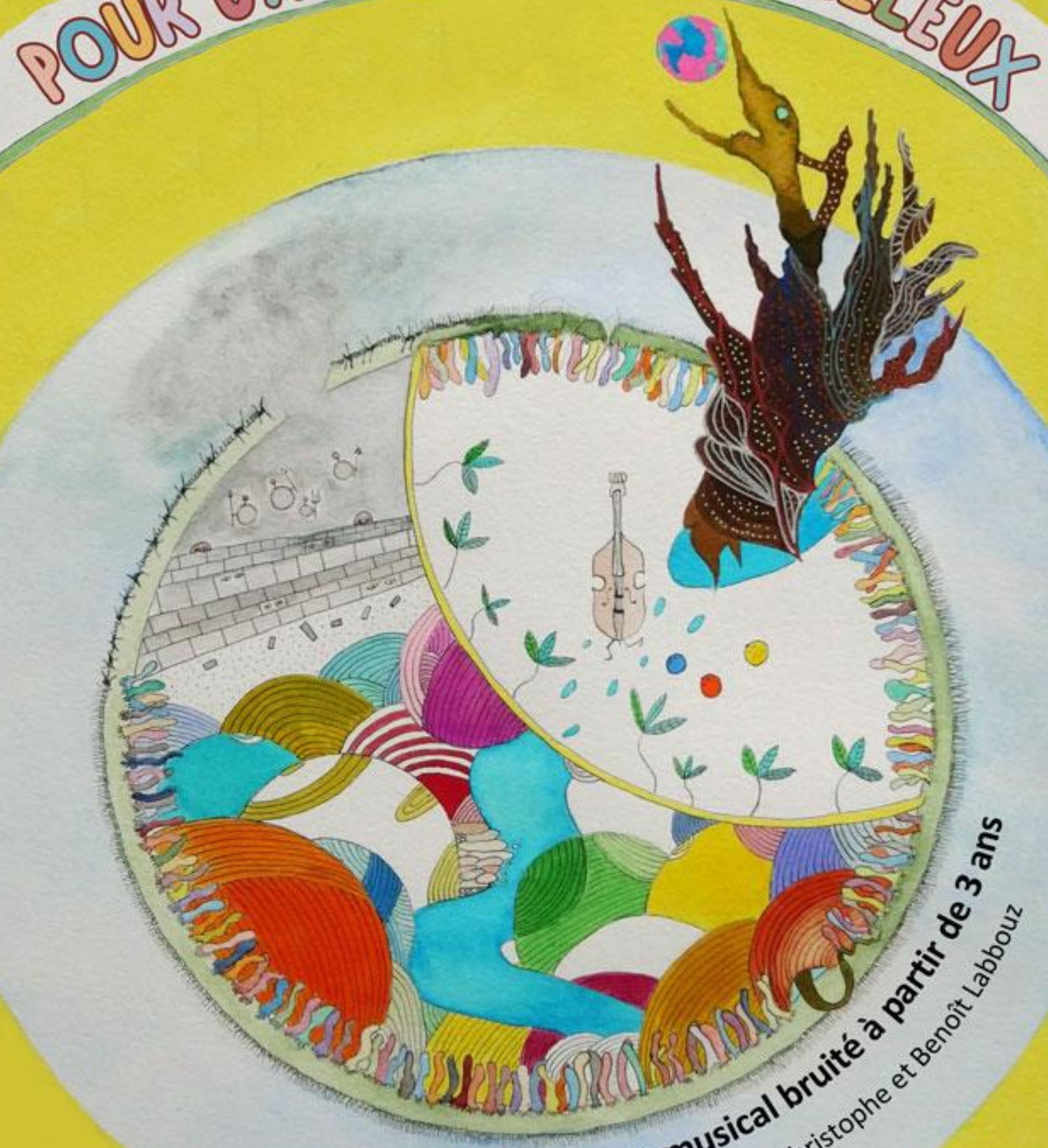
Les Assoiffées d'Azur présentent

POUR UN MONDE VERMEILLEUX

Un conte musical bruité à partir de 3 ans

de et avec Pauline Christophe et Benoît Labbouz

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le spectacle « Pour un Monde vermeilleux » s'adresse aux enfants de 3 à 11 ans, soit de la PS de maternelle jusqu'au CM2.

Le spectacle ainsi que les ateliers proposés s'inscrivent parfaitement dans 2 des 5 grands domaines d'apprentissage du Cycle 1 de l'école maternelle : « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » et « Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques ».
Et pour les cycles 2 et 3, ils s'inscrivent dans trois domaines : le langage et l'expression artistique, mais aussi l'enseignement moral et civique.

L'HISTOIRE : *Pour un monde vermeilleux*

Sur une planète lointaine, les Couleurs se sont divisées : les Bleus, les Rouges et les Jaunes se sont installées au village alors que les autres Couleurs ont été reléguées dans la Réserve interdite. Ce jour-là, Rouge-Écarlate, Bleu-Cobalt et Jaune-Mimosa s'y aventurent et se retrouvent plongé·es dans un univers de couleurs incroyables. Mais de retour au village, ils font face à de terribles réactions : les portes se ferment, la peur s'installe et bientôt le gris envahit la planète.
Comment, dès lors, faire advenir un monde vermeilleux ?

L'INTENTION : *Un spectacle pour tous les enfants*

Le spectacle "Pour un monde vermeilleux" est destiné à tous les niveaux de l'école primaire, de la PS au CM2, grâce à ses différents niveaux de lecture. Pour que le spectacle soit accessible aux PS, nous entrons dans le sujet par le prisme des couleurs, ce qui permet une entrée moins personnelle, plus ludique et donc plus abordable pour les plus petit·es. Il n'en reste pas moins que les sujets traités dans ce spectacle, ainsi que la manière dont il est construit (sa forme), concernent autant les cycles 1 que les cycles 2 et 3 :

- le **dispositif bi-frontal** permet à la comédienne de jouer la plupart du temps au milieu du public et AVEC le public. C'est un véritable spectacle participatif, toutes et tous sont sollicité·es, quel que soit leur âge, et jouent avec les situations que la comédienne provoque.
- d'un **point de vue purement plastique**, si la connaissance des couleurs primaires est plutôt du niveau de l'école maternelle, la question de leurs mélanges et des façons de les obtenir renvoie plutôt aux cycles 2 et 3. Réussir à identifier et réaliser toutes les couleurs énoncées dans le spectacle est plutôt un « travail » pour les élèves du cycle 3.
- d'un **point de vue musical**, les chansons sont accessibles à tous les niveaux. Si les paroles comprennent des jeux de mots et un langage plutôt du niveau des élèves de cycle 3, elles seront compréhensibles par les plus petit·es grâce au jeu de la comédienne qui est très expressif, et aux répétitions (cf : les chansons "De quoi t'as peur" ou "Depuis que tout est gris" entres autres). *NB : nous pouvons fournir les paroles sur demande, avant ou après le spectacle.*
- d'un **point de vue "sonore"**, comme les personnages de la *Réserve/Verdoyance* sont représentés par des sons, nous avons remarqué que les plus petit·es ne cherchent pas à savoir d'où viennent les sons et se focalisent plutôt sur le jeu de la comédienne. Les plus grand·es, regardent aussi le bruiteur et apprécient comment, avec des objets du quotidien, on peut faire des sons inattendus.
- enfin, **les thèmes de l'intolérance et du rejet ou de l'acceptation de l'autre** traversent toute l'école primaire. Suivant le niveau des élèves, on fait le parallèle avec les sujets de notre société et on peut échanger avec eux·lles sur les thèmes du spectacle : où peut nous mener la peur de l'autre ? Que gagne-t-on à aller à la rencontre de celui ou celle qui ne nous ressemble pas ? Et si l'être humain acceptait son côté sauvage ?

Jouer des personnages, faire du théâtre, s'exprimer avec son corps

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques'
Cycles 2 et 3 – Éducation artistique : Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Dès le cycle 1, les programmes indiquent que l'élève doit pratiquer des activités des arts du spectacle vivant. « *Elles mobilisent et enrichissent son imaginaire en transformant ses façons usuelles d'agir et de se déplacer, en développant un usage du corps éloigné des modalités quotidiennes et fonctionnelles* ».
Dans notre spectacle, il n'y a qu'une seule comédienne pour jouer tous les personnages. Nous souhaitons montrer aux enfants que le corps est un moyen de s'exprimer autant que la bouche et les mots. Par la position de chaque partie du corps, par le timbre d'une voix, nous montrons dans ce spectacle l'infinie possibilité qu'offre notre corps pour exprimer des sentiments, des émotions, des situations, et donc des personnages.

« *Les activités artistiques relevant des arts du spectacle vivant (danse, cirque, mime, théâtre, marionnettes, etc.) sont caractérisées par la mise en jeu du corps et suscitent chez l'enfant de nouvelles sensations et émotions. Une pratique de ces activités artistiques adaptée aux jeunes enfants leur permet de mettre ainsi en jeu et en scène une expression poétique du mouvement, d'ouvrir leur regard sur les modes d'expression des autres, sur la manière dont ceux-ci traduisent différemment leur ressenti* » (***Cycle 1, Domaine « Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques »***).

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

Identifier avec les élèves les trois personnages principaux du spectacle, en notant les positions spécifiques du corps et les timbres de voix utilisés.
Proposer d'imiter, d'inventer des personnages.
Jeux avec le corps et la voix pour exprimer des sentiments ou évoquer des personnages, etc.

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

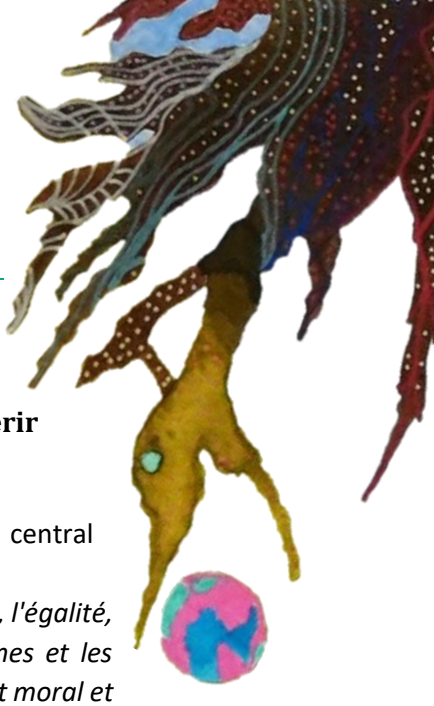
Ateliers théâtre de la PS au CM2 sur plusieurs séances en vue de la production d'un spectacle ou non. Demandez notre programme d'ateliers théâtre animés par Pauline Christophe !

Atelier théâtre avec Pauline et Benoît, à l'ensemble scolaire St-Anatoile, Salins-les-Bains, avril 2025.

Transformer l'intolérance et la peur en joie de vivre ensemble

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions'
Cycles 2 et 3 – L'enseignement moral et civique : respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République, construire une culture civique

L'école maternelle structure les apprentissages autour d'un enjeu de formation central pour les enfants : « *Apprendre ensemble et vivre ensemble* ».
« *Les quatre valeurs et principes majeurs de la République française sont la liberté, l'égalité, la fraternité, et la laïcité. S'en déduisent la solidarité, l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que le refus de toutes les formes de discriminations. L'enseignement moral et civique porte sur ces principes et valeurs, qui sont nécessaires à la vie commune dans une société démocratique et constituent un bien commun s'actualisant au fil des débats dont se nourrit la République* ». (***Cycles 2 et 3, Programme de l'enseignement moral et civique***).
Le code de l'éducation rappelle que « la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République » (article L. 111-1). Cette mission est réaffirmée dans le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : « L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution ».

« Pour un Monde vermeilleux » est un spectacle qui parle de la montée de l'intolérance et des façons de l'affronter et de la transformer en empathie et vivre ensemble. La planète des Couleurs est divisée. Il va falloir que les couleurs s'unissent pour arriver à un monde où chacun·e est accepté·e. C'est ça un monde « vermeilleux ».

Pour lutter contre l'intolérance et le rejet de l'autre, un premier enjeu porte sur la gestion des émotions, et surtout de la colère et de la peur, deux émotions qui peuvent devenir très néfastes si on n'a pas appris à les appréhender. Une chanson du spectacle s'intitule « De quoi t'as peur », et montre que si on pousse la peur à son paroxysme, elle peut mener à l'isolement, au repli sur soi, voire même à la haine des autres. Elle fait écho à la partie « travailler l'empathie » de l'Éducation nationale, à la prévention des troubles mentaux ou encore à la Grande Cause nationale de 2025 : la santé mentale.
D'autre part, ce spectacle permet d'identifier les atteintes à la personne d'autrui (racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, handicap, harcèlement, etc.) contre lesquelles, à l'école, comme dans la vie de tous les jours, encore en 2026, nous devons nous armer par la connaissance de la loi. Insulter, se moquer, injurier ou brutaliser quelqu'un à cause de sa « couleur » sexuelle, de peau, de religion ou autre est un délit.

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

Ce spectacle peut être un appui pour lancer le débat dans la classe, parler de la loi et réfléchir à ces questions. Il peut servir aussi à mettre en place des actions de prévention contre toutes les discriminations.

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

Un atelier de théâtre de la PS au CM2 sur plusieurs séances pour aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions et les entraîner à parler de ce qui ne va pas à l'école avec les copain·ines et les adultes. On peut utiliser les jeux et autres exercices du théâtre de l'opprimé, comme le théâtre-forum, beaucoup pratiqué par Pauline depuis 2011.

Découvrir plusieurs univers sonores, se faire des images de ce qui est entendu

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques'
Cycles 2 et 3 – L'éducation musicale et artistique

« Les enseignements artistiques prennent en compte le son et les images qui font partie de l'environnement quotidien des élèves. Ils développent une écoute, un regard curieux et informé sur l'art, dans sa diversité. Ils contribuent ainsi à la construction de la personnalité et à la formation du citoyen, développant l'intelligence sensible et procurant des repères culturels, nécessaires pour participer à la vie sociale ». (***Cycle 2, Programmes de l'éducation artistique***)

« Pour un Monde vermeilleux » est un spectacle musical et bruité. La musique et les chansons sont au cœur du spectacle et les bruitages également : non seulement pour l'ambiance sonore, mais aussi pour représenter les personnages de la *Verdoyance* qu'on ne voit jamais. Les enfants découvrent sur scène des instruments de musique : la contrebasse, la guitare, la kalimba, la flûte à coulisse, l'harmonica, le ukulélé... ainsi que l'utilisation diverse et variée des objets du quotidien pour faire des bruitages : une bassine, une bouteille en plastique, un torchon, des pinces à linge, des couvercles de casserole, du carton, des gants...

Nous avons prêté une attention particulièrement aux univers sonores du spectacle. Nous pensons que les enfants sont déjà bien sollicités par les images à travers la télévision et les différents écrans à leur disposition. Nous avons donc décidé de les faire imaginer le décor par l'intermédiaire des sons, plutôt que de le leur fournir visuellement.

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

- Faire écouter et expérimenter des instruments de musique simples ;
- Regrouper les instruments par familles (frapper, secouer, souffler…) ;
- Activités d'écoute pour développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive ;
- Jeux vocaux, chants, expression corporelle...

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

- Un atelier d'expérimentation et d'imagination sonores pour créer avec les enfants des bruitages afin de donner vie à des univers réels et inventés. Ces univers sont enregistrés et donnés à la classe à la fin de l'atelier.
- Un atelier sur plusieurs séances pour créer un conte musical radiophonique. Les enfants vont créer un conte, apprendre à faire l'ambiance sonore du conte et une ou des chanson(s). Cela peut être restitué en spectacle ou enregistré.

Spectacle du conte musical construit avec les CM1-CM2 de Chay, octobre 2024.

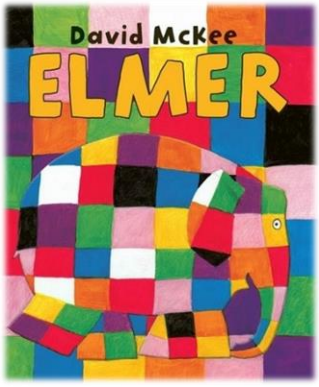
Agir sur les couleurs (mélanges, dégradés, contrastes)

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques'
Cycles 2 et 3 – Enseignement des 'Arts plastiques'

« Pour un Monde vermeilleux » raconte l'histoire de trois êtres de couleurs : Rouge-Écarlate, Bleu-Cobalt et Jaune-Mimosa. Mais le spectacle voit apparaître beaucoup d'autres couleurs. Les as-tu reconnues ? De Jaune Poussin à Rouge Cerise, en passant par Bleu Azur et Multicolore, sans oublier Chocolat, Caramel, Violette, Acajou… Nous avons affaire à un grand nombre de couleurs et donc de mélanges de couleurs ! Et puis quand l'intolérance apparaît, c'est le gris qui recouvre toutes les couleurs…

C'est l'occasion d'essayer de reproduire ou tout simplement d'arriver à savoir ce qui peut bien constituer chacune de ces couleurs, pour en faire… une nouvelle affiche du spectacle ? Un tableau à la manière de Miro ou de Kandinsky ? Ou tout simplement une reproduction de l'affiche de « Pour un Monde vermeilleux » ? Bref, c'est vraiment l'occasion de s'amuser avec les couleurs à tous les âges.

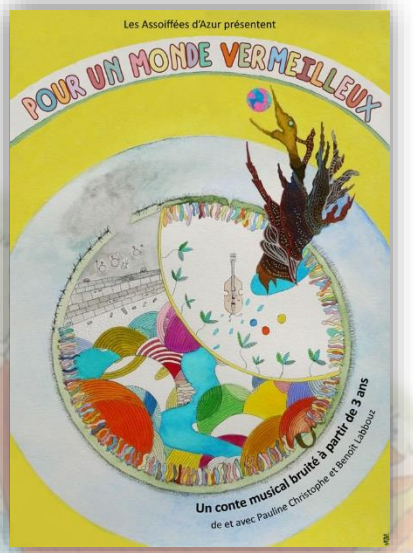

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

- Mélanger les couleurs primaires et voir ce que cela produit si on met plus ou moins d'une couleur ;
- Pratiquer le vocabulaire (foncer, éclaircir, épaissir, etc) ;
- Utiliser des techniques différentes (craies, encre, peinture, pigments naturels, etc.) ;
- Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports… en explorant l'organisation et la composition plastiques ;
- Enseigner des œuvres plastiques et développer l'ouverture à l'altérité ;
- Allier arts plastiques et productions d'écrits.

Jouer avec les mots, les assonances, les allitérations

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions'
Cycles 2 et 3 – Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit

Nous voulions donner des noms particuliers aux couleurs sonorisées qui peuplent la *Verdoyance*. C'est pourquoi elles ont des noms qui sont composés d'une couleur et d'un son : Rose-Claquant, Cachouette-Tintinadorée, Vertibulle, Mauve-glissant...
Nous vous proposons donc de jouer à votre tour avec la langue française ! Voici le dernier refrain et le dernier couplet de la chanson de la *Verdoyance* (si besoin, nous pouvons transmettre l'intégralité des paroles de la chanson) : combien de couleurs apparaissent ?

« C'est parti,
Pour la grande traversée !
Dans cet univers on s'évertue à avancer !
Tiens-toi prêt-e,
La Verdoyance est magique,
On y fait des découvertes fantastiques !

Il y a aussi les saumons,
Les vanilles et les cafés,
Les chocolats, les marrons,
Les coraux et les cuivrés !
À la nuit sous les Lilas,
Y a les acajous qui veillent,
Dans la Verdoyance on voit
De véritables vermeilles ! »

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

- Faire des jeux vocaux, comptines chantées, formulettes, chansons, petits poèmes, textes courts, etc., qui stimulent la curiosité et l'attention à l'univers des sons de la langue française ;
- Développer l'enrichissement lexical (et culturel) et la notion de plaisir : découverte d'un mot, de sa singularité, ses sonorités, sa graphie, sa formation ;
- Associer lecture, expression orale et/ou écrite ;
- Monter des projets de mise en voix parlée et chantée ;
- Inventer une langue composée seulement de certaines syllabes ;
- Manipuler, de façon ludique, des préfixes et suffixes pour construire des mots...

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

- Ateliers d'écriture de chansons du CP au CM2
- Atelier théâtre avec écriture du texte ensemble (cf : ci-dessus) du CP au CM2.

Atelier d'écriture du récit du conte musical, avec Pauline, à Arc-et-Senans, septembre 2024.