

Sommaire

En préambule

3

4	Les compagnies
5	Naissance de Dans la boutique fantastique
	Genèse du projet
	La relation affective aux objets
6	L'histoire
	Les histoires dans l'histoire
7	Le fil narratif
	Le parcours de Jules
•	Le parcours de Koleksyon, la boutique
9	Les personnages
11	Pourquoi Fantastique? Quelques fantastiques de la boutique
40	·
12	Dramaturgie du merveilleux Méthodes de travail
	Un album d'images comme support
	Message
14	Autour d'une création, tout un petit monde
	À chacun son rôle
17	A la découverte du théâtre
	Pour bien profiter du spectacle
	Transmettre par le théâtre Comment choisir un spectacle ?
	Peut-on parler de tout au théâtre ?
20	Petit lexique du théâtre
	Quelques conventions théâtrales liées à ce spectacle
22	Les objets et l'art
	Les objets ordinaires entrent dans le monde de l'art
	La charge poétique des objets Qu'est-ce que le théâtre d'objets ?
	Le cabinet de curiosités
28	Le monde de la collection
	Les objets dans La Boutique fantastique
30	Activités pour la classe
20	Contact

En préambule

Ce dossier pédagogique s'adresse **aux enseignant-e-s de l'école primaire** et offre diverses ressources pour appréhender **Dans la boutique fantastique**, pièce pour 2 acteurs et 9 marionnettes, créée, mise en scène et interprétée par Gaëtan Aubry et Chine Curchod.

Au delà des informations fournies sur la compagnie et sur la genèse du spectacle, des thèmes à explorer en classe sont proposés ainsi que des suggestions d'activités. À chaque enseignant-e d'y puiser les éléments qu'il/elle adaptera pour sa classe.

Ce dossier n'a pas néanmoins pour prétention de constituer un tout en soi, il entend ouvrir des propositions de réflexion et éclairer le processus créatif. Celui-ci a été conçu avant que le spectacle existe sur scène sous la forme que vous découvrirez avec vos élèves. Ce dossier a donc été réalisé pendant la phase de création en août 2014, pendant cette période inspirée de recherche, où les metteurs en scène explorent la forme pour la faire coïncider au contenu. Ainsi ce document pédagogique s'appuie en grande partie sur le processus de création et sur les intentions artistiques des créateurs.

Nous avons délibérément choisi de ne pas tout dévoiler, notamment en ne montrant pas les marionnettes, **afin de préserver le merveilleux et la surprise**, et pour permettre la meilleure réception possible.

Les compagnies

chamarbellclochette

Fondée en 2008 à Genève par la marionnettiste et comédienne Chine Curchod (née en 1980), la Cie chamarbellclochette a créé au Théâtre des Marionnettes de Genève deux spectacles à succès pour le jeune public *Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin* en 2009 et *Loulou* en 2011, d'après Grégoire Solotareff, adaptés et mis en scène par Laure-Isabelle Blanchet *Dans la boutique fantastique* est sa troisième création.

Pour *Dans la boutique fantastique*, Chine Curchod est metteure en scène, scénographe, actrice et marionnettiste.

Flocon PROD.

Fondée en 2013 par le comédien suisse Gaëtan Aubry (né en 1977), la Cie lausannoise Flocon PROD. est née de l'envie de créer ses propres projets pour le jeune public. **Dans la boutique fantastique** est la première création de la compagnie.

Pour *Dans la boutique fantastique*, Gaëtan Aubry est metteur en scène, scénographe et acteur.

Bocca della luna

Fondée en 2002 par la comédienne Muriel Imbach (née en1978), la compagnie fait partie des quinze compagnies émergentes qui créent Matière première, la vitrine du jeune théâtre vaudois. Muriel Imbach a assisté et collaboré avec plus d'une trentaine d'artistes romands. Le grand pourquoi est sa dernière création.

Pour *Dans la boutique fantastique*, Muriel Imbach a co-signé la mise en scène.

Naissance de Dans la boutique fantastique

Genèse du projet

Ce spectacle est né de l'envie de deux acteurs, Chine Curchod et Gaëtan Aubry, de monter ensemble une pièce autour de leur passion commune, leur intérêt pour la marionnette et la collection d'objets.

Au commencement de cette création, la collection. Celle que tous un jour où l'autre, petit ou grand, nous avons commencée avec des figurines, des timbres, des jouets, des vignettes autocollantes, des billes, des peluches ... Qui n'a jamais entendu un collectionneur évoquer en détail chaque objet ou la pièce manquante de sa collection ? Et qui ne s'est jamais senti intrigué ou fasciné devant la passion qui habite le collectionneur ?

La relation affective aux objets

Il est profondément humain de s'attacher aux objets qui nous entourent. Les metteurs en scène avaient envie d'imaginer une histoire qui montrerait le parcours initiatique d'un personnage, qui confronté au monde des objets, à travers la rencontre avec une boutique-brocante, trouve sa voie dans la vie par la collection et le partage de celle-ci dans un musée.

Les metteurs en scène avaient aussi le désir de partager leur propre expérience de collectionneur et d'ancrer l'histoire dans un lieu - une boîte à merveilles qui s'ouvre et se change en boutique – qui soit plus qu'un espace scénique, mais un personnage à part entière. Un lieu avec une personnalité propre, façonné par l'accumulation d'objets fantastiques et uniques. Un lieu incarné, qui parlerait et s'exprimerait à travers les objets, comme autant de «membres» d'un seul corps.

L'histoire se déroule à l'intérieur de la boutique et est contée à la fois par Jules le héros mais aussi par les objets et les marionnettes, c'est à dire par l'âme de la boutique. C'est une actrice, Chine Curchod qui anime la boutique. Visible pour les spectateurs, elle demeure néanmoins invisible aux yeux de Jules, le héros. (cf. p 22 « Quelques conventions au théâtrales liées à ce spectacle »).

L'histoire

Jules, qui mène une vie monotone et sans éclat, tombe un jour, guidé par un mystérieux petit animal, sur Koleksyon, une drôle de boutique fourmillant d'objets et de créatures fantastiques. Cette rencontre changera à jamais son regard sur le monde et l'aidera à donner un sens à sa vie ...

Les histoires dans l'histoire

Le héros et « la Boutique » déroulent plusieurs saynètes indépendantes, à travers les interactions et les rencontres de Jules avec les objets et les marionnettes. Celles-ci ponctuent les étapes du chemin initiatique du héros dans la découverte de lui-même et de la boutique et les différents états émotionnels qui le traversent comme le doute, la crainte, l'émerveillement etc.

Le fil narratif

Le parcours de Jules

Montré comme quelqu'un qui exécute chaque jour la même tâche, Jules va sortir de son quotidien monotone grâce à une petite fouine qui le conduit jusqu'à la boutique « Koleksyon ». Alors que Jules semble prêt à tourner les talons, son attention est happée par un objet singulier - Étienne la machine à laver magique, qui « l'oblige » à rester. L'intervention d'un troisième personnage-marionnette dans la boutique qui réclame son aide le pousse à rester et à s'y attarder. C'est à ce moment précis qu'il commence à s'intéresser à l'univers singulier de ce magasin. Jules se détend et paraît prêt à accueillir le merveilleux qui l'entoure. L'intervention d'un nouveau personnage le pousse à s'impliquer davantage. Il commence à se sentir guilleret et à l'aise au milieu de tous ces objets. Il se met à trier, ranger, répertorier les objets avec l'aide de certaines marionnettes. Il devient rapidement le complice de la boutique. Lorsqu'une cliente arrive pour acheter un article du magasin, Madame Caritas, une marionnette rondouillette faite en vaisselle métallique, Jules ressent alors de la colère et de la tristesse face à la disparition brutale de cet objet. C'est alors qu'il va comprendre la mission dont il est investi : transformer la boutique en musée pour faire de ses trésors un bien commun, accessible à tous.

Koleksyon, la boutique

Koleksyon décide qu'il est temps que l'on prenne soin d'elle et que ses trésors puissent être confiés à quelqu'un qui en fera bon usage et les préservera de l'oubli. Elle repère et choisit Jules, un employé de bureau qui mène une vie monotone et sans fantaisie. Elle le guide jusqu'à elle (la boutique) en faisant diversion avec un petit rongeur. Lorsqu'elle s'aperçoit que Jules n'est pas intéressé, elle prend peur et panique, et essaie de le retenir à tout prix à l'intérieur de la boutique. Rassurée et soulagée d'y parvenir, elle observe avec bienveillance les réactions de Jules. Kolekyson prend confiance et commence à vouloir interagir de plus en plus avec Jules. Koleksyon est persuadée que Jules est la bonne personne. Lorsqu'elle voit arriver une cliente, elle prend peur et part se cacher... Le sursaut de conscience de Jules pour rendre public ses trésors, en transformant la boutique en musée, lui prouvera qu'elle avait bien raison de placer ses espoirs en lui ...

La cliente

Vêtue de noir, la cliente est la figure inquiétante de la pièce, elle incarne un personnage dénué de scrupules, attirée par les apparences et par la seule valeur marchande des objets. Sa venue est soulignée par une musique aux accents lugubres.

Les personnages

Les marionnettes même si elles ne sont pas forcément nommées dans le spectacle ont toutes un petit nom. Elles répondent à diverses techniques : marionnettes à fils, à tringles, à gaine, masque et objet portés.

Mme Caritas, femme ronde et métallique est **une marionnette à fils**, faite en vaisselle métallique chinée dans les brocantes de Caritas. Ses mains sont des cuillères, ses jambes des pelles à tartes, sa tête est un petit pot à lait, son corps est fait de saladiers. Quand elle se déplace, elle fait un drôle de bruit.

La Femme en armure, la chevalière épique, est une marionnette à fils, tout en bois, qui porte une épée dont elle use à merveille. Elle a été inspirée par le caractère frondeur et courageux des héroïnes guerrières, que l'on retrouve dans les légendes, la littérature, le cinéma. Le créateur s'est aussi inspiré du visage de Chine, la metteure en scène et comédienne-marionnette qui manipule la femme en armure.

Le couple Hermine, duo de mammifères amoureux, sont deux marionnettes à tringles, toutes en bois. Couple de mammifères rongeurs et rêveurs, l'une ressemble à une fouine, l'autre à un rat.

Gourlitz, poisson de l'espace, est une marionnette en tissu portée à bras. Gourlitz est un mélange de raie menta aux yeux globuleux et de vaisseau spatial.

L'oiseau Trophée, l'oiseau nostalgique, est un masque porté fascinant, fait de tissus et de plumes, dont les yeux sont placés sur les mains mobiles de la marionnettiste.

Hip-hop girl, super tête de reine vedette, est **une tête portée de femme** à taille humaine couverte de peinture dorée, comme l'espionne célèbre dans *Goldfinger* (un film avec James Bond). Elle a de longs cheveux blonds aux reflets roses et son visage ressemble à celui de la chanteuse de variétés Niki Minaj.

Étienne, machine à laver magique, est une machine à laver pas comme les autres, qui a des vertus fantastiques, car elle aspire les objets de la boutique, les lave et les ressort tout colorés, voire en fait apparaître d'autres.

Les Poirettes, sont des marionnettes à doigts, un quintet de têtes blondes aux reflets verts, ou l'improbable rencontre entre un bouquet de poireaux, les « Clodettes » (les danseuses de Claude François) et la figure « maléfique » au cœur des contes, la sorcière.

Jules (interprété par Gaëtan Aubry) est un homme réservé et ordonné, qui mène une vie mécanique et routinière. Au contact de la boutique, sa personnalité va se transformer et des aspirations nouvelles vont naître en lui. La découverte des trésors de la boutique va donner un sens à sa vie.

Koleksyon (interprétée par Chine Curchod), c'est le personnage le plus mystérieux car c'est l'âme de la boutique, c'est le personnage qui abrite tous les objets fantastiques dans son coeur. "Objets inanimés avez-vous donc une âme ?" comme dit le poète Lamartine. Oui dans la boutique fantastique, les objets sont vivants, pensent, et ont la mémoire de leur vie d'objet menée auprès de leur(s) ancien(s) propriétaire(s).

Koleksyon est invisible aux yeux de Jules, mais les spectateurs la voient. C'est elle qui guide Jules à découvrir qui il est vraiment, à découvrir les objets fantastiques de la boutique et à les aimer. **Koleksyon** aspire à devenir un musée, c'est son rêve secret.

La Cliente (interprétée par Chine Curchod), dans ses habits noirs et le visage à demi-masqué par une voilette, est le personnage inquiétant du spectacle, qui semble prête à tout pour obtenir l'objet manquant de sa collection.

Pourquoi fantastique?

Le titre du spectacle < **Dans la boutique fantastique** > renvoie à un lieu, laissant à entendre que quelque chose va s'y dérouler à l'intérieur mais aussi à **un univers extraordinaire** annoncé par le mot « fantastique ». La Boutique se révèlera dans le spectacle être beaucoup plus qu'un lieu mais un véritable personnage.

L'idée d'entrer dans un espace fantastique, comme Alice, qui guidée par un lapin blanc s'aventure au Pays des Merveilles (comme dans le roman de Lewis Caroll), plaisait particulièrement aux metteurs en scène du spectacle.

La boutique n'est plus ici le temple de la consommation, mais un lieu où adultes et enfants, peuvent flâner, à la recherche de l'objet de leur rêve, un lieu recélant des trésors, un lieu pour s'aventurer dans l'imaginaire.

En littérature, le fantastique se caractérise par **l'intrusion du surnaturel** dans un récit réaliste. Ici c'est la boutique qui va révéler son univers fantastique à Jules à travers ses objets.

Les objets fantastiques de la boutique, dits « les fantastiques » sont des objets et des jouets ordinaires, qui par le **pouvoir du regard** porté sur eux ou de par la transformation qu'ils ont subie, vont devenir fantastiques. Ce sont parfois des objets hybrides, **associations improbables** de plusieurs objets hétéroclites ou des **objets ordinaires du quotidien** dont les jeunes générations ont aujourd'hui oublié l'usage, comme le tampon à bricelet, le tire-bottes.

Dramaturgie du merveilleux

Méthodes de travail

Pour les metteurs en scène, Chine Curchod et Gaëtan Aubry, il s'agit de mettre en avant l'objet et la marionnette, comme **porteurs en soi d'un monde** fabuleux et moteurs de l'aventure.

En dehors des marionnettes et de Jules, le héros (Gaëtan Aubry) qui découvre la boutique, il y a bien sûr la boutique elle-même, interprétée par la manipulatrice des marionnettes et des objets « fantastiques » (Chine Curchod).

La création des histoires s'est faite directement sur le plateau pendant le premier mois de répétition avec les deux acteurs manipulateurs, le décor, la musique et les marionnettes. Les comédiens utilisent principalement leur corps et leur voix (recours à peu dialogues) afin d'offrir à l'imaginaire des plus jeunes une plus grande plage de liberté et aux enfants non francophones la même entrée vers le rêve.

La musique soutient le jeu, les marionnettes sont non seulement un support fort d'émotions mais véhiculent un autre langage corporel, poétique et différent du jeu humain. Les acteurs jouent et manipulent à vue. Chaque élément de décor ou objet devient ainsi partie prenante de l'histoire.

Un album d'images comme support

Pour la création des marionnettes, **les six artistes invités** avaient toute **liberté pour imaginer leur personnage** et pour laisser cours à leur fantaisie. Ceux-ci avaient reçu pour seule consigne de s'inspirer librement d'un album d'images et de collages hétéroclites confectionné par les créateurs et d'une compilation d'extraits musicaux.

Pour les créateurs, ce fut donc aussi une surprise de découvrir avant le début des répétitions, à l'instar de Jules et des spectateurs qui découvrent la boutique, les marionnettes, avec lesquelles ils allaient créer ce spectacle.

Images du cahier remis aux artistes pour inspirer la création des marionnettes

Message

Notre but est d'aborder le thème de la collection et de l'accumulation d'objets et d'histoires personnelles comme constitutifs d'une mémoire vivante et d'un patrimoine culturel à protéger. C'est pourquoi le magasin se transforme en musée, donnant à ces objets une chance d'être découverts par tous et de devenir un bien commun. La culture nous enrichit, nous permet d'entendre et de comprendre le monde dans sa diversité et sa singularité et de nous construire.

Autour d'une création, tout un petit monde...

À chacun son rôle!

L'auteur-e écrit la pièce, imagine les personnages, l'histoire, les rebondissements.

Pour « Dans la boutique Fantastique », il y a deux auteurs, ou plutôt deux créateurs : Gaëtan Aubry et Chine Curchod. Le texte, comme point de départ, était très mince, car l'intention était que la narration soit avant tout portée par des effets visuels, par le déplacement des marionnettes ou par leur apparition, et bien sûr par la musique, pour que le spectacle soit accessible aux plus jeunes.

Le/La metteur-e en scène est un peu le chef d'orchestre d'un spectacle. Il choisit une pièce de théâtre qu'il adapte pour la scène et constitue une équipe de création : du scénographe au régisseur, de la costumière au compositeur, sans oublier les comédiens. Chine et Gaëtan ont imaginé ensemble l'histoire de **Dans la boutique fantastique**. Ils ont d'abord élaboré scène par scène le squelette dramaturgique de la pièce. Puis à l'aide du décor, de la musique et des marionnettes, ils ont imaginé les dialogues, les déplacements dans l'espace, l'entrée en scène des différents personnages et des marionnettes et le jeu avec les objets.

Tout au long des répétitions, ils ont fait des modifications avant d'arriver au texte définitif de la pièce. Comme ils jouent aussi sur scène, une troisième metteure en scène, Muriel Imbach, les a rejoint pour apporter sa sensibilité et un regard extérieur, pour veiller au rythme de la pièce et mettre en forme les propositions des créateurs. C'est la troisième metteure en scène du spectacle.

Les comédiens sont un peu la face visible de l'iceberg dans la création d'un spectacle. Le comédien est présent sur le plateau face au public, en étant l'interprète d'un ou de plusieurs personnages. Pour *Dans la boutique fantastique*, Chine et Gaëtan sont les comédiens du spectacle, qui interprètent Koleksyon (la boutique) et Jules. Chine est aussi la marionnettiste du spectacle qui manipule les objets et anime les marionnettes. Tous deux actionnent par un système de pédales dissimulées dans le décor la musique et la lumière. Tout ceci requiert beaucoup de concentration et de techniques de jeu.

Le scénographe conçoit la scénographie d'un spectacle, c'est-à-dire l'espace de jeu de la pièce de théâtre. Il invente le décor, imagine les accessoires qui seront sur scène, ainsi que le jeu des lumières.

Les créateurs ont fait construire le décor selon leurs dessins et plans par Gazus Gagnebin, décorateur pour le théâtre. Mais ils ont eux mêmes créé les objets fantastiques, accessoires du magasin, avec des jouets usagés, des objets de seconde main chinés ça et là, qu'ils ont parfois tronçonné pour les assembler ensemble, et créer un nouvel objet.

Le compositeur est un musicien qui, en accord avec le/la metteur-e en scène compose la musique, les ambiances sonores du spectacle. La musique d'un spectacle constitue ce que l'on appelle une bande son, ce terme est aussi utilisé pour le cinéma. Parfois il arrive que des musiciens jouent en direct et accompagnent les comédiens.

La musique a été composée pour le spectacle par Pierre Omer et Julien Israelian, et cela avant même la création de la pièce. Les metteurs en scène avaient donné aux musiciens quelques pistes narratives et des éléments sur la psychologie des personnages, avec des indications pour les ambiances sonores. Les musiciens ont soumis des maquettes aux metteurs en scène, les morceaux retenus ont servi de base de travail pour la création sur le plateau. Tous les personnages ont chacun leur thème musical, c'est à dire l'air qui les identifie.

Les créateurs des marionnettes ont imaginé et construit des personnages qui puissent se mouvoir par un système de fils ou de tringles, des personnages à porter ou des objets à actionner.

Les créateurs des marionnettes de ce spectacle proviennent du monde de l'art contemporain (Sandrine Pelletier, Agathe Max), du monde de l'opéra (Malika Staehli), des arts graphiques (Anne-Lise Curchod) ou sont eux-mêmes des sculpteurs de marionnettes (Christophe Kiss, Pierre Monnerat).

Le constructeur du décor construit le décor selon les indications du scénographe. Au théâtre, les décors obéissent à certaines contraintes, ils doivent être légers. Souvent en bois, ceux-ci sont ignifugés, c'est à dire qu'ils doivent résister au feu. Ceux-ci ont été peints par une peintre en décor Fanny Courvoisier.

Gazus Gagnebin est le constructeur du décor. Le décor représente l'intérieur d'une brocante rempli d'objets extraordinaires, un cabinet de curiosités du XXIème siècle. Le castelet est constitué d'un grand cube en bois de 150 x 150 x 150cm. Ce module s'ouvre pour former un espace de jeu en T avec en fond un mur en bois. De cette structure sortent à l'aide de trappes et de tiroirs, les marionnettes, la lumière et les accessoires et tout un tas d'objets fantastiques.

Le créateur lumière est la personne qui créé les jeux de lumière sur scène. L'éclairage est l'un des éléments les plus importants du théâtre, car il permet de dévoiler ce qu'il y a à voir sur scène, d'orienter le regard, mais aussi d'apporter du sens, en provoquant des émotions, en renforçant une atmosphère, en mettant l'accent sur un élément. C'est la lumière qui permet d'isoler sur scène un comédien.

Le créateur lumière jongle avec la couleur, la puissance lumineuse des spots, l'orientation des faisceaux et les ombres. Gazus Gagnebin est aussi le créateur lumière du spectacle. La création de la lumière s'est faite pendant les répétitions, durant la phase de création.

La chargée de production et de diffusion est la personne qui coordonne sur le plan administratif la création, comme l'établissement des contrats et le suivi du budget. C'est aussi elle qui fait les recherches de financement pour la création et les tournées, et qui conçoit la communication autour du spectacle, comme la rédaction du dossier et le dossier pédagogique. C'est aussi la personne qui recherche des lieux (théâtres) qui accueilleront le spectacle.

Astrid Maury est l'administratrice, chargée de production et de diffusion de la Cie chamarbellclochette, dont Chine Curchod est la directrice artistique.

Le coproducteur assume un rôle très important dans un spectacle, car c'est celui qui soutient financièrement tout le processus de création de l'oeuvre (écriture, scénographie, composition musicale etc.). Il permet ainsi que le spectacle soit représenté dans les théâtres, les festivals etc. Le coproducteur est plus qu'un partenaire financier dans un projet, un négociateur de contrats et le garant d'un budget, il est aussi avant tout celui qui défend le projet artistique parce qu'il est convaincu de la qualité de spectacle. Il peut aussi apporter sa contribution artistique en y apportant de nouvelles idées.

Dans la boutique fantastique est née de l'association fantastique du Théâtre de Marionnettes de Lausanne, coproducteur principal du spectacle, de la Cie lausannoise Flocon PROD., du Théâtre des Marionnettes de Genève et des Dominicains de Haute-Alsace.

Parcours de création

Pour entrer dans les coulisses de la création, nous vous invitons à aller faire un tour sur notre page Facebook « Dans la boutique fantastique ».

À la découverte du théâtre

Pour bien profiter du spectacle ...

Certains enfants ne sont jamais allés au théâtre et ne savent pas vraiment ce qu'est une représentation théâtrale. Aussi il est utile d'en discuter avec eux et de leur rappeler **le rôle du spectateur**, afin de les préparer au plaisir de la réception d'un spectacle.

Le théâtre n'est pas un lieu comme les autres. D'un côté la scène éclairée où jouent les acteurs, les manipulateurs de marionnettes, de l'autre la salle où les spectateurs sont plongés dans le noir.

Pendant le spectacle, l'obscurité permet de mieux voir ce qui se passe sur scène. Sur scène au milieu du décor, des objets et des marionnettes, **il y a de vrais** acteurs qui s'adressent à nous, soit directement ou au moyen de marionnettes. Contrairement au cinéma ou à la télévision, le théâtre relève des arts vivants avec des vrais acteurs.

Lorsque la lumière s'éteint dans la salle, c'est pour mieux voir ce qui se passe sur la scène. **Chuuut**... Nous ne sommes pas devant la télévision ou au cinéma, il y a de vrais acteurs sur le plateau qui parlent à de vrais spectateurs. Si je les entends, ils m'entendent aussi!

Il est important de rappeler aux enfants de ne pas déranger la représentation en bavardant, car jouer et manipuler en même temps une marionnette requiert beaucoup de concentration et cela peut perturber le jeu des acteurs et bien sûr l'attention des autres spectateurs. Mais les rires sont bien

sûr toujours bienvenus!

Rappeler aux enfants **qu'après la représentation**, ils pourront en discuter en classe, et **partager ensemble les moments forts** du spectacle. Il sera possible de rencontrer les créateurs à la fin du spectacle et voir de plus près les marionnettes et les objets fantastiques. Se renseigner pour ce faire auprès du théâtre qui aura pris vos réservations.

Transmettre par le théâtre

Que peut-on espérer transmettre en amenant un enfant au théâtre ?

Avant tout **le plaisir du spectacle**, de partager ensemble un rituel et des émotions, le plaisir de ce temps privilégié dans l'espace temps de la représentation, le plaisir de la présence vivante des acteurs et de se laisser conduire dans une histoire.

Mais l'expérience du théâtre amène aussi au plaisir d'une certaine forme de transgression, où l'on sort du cadre de la réalité pour entrer dans l'imaginaire par cette expérience singulière de spectateur d'un spectacle vivant.

Mais au-delà du plaisir, il est aussi question de **poésie**, de **connaissance du monde**, **d'appropriation de la réalité par l'imaginaire**. Le spectacle enrichit son regard sur le monde, il soulève des questions et permet de développer une approche plus autonome et plus personnelle de son environnement.

Si l'éducation est davantage de l'ordre de la transmission, **la culture relève du** partage. C'est entre autres le message du spectacle *Dans la boutique* fantastique.

Comment choisir un spectacle ?

Les compagnies ont l'expérience des publics et ont réfléchi à la forme et au contenu de leur spectacle, pour fixer l'âge à partir duquel la représentation est destinée. L'âge de vos élèves/vos enfants est déterminant. Faites confiance aux compagnies !

Même si vous considérez votre enfant comme « avancé » sous l'angle de l'éducation, il s'agit ici d'émotions et d'accès à l'imaginaire. Les artistes créent leur spectacle à l'attention d'un certain public et donc les choix y sont conformes : durée, images et langage choisis.

Sans ce respect, le risque de déception est grand et la représentation risque de laisser de mauvais souvenirs. Fiez vous à l'avis et au conseil des professionnels de la diffusion qui accueillent le spectacle.

Peut-on parler de tout dans les spectacles ?

Toutes les thématiques peuvent être traitées dans les spectacles pour enfants même si elles sont jugées trop difficiles par les adultes. Le rôle fondamental du spectacle vivant est de bousculer et de questionner dans une société où tout est convenu car le spectacle doit aider à grandir. Grandir c'est creuser en soi, c'est acquérir une capacité de lecture de soimême et du monde.

Petit lexique du théâtre

Le plateau : C'est le plancher (la scène) où se déroule le spectacle.

La première : Première représentation devant un public (grand moment d'émotion pour l'équipe artistique !).

La générale : Dernière répétition avant la première représentation. Un public d'amis est parfois invité pour tester le spectacle.

Les répétitions : Période pendant laquelle les comédiens répètent avec le metteur en scène et les autres membres de l'équipe artistique.

Les saluts : Une fois que le spectacle est terminé, les artistes reviennent sur scène pour saluer le public.

Le trac: Sensation de peur, angoisse éprouvée par le comédien qui va entrer en scène.

Les loges : Pièce dans laquelle les comédiens se changent, se maquillent et s'habillent, se concentrent avant d'entrer en scène.

Les coulisses : Toutes les parties de la scène que les spectateurs ne peuvent pas voir. Avant d'entrer en scène les comédiens se cachent dans les coulisses.

La convention : c'est un accord convenu entre le spectateur et les comédiens.

Quelques conventions théâtrales liées à ce spectacle

Le décor représente un lieu réel pour les personnages même si les proportions ne sont pas celles de la réalité.

Les lumières mettent souvent en évidence un détail important de l'histoire ou un lieu d'action.

Le rapport entre les personnages

Le fait que les marionnettes peuvent être de tailles différentes par rapport aux humains ne répond pas à un souci de vérité et apparaissent aux yeux des personnages comme un fait normal.

Les comédiens peuvent parfois interpréter des personnages invisibles (esprit, âme). Ils sont alors visibles pour les spectateurs, les autres comédiens font semblant de ne pas les voir.

Le temps au théâtre ne répond pas toujours à une chronologie linéaire, et parfois il y a même des ellipses, des sauts dans le temps.

Parfois les comédiens peuvent interpréter plusieurs personnages, ils utilisent des stratagèmes pour signifier les différents caractères (chapeau, moustache, costume, voix etc.).

Les objets et l'art

Les objets ordinaires entrent dans le monde de l'art

Porte-bouteilles, Marcel Duchamp 1914

Le **Dadaïsme** (1914-1918)mouvement littéraire et artistique contestataire. surgit pendant Première Guerre mondiale, veut faire table rase des conventions, tourner dérision les « vieilleries » passé, provoquer le spectateur. Il entraînera sillon dans son surréalisme.

Le surréalisme (tel qu'il est défini en 1924 par André Breton) veut rompre avec l'esthétique bourgeoise. « La beauté sera convulsive ou ne le sera pas », déclare-t-il, le surréalisme se veut provocateur de beauté au quotidien, et veut faire entrer le rêve dans la vie, le hasard et l'inconscient dans la création. La beauté est pour lui « la rencontre fortuite entre une

machine à coudre et un parapluie sur une table de dissection».

Avec **Marcel Duchamp** et son concept de **ready-made**, l'objet ordinaire manufacturé (sans créateur patenté) entre au musée et avec lui le pouvoir du regard et du contexte muséal pour décréter que cet objet est de l'art.

La charge poétique des objets

« La création des objets surréalistes répond à la nécessité de fonder une véritable physique de la poésie »

André Breton, 1935

Collage, détournement, assemblage hétéroclite, jeu sur l'accumulation, jeu sur les mots, tout devient possible. Comme pour les « Objets fantastiques » de **Dans la boutique fantastique**, il s'agit d'associer les éléments les plus hétéroclites de manière insolite et provocante afin de déclencher le choc de la surprise et de transporter le spectateur dans un univers de fantaisie, à la frontière du rêve et de la réalité.

Le déjeuner en fourrure, Meret Oppenheim, 1936

Loup-Table, Victor Brauner, 1939-1947

Ceci est un morceau de fromage, René Magritte, 1936

Ma gouvernante, Meret Openheim, 1936

Lilocoptère, Joana Vasconcelos, 2012

Qu'est ce que le théâtre d'objets ?

Le théâtre d'objets appartient à notre temps et à notre société. C'est un théâtre né à la fin du XXème siècle, dans l'Europe envahie par des millions d'objets reproduits en série « made in China ». Le théâtre d'objets parle de nous, de nos gestes quotidiens, au travers de ses objets manufacturés bons marchés et reconnaissables entre tous.

Les fondateurs du théâtre d'objets travaillent la forme du collage avec des objets disparates et ordinaires issus de la réalité quotidienne, en construisant un récit à partir d'objets non conçus pour la scène. Ils revendiquent un théâtre bricolé, fait du bric-àbrac de tous et de chacun. L'objet se fait le miroir de la culture de masse que le théâtre d'objets s'amuse à détourner.

Le théâtre d'objet peut se définir (au-delà du fait d'utiliser des objets pour son récit) par sa capacité à modifier l'espace scénique. Il joue avec les échelles, le petit et le grand, de la même façon que le cinéma a recours par le montage à une échelle de plans, entre le plan large, le plan serré, le gros plan. Un petit objet peut se substituer à un décor monumental. Un petit château en plastique posé sur une table peut devenir un décor imposant.

Chaque spectateur a des souvenirs personnels liés à des objets, à des odeurs, à des lieux. La vocation du théâtre d'objets est **de toucher à notre relation** intime aux objets.

poétique d'objets. Sur le plateau, l'objet échappe à ce qu'il est dans la vie réelle. Les marionnettistes animent à vue leurs marionnettes / objets tout en se faisant oublier derrière eux. Souvent ce sont des objets à l'état brut, non transformés pour le spectacle et utilisés comme des personnages, comme par exemple un crayon, une ampoule, une bouteille, une boule à thé, une cuillère etc. Modestes et populaires, ces objets proviennent souvent de brocantes, comme Caritas, l'Armée du Salut, le

CSP qui sont un peu comme des lieux des mémoires anonymes. Ces objets sont choisis avec soin par le metteur en scène pour leur capacité « à dire l'humain » et à le raconter sur scène. Un compagnonnage poétique se créé entre les acteurs et les objets.

Le manipulateur doit trouver la respiration, le déplacement et la voix de l'objet (si celuici parle), en tenant compte de sa forme et de sa matière. Ce décalage avec l'utilisation quotidienne des objets crée des situations poétiques et humoristiques

Le cabinet de curiosités

Avec la découverte de nouvelles terres au XVIème siècle par les

explorateurs, plusieurs princes, savants et amateurs se mettent à collectionner les curiosités en provenance des nouveaux mondes. Généralement on définit le cabinet de curiosités (Fig. 1) comme un microcosme ou un résumé du monde οù prennent place objets de la terre, des mers

et des airs (minéral, végétal et animal) à côté des productions de l'homme.

Fig. 1 Le cabinet du collectionneur napolitain Ferrante Imperato, 1672

L'objectif des « Curieux » (des collectionneurs) n'est pas d'accumuler ou de répertorier la totalité des objets de la nature et des productions humaines comme les Encyclopédistes au XVIIIème siècle, mais plutôt de pénétrer **les secrets**

intimes de la Nature dans ce qu'elle propose de plus fantastique.

Fig. 2 Collection privée du poète surréaliste André Breton dans son atelier à Paris¹.

Le cabinet de curiosités **a disparu durant le XIXème siècle**, remplacé par des institutions officielles (musées) et les collections privées **(Fig. 2)**. Les cabinets de curiosités sont ainsi **les ancêtres du musée.**

¹ Durant toutes ces années, Breton a accumulé des milliers d'objets. Son atelier était un vrai cabinet de curiosités!

Le monde de la collection

Le sens premier de collection désigne à la fois un regroupement d'objets ordinaires ou rares souvent selon un thème et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement d'objets.

Il peut s'agir d'**un loisir.** La personne qui constitue et stocke la collection est alors considéré comme un collectionneur. Cela peut aussi être **une profession**, comme celle de conservateur de musée (collections d'œuvres d'art, d'objets rares ou anciens), de conservateur de bibliothèque ou d'archives (gestion de livres ou documents).

Tout peut se collectionner! Voici quelques exemples de collectionneurs:

Arctophile: collectionneur d'ours en peluches

Bibliophile: collectionneur de livres

Boxoferrophile : collectionneur de boîtes en fer

Canaroplastiquophile : collectionneur de canards en plastique

Hululophiliste : collectionneur de hiboux et de chouettes

Glacophile: collectionneur de pots de yaourts

Operculophile : collectionneur de couvercles de crème à café en godet

Lépidoptérophile : collectionneur de papillons

Saccuplastikophile: collectionneur de sacs plastiques

Stickophile: collectionneur d'autocollants

Il y a autant de types de collectionneurs que d'objets. En dresser la liste serait infini!

Les objets dans La boutique fantastique

La société de consommation se développe à vitesse grand V dans les années 70. La figure du consommateur apparaît et détrône progressivement celle du citoyen. Un objet doit se casser, pour être remplacé par l'achat d'un nouvel objet. C'est l'obsolescence programmée des objets de consommation de nos sociétés. Les objets qui ne servent plus à rien, ou qui sont démodés, deviennent des fantômes d'objets mis au rebut.

Mais dès lors qu'il sont remis dans le circuit de la seconde main, comme dans les brocantes de Caritas, d'Emmaüs et autres, ils acquièrent une nouvelle vie, et n'en restent pas moins auréolés du mystère de leur ancien propriétaire. En venant dans ces lieux, c'est un peu comme si nous venions aussi chercher des substituts à nos mémoires effacées.

Ces objets nous touchent parce qu'ils ont été achetés, aimés, oubliés, ou précieusement conservés pour le grand jour de leur réutilisation ou de leur transmission. Ces objets manufacturés et obsolètes, bien qu'ils n'aient pas appartenu à notre famille, renvoient à des objets du passé, que nous avons vus ou peut-être déjà tenus un jour dans nos mains. Ces objets sont prêts à accueillir avec leur nouveau propriétaire une nouvelle histoire et une seconde vie.

La collection constituée dans *La Boutique fantastique* provient d'objets désuets chinés ici et là dans des brocantes, des collections personnelles des metteurs en scène et de dons. Ces objets ont acquis une aura poétique et fantastique grâce à la transformation qu'ils ont reçue. Désarticulés, associés et assemblés à d'autres objets, repeints, détournés de leur fonction première, les objets fantastiques de *La Boutique* appellent à l'imaginaire, à la fiction, au rêve. Jouets en plastique, ustensiles de cuisine, matériel électro-ménager, lampes, peluches etc.

Cahier d'activités pour la classe

D'autres documents dont il est fait ci-dessous référence sont disponibles en format électronique sur simple demande à la Cie chamarbellclochette astrid@chamarbellchochette

AVANT le spectacle

Discussion

Demander aux enfants s'ils ont déjà assisté à une pièce de théâtre. Leur faire décrire les principaux éléments du dispositif: la salle dans l'obscurité, la scène éclairée, les acteurs, leur faire évoquer les différents éléments. (cf page 21 « Petit lexique du théâtre »)

Mais qu'est ce qu'on va voir au juste *Dans la boutique fantastique* ? Surprise!

L'affiche d'un spectacle est un élément important pour « la rencontre avec le public », car elle sert non seulement à annoncer un spectacle (à en faire sa publicité) mais aussi à faire rêver, à éveiller la curiosité du futur spectateur sans pour autant tout révéler. Le titre comme l'affiche participent à « créer du rêve », à intriguer, à piquer la curiosité. Bien souvent le visuel d'un spectacle (l'affiche, le papillon) est créé avant même que le spectacle n'existe sur la scène, car les théâtres et les compagnies ont besoin bien à l'avance de disposer d'une image pour annoncer le spectacle dans leur programme, sur leur site et dans la presse.

Présenter les 3 visuels de *Dans la boutique fantastique*, le premier créé par le Théâtre des Marionnettes de Lausanne, coproducteur principal qui accueille ce spectacle en ouverture de saison, le second créé par le théâtre Am Stram Gram de Genève, autre lieu d'accueil de cette création, et le troisième créé par la Cie chamarbellclochette qui a fait appel au talent d'illustrateur de Tom Tirabosco.

Qu'imagines tu du spectacle à partir des visuels suivants?

DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE

Cie chamarbellclochette et Flocon Prod.

Mercredi 29 octobre 15h Samedi 1 novembre 17h Dimanche 2 novembre 11h et 15h Mercredi 5 novembre 15h Samedi 8 novembre 17h Dimanche 9 novembre 11h et 15h Mercredi 12 novembre 15h

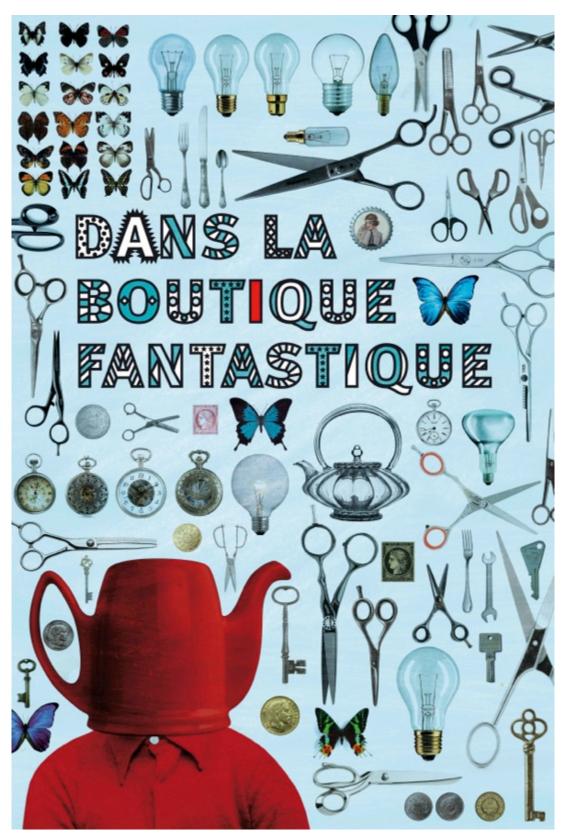

www.marionnettes-lausanne.ch

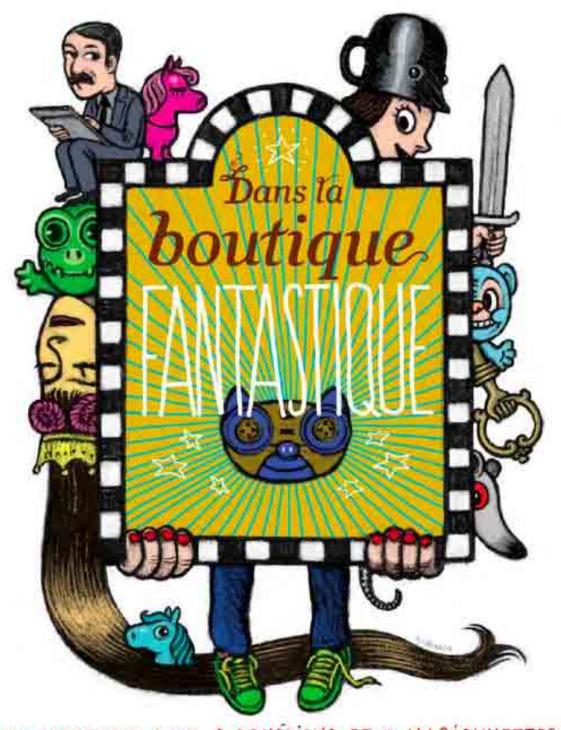
Visuel créé par le Théâtre des Marionnettes de Lausanne Graphisme © Albin Christen

www.marionnettes-lausanne.ch/dans-la-boutique-fantastique

Visuel créé par le Théâtre Am Stram Gram (Genève) Graphisme © Jeanne Roualet

www.amstramgram.ch/#dans-la-boutique-fantastique

UN SPECTACLE POUR 2 COMÉDIENS ET 9 MARIONNETTES

Visuel de la Cie chamarbellclochette Graphisme © Tom Tirabosco

APRÈS le spectacle

Discussion

"Pour toi, l'objet ou la marionnette super fantastique de la boutique c'est?"

Un objet ou marionnette de la Boutique qui t'a émerveillé, fait rire, fait peur ...?

Brico: Ton affiche fantastique!

À toi d'imaginer en classe une affiche collective du spectacle ? Quels éléments veux tu révéler ? Jules sera t-il présent sur l'affiche ? Comment vas tu représenter Koleksyon la malicieuse boutique ?

Jeu : Les super petits fantastiques

Dans la boutique, il y a plein d'objets fantastiques, qui sont comme de drôles de sculptures, faites de différents objets assemblés ensemble. Observe les « petits fantastiques » de la boutique. Est ce que tu reconnais des éléments qui ont été utilisés pour fabriquer ces objets fantastiques ?

Que vois tu? Trouve un nom amusant pour cet objet inventé?

Bien avant Chine et Gaëtan, les créateurs de *La Boutique fantastique*, d'autres artistes ont fabriqués de drôles d'objets fantastiques, en récupérant toutes sortes d'objets qu'ils ont assemblés pour provoquer des effets de surprise et amuser le public.

Les artistes, comme les surréalistes aimaient beaucoup créer des objets imaginaires, absurdes, drôles, qui ne servent à rien, mais qui sont plein de poésie, car ils font rêver. Des objets-animaux par exemple comme le homard téléphone de Salvador Dali (1936).

→ Autres cartes de jeux à disposition

Jeu: Les collectionneurs fantastiques

Est ce que tu collectionnes toi aussi des choses ?

Tout peut se collectionner et pas seulement les objets précieux, certaines personnes collectionnent par exemple les boîtes en fer, les sacs en plastique, les ours en peluche...

Il y a même des noms très compliqués, qui font très savants, qui ont été inventés, pour nommer les personnes qui collectionnent certaines choses.

Par exemple, une personne qui collectionne les autocollants est un **stickophile**. Un **tramophile**, quelqu'un qui collectionne les tramways, un **estiquephiliste** une personne qui collectionne les billets de spectacles.

Oh, mais as tu gardé ton billet de spectacle?

Quand on a une collection avec beaucoup d'objets, il faut trouver des moyens de classement pour s'y retrouver, se rappeler leur nom, leur provenance etc.

À toi de jouer, aide Jules à trouver des critères de classement pour ranger ensemble les objets fantastiques.

Par exemple, tu peux mettre ensemble tous les objets-animaux, objets-personnages, les objets qui font un petit peu peur, les objets qui utilisent des ustensiles de cuisine, tous les objets qui ont l'air tout doux, tous les objets avec des bras... etc

→ Jeu de cartes à imprimer à disposition sur demande

Jeu: Dans ma boutique fantastique, il y a...

Construit en classe ta petite boutique avec un grand carton, dont tu découpes le couvercle. Posé sur une table, le fond face à toi, voici l'intérieur de ta boutique!

Il te reste maintenant à mettre dans ta boutique des objets fantastiques. Réalise les, en découpant des images dans des magazines, que tu vas mettre ensemble. Cela s'appelle le collage. Beaucoup d'artistes se sont amusés avant toi, comme par exemple les **Dada** un mouvement d'artistes fondé à Zürich il y a 100 ans qui utilisait l'art pour provoquer et surprendre. Les collages sont constitués avec plein d'images, qu'il est amusant de mettre ensemble.

Quand ton magasin sera rempli de tous ces trésors, tu pourras commencer la visite, par ces mots « Dans ma boutique fantastique il y a ... »

Voici un collage de Max Ernst: Le rossignol chinois (1920).

Que reconnais tu?

Contact

Cie chamarbellclochette

10 place de l'Octroi CH -1227 Carouge Suisse

www.chamarbellclochette.ch

Direction artistiqueChine Curchod
chine@chamarbellchochette.ch

Administration, production & diffusion Astrid Maury astrid@chamarbellclochette.ch + 41 78 751 65 10

Création du dossier - Août 2014 ©Astrid Maury

