

L'UNIVERS A UN GOUT DE FRAMBOISE

Compagnie BOOM

Conférence fulgurante sur le cosmos et l'apparition de l'espèce humaine

Théâtre d'objets

De et avec Zoé Grossot

Collaboration artistique et dramaturgique : Lou Simon

Collaboration artistique et jeu : Kristina Dementeva

Dossier pédagogique

Sommaire

Avant-propos	page 3
Note d'intention	page 4
Synopsis	page 5
Thématiques abordées	page 6
Parallèles avec les programmes	page 7
Les actions culturelles	page 8
... avant le spectacle	pages 9-10
<i>Entrée en matière</i> : découverte du théâtre d'objets	
<i>Matières à jouer</i> : initiation au théâtre d'objets	
... après le spectacle	page 11-14
<i>Matières croisées</i> : atelier de pratique artistique	
<i>Matières premières</i> : atelier de pratique du théâtre d'objets	
<i>En matière de...</i> : écriture et mise en scène de saynètes	
Ailleurs qu'à l'école, atelier parents-enfants	page 15
L'équipe	page 16
Contacts	page 17

Et pour avoir un (tout) petit aperçu du spectacle
c'est par ici :

<https://vimeo.com/293202130>

Ce dossier pédagogique s'adresse aux enseignant.es d'école élémentaire ou de collège en accompagnement au spectacle *L'univers à un goût de framboise* de la compagnie BOOM. Il a pour objectif de proposer aux professeur.es quelques repères et axes de réflexion pour préparer la classe à leur venue au théâtre : la compagnie, le spectacle, son intention et son propos, le contexte dans lequel il a été créé, les choix dramaturgiques... des éléments qui permettront aux enseignant.es de susciter la discussion en classe avant la représentation et de réfléchir à des prolongements à la sortie du théâtre.

Ce dossier a aussi pour vocation d'engager le dialogue sur les possibles actions culturelles menées par la compagnie, au-delà ou en complément aux activités qui peuvent être menées par les professeur.es dans le cadre de leur classe ou dans un cadre, plus large et transversal, d'un projet d'éducation artistique et culturelle, comme nous aimons les promouvoir.

Pour la compagnie BOOM, l'action culturelle est une composante essentielle de l'expérience du spectateur, de la spectatrice. Elle la précède et la prolonge avec pour objectif d'éveiller l'esprit critique de l'élève, nourrir son imaginaire, lui permettre d'entrer dans un processus de création pour expérimenter l'acte d'écriture et de sa mise en scène. Le spectacle et l'accompagnement qui en est proposé est à la fois un voyage personnel, intime et un vécu collectif, source de partage et de création.

Les ateliers sont menés par Marie Préau, médiatrice culturelle de la compagnie. Ils s'inscrivent en lien étroit avec le spectacle et peuvent mobiliser différents domaines au cœur desquels la création est toujours présente : théâtre d'objets en premier lieu mais aussi écriture, théâtre, arts visuels... Plusieurs formats peuvent être envisagés, adaptés à l'âge, au profil des élèves et au projet de la classe, d'une intervention de sensibilisation de deux heures à un projet artistique et culturel global.

Note d'intention

Ce projet est né d'une envie de partager mon émerveillement devant l'astrophysique et la paléanthropologie. De rendre accessible ces découvertes scientifiques récentes.

Si la terre était un petit pois, il faudrait faire 20 000 kilomètres pour atteindre les confins du système solaire. Cette information, bien qu'ayant très peu de lien avec notre quotidien, me paraît absolument essentielle. Parce qu'elle nous fait relativiser notre perception de la réalité. La science apporte des connaissances qui mettent en lien tous les humains. Comment ça a commencé ? Quelle est notre place dans l'univers ? Qu'est-ce qui est « humain » ? Si on condense l'histoire de l'univers à une année : le Big Bang est le 1er janvier, aujourd'hui est le 31 décembre à minuit, et le début de ce qu'on appelle l'histoire, c'est 14 secondes avant minuit. J'aime le vertige qu'offre cette information. Elle peut bouleverser tout le monde. C'est cette impression, peut-être naïve, que ces questions nous touchent tous, qui me pousse à en parler.

Quand on est assis, on avance à 1 100 km/h sans même s'en rendre compte. C'est la vitesse à laquelle la Terre tourne sur elle-même. Raconter ça, c'est bousculer notre rapport au réel. Il y a 5 ans, Donald Trump est devenu Président des États-Unis, Jean Rochefort est décédé, l'Eurovision a eu lieu à Kiev. Et la Lune s'est éloignée de la Terre de 3 cm. Les sciences proposent une autre manière de voir le monde, un changement de perspective.

Après avoir envisagé de sortir dans la rue pour crier aux gens que la lumière qu'on voit aujourd'hui de l'étoile polaire a été émise en 1580, j'ai changé d'avis, et ai décidé d'en faire un spectacle. Une forme courte, accessible à un public large, et prête à jouer partout.

Zoé Grossot

Spectacle
à partir de 8 ans

Pour des élèves du
CM1 à la 5ème

Durée
30 minutes

Synopsis

Le personnage présent sur scène n'est pas un homme de science. C'est une jeune femme. Curieuse et passionnée, elle vient nous parler d'astrophysique et de paléoanthropologie. Certaines informations la bouleversent, d'autres l'émeuvent. Ce qui la guide, c'est l'urgence à dire la poésie de ces thématiques. Ce personnage, après tout, c'est moi.

« Vous connaissez la paléoanthropologie ? » Un tas sable pour l'Afrique, un autre pour l'Europe et un dernier pour l'Asie. Différents galets, représentant les différentes espèces humaines, migrent, se rencontrent et s'accouplent. Car oui, aujourd'hui dans notre ADN les scientifiques retrouvent la trace d'espèces disparues. D'autres humains. Des espèces éteintes qui continuent à vivre en nous.

« Vous saviez qu'il y a autant d'atomes dans une molécule d'ADN que d'étoiles dans notre galaxie ? En fait, chacun d'entre nous est comme un petit univers à lui tout seul. » Puis, j'explique la naissance de l'univers, le Big bang. Des galets noirs deviennent tour à tour la matière primordiale du cosmos, puis les galaxies, et enfin les systèmes solaires, pour arriver jusqu'à notre Soleil.

PARLER DE L'ORIGINE

L'astrophysique, c'est l'étude du fonctionnement des astres et de l'Univers. La paléanthropologie, c'est l'étude de l'évolution des espèces humaines. Ces deux disciplines, bien que très différentes, abordent toutes les deux la question de l'origine.

Quel est le point de départ ? Parler de l'apparition de notre espèce c'est forcément questionner qui nous sommes aujourd'hui. L'ambition de cette forme c'est d'en parler avec émotion, de montrer leur portée poétique.

Nous partageons 98% de notre ADN avec le chimpanzé

Il y a entre 1 et 3% d'ADN de Neandertal dans notre génome

Sur Neptune, le printemps dure quarante ans

L'or de nos bijoux a été formé dans une supernova il y a des millions d'années

Sur Jupiter il y a une tempête qui fait trois fois la taille de la Terre et qui existe depuis 300 ans

Au cycle III, les programmes d'enseignement s'organisent autour de thématiques qui conjuguent des questions majeures de la science ou de l'histoire avec des enjeux sociétaux contemporains. *L'Univers a un goût de framboise* développe quelques-unes de ces thématiques avec l'idée que la science peut être vulgarisée et partagée. Mais cela demande un travail de recherche, de synthèse et d'écriture en amont ! L'idée est de montrer que, sur scène, on peut illustrer de grands concepts ou découvertes scientifiques, simplement, clairement, pour les rendre accessibles et ludiques.

Mise en parallèle de *L'Univers a un goût de framboise* et des programmes :

La Terre, l'environnement et l'action humaine

L'histoire de la planète Terre

Le système solaire, les planètes, les astres

Les phénomènes naturels et géologiques

La matière

Le vivant et son évolution

L'apparition et le développement de la vie

Les débuts de l'humanité

L'histoire des migrations

L'intervention de l'homme et de la femme sur son environnement

La diversité

La biodiversité

L'évolution des connaissances

L'histoire des sciences

Histoire et fiction

.../...

Le spectacle peut ainsi donner naissance à un projet pluridisciplinaire transversal associant non seulement l'histoire ou les sciences mais aussi les arts plastiques, le théâtre ou le français. La culture littéraire et artistique constitue une partie essentielle de l'enseignement du français avec l'écriture de textes : *"elle développe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi"* (extrait des programmes).

Sciences
Histoire
Français
Arts visuels

Parler de l'origine de tout avec des matières non-transformées. Du sable, des gravillons, des galets. Des matières qui peuvent paraître assez abstraites pour représenter le Big Bang, un groupe d'homo sapiens ou Neptune.

Cette technique présente plusieurs intérêts. Elle est ludique, et permet de métaphoriser des données scientifiques. Dans ce spectacle, on verra un tas de gravillons représenter un groupe de Néandertaliens et lui faire rencontrer d'autres espèces humaines. Un galet représenter le soleil. Et un gravillon le Big Bang.

Le théâtre d'objets est à la fois un art de la scène, puisqu'il s'agit de jouer avec les matériaux, et un art plastique dans lequel l'imaginaire et le poétique sont convoqués.

Donner vie à des objets est assez simple ; le jeune public s'en empare généralement rapidement et avec succès. Il comprend que c'est une illusion consentie par tou.tes les participant.es au spectacle, une connivence les relie alors. Cependant, si l'on propose aux élèves de construire une saynète et de répéter les mêmes gestes à l'identique en respectant un cadre et en tenant compte d'un public, alors le travail complexe du marionnettiste apparaît à celui.celle qui joue. Il.elle entre dans le processus de création.

La recherche poétique du détournement, propre au théâtre d'objets, nécessite un travail d'écriture, qui, même s'il part d'une production spontanée, demande de revenir sur son écrit pour l'améliorer, le structurer, le transformer ou même en abandonner certains éléments. C'est cette démarche de création que nous proposons aux élèves d'expérimenter.

DES MEDIATIONS CONSTRUITES SUR LE PARTAGE ET LA TRANSMISSION

La médiation de *L'Univers a un goût de framboise* peut s'envisager sur différents formats, d'une seule rencontre à plusieurs séances construites autour d'un projet commun, réunissant celui de la compagnie, du lieu qui accueille le spectacle et celui de l'établissement. Nous proposons d'accompagner la représentation par un dispositif en amont et/ou en aval du spectacle, avec la volonté d'inscrire l'élève dans une découverte critique et sensible, dans le cadre d'une pédagogie active.

Médiations avant le spectacle

CREER UN HORIZON D'ATTENTE

L'expérience du spectateur, de la spectatrice ne commence pas aux portes du théâtre mais au moment où, en amont du spectacle, la réflexion est lancée tant sur le fond que sur la forme. Un spectacle est une expérience sensible particulière, personnelle et collective, dans laquelle le/la jeune élève va accepter de s'aventurer si on lui partage quelques clés de compréhension et de réflexion. Et si on aiguise son appétit ! La rencontre avant la représentation a pour objectif de susciter la curiosité de l'élève sans néanmoins tout dévoiler. C'est lui permettre de formuler des hypothèses, convoquer son imaginaire et provoquer, déjà, l'amorce d'un récit.

Entrée en matière

* Durée
2 ou 3 heures

Objectifs

préparer
les élèves à leur
venue au spectacle,
les familiariser avec le
théâtre d'objets,
les sensibiliser
au questionnement
posé par *L'Univers a
un goût de framboise*.

Découverte du théâtre d'objets

Contenu à adapter selon le niveau et le projet de classe* :

- découverte des arts de la marionnette et de leur place au sein du spectacle vivant
- atelier "*un théâtre dans ma trousse*" : découverte du théâtre d'objets, ludique, immédiat, expérimental, pluriel
- présentation de l'univers du spectacle dans lequel les matériaux bruts prennent vie et racontent
- discussion à visée philosophique afin d'explorer une thématique du spectacle : *les sciences et les arts, l'origine du monde, la place de l'homme/la femme dans le monde, la diversité, la perception du temps...*

Ces ateliers s'appuient sur des outils créés sur mesure tels que diaporama, jeux de cartes, jeux de rôle, mises en situation... Conscientes de l'éloignement de certain.es jeunes élèves de l'univers du théâtre, nous nous appuyons sur un nombre conséquent d'images à projeter ou manipuler. C'est rassurant pour l'élève qui peut s'en servir pour argumenter et cela permet à l'intervenante de structurer la séance.

Matières à jouer

Durée
2 x 2 heures

Initiation au théâtre d'objets

Après un premier temps consacré à "l'entrée en matière" (voir page précédente), nous proposons aux élèves une première expérimentation du théâtre d'objets à partir d'une activité ludique, en utilisant les matériaux apportés par la médiatrice ou ceux collectés par les élèves eux-mêmes.

L'enjeu est de détourner les objets de leur fonction, les métaphoriser pour raconter et mettre en scène une donnée ou un événement scientifique dont on aura discuté et déterminé les éléments importants à relater. Aucun enjeu de restitution, le plaisir est celui de la création et de l'expérimentation entre pairs !

Objectifs

*permettre aux élèves
de créer librement et
spontanément à partir
de matériaux choisis,
se lancer dans
l'invention d'un
court récit,
travailler sur
la relation objets et
narration*

Médiations après le spectacle

IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE PROJET

Convaincues de la dimension essentielle de l'action culturelle, nous militons pour la mise en place de parcours complets dans l'idée d'articuler les 3 composantes de l'éducation artistique et culturelle :

- **la rencontre avec l'œuvre et/ou une compagnie** afin de laisser s'exprimer la sensibilité et la curiosité du/de la jeune spectateur.rice mais aussi de lui permettre d'identifier la diversité des métiers et de la création contemporaine.

- **la pratique artistique** afin d'expérimenter le processus de création en tant qu'expérience individuelle et collective. La démarche de médiation incite les interactions dans le groupe et la possibilité de créer ensemble. Elle doit aussi permettre à chacun.e de s'engager dans une démarche de création individuelle alternant des temps d'expérimentation, de tâtonnements et de choix, ce qui amène à s'interroger sur soi et les autres.

- **les connaissances** afin d'aider l'élève à comprendre le travail des artistes. Les ateliers reposent sur de multiples moments de discussion, confrontation d'idées, déconstruction des idées reçus et de partage de connaissances afin d'amener l'élève à construire son propre jugement, critique et esthétique.

La pratique artistique demande d'y consacrer du temps mais donne à l'élève une diversité d'expériences et de rencontres qui viendront enrichir l'intérêt suscité par le spectacle. Différentes formes pour découvrir le théâtre d'objets peuvent être envisagées, inventons-les ensemble ! La première partie de la première séance est toujours dédiée à un retour sensible puis argumenté autour du spectacle.

Matières
croisées

Durée
2,3 ou 4 heures
selon projet

Objectifs

*trouver les mots justes,
s'exprimer
de façon sensible,
valoriser
son expérience de
spectateur.rice*

Atelier de pratique artistique

Le retour sur le spectacle s'appuie autant sur la sensibilité des jeunes spectateur.rices que sur leur vécu et questionnements. La remémoration n'est pas si facile car il y a eu tant à voir, entendre et ressentir ! La discussion est donc guidée et structurée, avec des outils d'analyse, mais reste ouverte sur ce que les un.es et les autres auront envie de partager.

Ce moment s'amorce à partir d'un échange, assez libre puis se structure autour d'un débat argumenté. Des mots sont notés, regroupés, donnent naissance à de nouveaux mots, des familles de mots, des associations d'idées... On clarifie les incompréhensions, on explore une des thématiques du spectacle, à chaque atelier différente !

Puis la séance se poursuit avec un atelier croisé, associant une autre discipline de la création. Il est possible d'associer au théâtre d'objets les arts plastiques, l'écriture, la philosophie ou les jeux corporels pour que chacun.e trouve l'espace pour dire, jouer, écrire, dessiner, peindre, danser son ressenti. L'engagement du corps est privilégié.

L'enjeu est de garder et partager la mémoire de ce qui a fait sens pour soi au moment de la représentation. Les créations peuvent être exposées, les élèves devenir médiateurs eux-mêmes (travail spécifique). Les passerelles sont nombreuses, les propositions ouvertes sur une création individuelle ou collective et la participation active de tou.tes les élèves.

Matières
premières

Durée
2 x 2 heures

Objectifs
expérimenter
le théâtre d'objets,
se lancer dans
l'invention d'un récit.

En matière
de...

Durée
3 ou 4 x 2h
voir plus selon
projet

Objectifs
entrer dans
un travail d'écriture et
expérimenter le processus
de création.

Initiation à la pratique du théâtre d'objets

Cet atelier a pour objectif de découvrir et expérimenter les codes et les mécaniques du théâtre d'objets avec des matériaux bruts, comme le fait Zoé Grossot dans *L'Univers a un goût de framboise*. Après un temps consacré à une "entrée en matière" (voir pages précédentes) nous parlerons de ce qu'est la vulgarisation scientifique et des moyens de la mettre en scène avec des matériaux.

Les 5 sens, voir, écouter, sentir, toucher, goûter seront sollicités dans une activité préparatoire puis, en binôme, les élèves inventeront des saynètes. L'objectif est de raconter une donnée ou un évènement scientifique, en exploitant la charge symbolique de certains matériaux. Les élèves joueront leurs saynètes devant leurs camarades à la fin de l'atelier.

Écriture, mise en voix et mise en scène de saynètes

Entrée en matière.

Puis une séance permettra de s'approprier les matériaux et de se lancer dans des improvisations autour d'une thématique du spectacle. Une autre séance permettra de revenir sur les propositions testées face au public afin d'en éprouver l'intérêt et la lisibilité puis de commencer à écrire un récit structuré. Activité qui sera poursuivie sur les séances suivantes, afin de travailler et mémoriser le texte et, en parallèle, de revenir sur les techniques de manipulation, la voix, l'intonation, le corps et la posture. Allers-retours multiples entre écriture, manipulation et validation par le groupe.

Enfin, il est possible d'envisager une restitution pour présenter les créations face à un public et donc se confronter au regard et au jugement des autres.

Au cœur des séances détaillées précédemment alternent différents moments de création individuelle ou en petits groupes et des moments collectifs d'apprentissage basés sur des jeux corporels et d'écoute pour aider à la concentration, la manipulation, la gestion de l'espace et de son corps (jeux de mains, jeux de regard, jeux de mouvements...). Ces activités permettront d'interroger la place du.de la manipulateur.rice et ce qui se joue entre lui.elle, son partenaire de jeu et le public en termes de langage et d'émotions.

Ailleurs qu'à l'école... Ateliers parents-enfants

L'école n'est pas le seul lieu où nous prolongeons l'expérience du/de la spectateur.rice. Des ateliers de médiation ont aussi été pensés pour permettre aux parents et aux enfants de se retrouver, après le spectacle, dans un espace et un temps privilégiés, propices à la discussion, l'échange et la création. La question de la transmission est alors posée : il n'y a plus de sachant et d'apprenant mais, sur un pied d'égalité, deux personnes de la même famille qui s'interrogent sur des thématiques communes. Le questionnement et la démarche de création les réunissent et les connectent.

Ateliers
à 4 mains

Durée
1h30

Conçu comme un atelier à quatre mains autour d'un plateau de jeu et d'inducteurs ludiques, les matériaux exposés (sables, cailloux, écorces...) serviront de base à des histoires partagées. Avant de se quitter, comme une invitation à prolonger l'expérience, les participant.es pourront fabriquer leur propre mini-mandala dans lequel les matériaux, encore une fois, seront une incitation à inventer le monde.

Les interventions proposées dans ce dossier doivent bien entendu faire l'objet d'une discussion et d'une adaptation en fonction de l'âge des élèves, du profil de la classe, du lieu de pratique et du projet porté par l'enseignant ou par l'établissement. Chaque proposition devra être validée par l'équipe tant sur le plan du contenu que du calendrier.

Zoé Grossot

jeu et co-mise en scène

C'est pendant son année d'hypokhâgne qu'elle rencontre les arts de la marionnette grâce à un stage auprès de Bérangère Vantusso.

Rattrapée par son envie de scène, elle intègre en 2013 la formation annuelle du Théâtre aux Mains Nues, puis l'Ecole Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières l'année suivante. Elle découvre par ailleurs le clown à travers plusieurs stages donnés par Carole Tallec. En 2017, elle est interprète pour le *Cercle de craie caucasien* mis en scène par Bérangère Vantusso.

En 2018, elle a été interprète pour le spectacle *#Humains* de la Glitch compagnie.

Elle est également regard extérieur regard extérieur pour les clowns de la Cie La Tendre. En 2018, en entame la création d'un solo de théâtre de matières *L'univers a un goût de framboise*. En 2019, elle co-met en scène *Coca Life Martin 33cl* avec Coline Fouilhé sur un texte de Gwendoline Soublin.

En 2019, elle fonde la compagnie BOOM. Elle est depuis 2020 en compagnonnage au Théâtre Halle Roublot de Fontenay sous Bois.

Marie Préau

médiation & actions culturelles

Elle travaille avec le jeune public depuis qu'elle y a trouvé sa source d'inspiration. Une première expérience dans le domaine de la communication événementielle lui permet de prendre conscience de la nécessité de créer du lien avec le public pour qu'une création se déploie au-delà des murs d'une structure.

La transmission et le partage étant au cœur de ses interrogations, elle se tourne vers l'enseignement et devient professeur des écoles. Chaque année, elle met en place des projets d'éducation artistique et culturelle dans sa classe, multiplie les partenariats et les rencontres, élargissant ainsi ses horizons... et ses envies !

Elle décide alors de se former à la médiation en repassant par un Master et se consacre aujourd'hui exclusivement à la conception et la mise en place de projets artistiques et culturels. Elle est formée à la pratique d'ateliers philosophiques dans lesquels art et philo se répondent par l'utilisation du questionnement, la pratique de l'attention, l'expérimentation artistique et l'expression de ses émotions.

Lou Simon

co-mise en scène

Praticienne et spectatrice de dessin, de sculpture, de danse et de théâtre, Lou Simon rencontra le chorégraphe Pierre Doussaint. Le travail avec sa compagnie les Acharnés lui fit sentir la nécessité de la scène et du spectacle vivant.

Plus tard, parmi les enseignements que Lou croise au cours de sa formation littéraire et théâtrale à Paris, la marionnette retient son attention. Elle participe donc à divers ateliers, suit la formation annuelle de l'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues avant d'être reçue à l'ESNAM, d'où elle sort diplômée en juin 2017. Au cours de ce cursus elle y est marquée notamment par l'enseignement avec Claire Heggen, Fabrizio Montecchi, Neville Tranter, Einat Landais, Mary Sharp, Fabrice Melquiot...

Lou Simon tourne actuellement dans *Le Cercle de craie caucasien* monté par Bérangère Vantusso. Elle travaille également avec la compagnie Babel pour une création d'Élise Chatauret comme dramaturge marionnettiste, coach à la manipulation et constructrice, et est en compagnonnage avec au Théâtre aux mains nues pour *Sans humain à l'intérieur*, projet sur les drones militaires.

www.compagnieboom.com

Contacts

ARTISTIQUE

Zoé Grossot

contact@compagnieboom.com

ADMINISTRATION

Victoria Bracquemart

admin@compagnieboom.com

ACTIONS CULTURELLES

Marie Préau

mediation@compagnieboom.com