

NATANAËL

OU J'ADORE LES CAROTTES C'EST CE QUE JE PRÉFÈRE DANS LES PETITS POIS

COMPAGNIE OPÉRA PAGAÏ

SPECTACLE D'ENFANT POUR L'ENFANCE MARIONNETTES, THÉÂTRE D'OBJETS DÈS 6 ANS DURÉE 1H

écriture DIEGO SINIBALDI / adaptation, mise en scène SOPHIE CATHELOT, SÉBASTIEN GÉNÈBES / musique, création sonore, mixage BENOIT CHESNEL / fabrication marionnettes, théâtre d'objets SOPHIE CATHELOT, SÉBASTIEN GÉNÈBES / création lumière RAPHAËL DROIN / régie générale RAPHAËL DROIN / avec CÉCILE AUBAGUE, ÉLODIE HAMAIN

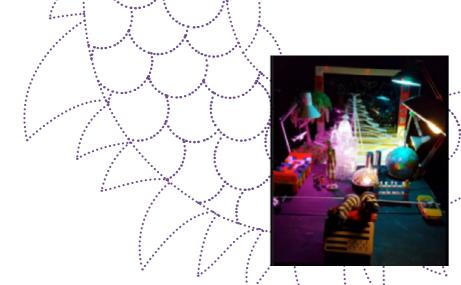
Visite de château, rencontre avec des elfes, évasion de monstres d'un laboratoire, combats de Kung Fu... Autant d'histoires qui prennent vie sur scène et entre les mains des deux comédiennes du collectif Opéra Pagaï. Si le spectacle s'adresse d'abord aux enfants, qui y retrouveront l'imaginaire qui anime leurs jeux, les adultes ne seront pas en reste et s'amuseront à relever les références culturelles et détails foisonnants et ingénieux de cette nouvelle création.

Les enfants aiment faire des spectacles, les inventer, les jouer. Lorsqu'ils le font, en général le samedi en fin de journée quand il y à du monde à la maison, ils insistent parfois maladroitement pour obtenir une attention toute relative et polie des adultes, puis se produisent dans des scènes parfois drôles, souvent trop longues, mais toujours touchantes. Avec ce spectacle, nous aimerions en donner une dimension plus élaborée, plus construite, plus aboutie, sans pour autant se priver de la fraîcheur et de la saveur de ces créations éphémères et spontanées.

Nous mettons ici toute notre expertise d'auteurs, metteurs en scène, marionnettistes, comédiens et techniciens au service d'un spectacle d'enfant pour l'élever au rang de véritable spectacle jeune public, en prenant le temps de l'adaptation, de la conception, de la mise en scène et d'un vrai travail d'acteur et de marionnettiste.

∴Si les spectacles des enfants le samedi après-midi ne figurent pratiquement jamais dans les saisons culturelles, c'est sans doute parce ∴qu'ils manquent de temps, d'expérience et de moyens : c'est ce que nous proposons de corriger!

Le collectif Opéra Pagaï

L'IMAGINAIRE D'UN ENFANT SUR SCÈNE

NATANAËL est un spectacle de marionnettes et d'objets conçu sur la base d'un minutieux recueil d'histoires inventées par Diego Sinibaldi, 9 ans.

Outre la retranscription fidèle des récits de l'auteur, à la virgule et à l'erreur de syntaxe près, nous utilisons aussi des enregistrements de la voix de l'auteur, également compositeur, guitariste, batteur et chanteur, grand fan de Gorillaz et des Clash...et, accessoirement, bruiteur de haut vol.

Ces enregistrements donnent également, au fil du spectacle, de précieuses et visionnaires indications de mise en scène, que les comédiennes s'emploient à mettre en œuvre au fur et à mesure de la représentation.

Nous développons aussi quelques-unes de ses plus brillantes idées de scénographie: l'établi Fisher Price original présent en fond de scène, dont l'esthétique est reprise dans la conception des plateaux de théâtre d'objets; les éclairages à base de lampes de bureau multicolores, rappelant le célèbre emblème des studios Pixar; les décors Pop-up; le théâtre d'ombres... L'ensemble des décors, accessoires et personnages proviennent d'objets récupérés, pouvant provenir d'une salle de jeux d'enfant, ou fabriqués en direct par les comédiennes. »

Dans le spectacle, les deux comédiennes se mettent au service de la création et des récits inventés par le jeune auteur. Elles suivent ses indications, que l'on entend dans des enregistrements, improvisant face aux difficultés techniques. Sous leurs doigts, décors et personnages prennent forme. Mais elles n'interprètent pas de personnages : complices, elles reproduisent ces récits, plongent dans cet imaginaire qui a peuplé toutes nos chambres d'enfants, en tissant un lien complice avec le public devant lequel elles font leur démonstration.

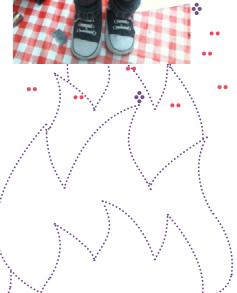
DIALOGUER AUTOUR D'UN IMAGINAIRE COMMUN

Le héros Natanaël est représenté, selon le souhait de l'auteur, par une marionnette dont le visage exprime aussi bien la joie que la tristesse selon le profil que l'on regarde. Il évolue dans un univers où tout est possible, où les chevaliers cohabitent avec les vaisseaux spatiaux, les pirates et les araignées géantes, où l'espace et le temps sont d'une relativité qui ne se conçoit qu'en rêves, où les scientifiques fabriquent des monstres en laboratoire, où l'on fait la fête pour conjurer la peine et où il pleut quand on tombe amoureux.

Nous choisissons de nous adresser aux enfants par le biais de la sensibilité artistique de l'un d'entre eux, parce que le fruit de cette production est inévitablement drôle et touchant, et que le langage et l'imaginaire commun entre l'auteur et son public semblent être un vecteur fort de partage et de connivence.

Il n'en reste pas moins que, sous l'apparente légèreté des récits, peuvent se loger des trésors de philosophie, une poésie que seul un esprit novice et gourmand peut admirablement exprimer.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE D'« UN SPECTACLE D'ENFANT POUR L'ENFANCE »

L'auteur, Diego, est le fils de Sophie Cathelot (membre du collectif Opéra Pagaï) avec une expérience de 9 années déjà bien remplies et une personnalité bondissante. Nous le connaissons bien et ses paroles et autres productions artistiques nous émerveillent depuis toujours. Elles recèlent une véritable profondeur et abordent des questions complexes avec la simplicité qui sied aux grands auteurs.

Le collectif Opéra Pagaï, déjà accueilli au Théâtre d'Angoulême avec le concert de marionnettes High Dolls, renoue ici avec le théâtre d'objets et l'univers fantasque de l'imaginaire enfantin, comme dans sa première création Les Excuses de Victor. Nous accordons toujours autant d'importance à l'aspect artisanal des effets visuels, où tout se fait 'à vue, les bricolages en direct, parce que nous croyons que, non seulement la poésie n'a pas besoin d'artifices pour s'exprimer, mais qu'elle peut même naître de la transparence et la spontanéité, cette même spontanéité avec laquelle Diego invente l'histoire de Natanaël.

Opéra Pagaï est un collectif de comédiens à géométrie variable (de 8 à 50 personnes selon les projets). Créé en 1999 à Bordeaux, son travail s'est emparé de l'espace public « comme champ d'investigation principal ». Il a également fait le choix de s'affranchir des lieux, ainsi que des formats de représentation ordinaires. La compagnie s'aventure à l'occasion sur le terrain de la création jeune public.

¿Cécile Aubague et Élodie Hamain sont les deux comédiennes, également membres du collectif, qui vont donner vie à ces histoires. Elles évoluent dans des décors qu'Élodie Hamain a contribué à créer aux côtés de Sophie Cathelot et Sébastien Génebès.

PROLONGER L'EXPÉRIENCE DU SPECTACLE EN CLASSE

Le spectacle que vous avez vu a été imaginé et créé en partie par Diego, un garçon de neuf ans Mais ce n'est pas si facile de passer d'une histoire que l'on invente en jouant dans sa chambre à un spectacle tout entier! Voir quelques pistes si vous aussi vous voulez tenter de mettre en scène une ou des histoires en classe.

Avant toute chose il nous faut une histoire!

Par groupe de trois ou quatre

Expliquer les différentes étapes de construction d'une histoire (situation de départ, élément déclencheur, péripétie(s), résolution).

Choisir et définir les personnages. Leur donner un caractère, une personnalité et une apparence physique. Écrire ou dessiner la description des personnages.

Choisir les repères de votre histoire (le temps, le lieu, les thèmes abordés).

Écrire l'histoire, celle-ci ne doit pas faire plus d'une ou deux pages pour pouvoir ensuite la jouer. S'inspirer de ce que vous avez entendu pendant le spectacle.

Pour vous aider à trouver l'inspiration vous trouverez un extrait de la pièce à la fin du dossier.

Ensuite il nous faut des décors!

Dans le spectacle, tous les éléments de mise en scène sont ceux que l'on peut trouver dans une chambre d'enfant ou bien dans la maison.

Toujours en groupe, dessiner ou décrire par écrit les décors que vous imaginez pour votre histoire.

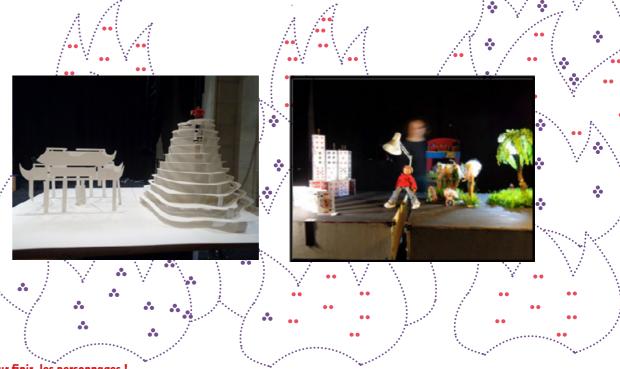
Chercher des objets qui vont constituer votre décor. Soyez inventifs (jouets, ustensiles de cuisine, objets du quotidien...).

Ne pas hésiter à créer vos décors vous-même. Vous pouvez travailler avec du papier découpé, comme les pop-up dans la pièce.

Pour cela se munir de papier épais et dessiner des formes que vous découperez ensuite. En collant deux feuilles l'une contre l'autre en laissant une marge de trois ou quatre centimètres en bas, vous pouvez plier cette marge en deux languettes qui permettront de faire tenir le décor debout.

Penser aux lumières aussi pour éclairer ce décor. Dans la pièce ce sont des lampes de bureau, vous pouvez aussi utiliser des lampes de poche.

Mettre en place votre décor.

Et pour finir, les personnages!

À partir des dessins et des descriptions que vous avez faits, créer des marionnettes qui vont représenter vos personnages sur scène. Vous pouvez utiliser des poupées ou des jouets que vous habillerez avec des tissus, du papier, des plumes...

Vous pouvez aussi créer des marionnettes avec des objets du quotidien (ustensiles de cuisine, chaussettes, ou autre comme dans le spectacle) en les humanisant avec des postiches de papier, des faux yeux... :...

Une fois que vous avez vos personnages il ne reste plus qu'à les mettre sur scène.

Et voilà vous avez tout! Vous pouvez maintenant jouer votre histoire, chacun votre tour, devant le reste de la classe.

RECETTE SECRÈTE DE LA PÂTE À PROUT

Attention cette recette secrète ne doit être divulguée aux enfants qu'après la représentation!

Vous avez pu voir dans le spectacle une comédienne préparer sur scène, de façon artisanale, la célèbre pâte à prout, appelée aussi slime. Elle prend vie en devenant un monstre de morve quand Natanaël fait la visite du labo. Curieuse et attachante, cette boule gluante est facilement reproductible en classe grâce à la recette secrète que l'équipe a bien voulu nous communiquer.

Pour la fabriquer vous aurez besoin

D'eau

De colle liquide (comme la colle Cléopâtre® qui a une composition naturelle)

De colorant alimentaire

De borax (trouvable en droguerie ou en pharmacie)

D'un récipient et d'un verre en plastique

D'une cuillère en plastique et d'un bâtonnet de bois

1. Dans un verre en plastique, dissoudre l'équivalent d'une cuillère à café de borax. ATTENTION ce produit est à manipuler avec précaution, cette étape doit être réalisée par le professeur(e).

(Si vous trouvez à l'acheter en solution liquide pour les yeux, vous pouvez sauter cette étape)

- 2. Dans le récipient verser l'équivalent de quatre cuillères à soupe de colle liquide.
- 3. Ajouter quatre ou cinq gouttes de colorant alimentaire.
- 4. À l'aide de la petite cuillère en plastique, ajouter une cuillère d'eau mélangée au borax.
- 5. Mélanger avec beaucoup d'énergie à l'aide du bâtonnet de bois.
- 6. Si le mélange est trop collant ou encore liquide par endroit, ajouter petit à petit quelques gouttes du mélange d'eau et de borax. Mais attention à n'en rajouter que par très petites quantités, sinon la pâte ne sera plus gluante mais se transformera en une matière gélatineuse, cassante et inutilisable.
- 7. Lorsque la pâte ne colle plus aux parois elle est prête.

Il ne vous reste plus qu'à donner vie à cette pâte à prout artisanale!

(En cherchant sur internet vous pourrez trouver des recettes sans borax si vous souhaitez faire cette expérience avec des enfants en bas âge).

ACCOMPAGNER LE JEUNE SPECTATEUR

ÊTRE SPECTATEUR N'EST PAS INNÉ, C'EST UN APPRENTISSAGE QUI SE FAIT AUSSI DANS LE CADRE DE L'ÉCOLE

En tant qu'enseignant, vous jouez un rôle important lorsque vous accompagnez des enfants dans un lieu de spectacle.
L'adulte qui va au spectacle avec ses élèves fait plus que les encadrer. Cette sortie s'inscrit dans le processus d'apprentissage des jeunes, et l'enseignant a le pouvoir de lui donner un sens en créant des liens avec le spectacle et d'autres projets ou simplement en encourageant les réflexions des élèves et l'expression de leurs opinions.

Il nous semble important que les enjeux de la préparation veillent à :

Préserver le moment de fête que représente la sortie au spectacle Rendre un enfant curieux en attente d'une belle aventure Faciliter la concentration.

AVANT LE SPECTACLE...

En classe avec mes élèves...

Je leur explique ce qu'est le « spectacle vivant » si cela n'a jamais été fait auparavant

Les artistes sont présents physiquement sur scène, face au public. Bien que la salle soit plongée dans le noir, les artistes « voient » les spectateurs dans le sens où ils ressentent leurs attitudes, leurs réactions, leurs émotions. Il y a une véritable interaction entre les artistes et le public. En cela, le spectacle vivant diffère du cinéma ou de la télévision, qui demandent notamment moins de concentration et d'attention...

J'informe mes élèves sur le spectacle qu'ils vont voir

Le titre du spectacle

Le genre : cirque, théâtre, marionnettes, danse, théâtre d'objets, concert; conte...

Le nombre d'artistes sur scène, le nom de la compagnie.

Je leur explique les codes et rituels du spectacle

L'attente avant l'entrée en salle

L'installation en silence

Le « noir » avant et pendant le spectacle

L'espace de l'artiste — la scène, et l'espace du public — les fauteuils

Les applaudissements à la fin de la représentation

Les parents-accompagnateurs

Je les informe de leur rôle pour cette sortie culturelle : ils encadrent le déplacement des élèves de l'école au Théâtre, mais aussi sur place, pendant le spectacle.

LE JOUR DU SPECTACLE

Voici venu le grand jour de la sortie au spectacle! À votre arrivée au Théâtre, les membres de l'équipe sont là pour vous aider. N'hésitez pas à leur poser des questions.

Avant d'entrer en salle

Nous vous suggérons de donner les consignes au préalable, c'est à dire en classe avant le départ, plutôt que sur place. Ce détail contribue à faire de la sortie une expérience positive. Les enfants savent alors ce qu'on attend d'eux avant d'arriver.

Choisir sa place

Laisser le personnel d'accueil vous guider. Nous souhaitons que vous puissiez vous aussi profiter de la représentation et apprécier le spectacle. Si les enfants sentent que le spectacle vous intéresse, cela les motivera à rester attentifs.

L'écoute

Certains spectacles demandent une écoute très attentive et d'autres sont un tourbillon d'aventure. Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la représentation : rire, sursaut, inconfort, peur, etc. Il est également possible qu'ils soient transportés par l'histoire et aient envie d'intervenir, de parler aux artistes. Voilà où cela devient délicat. Dans certains cas, par exemple les spectacles de clown ou de commedia dell'arte où le public joue un rôle important, la règle change un peu. Si le comédien a ouvert la porte au public, c'est qu'il attend sa réaction ; vous pouvez lui faire confiance. Par contre si c'est le spectateur qui veut forcer l'ouverture, à vous d'intervenir ! Vous pouvez aider les spectateurs, selon leur âge, à comprendre les limites de leurs interventions avec les artistes.

APRÈS LE SPECTACLE

Il est important qu'un retour sur le spectacle soit fait en classe avec vos élèves afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue et leurs sentiments sur l'expérience esthétique qu'ils viennent de vivre.

Cela peut prendre plusieurs formes, voici quelques pistes

Rassembler et lister les différents éléments du spectacle

les personnages : quel costume, quelle voix

les couleurs dominantes du spectacle

les éclairages, les lumières : leur rôle, fort/faible, qu'apportent-ils au spectacle

le décor, les accessoires la musique, la bande-son

Exprimer son point de vue

par la parole : cela peut prendre la forme d'un débat

par le dessin : demander aux élèves de dessiner leur moment préféré

par le jeu, par exemple à l'aide d'un portrait chinois (si le spectacle était un animal / un parfum / une fleur...) ou d'un échange collectif autour des cinq sens (autour d'un visage dessiné au tableau vous pouvez demander aux élèves, à l'endroit de la bouche, des yeux, du nez, de la peau, des oreilles, de remplir des bulles où chaque « organe » dit ce qu'il a ressenti pendant le spectacle)

Et n'hésitez pas à nous faire part des réactions des enfants... nous adorons ça ! agathe.sureau@theatre-angouleme.org

EXTRAIT DE TEXTE

Expo Labo

Natanaël est dans un laboratoire incroyable! Ta ta ta tan!!!

Natanaël rentre dans un exposition qui est dans un laboratoire! Ta ta ta tan!!!

Natanaël, il est à l'exposition et il voit des machines exprès pour faire, pour créer des monstres, mais incroyables! Ta ta ta tan!!!

Et c'était une morve, c'est une énorme morve géante! « eh toi, tu t'appelles bien Natanaël? » « c c c c comment tu sais mon nom? » « Je le sais parce que je lis dans ta pensée. Et tu vas pas me sortir de cette cage parce que t'es étonné! »

« Aaaaahh !!! » Alors il court partout ! Pziiijjjjj ! Il court plus vite qu'une fusée ! Plus vite que tout ! Il fait le tour du monde en une seconde ! Ffchiouh ! « t'es re-là ?! Aaahhh !!! » ffchiouh ! « Aaahhh !!! » ffchiouh !

« Aaahhh!!! » ffchiouh! Ça continue jusqu'à un moment, comme il l'a vu trop longtemps, il s'arrête juste devant un autre monstre.

Et après, il voit des boutons, plein de boutons, il clique sur les boutons. Ça fait sortir tous les monstres! Parce qu'il a fait une... bêtise...c'est un jeune ado alors il fait des bêtises, quelquefois. « pourquoi ça s'arrête pas? » Bip! « Alerte rouge, alerte rouge! Tous les monstres vont sortir! » (bruitages)

Le monstre qui fait tz tz tz tzk, c'est un monstre électrocuteur! J'veux dire. Et là, le monstre électrocuteur il voit un autre bouton, il appuie! Ça fait électrocuter le bouton qui fait refermer toutes les portes d'un coup! Ça tue les animaux, et comme ça touche le truc bouton pour que la base explose, ça va exploser.

Après, Natanaël il court, il a vu que il a appuyé sur le bouton! Explosion de la base! Il court et il dit à des personnes, des visiteurs de l'exposition dans un laboratoire, « eh! Faut courir! Y a les monstres et aussi la destruction de la base! » Il court, sauf que là il fait plus vite qu'une seconde, mais pas pour faire le tour du monde, juste pour s'arrêter après le labo!

Le labo explose! Et là il reçoit plein de morve sur lui, et partout par terre. Il voit que la morve se reconstruit, et c'était le gros monstre qui lui a demandé de lui faire sortir, et le gros monstre il dit « merci! » Natanaël il est étonné, et là il refait comme la dernière fois : il re-court en une seule seconde toute la planète! Ça n'arrête pas jusqu'à un moment qu'il est parti, le monstre. Alors, il est étonné.

Après, il va chez lui. Le problème c'est que chez lui, il n'existe plus, car ça a explosé! Avec la base, parce que c'était juste à côté. Y avait des bombes! Alors ça a balancé les bombes qui sont atterries sur sa maison, qui a fait exploser sa maison! Comme dans chaque maison il y avait des bombes, ça a fait sauter les autres bombes qui fait chkh chkh! Jusqu'à que ça détruise toute la ville! Pprrrh! Natanaël il se disait « quel beau feu d'artifice! »

Sauf que le problème : beaucoup de ses amis sont morts. Alors il prend un CD, il prend une sono et il met une musique qui fait que ça...t'es content ou pas content ?...et cette musique c'est pas n'importe lequel des genres de musique, c'est du métal! Qui fait que ça réveille tout le monde, comme ça tout le monde est pas triste et tout le monde danse! Et même, y a des nuages ils vont super vite, ça veut dire que la lumière clignote, et quand les lumières clignotent, ça fait danser les personnes, et y a une boule à facettes, en même temps le soleil change de couleurs et ça fait la boume de la soirée! TU TUTU TUTUTUTU!

Ça c'était la super soirée! La soirée avec bière gratuite! La meilleure soirée qu'ait jamais eu Natanaël! Et même, à un moment, le soleil a écrit: « joyeux anniversaire Natanaël » et parce que en fait, c'était son anniversaire en même temps!

En fait, pour son anniversaire, il est allé au laboratoire, sauf qu'il a fait une méga boum pour son anniversaire.

Après avoir fait la méga boum, et beh tout le monde était fatigué. Ils sont essayés de rentrer chez leurs chez eux et, comme les feux d'artifice se sont arrêtés à la fin de la boum car il y avait les feux d'artifice, il restait dans chaque maison que les lits, parce que c'étaient des lits indestructibles.

Alors ces lits, ils pouvaient juste dormir. Et le truc qui était cool : ils avaient juste la lune devant eux. Ça faisait une ... quand on dort en regardant la lune, aux étoiles...une nuit à la belle étoile!

