

La Cie Les Assoiffées d'Azur présente

GRAND

DiRE

Un spectacle
musical
jeune public

Dossier
pédagogique

Un spectacle de et avec
Pauline CHRISTOPHE & Benoît LABBOUZ

www.lesassoiffeesdazur.com

Marc le Gall

Le spectacle « Grand Dire » 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 3 des 5 grands domaines d'apprentissage du Cycle 1 de l'école maternelle : le langage, les activités artistiques et l'exploration du monde.

Il peut être joué jusqu'au CM2 car, au-delà des domaines du langage et de l'expression artistique, il s'inscrit aussi et surtout dans le domaine de l'enseignement moral et civique des cycles 2 et 3 de l'école élémentaire.

L'HISTOIRE : L'incroyable aventure de Charly

Charly ne veut pas retourner à l'école : elle a peur que ses camarades se moquent encore d'elle et elle ne sait pas à qui en parler. C'est alors qu'elle est transportée dans un incroyable voyage. Elle va rencontrer des animaux étonnants, qui lui chanteront leur manière de changer le monde pour que chacun, chacune retrouve sa place en harmonie avec les autres et avec la nature.

Ces rencontres donneront-elles à Charly la force de dire ce qu'elle subit pour que son monde à elle puisse aussi se remettre à l'endroit ?

L'INTENTION : Partager le DIRE fait « GRAND-DIRE »

L'incroyable aventure que vit Charly emmène le public à la rencontre de toutes sortes d'animaux aux combats singuliers mais universels, dans lesquels les enfants se reconnaissent. En s'attachant à ces animaux et à leur histoire de vie, les enfants se rendent compte que, grâce à la solidarité, on arrive à trouver la force d'exprimer ses peurs et ses problèmes. « DIRE » c'est partager.

Par ce spectacle, nous disons haut et « GRAND » aux enfants que le sentiment d'injustice et la peur, la colère et la frustration qu'il suscite sont légitimes. Nous les partageons toutes et tous, enfants comme adultes. Et c'est en ayant des modèles, comme ces animaux qui luttent joyeusement mais énergiquement pour faire cesser les violences, que Charly (et on espère les enfants) arrive à mettre fin à ce qu'elle subit, en parlant à son tour.

En faisant voyager les enfants aux côtés de Charly aux quatre coins de notre planète, nous souhaitons leur donner à voir ce qu'ils et elles pourraient accomplir pour la protéger et se protéger. Nous voulons leur transmettre la nécessité de sauver la beauté du monde face à ceux qui le détruisent et empêchent les êtres vivants de grandir et s'épanouir en toute sérénité. C'est pourquoi nous posons des questions au public pendant le spectacle, nous le faisons parler, lui aussi. La parole circule ainsi entre toutes et tous, des personnages du spectacle au public.

Chanter, taper des mains en rythme, faire des percussions corporelles sur les chansons du spectacle

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

« Grand Dire » est avant tout un spectacle musical. La chanson est au cœur du spectacle : les animaux vont exprimer en chansons leurs problèmes et la façon dont ils ont décidé d'y remédier ; le défi de Charly est de réussir à chanter une chanson devant toute sa classe.

Par ce spectacle, nous souhaitons montrer aux enfants qu'il n'y a pas besoin d'être chanteur pour pouvoir chanter. Chanter faux, chanter juste, quelle importance ! Pour chanter toutes et tous ensemble, il suffit de savoir le texte et de se suivre les un-e-s les autres. Et si, vraiment, chanter est trop difficile, nous montrons dans le spectacle qu'accompagner les autres peut se faire de différentes manières : taper dans ses mains, faire des percussions corporelles très simples, faire des mimes, des gestes, jouer d'un instrument, danser. Chaque chanson du spectacle est adaptable de la PS au CM2.

Les enfants découvrent sur scène deux instruments de musique : la guitare et la contrebasse. Dans le CD, chaque animal est représenté par un instrument de musique : la flûte traversière pour la pigeonne, l'accordéon pour le manchot, la derbouka pour le dromadaire, le violoncelle pour la tortue, la guitare électrique pour l'araignée, et la guitare pour le caribou.

Enfin, nous avons prêté une attention particulièrement aux univers musicaux que les enfants vont découvrir : le tango avec le manchot, le rock n'roll avec l'araignée, le bluegrass avec le caribou, ou encore les musiques traditionnelles irlandaises avec la tortue.

Découvrez les chansons du spectacle : <https://granddire.bandcamp.com>

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

Comme nous laissons toujours le CD des chansons du spectacle aux classes pour lesquelles nous jouons, il est possible de faire apprendre une ou plusieurs chansons aux élèves en ajoutant des gestes et des percussions corporelles, comme dans le spectacle. On peut aussi leur faire reconnaître à l'oreille les instruments de chaque chanson.

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

- Un atelier d'écriture d'une chanson pour la classe, à partir d'une chanson du spectacle et d'un thème choisi par les élèves.
- En fonction du nombre de séances choisies et de l'âge des élèves, on pourra y ajouter des instruments à percussions, des percussions corporelles, des instruments de musique...

Parler de ce qui ne va pas, mettre des mots sur ses émotions : le harcèlement scolaire et les discriminations

« 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. » (Programme de l'enseignement moral et civique du cycle 3).

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions'

Cycles 2 et 3 – L'enseignement moral et civique

« Grand Dire » est un spectacle qui met en scène une petite fille, Charly, qui n'arrive pas à parler de ses problèmes. Au contact d'autres êtres vivants, des animaux, elle va apprendre à « dire ».

Deux enjeux vis-à-vis de la parole sont soulevés dans le spectacle : parler et chanter. Charly apprend à dire ce qu'elle subit à l'école et à prendre confiance en elle pour chanter une chanson devant toute la classe. Sa quête initiatique va la mener à réussir ces deux défis avec brio.

D'autre part, une partie de la difficulté de Charly à dire ce qu'elle vit en classe tient au fait qu'elle est persuadée de déranger les adultes (son père, sa maîtresse), mais aussi qu'elle n'a pas confiance en ses émotions : ce qui la met en colère, ce qui la rend triste ou ce qui lui fait peur ne lui paraît pas légitime. Pourtant quand elle va avoir en face d'elle un manchot en colère contre la pollution, un dromadaire qui a peur d'avouer qu'il aime voyager, ou un caribou triste de se faire harceler par les autres animaux parce qu'il n'a qu'un seul bois sur la tête, la situation va se retourner. C'est elle qui va leur redonner confiance en eux. En se trouvant confrontée aux problèmes des autres, Charly va se rendre compte qu'elle peut elle aussi mettre des mots sur ses propres émotions.

Avec ce spectacle, nous souhaitons insuffler aux enfants quelques étincelles de désir de construction d'un monde meilleur, égalitaire, fraternel et sororal. Charly subit du harcèlement scolaire et elle se retrouve confrontée à la question du sexisme avec Simone la pigeonne, du racisme avec Elmer le dromadaire, du validisme avec Jean-Loup le caribou et à la solidarité avec Lulu la tortue. Si les mots ne sont jamais prononcés, les enfants, à tout âge et grâce au théâtre, voient bien que ces animaux subissent en fait la même chose : le rejet des autres. Devant l'entraide qui va se jouer sur scène entre Charly et les animaux, puis entre Charly et son père, ils et elles peuvent voir qu'un monde où on peut parler des problèmes avec confiance et où tout le monde serait accepté est possible.

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

Ce spectacle peut être un appui pour lancer le débat dans la classe 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 en plusieurs séances pour aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions et ce qu'ils vivent et les entraîner à parler de ce qui ne va pas à l'école avec les copains et les adultes. On peut utiliser les jeux et autres exercices théâtraux de du théâtre de l'opprimé, comme le théâtre-forum, beaucoup pratiqué par la comédienne depuis treize ans.

Découvrir plusieurs univers sonores, pouvoir décrire 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

Le spectacle « Grand Dire » fait appel à l'ouïe autant qu'à la vue. Dans chaque univers que Charly va traverser, nous avons choisi de commencer par plonger les enfants dans les sons de cet univers plutôt que dans les images. Nous pensons qu'ils sont déjà bien sollicités par tout ce qui est images à travers la télévision et les différents écrans à leur disposition. Nous avons décidé de les faire imaginer la situation, plutôt que de leur fournir visuellement.

Ainsi, pendant ces moments, la comédienne qui joue Charly montre ce qu'elle entend en demandant à sa peluche ce que c'est, pour que les enfants cherchent et lui disent de quoi il s'agit :

- à la ville, on entend des klaxons, un hélicoptère, des pigeons, des embouteillages, une manifestation, des sirènes ;
- sur la banquise, on entend la glace qui craque, un phoque, un morse, un ours polaire, l'eau qui clapote, les morceaux d'un glacier qui tombent dans l'eau, des oiseaux ;
- dans le désert, on entend le vent, les mouches, un âne, des chèvres, le sable qui vole ;
- à la mer, on entend les vagues, le vent, les mouettes, un bateau dans le lointain ;
- en forêt, on entend le vent dans les feuilles des arbres, toutes sortes d'oiseaux différents, un sanglier, un arbre qui tombe dans la forêt, des branches qui craquent.

Des pistes de prolongement pour les enseignant-e-s

Tous ces univers peuvent servir de support pour revenir, en classe, sur les différents éléments entendus au cours du spectacle, voire de proposer aux enfants d'en ajouter d'autres.

Il est également possible d'identifier et de reproduire les sons qui peuplent l'univers des enfants : les sons de la classe, de la cour de récréation, de la cantine, les sons du dehors, de leur chambre...

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

- Un atelier d'imagination sonore qui vise à créer avec les enfants des bruitages afin de réaliser et donner vie à des univers réels et inventés. Ces univers sont enregistrés et donnés à la classe à la fin de l'atelier.

Connaître, rencontrer des animaux et leur milieu naturel

« La culture de l'engagement favorise l'action collective, la prise de responsabilités et l'initiative. Elle développe chez l'élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres, à la nation et à l'environnement (climat, biodiversité...). » (Programme de l'enseignement moral et civique du cycle 3).

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Explorer le monde'

Cycles 2 et 3 – La géographie et l'enseignement moral et civique

Avec le spectacle, nous emmenons véritablement les enfants en voyage. Après l'exploration des univers sonores, nous nous plaçons ici du côté du milieu naturel et des animaux au sens biologique et géographique du terme.

Charly va rencontrer cinq animaux appartenant à des espèces différentes : deux oiseaux (la pigeonne et le manchot), un reptile (la tortue), deux mammifères (caribou et dromadaire) et une araignée. Les spectateurs se trouvent plongés dans cinq milieux naturels différents, associés à leur relief, à leur climat dominant et aux émotions que cela suscite :

- la ville, en haut d'un immeuble. On est haut et on regarde en bas. Cela fait peur mais c'est aussi excitant pour Charly car elle n'a jamais vu une ville de haut.
- la mer, sur la plage. Observation des grosses vagues, dans un environnement paisible. Quand la mer se calme, Charly va entreprendre d'aller dans l'eau.
- la forêt. C'est une forêt que Charly ne connaît pas, remplie d'arbres gigantesques et d'oiseaux exotiques.
- la banquise. Il fait très froid, le sol bouge. Charly contemple de la neige et de la glace à perte de vue.
- le désert, au milieu des dunes de sable. Il fait très chaud, le vent projette du sable dans les yeux de Charly. Des animaux vont et viennent en passant devant et derrière les dunes.

Avec le manchot, les enfants vont être confrontés au problème du réchauffement climatique et de la fonte de la banquise. Sans porter un discours alarmiste, le spectacle est l'occasion de sensibiliser les enfants à cette problématique et de leur donner envie d'y répondre.

Des pistes de prolongement pour les enseignant·e·s

Dessiner chaque animal dans son milieu naturel.

Parler de la pollution et du réchauffement climatique à partir de la chanson du manchot.

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

- Un atelier d'expressions corporelle et/ou plastique sur la découverte du monde et de différentes cultures. Par exemple, l'atelier sera l'occasion de chanter une même chanson dans des langues différentes.

- Grâce aux outils de l'éducation populaire, un atelier de réflexion collective avec les élèves pour réaliser une grande fresque de sensibilisation aux actions favorables à l'environnement à l'école et dans la vie quotidienne.

Découvrir des œuvres plastiques : les masques et le décor

Cycle 1 – Domaine d'apprentissage 'Explorer le monde'

Cycles 2 et 3 – Enseignement des 'Arts plastiques'

« Grand Dire » n'existerait pas sans ses compositions plastiques : les masques des animaux et le décor composé de tissus qui figurent les différents univers traversés.

Les masques sont réalisés en papier mâché et fabriqués de la manière la plus réaliste possible : la forme et la couleur doivent nous faire comprendre rapidement à quel animal on a affaire. Il y a une recherche de réalisme (sauf pour l'oiseau merveilleux qui est un personnage « à part »).

Le décor est composé de tissus au niveau du lit central et déroulés par l'oiseau merveilleux que l'on découvre à chaque univers traversé par Charly. Au contraire des masques qui devaient être réalistes, nous avons choisi de rendre ces tissus plus abstraits avec une recherche sur la géométrie. Nous souhaitons ainsi stimuler l'imaginaire des enfants :

- la ville est symbolisée par un tissu gris à rectangles jaunes,
- la banquise est symbolisée par un tissu blanc traversé par un fin liseré bleu,
- le désert est symbolisé par un tissu jaune/ocre sur fond bleu,
- la mer est symbolisée par des vagues de différents bleus,
- la forêt est symbolisée par des branchages qui émergent partout sur la scène et l'envahissent.

Des pistes de prolongement pour les enseignant-e-s

Jouer avec les représentations plastiques d'un espace, jouer avec les couleurs et la géométrie des objets de la classe et de la vie quotidienne.

Des ateliers proposés par la Compagnie sur plusieurs séances

- Un atelier de fabrication d'un ou plusieurs masques pour la classe (choix des masques et nombre de séances à définir suivant l'âge des élèves).
- Pour les élèves du cycle 3, un atelier de composition à plat d'un espace connu en jouant sur la symbolique, le dessin, les couleurs, en commençant par une réflexion sur le choix des couleurs. Par exemple, pour une carte, pourquoi la mer est bleue ? La forêt verte ? Les montagnes marrons ? Et que se passerait-il si on intervertissait les couleurs ?

