif ancestral : la danse relíee a la recherche theatrale

Les outils théâtre et danse sont utilisés pour explorer à travers divers situations de « jeu » une plus grande cohésion et créativité d'équipe tout en vivant un parcours introspectif intéressant. Chaque proposition de jeu se fait dans la bienveillance et l'amusement nécessaires pour que les participants puissent vivre et créer à plusieurs des situations originales et pertinentes. Le cadre est sécurisé et sans jugement, il s'agit de sortir du « vouloir bien faire » pour laisser la spontanéité et les qualités de chacun s'exprimer naturellement.

Un voyage en six étapes dans « l'arc-en-ciel » des centres énergétiques situés entre le plancher pelvien et le sommet du crâne. Chacun d'eux est associé à une couleur (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet), un élément (terre, eau, feu, air, espace, lumière), un sens (odorat, goût, vue, toucher, ouïe, intuition), un état (vivre, sentir, vouloir, aimer, s'exprimer, lâcher prise) et une partie du corps.

Objectifs

- Fortifier le corps
- Relâcher les tensions
- Développer une meilleure conscience corporelle
- Accéder à une plus grande confiance en soi
- Canaliser son énergie, être présent
- Favorise la relation à l'autre
- S'enraciner
- Cultiver le lâcher prise
- Exprimer par le corps ses émotions et sa créativité.

MODALITÉS

L'atelier de pratique théâtrale s'intègre dans le programme du professeur, il est à destination des élèves à partir de la 4ème jusqu'à la terminale et plus.

Ces parcours « découvertes » sont une proposition de sensibilisation artistique et culturelle autour des processus et des thèmes chers à la compagnie.

Ils sont l'occasion pour les artistes de la compagnie de transmettre des outils de création et de mener une réflexion sur le processus créatif.

Leur élaboration est le fruit d'une discussion entre le professeur et l'intervenant sur la base proposée, afin que la pratique théâtrale vienne enrichir l'enseignement dispensé aux élèves. C'est pourquoi, nous sommes tout à fait ouverts à d'autres propositions de textes ou de thèmes de travail de la part du professeur.

La Compagnie est en résidence sur l'année au Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, scène conventionnée d'Antony et Châtenay Malabry.

Les ateliers pédagogiques

Le nombre d'heures d'intervention est défini en concertation par le professeur et l'intervenant sur la base minimum de : 20 heures pendant le temps scolaire.

- Un comédien professionnel, soit jouant dans une de nos créations théâtrales, soit partenaire de la compagnie, travaille en étroite relation avec la direction artistique et le professeur responsable de la classe.
- Possibilité de présenter le résultat de l'atelier de pratique artistique à un public.
- L'heure d'intervention est facturée 80,00 euros TTC.
- Les transports Paris > établissement scolaire sont à la charge de l'établissement scolaire.
- L'établissement s'engage à emmener les élèves au spectacle « Le Lavoir » proposé par la compagnie Théâtre et Toiles.

Le collège peut bénéficier d'une subvention du Conseil général pour l'ensemble du projet.

Un livret pédagogique détaillé est mis à disposition des enseignants.

Toutes les informations sur nos actions pédagogiques sur notre site www.theatre-et-toiles.fr.

Après avoir assisté au spectacle

- Poursuivre le chemin par l'analyse du traitement esthétique de la pièce, entre tradition et modernité.
- Aller plus loin dans l'analyse dramaturgique, rencontrer et questionner les acteurs.
- Projeter des extraits de films.
- Ecrire un poème sur le personnage par lequel on a été le plus attiré.

Le mot de la metteure en scène

« La grande cérémonie de la lessive, avec les rites et ses interdits, rassemble en un lieu de vie communautaire, et donne la parole à celles qui socialement en sont privées. Cent ans plus tard, la confrontation de ces voix du passé à la réalité actuelle a une étrange et troublante résonance. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de vrai présent sans un travail de mémoire. Spectacle éminemment choral, parfois chœur tribal, dans ce lieu si théâtral qu'est le Lavoir, nous naviguons entre les larmes des rires et celles de la peine, à l'écoute de ce que ces voix si peu entendues ont à nous livrer d'intemporel et d'universel. »

Brigitte Damiens

La compagnie Théâtre et Toiles

En Compagnie d'artistes Théâtre & Toiles est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général. Elle regroupe une soixantaine d'artistes de disciplines différentes, qui cherchent à s'entraider, réfléchir et agir hors des sentiers battus et également à entraîner le public dans une démarche participative de réflexion et d'action.

Nos préoccupations - une fédération poétique. Faire du théâtre un lieu ouvert et accessible à tous. Envisager l'Art comme vecteur d'échanges et de rassemblement, comme Ecole de liberté, d'action et de conscience. Tisser ensemble une toile d'humanité sans rapports de pouvoir. La Cie œuvre pour l'accès de tous aux arts vivants de la scène et aux textes à travers la production de spectacles, des actions de diffusion, de création et de sensibilisation. L'association développe des actions artistiques et culturelles à l'année.

La Cie créée en 2009 compte à ce jour 145 adhérents de tous horizons, elle a reçu le soutien pour son projet **Le Lavoir** de quatre structures professionnelles (Festival des Nuits de la Mayenne, Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, La Comédie de Picardie, le Théâtre de l'Épée de bois), de l'ADAMI, de la SPEDIDAM et du Mécénat d'entreprise.

La Cie a reçu le Prix Charles Oulmont de la Fondation de France en 2011 et le trophée Mécène Mayenne en 2012.

Les intervenants

Brigitte Damiens Artiste dramatique et metteure en scène

Brigitte Damiens, professeure au Conservatoire d'Antony et artiste associée du Théâtre Firmin Gémier-La Piscine où elle travaille régulièrement depuis 1994, elle y a joué et mis en scène de nombreux spectacles, elle y a mis en place les ateliers d'écriture et de théâtre et a été à l'initiative de nombreux ateliers pérennes de pratique artistique dans les collèges, lycées et à l'IUFM des Villes d'Antony et Massy. Elle participe avec le département des Hauts de Seine et la Cie T&T à l'élaboration d'un dispositif éducatif et culturel de mise en correspondance du théâtre, de la musique et de la conscience corporelle. En 2011-2012, elle est « La Morale » dans *Zadig* d'après Voltaire mis en scène par Gwenaél de Gouvello à Paris au Théâtre 13, « L'Oiseau vertical » dans « Sous un ciel de chammilles » mis en scène par Pascal Antonini, Clara Schumann avec Les Chœurs de l'orchestre de la Mayenne dans « Une Amitié passionnée » mis en scène par Julie B.Bousquet et dirigé par Yves Parmentier, « Jeanne » dans « De Vagues et de terres » mis en scène par René Albold.

Elle a mis en scène « Le Lavoir » de Dominique Durvin et Hélène Prévost, qui est joué en France et en Suisse depuis août 2010 et a été récompensé par le Prix Charles Oulmont de la Fondation de France.

Julie Berducq-Bousquet Intervenante travail corporel, danse, chant et théâtre.

Elle se forme en 1997 au cours Raymond Girard et ensuite auprès de Pascal Antonini. A 20 ans elle incarne le premier rôle professionnel de sa carrière qui se poursuit ensuite au sein de plusieurs compagnies avec lesquelles elle partage des liens forts, un solide engagement artistique, un sens commun et profond du théâtre. Parallèlement à son parcours de comédienne, elle se forme à divers arts corporels, tels que le chant auprès de Catherine Estourelle (chanteuse professionnelle, 1er prix du conservatoire national de Paris) et auprès de Sophie Hiéronimus (chanteuse professionnelle, psychophoniatre), et la danse sous divers formes, la danse expressive avec Clotilde Swartley (formatrice internationale de yoga et de danse libre), la danse classique avec Sonia Dumitrescu, (danseuse étoile) la danse-théâtre avec Martine Harmel (chorégraphe, professeur à l'école nationale de Chaillot). En 2005, elle rencontre Brigitte Damiens (Comédienne, Metteur en scène, fondatrice de La cie Théâtre et Toiles) toutes deux se découvrent une grande complicité artistique qui se concrétise en 2009, lorsque Brigitte Damiens lui demande de l'assister dans la préparation de ses acteurs pour la mise en scène de son spectacle Le Lavoir.

Alexandre Jean Compositeur, musicien et comédien.

Après une formation au conservatoire et à l'école de cirque de Bordeaux, il entre à l'école Mikado où il crée 5 comédies musicales d'Oscar Sisto qui tourneront en France. Il reste un an au théâtre de Chaillot et fait différents stages à l'étranger (New York Film Academy à Hollywood, Stage al Instituto del Cine de Madrid, Soho Theatre de Londres). Il s'initie au clown à la Royal Clown Company, à la voix et aux percussions, au masque, à la musique et au mouvement (Footsbarn travelling theatre en août 2009). Il est auteur, compositeur, interprète du groupe de poésie musicale « Joya » (sortie de l'album octobre 2010). Il a composé la musique du spectacle d'une artiste aérienne, Elsa Prunières, au 104 à Paris en avril 2009, et est un des musiciens du groupe de performance *Signora ora Z rose weel*. Il joue et compose aux côtés de Leksén, Malodj', White crocodile ou encore Tellem chao. Comédien de cinéma (« Demain j'arrête les tocs » de Sarah Delorme, « Piège à conviction » de J.L. Adaine, « Blesse » d'Alexandre Funel), de théâtre (« Marche ou rêve », « Les Acteurs de bonne foi » de Marivaux, « Ce soir on improvise » de Pirandello, « Les cancons » de Goldoni m.e.s. Gérard Laurent. Il crée « Seul », « Histoire d'Ivoire »), de cirque et danse (« Kaléïdo » comédie insolite pour trois danseurs clowns - tournée internationale, L'alchimiste » de Paolo Coélho – unique adaptation en mime au monde-), auteur, acteur et réalisateur de ses propres films et spectacles (« Un bon dimanche », « Se Alquila »)

CONTACTS

Mise en scène

Brigitte Damiens - +33 (0)6 06 52 53 41
brigitte.damiens@theatre-et-toiles.fr

Diffusion/production : Eric Gervais

Administration de production :

Laurent Pousseur - Administrateur - Tango Prod
+33 (0)6 60 06 50 52 ou +33 (0)1 44 93 04 33

contact@theatre-et-toiles.fr - <http://www.theatre-et-toiles.fr>

En compagnie d'artistes – Théâtre & Toiles

Siège social : 5, rue Paul Bourget - 92160 Antony

Correspondance : Tango Prod - 39 bis, rue de Montreuil – 75011 Paris

Association loi 1901 - Siret 517 836 748 00023 - APE 9001Z

Licences N°: 2-1034449 et 3-1034448

Soutiens de la compagnie: Festival Les Nuits de la Mayenne, le Théâtre Firmin Gémier-La Piscine - Scène conventionnée d'Antony,

Les Amis de Sainte Suzanne, Association il était une fois le XXème siècle, les Amis du Théâtre Firmin Gémier.

Et les aides du Mécénat d'entreprise : Les Toiles de Mayenne, Houdan Fenêtres, Les Ateliers Clairviane, LMP77, Crédit Mutuel du Plessis Robinson.