UNE HIRONDELLE CIE

ÉCLIPSE & COQUELICOT

DOSSIER PEDAGOGIQUE

L2-PLATESV-R2021-010200 / SIRET : 84191640600017 / APE : 9001Z

SOMMAIRE

- Prendre le chemin du théâtre...
- L'histoire
- Les thèmes
- Une préparation au spectacle
- Après le spectacle
- EAC
- Les intervenantes
- Contacts

PRENDRE LE CHEMIN DU THÉÂTRE…

Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour préparer les jeunes spectateurs à la venue au théâtre : résumé de l'histoire, liste des thèmes abordés, pistes d'activités à développer avant et après la venue des enfants au spectacle, enfin des propositions d'ateliers proposés par des artistes de la compagnie autour du spectacle.

Prendre le chemin du théâtre, c'est éveiller la curiosité sans dévoiler. C'est préparer à recevoir…
Parce que le théâtre est un moment de plaisir et de partage, qu'il rassemble et suscite l'échange,
Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, qu'il ouvre les sens, nourrit l'imaginaire et éveille l'esprit critique, Parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif, Parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes.

Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c'est faire avec lui un bout de chemin vers la découverte du monde de l'art et du sensible. Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacle et se poursuit après le retour à l'école…

L' HISTOIRE

UNE HISTOIRE SANS PAROLE

Un bruissement léger de feuillage qu'une douce brise agite.
Un chant d'oiseau.
Un parfum d'herbe fraîchement coupée.
Un champ de coquelicots.
Une jeune fille espiègle s'y délasse ...

Et voilà que **ses membres vont prendre vie et devenir autonomes**. Ces nouveaux protagonistes entrent en scène pour des **aventures rocambolesques**, jusqu'à ce que la jeune fille se métamorphose en de multiples figures, abstraites et inconnues.

Une histoire de transformation à travers une **exploration du corps dans tous ses états**.

Inspiré de **l'univers de Yayoi Kusama**, Éclipse et coquelicot est un **spectacle sans parole, corporel, poétique et burlesque**, autour du visible et de l'invisible, de la liberté et de la singularité.

LES THÈMES

Ce spectacle composé de marionnettes corporelles sans autres artifices que les pieds et les mains de la comédienne, nous parle du champs des possibles de sa corporalité, sa mise en lumière et sa disparition, mais aussi de la rencontre, de l'amitié, de la construction de soi, et de sa transformation.
L'univers irréel dans lequel évolue la comédienne et ses personnages ressemble à un rêve un peu fou, ou les codes sont bouleversés, le langage est transformé, toujours dans un dynamisme ludique et joyeux.

La construction de soi

Se découvrir dans toutes ses possibilités corporelles, valorisé par le jeu. Est-ce que l'on connait vraiment tout le paysage de son corps ? Si chacun d'eux était vivant, qu'est-ce que nos membres auraient envie de nous raconter, quel chemin décideraient-il de prendre si la tête de les contrôlait pas ? Le soi dans le visible et l'invisible, ce que l'on montre et ce que l'on veut garder secret, l'apparition et la disparition associées au principe de plaisir.

La transformation

Chaque enfant est en pleine transformation, ils grandissent de jour en jour, ils se transforment. Est-ce qu'ils remarquent leur changement à eux, cheveux plus long, habits trop petits pour eux… faire le parallèle avec la transformation finale du spectacle, devenons-nous une autre personne, ou restons-nous les mêmes mais avec des modifications liées à notre transformation ?

L'amitié

C'est la prise de conscience de l'autre séparé de soi créant l'envie du partage et de la rencontre. La curiosité entraine l'envie de dialoguer, on découvre alors le langage et l'interaction qu'il permet de créer avec l'autre, par le biais du jeu, se chercher, se perdre et se retrouver.
La rencontre avec l'autre et sa différence, sa voix, son caractère, sa façon de bouger et de réagir..

Mais aussi…

- La poésie
- Le rêve
- L'identité
- La naissance

UNE PRÉPARATION AU SPECTACLE

La charte du spectateur

Le spectacle vivant pour le jeune public n'échappe pas aux règles d'exigence de la création artistique en général. Pour que les enfants profitent un maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis, en respectant les règles d'une salle de théâtre.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter.

Cette charte peut également être reformulée et construite avec les enfants.

Avant la représentation

- Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres.
- En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

Pendant la représentation

- Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.
- Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou à la comédienne lorsqu'elle m'invite à parler.

Après la représentation

- Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti.
- Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur.
- Je peux garder une trace de ce moment particulier en dessinant.

L'affiche et le visuel

L'affiche est un bon moyen de susciter la curiosité.
Sans raconter le spectacle, elle est déjà chargée de sens et porte plusieurs petites histoires 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.

APRÈS LE SPECTACLE

Atelier autour de photos du spectacle

Sur demande, des photos du spectacle peuvent être données en amont de la représentation.

Décrire

- Faire décrire chacune de ces photos (en interrogeant plutôt d'abord des élèves « petits parleurs »)

Expliquer son ressenti, le confronter à celui des autres.

- Montrer chacune de ces photos et demander aux enfants de reconnaître le moment du spectacle qu'elles représentent, puis d'expliquer ce qu'ils ont ressenti (comment ils étaient) à ce moment du spectacle.
- Comparer les ressentis, et demander : « y a-t-il quelqu'un à qui cela n'a pas fait cette impression ? »
- Faire se confronter ces avis différents. C'est important de comprendre que chacun a sa sensibilité et un vécu de la représentation qui peut être différent.

Travailler la chronologie

- Proposer aux élèves de replacer les photos par ordre chronologique (« d'abord », « ensuite », « puis », « à la fin », « avant/après »).

(Environ 3 ou 4 photos pour les petits, davantage pour les plus grands).

Atelier autour de la proposition plastique du spectacle

Sous l'inspiration de Yayoi Kusama, la plasticienne Japonaise, nous avons travaillé le corps caméléon, le camouflage d'une forme ou d'une partie du corps.

Le corps

Faire disparaitre le corps sur un fond de couleur ou de motif identique :

- En colorant un membre du corps à l'aide de peinture corporelle
- En l'habillant de tissu, végétaux, carton…

Formes superposées

Faire disparaitre une forme sur un fond de couleur ou de motif identique :

- Créer un fond sur tout une page puis sur une autre page, dessiner une forme, abstraite, ou concrète (> un animal, un personnage..), la découper, la peindre de la même couleur que le premier fond. La forme disparait en rentrant dans le premier fond.
- Même atelier avec du tissu

APRÈS LE SPECTACLE (SUITE)

Des inspirations autour d'albums jeunesses

Sous l'inspiration de Yayoi Kusama, la plasticienne Japonaise, nous avons travaillé le corps caméléon, l'infini des possibilité de ses pieds et de ses mains. Voici quelques titres d'albums jeunesses inspirants.

Yayoi Kusama

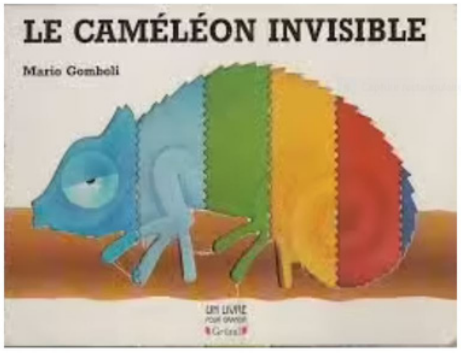
- Yayoi Kusama: From Here to Infinity! – Sarah Suzuki
- Yayoi Kusama, l'artiste qui mettait des pois partout (et qui s'en fichait) - Fausto Gilberti

Le camouflage

- Une Histoire De Caméléon - Léo Lionni
- Le caméléon invisible - Mario Gomboli

Les pieds et les mains

- La danse des mains – Hervé Tullet
- Les pieds en éventail – Sandra Le Guen et Marjorie Béal
- Les mains en pagaille - Sandra Le Guen et Marjorie Béal



EAC

Pour aller plus loin nous proposons 3 parcours d'EAC différents :

- **Atelier > THÉÂTRE**

Intervenante : Anaïs SINDERA (comédienne) ou Sophie KASTELNIK (comédienne)

- **Atelier > DANSE**

Intervenante : Eva JULLIERE (Danseuse)

- **Atelier Mixte > THÉÂTRE + DANSE**

Intervenantes : Anaïs SINDERA ou Sophie KASTELNIK et Eva JULLIERE

THÉÂTRE

L'approche du théâtre sera le moyen de raconter une histoire, en s'amusant à s'inventer autrement, par le biais de l'expression corporelle et de la marionnette.

L'expression corporelle

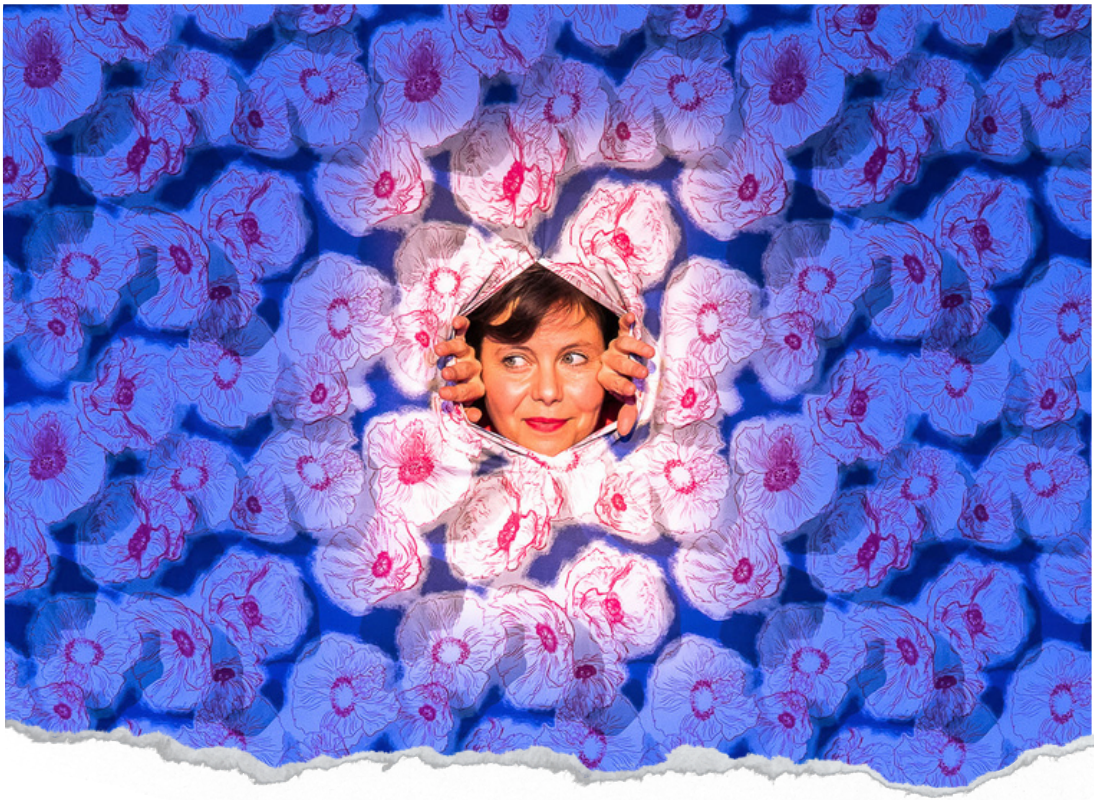
- Explorer toutes les possibilités de sa corporalité
- Devenir un personnage complètement différent, matière corporelle
- Explorer les différentes émotions et les exprimer pour jouer, avec son corps
- Créer des petites rencontres à 2, sans parole

La marionnette chaussette

Le marionnette chaussette est une des premières techniques de marionnette assez simple à mettre en place avec les enfants. Elle permet de créer un personnage pour prendre la distance avec l'histoire à raconter.

- Fabrication de sa marionnette chaussette personnalisée
- Comment la rendre vivante, respiration, naissance, regard dirigé, voix, caractère
- Invention d'une histoire seule, ou à 2

EAC (SUITE)



DANSE

Par le biais de l'imaginaire mettre les corps en mouvement.

Notion espace

- Comment aborder l'espace dansée
- Comment bien choisir son espace en fonction de ses camarades

Changement d'état de corps

- Comment prendre telle ou telle forme avec son corps
- Utiliser des verbes d'actions pour traverser différentes gestuelles dansées (glisser, trancher, tourner, sauter, surgir...)
- Utiliser les animaux pour allier les deux précédents points

Notion sol

- Utiliser les animaux pour les amener au sol
- Utiliser les différents appuis possibles au sol pour en tester ses limites
- Prendre conscience du mouvement jusqu'au bout des extrémités (cheveux, orteils, mains, oreilles...)

LES INTERVENANTES

SOPHIE KASTELNIK
COMÉDIENNE INTERVENANTE THÉÂTRE

Comédienne, chanteuse et musicienne ..., Sophie Kastelnik prend en 2018, la direction des projets artistiques d'Une Hirondelle Cie
Plongée dans la marmite depuis son enfance, l'évidence d'une carrière artistique s'impose dès son plus jeune âge. Elle se forme très tôt en théâtre, danse, musique (piano et accordéon) et en chant, puis au technique du clown , de la marionnette, du théâtre d'objet, et de la danse.
En 2008 et pendant 4 ans, elle travaille au sein du Théâtre du Rivage, en tant que comédienne permanente et participe à toutes les créations de la metteure en scène Pascale Daniel-Lacombe.
En 2013, elle co-fonde la Cie Entre les Gouttes et joue dans toutes les créations jusqu'en 2019
Pour la Cie Hecho en casa, elle joue depuis 2014 un Cyrano masqué dans le spectacle : "Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive"
En 2018, elle s'envole comme l'hirondelle pour porter artistiquement tous les projets d'Une Hirondelle Cie, pour un théâtre populaire, tourné vers un public de proximité, avec une attention particulière donnée à l'enfance et à la jeunesse avec les spectacle "Cuisine-moi-une histoire (2018), "Ma couverture et moi" (2021) et "Éclipse et coquelicot" (2022).

ANAIS SINDERA
COMÉDIENNE INTERVENANTE THÉÂTRE

Anaïs est comédienne, formatrice et coach personnelle.
Diplômée d'une licence en médiation culturelle à l'université du Maine et d'un certificat RNCP (Master 2) en coaching personnel et professionnel à la Haute École de coaching de Paris.
Depuis 2010 elle a joué dans divers spectacles en national et international (Mexique, Suisse, Île de la réunion...). Elle a fait partie intégrante de la Compagnie Hecho en casa de 2010 à 2017.
En 2017, Anaïs décide de continuer à transmettre sa passion du théâtre avec la volonté de trouver un axe de travail aux relations humaines et aux développements de ses potentiels.
Elle monte sur scène pour les enfants, les adolescents, les adultes ou encore les seniors ; puis propose des ateliers de médiations pour sensibiliser le public sur les thématiques demandées.
Elle travaille avec différentes Compagnies, associations et structures culturelles du territoire.

EVA JULLIERE
CHORÉGRAPHE ET DANSEUSE INTERVENANTE DANSE

Eva commence la danse au conservatoire dans un cursus classique et contemporain. Admise à l'école EPSE DANSE d'Anne-Marie PORRAS, elle intègre le ballet junior de l'école et obtient son EAT contemporain ainsi que le diplôme d'interprétation chorégraphique. Lors de son cursus, Eva s'est intéressée à une danse en rapport avec le sol. Sa gestuelle est un mélange entre le vif, le musculaire, le fluide et l'articulaire. En 2018, elle danse pour la compagnie de Didier Théron ("Shanghaï Boléro", "AIR", "La grande phrase") et dans « For Love » de la compagnie Groupe Noces. Elle intègre par la suite la compagnie So.K, basée au Pays Basque, dans la pièce "G.E.S.S" ; puis elle chorégraphie la pièce « Neok » pour la compagnie en 2020. En 2021, elle dansera dans la pièce "Masonn" pour la cie Boukousou à Paris.
C'est début 2022 qu'Eva crée sa compagnie ainsi que sa première pièce « After » avec 5 danseurs et un musicien live au plateau.

LES CONTACTS

ARTISTIQUE
SOPHIE KASTELNIK

- unehirondellecie@gmail.com
- 06 18 92 90 42

ADMINISTRATION / DIFFUSION
CAROLINE GALIN

- unehirondellecie.adm@gmail.com
- unehirondellecie.diff@gmail.com
- 06 61 35 15 00

LE BUREAU
UNE HIRONDELLE CIE

Maison des associations
11 Allée de Glain
64100 Bayonne
07 49 94 15 22

Présidente : Françoise Goislard de Monsabert
Secrétaire : Christine Isselin-Petitdidier
Trésorière : Sandrine Jauliac

Siret : 841 916 406 00017
Code APE : 900 1Z
L2 : PLATESV-R-2021-010200
L3 : PLATESV-R-2021-010201

www.une hirondelle cie.com
Une Hirondelle Cie

UNE HIRONDELLE CIE

CREDIT PHOTO : VIDEO H, SARAH KATIA-BARON et EMILIE GUERAUD