

Dossier pédagogique à l'usage des professeurs

MAESTRO(8)

Spectacle pour le jeune public de cycles 2 et 3 - 6 à 12 ans

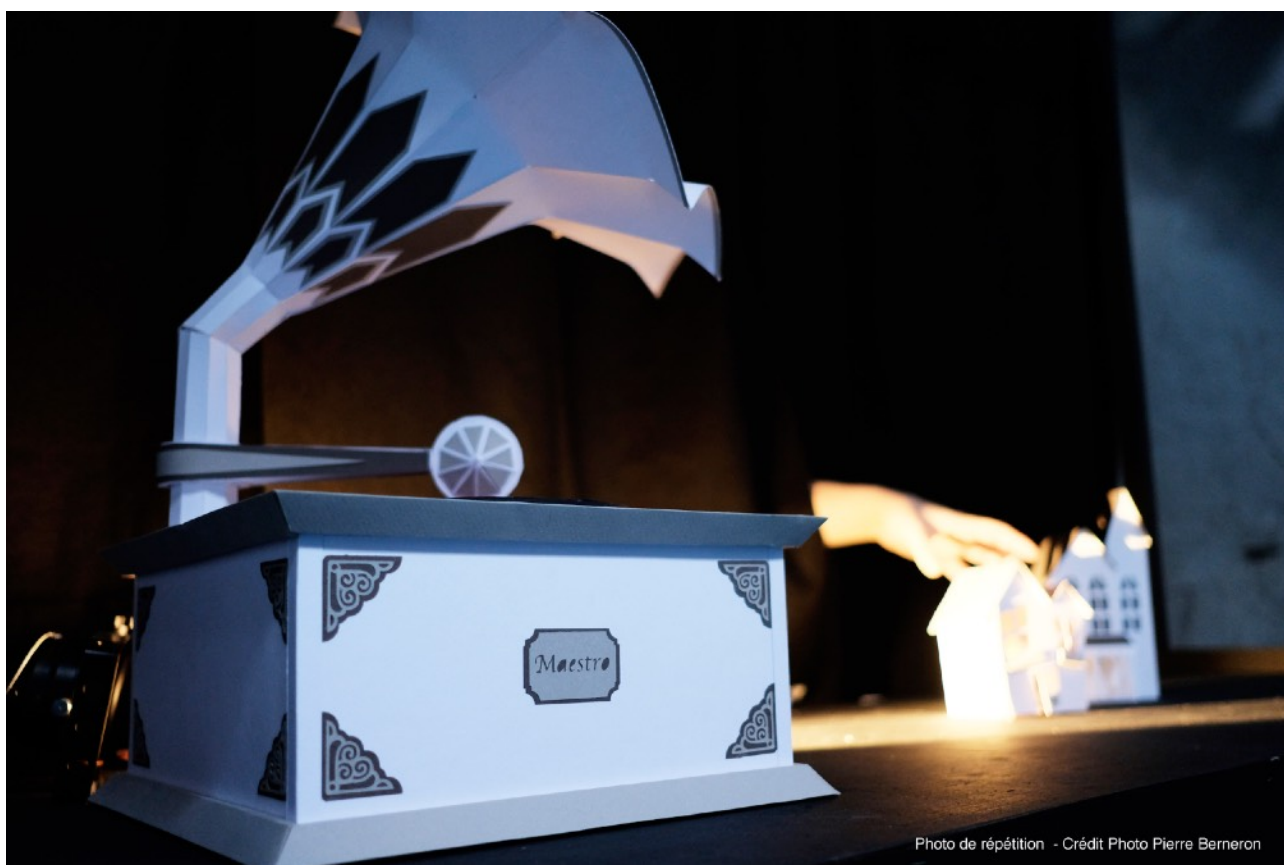

Photo de répétition - Crédit Photo Pierre Berneron

Théâtre de Papier - d'Ombres - d'Objets
Création originale de la Cie Papier Machins

Chers Professeur-e-s

Vous allez bientôt assister à une représentation de « Maestro(s) » avec vos élèves. Aller au théâtre et voir un spectacle, c'est un évènement!
Nous vous proposons en amont de votre venue, de découvrir ou re-découvrir ce qu'est le Théâtre...

Le vocabulaire spécifique du théâtre...

Le lieu: La salle, la scène, le public, la régie, les loges, la billetterie...

Les métiers: Un auteur, un comédien, un metteur en scène, un technicien, un scénographe (décor), un animateur, un programmeur...

Les outils: Le décor, les projecteurs, les costumes, les accessoires...

Tenter de faire la différence: Un théâtre, une pièce, un spectacle, un film...

Le rôle du spectateur...

Demander si le spectateur est passif. S'il est assis dans son fauteuil sans bouger, est-il pour autant inactif ? Le spectateur doit être attentif, utiliser ses yeux et ses oreilles. Mais aussi être ouvert aux émotions. Nous savons que ce que nous allons voir n'est pas vrai et pourtant nous jouons le jeu d'y croire pendant une heure.

Les émotions...

Quelles sont-elles? Plaisir, colère, tristesse, ennui, rire, joie, peur, admiration, curiosité, surprise... Faire une liste.

Le théâtre est le lieu de l'émotion plus que celui de la raison. L'émotion est sur scène mais aussi dans la salle. L'émotion est différente pour chacun (certains peuvent rire et d'autre pleurer au même moment!)

Quelles différences avec le cinéma, la vidéo? Des acteurs en vrai!

Qu'est-ce que ça change? On ne peut pas « rembobiner » des comédiens!

On parle de « spectacle vivant ».

Pour aller plus loin...

Essayer de définir pourquoi une représentation de théâtre est unique. Les comédiens et les spectateurs sont en relation même s'il ne se parlent pas directement! L'ambiance, l'humeur, la météo ou les événements récents, tout entre en ligne de compte et modifie la représentation. Les émotions qui circulent de la scène à la salle, et inversement, sont comme une balle de tennis que l'on s'échange.

Les comédiens et le public « jouent » ensemble.

Maestro(s) c'est l'histoire d'une rencontre entre le cancre et le premier de la classe par le prisme de la musique et du papier, coupé, collé, plié et même vidéo-projeté...

Dans leur théâtre aux multiples facettes, Papotte et Gigotte qui portent plutôt bien leurs noms, vous embarquent dans une histoire où deux petits héros de papier, Rémi Saliéri et Ludwig Amadeus Van Moz' apprennent à créer ensemble malgré leurs différences.

Au regard de la vie de Beethoven et de la dualité entre Mozart et Saliéri, entrez à l'École des Chefs d'Orchestre pour y rencontrer Ludwig Amadeus Van Moz'. Le génie, le maestro...

Ludwig a tout : la gloire, le succès, l'amour de tous et surtout, celui de sa maman.

Rémi Saliéri quand à lui, n'est pas à sa place. Eternel dernier.

Les copains, Papa, la maîtresse, tout le monde le rabaisse.

Son talent est ailleurs, forcément. Mais où ? La pression est forte face à Papa qui veut à tout prix que son fils réussisse dans la musique...

Dans la vie, doit on faire ce qui plait aux autres ? Ou ce qui nous plait... à nous ?

En cherchant l'épanouissement dans leur art, Ludwig et Rémi vont partir à la découverte de leur Humanité, quand Papote et Gigote apprendront à raconter une histoire, ensemble.

Se préparer à voir Maestro(s)

Deux Compagnies pour mieux diffuser le spectacle et le partager à un plus large public entre la Belgique et la France !...

1/ La compagnie Papier Machins

Au commencement il y a souvent une feuille de papier.

Un texte de théâtre, un dessin, une poésie, un roman, une liste de course, une lettre d'amour, une ébauche de quelque chose, une envie de création, une cocotte en papier, un reste de notes oubliées, bref, tout un tas de machins...

Et après un certain temps, il y a un spectacle.

Notre Compagnie est née en 2019 des suites de toutes ces envies, de tous ces morceaux de papiers, de tous ces machins. Créée par Marion Nguyen Thé, comédienne, metteur en scène et plasticienne, formée à l'INSAS en Belgique, elle a travaillé avec beaucoup de compagnies françaises et belges et abordé

différentes formes de théâtre, contemporain, classique, de rue, cabaret, commedia dell'arte, marionnette, jeune public, tout public, opérette ou encore stand up...

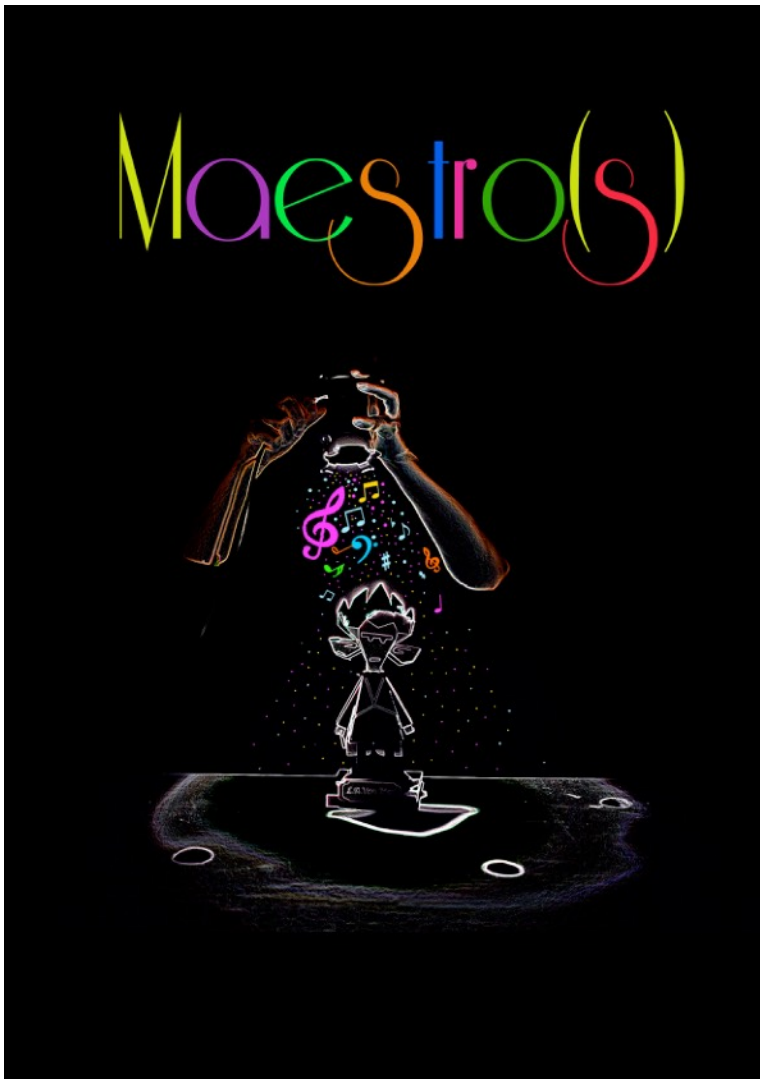
C'est forte de toutes ces expériences aussi diverses que variées, que se créer la Compagnie Papier Machins, à base de rien, de bout de papier, de bout de ficelle pour faire rêver, vibrer, rire et faire du théâtre, un lien.

Au commencement il y a souvent une feuille de papier et tout un tas de machins...

Visiter le site de la Compagnie : <https://ciepapiermachins.wixsite.com/ciepapiermachins>

3/ Découvrir l'affiche du spectacle

(Disponible sur demande à télécharger en PDF)

L'affiche est un bon moyen de susciter la curiosité.

Sans raconter le spectacle, elle est déjà chargée de sens et porte plusieurs indices en elle. Il est intéressant de voir ce que chacun peut y lire et y voir, de confronter les différentes interprétations, d'observer les détails...

Pour les élèves :

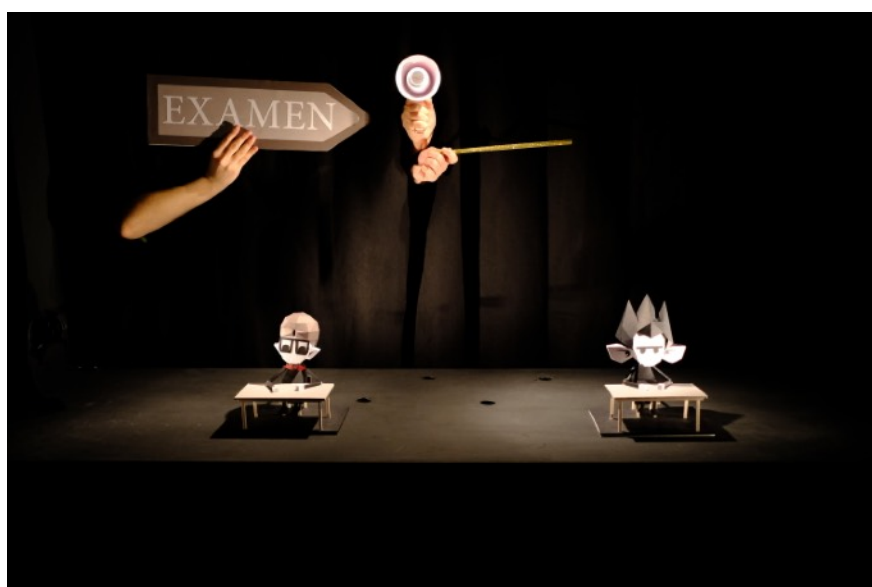
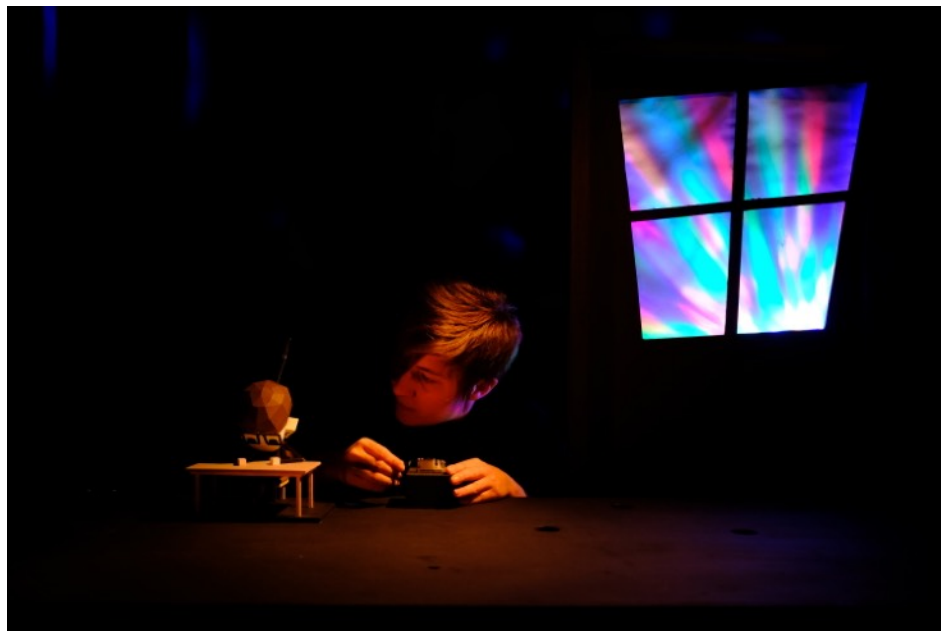
- Qu'est ce que cela vous évoque?
- Quel est l'univers du spectacle d'après vous?
- Essayez d'imaginer l'histoire, le contexte, le déroulement...

4/ Lire le résumé du spectacle en p. 3 et en discuter :

« (...) Dans la vie, doit on faire ce qui plait aux autres ? Ou ce qui nous plait... à nous ? »

5/ Un avant gout du spectacle en images

(photos disponibles sur demande en JPG)

La Mise en Scène

Ce spectacle se base sur une mise en scène collective entre Marion Nguyen Thé, Marion Pillé et Pierre Berneron, trois artistes se connaissant bien, s'aimant beaucoup et ayant déjà collaboré ensemble sur plusieurs projets.

Nous avons souhaité à la création utiliser la force du collectif et de nos multiples casquettes artistiques pour créer un conte burlesque, poétique et magique, en totale liberté de propositions et de partage d'idées.

Marion Nguyen amenait un texte. Pierre Berneron avait envie de plier du papier et Marion Pillé avait toujours fantasmé de faire du théâtre d'ombres.

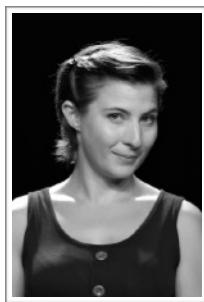
Partant de là nous souhaitions aborder plusieurs thématiques :

- La musique Classique,
- l'orgueil et la vanité,
- l'amitié et l'altruisme
- le Talent : Don divin ou apprentissage de notre propre désir?...

Désormais nous pouvions commencer à travailler sur *Maestro*.
Avec un (s).

Marion Nguyen Thé
auteure / comédienne

Marion Pillé
comédienne / créatrice lumières

Pierre Berneron
créateur décors

Autour du Spectacle

Nous souhaitons à travers toutes les disciplines réunies dans ce spectacle (Clown, Théâtre de papier et Musique Classique) emmener le jeune spectateur à réfléchir également sur la notion de talent, de capacité et d'incapacité, de jugement de l'autre et d'ouverture au monde.

Dans la limite du possible, il faudra donc que chaque représentation, se termine par un échange en bord plateau à la clé.

Pour les plus jeunes, un spectacle sur la musique est une porte ouverte sur la découverte

En amont du spectacle dans la classe, nous proposons aux professeurs d'aborder (pour commencer) les œuvres de Mozart et Beethoven.

Notamment *l'hymne à la joie*, musique centrale du spectacle.

L'hymne à la joie appelé également *Ode à la joie* est un poème de Friedrich von Schiller écrit en 1785, repris par Beethoven à la fin de sa 9ème Symphonie. Elle marqua un tournant décisif dans ce style musical et est considérée comme un grand chef-d'œuvre du répertoire occidental, comme l'une des plus grandes symphonies et musiques de tous les temps.

Le poème de Schiller célèbre quant à lui, l'idéal de l'unité et de la fraternité humaine.

« Millions d'êtres, soyez tous embrassés d'une commune étreinte ! »

ATTENTION - Notre spectacle est musical. Nous veillons néanmoins au volume sonore afin de protéger les petites oreilles. Nous utilisons également de la lumière noire pendant 4 min ainsi qu'un stroboscope à faible rythme pendant 3 min.

Entre l'histoire et la réalité

Croquis de recherche des personnages @Adrien Cousigné

Maestro(s) s'inspire donc très librement des vies de Mozart, Beethoven et Saliéri.
Qu'en est-il des véritables personnages historiques?

Ludwig van Beethoven

Il est né le 17 décembre 1770 à Bonn et mène jusqu'à ses 56 ans, âge de sa mort, un combat contre ses origines modestes et sa surdité précoce.

Souffrant de sa réputation de misanthrope, l'auteur de la *Neuvième Symphonie* est certes caractériel, mais aussi humaniste, romantique, combatif et romanesque. Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Mozart), Beethoven a préparé l'évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle.

« Tu seras le nouveau Mozart, mon fils ! » Beethoven avait lui aussi, un père autoritaire...

Dès qu'il décèle les talents de Ludwig, le père Beethoven, musicien modeste, brutal et alcoolique, n'a plus qu'une seule idée en tête : faire de son fils un virtuose.

C'est donc contraint et forcé que le jeune Beethoven s'exerce au piano et au violon, abandonnant l'école à l'âge de onze ans pour répondre aux ambitions paternelles. Afin qu'on le considère comme encore plus brillant et précoce qu'il ne l'est déjà, son père le fait même passer pour deux ans plus jeune et Ludwig reste longtemps dupe de ce mensonge.

On se représente trop souvent Beethoven comme un personnage misanthrope. Et s'il est en effet capable de violentes colères, il sait aussi faire preuve de légèreté, d'humour et d'altruisme. En réalité, Beethoven se considère comme porteur d'une mission divine. Il compose pour le divertissement des nobles comme pour des œuvres de charité, mais aussi pour les générations à venir : *« ça leur plaira plus tard »*, répond-il ainsi prophétiquement à ceux qui critiquent sa musique.

Les oreilles qui sifflent...

« Ô hommes qui me jugez ou me déclarez haineux, revêche ou misanthrope, vous ne savez pas la cause secrète de ce qui vous paraît ainsi » : Beethoven souffre terriblement de sa surdité : pas par peur de ne plus pouvoir composer - au contraire, la musique devient sa seule raison de vivre - mais par crainte que son mal soit connu de ses ennemis et nuise à son métier. C'est pourquoi il cache longtemps, jusqu'à la perte totale de son ouïe, ses problèmes auditifs. On le trouve ainsi distant et froid, alors que le pauvre homme n'entend presque rien.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. C'est un enfant surdoué, et compositeur hors pair. Ce "jeune prodige" a fait naître bien des mythes autour de sa personne...

A 6 ans, vous appreniez à lire, Mozart, lui, composait des menuets

Mozart baigne dans la musique dès son enfance. Son génie est décelé très tôt : âgé de 3 ans à peine, le jeune Wolfgang a l'oreille absolue et probablement une mémoire eidétique qui lui permet de mémoriser un grand nombre de sons en très peu de temps. Avant d'apprendre à lire, compter ou écrire, Mozart sait déchiffrer une partition et la jouer parfaitement.

Sans surprise, le prodige de la musique se met à la composition à 6 ans.

Entre ses 7 et 8 ans, Mozart compose plus d'une cinquantaine d'œuvres. À 11 ans, il s'attaque à son premier opéra...

S'en suivront une succession de créations toutes plus pertinentes voire impertinentes les unes que les autres et Mozart grandit en brillant dans la haute société, qu'il méprise...

Sous les ordres de princes-archevêques, il compose des œuvres sacrées. Un rôle qui le prive de ses libertés créatrices. À 20 ans, il quitte Salzbourg pour trouver un autre poste, en vain. Contraint de retourner à Salzbourg récupérer son travail, Mozart n'en fait qu'à sa tête : il se comporte comme un enfant capricieux...

Mozart était criblé de dettes

Si personne n'explique clairement l'origine de ces dettes, Mozart emprunte et dépense à tout va et sans limite. Il frôle même une condamnation judiciaire qui aurait pu le ruiner, mais surtout briser son orgueil.

Mort à trente-cinq ans, seul et ruiné, il laisse néanmoins un nombre impressionnant de 626 œuvres.

Antonio Salieri

C'est un musicien italien, né à Legnago dans la province de Vérone le 18 août 1750 et mort à Vienne le 7 mai 1825. Il occupe une place importante dans l'histoire de la musique classique. Malgré cela, sa vie et son œuvre sont aujourd'hui quelque peu oubliées du grand public, qui ne les entraperçoit que vaguement à travers la légende de sa rivalité avec Mozart.

Non, Mozart et Salieri n'étaient pas ennemis (ils ne s'aimaient pas trop, c'est différent).

Mozart s'est fait des ennemis. Dans les loges francs-maçonniques, au sein de la noblesse ou à cause de ses dettes, mais Salieri n'en faisait pas partie. Le musicien italien était juste un peu jaloux.

Quand l'empereur commande à Salieri *Così fan tutte*, il est incapable de le composer. Mozart prend le relais et écrit l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui.

Se faire "doubler" de la sorte par un jeune compositeur qui, parfois, n'en fait qu'à sa tête, peut déplaire, mais jamais les deux hommes se sont livrés bataille. À l'enterrement de Mozart, une poignée de personnes assiste à la cérémonie parmi lesquelles : Salieri.

Proposition de débat avec les élèves

Qu'est ce que le talent?

En quoi suis-je doué?

Qu'est ce que l'altruisme? Qu'est-ce que l'égoïsme?

Ai-je déjà refusé d'aider un ami et pourquoi?

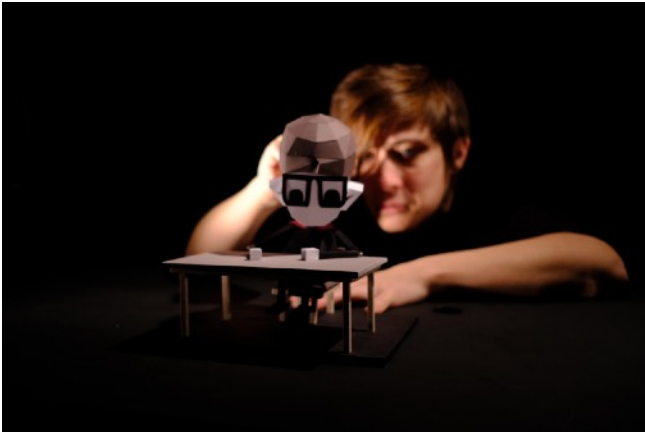
Qu'est ce qu'avoir la grosse tête?

Doit-on choisir la voie que nos parents / la société nous dictent ?

Qu'est ce que la réussite?

Qu'est ce que tu aimerais faire plus tard? Pourquoi?

Le théâtre de papier, qu'est ce que c'est?

Le théâtre de papier est une forme théâtrale née en Angleterre au milieu du XIXe siècle qui a conquis l'Europe entière.

Il s'agit d'un théâtre à l'italienne miniature tenant en général sur une table.

Les figurines sont à l'échelle du théâtre. Elles sont actionnées par des tirettes en carton ou en fer latéralement par le narrateur qui se tient généralement derrière la table.

Parlons du théâtre d'Ombres...

Le théâtre d'ombres a des origines très anciennes. La tradition fait de la Chine son lieu de naissance, la fameuse « ombre chinoise »...

Le théâtre d'ombres chinois est une forme de théâtre, accompagné de musique et de chants, qui met en scène des silhouettes de personnages pittoresques en cuir ou en papier. Manipulées par des marionnettistes à l'aide de tiges, ces personnages créent

l'illusion d'images mobiles projetées sur un écran formé par un tissu translucide tendu et éclairé à l'arrière.

Et le théâtre d'Objets?

Le théâtre d'objets est un type de théâtre d'effigie où les objets ne sont plus accessoires de théâtre servant au comédien, mais *effigie*.

Ils ont leur vie propre. Ils peuvent être manipulés directement ou à l'aide de contrôle (comme une marionnette). Ce sont en général des objets à l'état brut, non transformés pour le spectacle et utilisés comme des personnages (comme un tube de dentifrice, un crayon, une boule à thé, un coton tiges, des oignons, un essuie-tout). Donner une seconde vie à des objets manufacturés produits en masse et délaissés par les consommateurs, est une des fonctions du théâtre d'objets. Leur logique utilitaire évolue vers une logique poétique où leur pouvoir d'évocation se déploie.

Dans le théâtre d'objet, il s'agit bien de suggestion ou d'évocation : l'objet ou la matière y adoptent un fonctionnement métaphorique. Une large place est laissée à l'imagination du spectateur, sollicitée *a priori* plus fortement que devant un acteur ou une marionnette.

Le manipulateur doit trouver la respiration, le déplacement et la voix (s'il parle) de l'objet, en tenant compte de sa forme et de sa matière.

Ce décalage avec l'utilisation quotidienne des objets crée des situations poétiques et humoristiques.

L'animation en « Stop Motion »...

Dans Maestro(s) nous projetons également un film d'animation réalisé par Pierre Berneron et Marion Nguyen Thé, de 9 min.

Ce processus nous permet de jouer le Flash Back et d'amener de la magie et du décalage au théâtre.

Le stop motion, aussi appelé animation image par image ou animation en volume, est une technique d'animation qui permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets entre chaque photo. Cette technique demande cependant de la patience pour avoir une animation fluide. Ainsi 30 photos ne représentent que 2 secondes dans le rendu final. Le stop motion nécessite également un éclairage et une caméra (ou appareil photo) stable. Il existe différents types de stop motion, comme par exemple la « pixilation » (des acteurs réels sont filmés image par image) les « brickfilms » (films en legos) ...

Vous trouverez sur ce site une vidéo sur l'histoire du Stop Motion (en anglais):

https://www.lemondedustopmotion.fr/videos/voir/25/i_love_stop_motion_jaime_le_stop_motion

Dans Maestro(s) vous avez pu entendre...

À l'entrée du public :

- L. Van Beethoven - *Symphonie N° 6*

Pendant un zapping musical :

- Eminem
- Daft Punk
- The Dave Brubeck Quartet
- The Clash
- *Without me*
- *Around the world*
- *Take Five*
- *I fought the law*

À la sortie du petit Opéra :

- Wolfgang A. Mozart - *Symphonie N° 25*

Lors de l'examen des chefs d'orchestre :

- Johannes Brahms - *Danse Hongroise*

Lors d'une longue errance :

- L. Van Beethoven - *Sonate au Clair de Lune*

À l'arrivée du Grand Conseiller d'Orientation :

- Paul Dukas - *L'apprenti Sorcier*

Pendant le film en Stop Motion :

- L. Van Beethoven - *La Tempête*

À las Vegas :

- Elvis Presley - *Viva Las Vegas*

À la fin du spectacle :

- Dean Martin - *In Las Vegas*

CONTACT

MARION NGUYEN THE

1 rue Vieille
34150 Aniane

Téléphone: (0033)07.49.24.04.83

papiermachins@gmail.com