Le silence des oiseaux

© Photo Erwan Corre – Artiste fresque murale : #Deüg

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Une création de la compagnie Ergatica – Spectacle théâtral jeune public et familial dès 6 ans – Durée : 50 minutes

Le dossier pédagogique est un outil pour donner des éléments sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé.
Nous y proposons des angles d'analyses et des pistes d'activités. Ce dossier est à destination des équipes enseignantes, des bibliothécaires et des responsables culturels qui souhaitent mener un travail global autour de l'œuvre.
Chacun y puisera des éléments selon ses domaines de compétences/d'affinités et selon le niveau des enfants.
Ce dossier peut être utilisé avant la représentation pour sensibiliser les jeunes spectateurs et après la représentation pour approfondir la compréhension du spectacle.

Ergatica – Le P.A.V.E.
10 rue Jacqueline Mazé – 49130 Les Ponts-de-Cé
Tel : 06 50 35 30 85 / 06 69 26 24 21 – cie-ergatica@orange.fr
www.ergatica.com – N° licence 2-120-135

Sommaire

UNIVERS ARTISTIQUE 3
1.1 – La compagnie Ergatica 4
1.2 – Synopsis et distribution 5
1.3 – Note d'intention de l'auteure – extrait de texte 6
1.4 – Scénographie 7
- Les créations visuelles
- La bande son
- Les mouvements chorégraphiés

1.5 – Parcours artistiques 8

AVANT LE SPECTACLE 9
2.1 – Préparer les jeunes à aller au spectacle 10
2.2 – Analyse des différents supports de communication 11
- Titre
- Affiche
- Dossier de présentation

2.3 – Qu'est-ce qu'un conte ?..... 12
2.4 – Développer un projet intergénérationnel 13

PENDANT LE SPECTACLE 14

APRÈS LE SPECTACLE les collaborations 15
4.1 – De retour en classe 16
4.2 – Pistes d'ateliers 16
4.3 – Propositions de pratiques théâtrales 17

Partie 1
Univers artistique

ERGATICA : du latin ERGATICUS « propre à l'artisan »

La compagnie ERGATICA s'inscrit dans une dynamique collective de compagnies de théâtre en Maine et Loire, le S.A.A.S. (Structures Artistes Associés Solidaires)
désireuses de travailler ensemble dans un esprit de solidarité et de développement du théâtre professionnel.

1.1 La compagnie Ergatica

Plus que jamais nos sociétés occidentales s'ouvrent, se décloisonnent, s'enrichissent grâce aux différences portées et apportées par les uns et les autres. C'est en ce sens que la compagnie Ergatica revendique la liberté d'explorer et de s'essayer à la transversalité dans le secteur artistique. Nous engageons nos partenaires et interlocuteurs à voir dans ces explorations l'expression d'un professionnalisme toujours emprunt de curiosité et en quête d'ouverture sur le monde.

« La création artistique nous pousse à rencontrer l'Autre avec sa charge de ressentis, d'émotions et de compréhension du monde dans lequel nous évoluons tous ensemble. Vivre et agir au milieu de la cité, est notre crédo et ce qui nous porte de spectacle en spectacle »

Compagnie Ergatica

Nos créations s'adressent à tous les publics. Elles mettent en scènes des héros ordinaires, Hommes et Femmes en prise avec le monde actuel d'où une prédilection pour l'exploration de textes contemporains ou de textes classiques incontournables et intemporels. Nous y interrogeons des sujets de société : les questions d'identité.s, de solidarité, de respect de l'autre dans sa différence. Mais également les notions d'équilibre entre l'humain et la nature ou plus exactement la place de la nature humaine dans la Nature.
Toutes ces questions nous les abordons bien entendu également avec le jeune public, dont la sensibilité, le bon sens, les facultés d'émerveillements et d'imaginations n'ont de cesse de nous pousser plus avant dans nos propres questionnements d'adultes responsables du monde que nous leur laisserons demain.

Retrouvez tous les spectacles de la compagnie sur www.ergatica.com

Activités conjointes ou parallèles aux créations artistiques de la compagnie :

- Sensibilisation autour et par le théâtre en milieu scolaire, maisons de quartiers, CCAS…
- Pratique théâtrale auprès de publics en situation de réinsertion professionnelle ou de handicap.
- Formation permanente autour de la relation interpersonnelle au sein d'entreprises.
- Réalisation de petites formes avec des salariés et des bénévoles lors de conventions et/ou d'actions de communications.
- Réalisation de spectacles en lien avec l'histoire et la muséographie (écriture et mise en scène).
- Mise en scène de compagnies de théâtre amateur.

1.2 Synopsis et distribution

Synopsis

Il était une fois une ville pleine d'oiseaux !
Une ville où les habitants peignaient des oiseaux partout, sur les façades des immeubles, au bord des fenêtres...
D'autres fabriquaient des oiseaux qu'ils mettaient à flotter sur les mares et les rivières.
Mais nos deux héros n'ont jamais vu d'oiseau pour de vrai. Pourquoi peindre partout quelque chose qui n'existe pas ?
Un conte initiatique qui les portera au-delà des monts et des mers à la découverte de l'ultime refuge des oiseaux.
Réussiront-ils à les faire revenir parmi les humains ?

Texte
Claudine lacroutz

Jeu et Mise en scène
Claudine Lacroutz et Hugues Vaulerin

Regard extérieur
Jacques Templeraud

Créations visuelles
Niels Behning

Création lumière
Stéphanie Sourisseau

Gestualité
Cie Asylum

Construction
Bernard Fournier

Production et diffusion
Karine Guillet

1.3 Note d'intention de l'auteure et extrait

Note d'intention de l'auteure

« Au cours de l'année 2019, nous avons vu partout dans le monde la mobilisation et les interventions des jeunes générations. Avec courage, justesse et détermination elles pointent du doigt les bouleversements climatiques et les dangers qu'elles auront à affronter plus encore que nous, qui pourtant avons laissé faire.

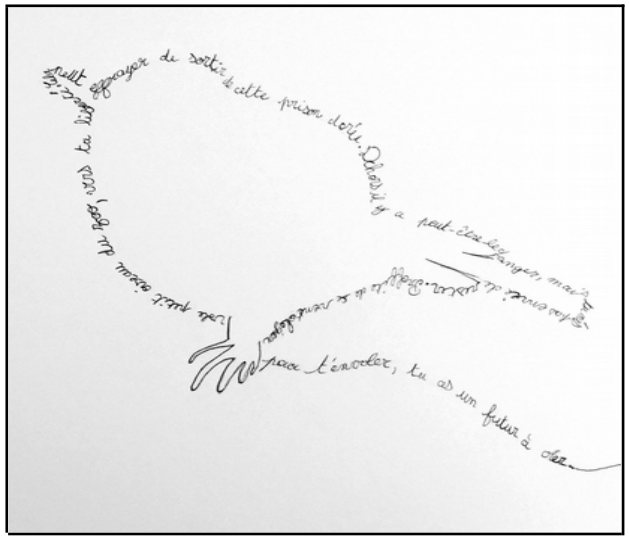
J'ai écrit Le silence des oiseaux sous forme de conte initiatique.

La transmission orale n'a pas bercé mon enfance. Toutefois, j'appris très jeune à lire et à partir en voyages pour des aventures fabuleuses et fantastiques à travers les livres. Les mots eurent une emprise déterminante sur mon imaginaire, m'inondant d'images, de couleurs, d'odeurs, de bruits et donnant vie à tant de personnages à la fois ordinaires et fantastiques à mes yeux. Cette histoire est l'expression d'un regard d'enfant ressurgit du fond de mon âme d'adulte engourdie dans ce monde auquel j'ai contribué parfois par ignorance, souvent par lâcheté. Elle met en scène deux jeunes, héros malgré eux, et donne directement la parole aux victimes – ici les oiseaux.

À travers ce récit j'ai voulu rendre hommage et témoigner mon admiration aux jeunes générations qui, avec toute la force et la fougue de leur jeunesse, nous demandent de prendre nos responsabilités, non pas dans 10 ans, ni dans 5 ans, ni demain, mais dès aujourd'hui.

À l'ère de la communication, aucun d'entre nous ne pourra dire qu'il ne savait pas. »

Claudine Lacroutz



Dessin de Solal 10 ans
Un jour de confinement – avril 2020

Extrait

– Pourquoi les adultes n'ont pas fait revenir les oiseaux ?

– Ils ont essayé. Partout ils se sont réunis.

Les uns ont parlé, les autres ont crié, tous se sont agités.

Enfin, ils se sont habitués au silence des oiseaux.

Les volets ont continué de s'ouvrir et les voitures de klaxonner.

Chacun s'en est allé au travail, à l'école, ou pousser de gros cadis au supermarché.

Le ciel est devenu de plus en plus gris et le fleuve de plus en plus vert-de-gris.

1.4 Scénographie

L'espace scénique est par définition la zone de jeu réservée aux différents interprètes pour la représentation d'un spectacle. Adaptable, il conviendra aussi bien aux salles de spectacles qu'aux médiathèques, aux écoles...

Les créations visuelles – Niels Behning
Pour le spectacle Le silence des oiseaux , le choix a été de créer un décor dynamique en film d'animation vidéo-projetée.
Les illustrations sont réalisées en infographie, enrichies pour leur texture, de dessins manuels. Des silhouettes noires dominent par moment et évoquent le théâtre d'ombres. Tout au long du spectacle s'enchaînent des univers variés, supports pour l'imaginaire et renfort des éléments clefs de l'histoire.

Niels Behning

La lumière – Stéphanie Sourisseau
La lumière artificielle des projecteurs de théâtre sera là en toute discrétion pour souligner, accentuer et se fondre dans la lumière et les images de la vidéo. Elle fera écho à ce qui se passe sur l'écran pour donner l'impression d'un seul et même univers lumineux. La lumière pourra être aussi en soutien d'effets lumineux comme des ombres projetées par exemple. Elle devra être simple et légère à la fois pour que le spectacle puisse se jouer aussi bien en salle de spectacles avec un technicien qu'en totale autonomie en extérieur et dans les écoles/médiathèques...

La bande son – Hugues Vaulerin
Partenaire à part entière la bande son – mixage de sons réalistes et musicaux – jalonne et nourrit l'histoire. Sa fonction est de stimuler auditivement l'imaginaire des spectateurs et de les embarquer, en même temps que nos héros, au travers des univers visuels de Niels Behning.

La gestualité – Cie Asylum
Le travail de la compagnie de danse sera d'aider les comédiens à « entrer » physiquement dans les images projetées et à les amener à jouer avec les différents espaces proposés.

1.5 Parcours artistiques

Claudine Lacroutz
Conservatoire National de Région d'Angers / Art Studio Théâtre-Paris (jeu et direction d'acteur) avec Kazem Shahryari, A.Voutsinas, J.P.Stewart, Michèle Simonet / Centre National Arts du Cirque à Chalons en Champagne avec P.-A. Sagel, Gilles Defaque (Acteur-clown-masques) / Formations CDN Nouveau Théâtre d'Angers : Françoise Bette, Babette Masson. **Création avec H.Vaulerin de la Compagnie ERGATICA** (Interprétation - mise en scène - écriture)

Hugues Vaulerin
Conservatoire National de Région d'Angers / Cours Jean - Laurent Cochet (Paris) / L'Entrée des Artistes - Yves Pignot (Paris) / L'Art Studio Théâtre-Paris-K.Shahryari / C.N.A.C. à Chalons en Champagne - Acteur-clown, masques avec Gilles Defaque, P.-A. Sagel / Formations du Nouveau Théâtre d'Angers (C.D.N.) avec Daniel Girard, Solange Oswald, Chantal Richard. **Création avec C.Lacroutz de la Compagnie ERGATICA** (Interprétation - mise en scène - écriture)

Niels Behning
Diplôme national d'arts plastiques aux Beaux Arts d'Angers / Facteur d'instruments de type lamellophone en métal / Artiste-intervenant en pratique audiovisuelle, story board, méthodologie de projets, vidéo, film d'animation / Membre du trio ÔON, groupe de musique improvisée / Galeriste et co-fondateur de l'association En Face 2012 – 2016 / Artiste plasticien et porteur du projet La Plateforme, installations artistiques mobiles, végétales et flottantes 2014-2018

Stéphanie Sourisseau
Diplômée des métiers d'art de la régie lumière / Régisseuse lumière et son pour ERGATICA depuis 2000. Technicienne lumière-plateau Le Quai Angers / CNDC Angers / Festival d'Anjou / Chabada (salle de concert-Angers) / Théâtre de l'Hôtel de Ville de St Barthélemy d'Anjou / Festival des « ACCROCHES-COEUR » d'Angers / Centre culturel de Sablé s/Sarthe.

Cie Asylum
Créée en 2016, la Cie Asylum – Telma Jesus Pereira et Sylvain Peker – s'attache à mettre en valeur l'importance de l'inter-complémentarité des arts de la scène. Tous deux, artistes pluridisciplinaires (danse, musique, théâtre, arts de la rue...), ils s'installent en France en 2015 après s'être rencontrés et avoir collaboré au Portugal.

Karine Guillet
Chargée de production de la compagnie Ergatica depuis janvier 2017

Partie 2
Avant le spectacle

« **Aller au spectacle** »

Cette action, souvent pleine d'attentes et de promesses, nous suggère déjà l'idée qu'il y aura un avant, un pendant et un après spectacle.

« Le spectacle vivant, c'est une ambiance, des lieux, des gens, des règles, des émotions et des sensations. » *

« Être spectateur nécessite un apprentissage pour cultiver et comprendre ses émotions, mettre des mots sur ce qu'on aime ou pas. La venue au spectacle nécessite donc un accompagnement des élèves qui n'ont pas toujours les codes de vision d'un spectacle. Il convient alors de les préparer à venir au théâtre et ensuite d'explorer en classe l'expérience vécue. Ce travail permettra de susciter la curiosité des enfants, de les familiariser au spectacle vivant, d'éveiller leur esprit critique et le goût des arts. » **

2.1 Préparer les jeunes à aller au spectacle

L'équipe pédagogique peut présenter aux jeunes spectateurs l'univers du théâtre avec ses différents lieux et les métiers qui s'y exercent.

➔ Quelle différence y a t'il entre aller au cinéma et assister à une représentation ? Qu'est-ce que le « spectacle vivant » ? ...

*« **La charte du jeune spectateur** » permet de connaître les codes de vision d'un spectacle, de rappeler le cadre, de préparer la venue des jeunes au spectacle. => https://www.paysdecraon.fr/wp-content/uploads/2015/10/Charte-jeune-spectateur-SEC.pdf

À partir de la charte du jeune spectateur lu par l'équipe pédagogique, les jeunes peuvent mimer ou jouer les différents types de spectateurs : attentifs, bruyants... et ainsi comprendre la part, voire le rôle, que tient chaque spectateur dans un spectacle.

« **Le lexique du spectacle vivant** » apporte des connaissances sur les différents métiers du spectacle vivant et sur le vocabulaire technique. => https://www.paysdecraon.fr/wp-content/uploads/2015/10/Lexique-du-spectacle-vivant-SEC.pdf

« **Lire la représentation théâtrale » aide à décrire ce que l'on a vu et ressenti, à savoir analyser un spectacle et étayer sa propre critique.
https://laligue.org/commissions-comites-et-groupes-de-travail-nationaux-associes/spectacle-vivant/lire-la-representation-theatrale/

« **L'atelier du spectateur** » du théâtre de Laval, riche en infos diverses et petits exercices pratiques
=> https://letheatre.laval.fr/wp-content/uploads/2019/06/ateliers-du-spectateur12-25.pdf
=>https://letheatre.laval.fr/wp-content/uploads/2019/06/ateliers-avant-et-apres-spectacle3-12.pdf

➔ Qu'est-ce qu'un théâtre ?
➔ Qu'est-ce qu'un spectacle ?
➔ Nommer différentes formes de spectacles : théâtre/danse/musique/cirque/conte...
➔ Peut-on les associer dans un même spectacle ?....

2.2 Analyse des différents supports de communication : que nous disent-ils du spectacle ?

Généralement très évocateurs, titre, affiche et dossier de présentation sont de très bons supports pour parler du spectacle et avoir une première approche de celui-ci.
L'affiche vous sera envoyée au format PDF ou par courrier sur simple demande dès que vous le souhaiterez.

➔ **Le titre :** Que dit-il du spectacle ? Qu'est-ce qu'on imagine ?

➔ **L'affiche :** Passer en revue les couleurs, les dessins ou photos, les informations écrites.
Qu'est-ce que tout cela nous raconte du spectacle ?

Le jeu du bonimenteur/aboyeur :
le but recherché : donner envie de voir le spectacle aux passants d'une rue imaginaire !

Par groupe de 5, rassembler un maximum d'informations sur le spectacle en se référant aux échanges précédents.
Quand tous se sont concertés, créer une ligne de 5 chaises face à la classe.
Chaque jeune monte ensuite à tour de rôle sur la chaise et dit à très haute voix « ce spectacle va parler de… », et complète avec 1 ou 2 des idées émises dans son groupe. Chaque groupe peut varier le ton, le style, faire des chœurs.

➔ **Le dossier de présentation :** résumé, extraits de texte, notes diverses…

À l'aide des différentes informations recueillies, imaginer une saynète entre 2 personnages du spectacle.

Mettre les enfants en situation de jeu et explorer différentes façons de représenter sur scène un oiseau, en utilisant le corps, la voix, des objets, des jeux d'ombres avec les mains…

2.3 Qu'est-ce qu'un conte ?

➔ Questions pour les enfants

Qu'est-ce qu'un conte ? Une histoire comme les autres ? Quels contes connaissent-ils ? Les ont-ils entendus ? Les ont-ils lus ? Vus en film ? qu'est-ce qui leur plaît, ou pas, dans les contes ? Pourquoi parle-t-on de contes de fées ?

Définition du conte

« Sous ses couleurs fantastiques le conte, pour l'essentiel, décrit un passage – passage nécessaire – difficile, gêné par mille obstacles, précédé d'épreuves apparemment insurmontables, mais qui s'accomplit heureusement à la fin en dépit de tout. Sous les affabulations les plus invraisemblables perce toujours un fait bien réel : la nécessité pour l'individu de passer d'un état à un autre, d'un âge à un autre et de se former à travers des métamorphoses douloureuses, qui ne prennent fin qu'avec son accession à une vraie maturité » Marthe Robert, extrait de la préface de « Grimm Contes » - Folio classique.

Dans un conte initiatique les héros, souvent jeunes et naïfs, ont à franchir des obstacles, pour la plupart avec l'aide de personnages surnaturels ou d'objets magiques. Ils apprennent tout au long de l'histoire, « font leurs preuves » et passent ainsi de l'enfance à la jeunesse et à l'âge adulte. Le conte ne se termine pas nécessairement sur une résolution heureuse du problème. Il peut marquer un début vers d'autres épreuves.

➔ Analyser un conte

Demander aux jeunes de choisir leur conte préféré et de le présenter en expliquant ce qu'ils aiment dans ce conte (mini-fiche de lecture).
À partir du conte choisi, observer le processus initiatique que renferme le conte. Quelle est la situation initiale ? Quelle est la situation finale ? Quels sont les éléments qui ont permis ce changement ?
Élaborer un schéma narratif.
Par exemple :

1. Équilibre initial
2. Perturbation
3. Déséquilibre
4. Action réparatrice
5. Nouvel équilibre

2.4 Développer un projet intergénérationnel avec des aînés

L'équipe pédagogique peut proposer un jumelage et des rencontres entre des résidents d'un foyer logement ou d'une maison de retraite… et des jeunes.

➔ Cela pourrait donner lieu à un collectage de souvenirs et à des échanges à partir de thèmes abordés dans le spectacle :

- le rapport de l'homme avec la nature : autrefois / aujourd'hui
- l'état de la nature : autrefois / aujourd'hui
- la présence des oiseaux : autrefois / aujourd'hui
- la pollution : autrefois / aujourd'hui
- qu'est–ce qui était mieux avant ? Maintenant ?
- quelles idées mettre en œuvre dès à présent pour préserver et améliorer la biodiversité ?
- sans oublier d'interroger l'importance du lien intergénérationnel !

Tout ce collectage pourrait se faire via l'écriture ou la réécriture de récits, le dessin, la photographie, les arts plastiques en général…

et/ou être mis en espace et en jeu par les jeunes comédiens à partir d'improvisations dirigées par leur animateur.

Une exposition autour du collectage ainsi qu'une présentation des saynètes créées à partir des improvisations pourront être organisées pour et avec les résidents et les jeunes.

Partie 3
Pendant le spectacle

Moment particulier où le spectateur accompagne comédiens et techniciens dans leur aventure
et laisse place à ses émotions sans oublier que chacun fait partie d'un tout appelé « spectacle vivant ».

Partie 4
Après le spectacle

« **Bord de plateau** »

À l'issue de la représentation les jeunes spectateurs pourront rencontrer et échanger avec l'équipe artistique.

4.1 Retour en classe

➔ Mise en mots

- Élaborer une fiche d'analyse : dire si on a aimé ou pas, quoi ?, pourquoi ? Ce qui nous a le plus touché, pourquoi ?
- Chacun note 3 souvenirs très précis du spectacle (un jeu de scène, un élément de scénographie, un son, une lumière...). Énoncer à voix haute un souvenir au reste de la classe. Se regrouper par affinités de souvenirs et analyser ensemble le spectacle.
- Écrire un « portrait surréaliste » du type : si ce spectacle était une couleur, une musique, un objet, un goût, une odeur, une matière etc, ce serait...
- Résumer le spectacle en 4 phrases.

➔ Faire l'analyse du conte et en élaborer le schéma narratif.

- Équilibre initial, perturbation, déséquilibre, action réparatrice, nouvel équilibre.

➔ Exposés / débats autour du thème : la place des oiseaux dans la biodiversité et les conséquences pour la planète de la disparition de certaines espèces.

- Énumérer différentes espèces d'oiseaux, Imiter des chants d'oiseaux, parler des appeaux...
- Où vivent les oiseaux ? Quelles places occupent-ils dans la biodiversité ?
- Qu'est-ce que l'ornithologie ? => Visite du site : https://www.lpo.fr/

➔ Mise en images

Théâtre-image des corps : par groupe de 5, recréer en images fixes sur l'aire de jeu, 5 moments du spectacle et les présenter dans l'ordre chronologique de l'histoire. Imaginer une image symbolique qui traduise le sens global du spectacle. Imaginer une image floue (qui traduise une difficulté à comprendre un aspect du spectacle). Imaginer une image manquante qu'on aurait souhaitée voir dans le spectacle et que l'on n'a pas vue.

Arts plastiques : organiser une exposition (dessins, peintures, collages, découpages...)
Chaque enfant représente sa scène préférée.
Exposer toutes les scènes chronologiquement afin de présenter l'ensemble du spectacle.
Dessiner seul ou en groupe un nouveau projet d'affiche du spectacle.

4.2 Actions culturelles de la compagnie

Rencontre avec l'équipe artistique dans le cadre d'une résidence en partenariat avec une collectivité ou une institution culturelle.

➔ **Par exemple, dans le cadre du développement d'un projet entre un service culturel et un établissement scolaire :**
un groupe d'élèves pourra assister au processus de création du spectacle durant trois ou quatre rencontres.

Les jeunes écoutent tout d'abord une lecture du texte, voient une scène, puis plusieurs jusqu'à un filage complet. À chaque fois, ils donneront leurs impressions, suggéreront des idées, expliqueront ce qu'ils auront compris ou non.

Possibilité de mise en place d'ateliers avec des artistes de la compagnie *

➔ **Autour des arts plastiques**

- Fabrication d'un kamishibaï (théâtre de papier japonais) avec Claudine Lacroutz à partir de l'histoire.
- Découverte du graphisme vectoriel avec Niels Behning (artiste-intervenant en pratique audiovisuelle, story board, méthodologie de projets, vidéo, film d'animation).

➔ **Pratiques artistiques**

- Atelier de pratique théâtrale (espace, corps, voix, personnages) à partir de scènes du spectacle avec l'un ou l'autre des comédiens du spectacle.
- Travail autour des objets – *sous réserve*
- Travail du mouvement (compagnie de danse) – *sous réserve*

* **Pour connaître les conditions préalables de ces actions, vous pouvez contacter directement la compagnie :**

Ergatica – Le P.A.V.E. - 10 rue Jacqueline Mazé - 49130 Les Ponts-de-Cé / Tel : 06 50 35 30 85
Karine Guillet : tél. : 06 69 26 24 21 - cie-ergatica@orange.fr - www.ergatica.com