

APRÈS L'HIVER

Dossier pédagogique - Création 2017

théâtre L'ARTICULE

Extrait PRESSE

Le Courrier, 9 novembre 2017 - Dominique Hartmann

« Raconter l'éveil, la magie du monde et la puissance des transformations : Après l'hiver, la nouvelle pièce du Théâtre l'Articule, s'y emploie avec force et délicatesse... Destiné aux tout-petits dès 3 ans, le spectacle ravit aussi les grands »

SOMMAIRE

- Page 3 Distribution, Co-production et Soutiens
- Page 4 Le spectacle
- Page 4 Pour commencer... Un texte de Fatna Djahra
- Page 6 Entretiens menés par Irène Keiser du TMG
- Fatna Djahra, conceptrice
 - Julien Israelian, compositeur
- Page 9 Propositions d'activités pédagogiques
- Explorer la métamorphose du papillon
 - Comprendre les saisons
 - Peinture : Les saisons d'Arcimboldo
 - Musique : Les saisons de Vivaldi
- Page 13 Bibliographie
- Page 15 Le Théâtre l'Articule et Fatna Djahra

Un grand merci à Irène Keiser d'avoir mis à notre disposition son livret pédagogique

APRÈS L'HIVER

Spectacle sans paroles / Durée : 30 mn / A partir de 3 ans

Théâtre – Marionnettes – Ombres - Dessin en direct - Musique

Création et Alchimie collective 2017

(Alchimie: Transformation de la réalité en une fiction poétique, miraculeuse)

EQUIPE DE CRÉATION

Conception : Fatna Djahra

Collaboration mise en scène : Chantal Péninon

Interprétation : Fatna Djahra et Christophe Noël

Plasticienne : Judith Dubois

Création musicale : Julien Israelian

Conception lumière : Philippe Dunant

Collaboration artistique : Barbara Baker

Construction textile : Verena Dubach

Construction scénographie : Cédric Bach, René Delcourt,
Gordon Higginson

Les bricoleur(e)s : Thierry Court, Fabien Othenin-Girard,
Claire Jarjat

Administration : Laure Chapel – Pâquis Production

Chargé de diffusion : Laurent Pla-Tarruella

COPRODUCTION ET SOUTIENS

Production : Théâtre l'Article

Coproductions : TMG, Théâtre des Marionnettes de
Genève (CH)

Château Rouge, Scène Conventionnée
d'Annemasse (Fr)

Soutiens : Loterie Romande (CH)

Fondation Meyrinoise du Casino, GE (CH)

Fondation anonyme genevoise (CH)

Fondation des interprètes suisses (CH)

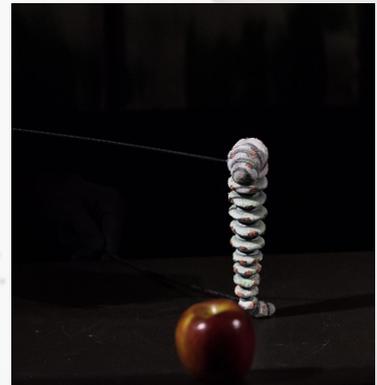
Service culturel de Meyrin, GE (CH)

Association Rêve de Foin, Rosières (Fr)

Le spectacle

Après l'hiver.
Ça commence avec un arbre et de l'herbe qui pousse.
C'est le printemps. La nature se dessine, toute simple. Un œuf
se craquelle et... Oh, Une chenille !
Et après ?
Après, il y a encore l'été, l'automne, l'hiver
Et après ?
Après... Après...

Les deux comédiens marionnettistes dessinent et manipulent au rythme des saisons. Ils sont accompagnés par les harmonies de Julien Israelian qui entament un dialogue avec les Quatre Saisons de Vivaldi, suggérant ainsi une continuité, une empreinte laissée, au delà du souvenir.

Accueillant dessins en direct, images rétroprojetées, marionnettes d'ombre et en volume, le papier s'illumine, se teinte, se froisse et parfois se déchire.

A l'image de la chrysalide, il est l'espace fragile des saisons, de la transformation.

Après l'hiver est une célébration du cycle de la vie et une ode poétique à la découverte de l'inconnu.

Et Après ?

La question des tout petits... Et après?

Après l'hiver... Jours. Mois. Saisons.

Un œuf... Une chenille... Un cocon... Un papillon... Un envol... Une naissance...

La nature se montre en pointillé, grave, fragile, nécessaire.

Le souvenir de nos « Saisons » est toujours là. Nous attendons les suivantes.

Une histoire simple, mais pas simpliste.

Une histoire vraie, différente pour chacun.

Si, pour continuer à grandir, il fallait s'aider de la force de l'orage ?
Si pour se transformer, il fallait accepter de tout quitter pour aller vers un autre ailleurs ?

Nous avons cherché, nous avons trouvé. Parfois, nous avons laissé passer l'orage du vide dans le processus créatif. Nous nous sommes nourris du monde qui nous entoure. Un laboratoire alchimique qui nous a profondément enrichis et transformés.

Raconter l'éphémère, le magique, les dangers, les accros, les difficultés, le formidable, le gracieux, malgré tout.

La création... Un voyage... La vie...

Pour commencer

Un texte de Fatna Djahra

Elle est née d'un œuf.

D'un œuf ?

Oui, un jour de printemps, la coquille

de l'œuf s'est craquelée puis fendue et sa petite tête est apparue.

Ses yeux se sont étonnés. Enfin là ! Puis, elle a commencé son voyage.

Son voyage ?

Oui. Elle est simplement partie découvrir le monde.

Elle a vu, elle a entendu : La ville qui s'éveille. Les murs qui se couvrent de fleurs. Le vol des hirondelles qui inventent le vent, qui caressent les murs couverts de fleurs, qui longent les ruisseaux dans les caniveaux qui serpentent joyeusement.

Elle a parcouru ce temps des yeux, en avançant pas à pas. Sur le fil de la vie, elle a marché.

Sur le fil de la vie, elle a grandi.

Et ça, c'était au printemps ?

C'était au printemps.

Lorsque l'été est arrivé, elle avait déjà vu beaucoup. Et puis, les arbres se sont parés parfois de fleurs, parfois de fruits. Elle en a croqué un, en a offert un morceau au soleil. Le soleil, ravi, au plus haut dans le ciel, ne créait aucune ombre. Tout était en accord.

Soudain, l'orage a éclaté, comme un sanglot. Né d'un œuf, la petite qui grandissait, s'est suspendue à une branche. Peut-être que l'orage pourrait l'aider, lui donner l'élan pour aller plus loin ?

Portée par le souffle de l'orage, confiante, elle a pu ainsi continuer son chemin.

Et l'été se finissait ?

L'été se finissait, oui ! La nature, dès le début de l'automne, commence son long voyage vers l'hiver. Flamboyants soubresauts de couleurs, éclatants battements de paupières avant le sommeil, instantanés, annonces d'un inexorable relâchement pour le repos.

Elle sait, la petite devenue grande, qu'il est bientôt temps de se préparer, de construire un logis, un abri, une bulle, une maison, un cocon.

Elle sait. Elle cherche. Encore et encore. Elle trouve. Elle prépare. Elle tisse. Elle se couvre. Elle se réinvente, son regard au loin, dans son cocon.

Elle a peur d'avoir froid ?

Elle se change, se transforme. Dehors, tout s'aplanit, s'endort, se rassemble, s'unifie.

Et après ?

Après, la petite devenue presque vieille se parera du souvenir de ses saisons et s'envolera. Elle verra la nature s'éplucher, se déshabiller. Elle verra le sol se couvrir. Elle verra l'annonce de ses lendemains dans l'œuf qu'elle déposera. Bientôt... la coquille de l'œuf se fendillera et une petite tête apparaîtra. Des yeux s'ouvriront, étonnés. Enfin là !

Après l'hiver ? Oui, après l'hiver.

Entretiens menés par Irène Kaiser (TMG)

Fatna Djahra - conceptrice du projet

« Raconter l'éphémère, le merveilleux de la vie »

Où avez-vous puisé l'inspiration pour *Après l'hiver* ?

Deux expériences ont été déterminantes pour la création de ce spectacle.

L'une remonte à longtemps : Je suis issue d'un milieu modeste et nous n'écoutions pas la « grande » musique à la maison. Ma première fois a été un choc émotionnel, esthétique: le Cum Dederit de Vivaldi. Un véritable bouleversement.

La deuxième expérience marquante a été, en septembre 2016, une "visite" des camps de migrants à Calais pour déposer du matériel de première nécessité. Je ne m'attendais pas à être autant touchée. S'enfuir d'un pays en détresse, traverser une mer, un désert, avec l'espoir d'accéder de nouveau au droit de vivre et de grandir, simplement. Et s'échouer sur une terre inconnue, dans la jungle de Calais. Il fallait vraiment partir de pas grand chose pour accepter de vivre là, même en transit. Je suis revenue choquée avec l'envie furieuse de raconter.

Puis, l'idée du voyage inimaginable de ces gens, de ces familles, de ces enfants, face à la mer du nord, m'a donnée envie de créer un spectacle pour tous. Pas sur eux, les migrants. Non, un spectacle pour eux et pour nous tous.

C'est dans ce contexte qu'est né l'idée d'*Après l'hiver*. Mettre en miroir les saisons et le parcours de vie d'une chenille qui se transforme en papillon. Julien Israelian, mon complice musical, a donc exploré les *Quatre Saisons* de Vivaldi sous l'angle du souvenir... La musique qu'il a composée pour ce spectacle est résolument contemporaine et dialogue subtilement avec Vivaldi et ses 4 saisons.

Saisons, transformations, commencements, recommencements, nouveaux départs, espoir d'un possible envol.

Un spectacle sans paroles, porté par la peinture, la musique, l'humour parfois et la poésie, surtout par le mouvement de la vie

Chaque envol n'est-il pas aussi un adieu ?

Il y a de ça. Pour que quelque chose puisse commencer, quelque chose doit s'arrêter, il me semble. C'est ça, le mouvement de la vie. Dès notre naissance, nous nous développons, grandissons, vieillissons et « disparaissions ». Dans ce spectacle, j'ai envie de raconter les dangers, les accrocs, les difficultés mais aussi l'éphémère, le merveilleux, le formidable, le « gracieux » de la vie.

Si, comme la chenille, pour continuer à grandir, il fallait s'aider de la force de l'orage ? Si pour se transformer, il fallait quitter un état pour aller vers un autre ? Et si la fin d'un cycle était un bel acte, comme l'envol du papillon ?

Ainsi le cycle de la vie serait une fausse « boucle ». On ne « boucle » pas, en réalité on avance.

Qui dit « cycle de la vie » et « saisons » dit forcément « nature », mais vous évoquez aussi la ville...

Oui, je souhaite bien sûr montrer la beauté de la nature au fil des saisons, la magie et la singularité de chacune d'entre-elles, mais aussi montrer que l'environnement que traverse la petite chenille se transforme constamment, sous l'emprise du temps qui passe... et sous l'emprise de l'homme. L'homme est totalement absent de la pièce, à part nous, manipulateurs. La ville est là, suggérée par des projections, des ombres, des sons... Il n'y a aucun jugement de valeur, aucun militantisme dans ce choix-là.

Uniquement l'envie d'ancrer cette histoire dans un certain réalisme, dans un environnement concret, connu des enfants. La nature, comme la ville, constitue l'environnement « naturel » de notre petite chenille, elle y évolue peut-être et s'y adapte sûrement.

Dans *Après l'hiver*, vous avez un traitement différent du papier que dans *Super Elle* et *Pop-Up Cirkus*...

J'ai souhaité me distancier un peu du pop-up et explorer autre chose, tout en restant dans la bi-dimensionalité, qui reste mon espace de jeu préféré car elle réduit le champ des possibilités techniques pour solliciter davantage l'imagination, que ce soit celle du créateur, du comédien ou du public. Dans *Après l'hiver*, nous jouons avec le côté graphique du papier. Sur 6 panneaux qui pourraient évoquer des estampes japonaises, nous expérimentons les possibilités de transformation que nous offre le papier, matière à la fois fragile et résistante. Nous transformons sans revenir en arrière, sans gommer, sans effacer. Nous utilisons le dessin en direct, l'encre, mais aussi l'eau, l'huile et l'air, les jeux d'ombre et de lumière rétroprojetée pour la création de tableaux dynamiques et surprenants pour chaque saison. Cette création est un dialogue entre la matière, la musique et le jeu des comédiens-marionnettistes pour tendre vers quelque chose d'à la fois simple et poétique.

Lors des différentes étapes de travail, vous avez sollicité l'opinion des enfants

Les inviter en cours de création et écouter le rythme de leur attention et leur retour après la présentation, c'est pour moi la meilleure manière de tester un travail en cours. Travailler avec et pour les tout-petits nous oblige à être simples, essentiels. Les petits sont comme les ados, si on n'est pas simple, juste et généreux, on les perd. C'est le plus sincère des publics...

« De la musique d'Antonio Vivaldi à Julien Israelian »

Julien Israelian, compositeur

Parlez-nous un peu des *Quatre Saisons* de Vivaldi...

Les *Quatre Saisons* sont une suite de quatre courts concerti pour violon et orchestre à cordes composés par Vivaldi aux alentours de l'année 1720. Ce qui nous a particulièrement plu dans cette oeuvre, c'est son caractère expressif et imagé et le lien très étroit avec la poésie et la peinture. En effet, on attribue à Vivaldi la création de quatre sonnets sur le thème des saisons, auxquels il fait d'ailleurs référence dans la partition (notamment pour les sons d'animaux, comme les aboiements d'un chien ou le chant d'un coucou, d'une tourterelle ou d'un pinson). Par ailleurs, on dit que pour la composition Vivaldi s'est inspiré des tableaux du peintre Marco Ricci et qu'il s'agit donc d'une « musique de programme ». Avec le dessin en direct et la création de tableaux poétiques le spectacle de Fatna y fait un clin d'oeil.

Sous quelle forme retrouve-t-on les *Quatre Saisons* dans le spectacle ?

Au début, Fatna m'avait demandé de transformer la musique Vivaldi, et j'avoue avoir été assez sceptique à cette idée. En effet, les premiers essais étaient peu concluants... S'attaquer à une oeuvre aussi monumentale n'est pas rien, on peut vite tomber dans quelque chose de « cheap » et jouer la musique Vivaldi sur autre chose que sur des instruments d'époque entache sa beauté et sa virtuosité... Nous avons donc décidé de ne pas « transformer » Vivaldi, mais d'inclure dans notre « bande sonore » quelques extraits. Notre choix s'est porté sur le 3e mouvement de *L'Hiver* et le 3e mouvement de *L'Été*. Ces extraits surgissent tels des nuages, des citations, des souvenirs lointains... La notion du souvenir est très chère à Fatna, l'idée que les choses continuent à exister au-delà du temps...

Comment se présente votre « bande son » ?

Pour la musique, j'ai laissé la scénographie et les images se créer en direct sur scène et agir sur moi. L'idée était de proposer des ambiances différentes pour chaque saison, en gardant « un fil rouge » que l'on retrouve tout au long de la pièce. Je voulais aussi revenir vers quelque chose de simple, d'essentiel, d'un peu « roots » si je puis dire. L'instrument que j'utilise va dans ce sens... Il s'agit d'une balalaïka tendue avec des cordes à boyaux telles qu'on les trouve sur les guembri, les luths du Nord du Sahara.

La musique que j'ai ainsi créée est rythmée, tout en gardant un côté rêveur, léger, évanescent, contemplatif, qui, je l'espère, appuie la poésie du spectacle de Fatna. Une image que j'avais en tête en composant est celle des saisons dans la ville... En ville, on vit le changement des saisons de manière bien moins intense que dans la nature. Dans ce contexte, le « souvenir » des *Quatre Saisons* de Vivaldi - symbole des saisons dans toute leur intensité - déploie tout son sens...

Propositions d'activités pédagogiques

Explorer la métamorphose du papillon

L'ŒUF

D'où vient l'œuf ?

Quelle taille fait l'œuf à peu près ?

Combien d'œufs un papillon peut-il pondre ?

Où sont pondus les œufs ?

Qui sort de l'œuf ?

Combien de temps passe entre la ponte de l'œuf et l'éclosion ?

LA CHENILLE

À quoi ressemble la chenille ?

Comment avance la chenille ?

Que mange la chenille ?

Pourquoi mange-t-elle autant ?

Quelle taille a la chenille à la sortie de l'œuf ?

Et juste avant de se mettre en cocon ?

Quels sont les prédateurs de la chenille ?

LE COCON / LA CHRYSALIDE

À quel moment la chenille construit-elle le cocon ?

Quel endroit choisit-elle pour créer le cocon ?

Comment et avec quoi la chenille le construit-elle ?

Combien de temps la chenille reste-t-elle dans le cocon ?

Que se passe-t-il dans le cocon ?

Comment appelle-t-on ce processus ?

Qu'est-ce que la chrysalide ?

Qu'est-ce que la nymphe ?

LE PAPILLON

Comment le papillon sort-il du cocon ?

Que doit-il faire avant de pouvoir s'envoler ?

Combien de temps peut vivre un papillon ?

Comment se nourrit le papillon ?

Quels sont les prédateurs du papillon ?

Quels sont les papillons que vous connaissez ?

Comprendre les saisons

Qu'est-ce qu'une saison ?

Quelles sont les quatre saisons ?

Comment la nature se transforme au fil des saisons ?

Comment les êtres humains et les animaux s'adaptent-ils aux différentes saisons ?

Quelles sont les couleurs, sensations, saveurs que vous associez à chacune de ces saisons ?

Les saisons à la campagne et dans la ville

son-elles les mêmes ?

Quelle est votre saison préférée ? Pourquoi ?

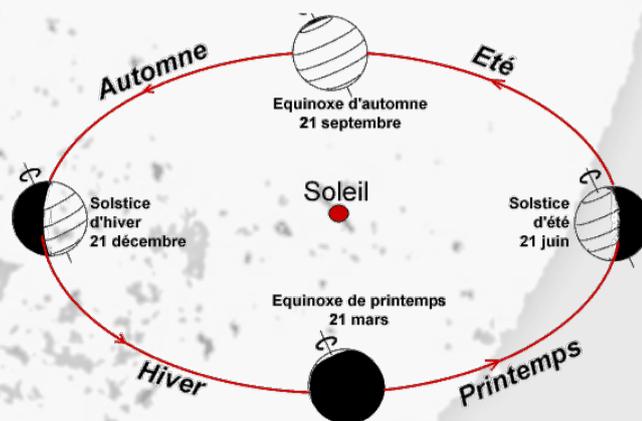

Choisissez une saison et décorez l'arbre selon dans

D'où viennent les saisons ?

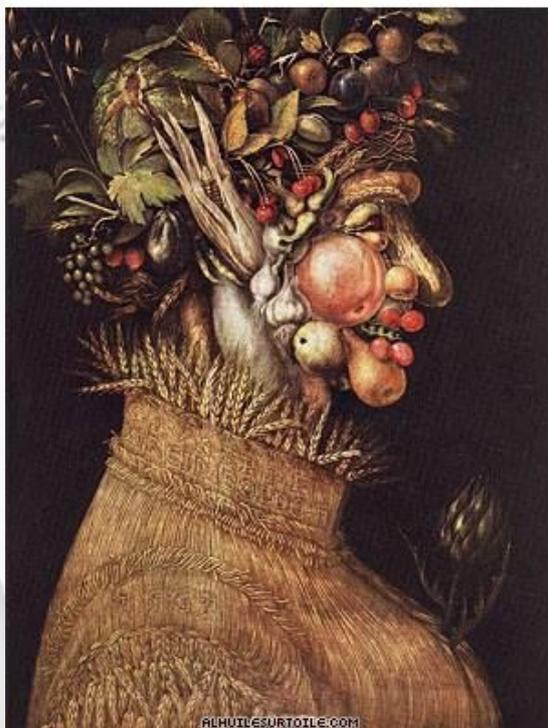
Y a-t-il des endroits sur notre planète où les saisons sont différentes des nôtres ?

Où se situent-elles ?

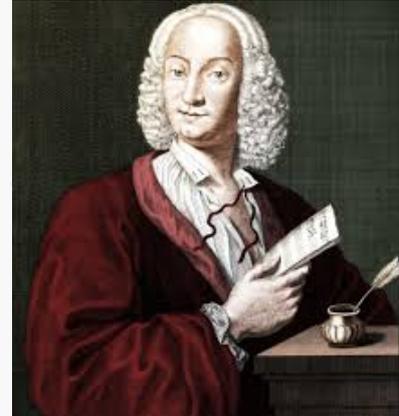
Peinture : Les saisons d'Arcimboldo

Quel « portrait » correspond à quelle saison ? Et pourquoi ?

Musique : Les quatre saisons de Vivaldi

Par quels instruments est jouée cette musique ?
Aimez vous cette musique ou pas ? Pourquoi ?
Ecoutez un extrait de chaque saison.
Essayez de deviner à quelle saison correspond l'extrait de musique !
Quels sont les couleurs, les images et les sentiments qu'elle vous évoque ?

Dessiner, construire...

Dessiner une chenille, puis la construire avec de la mousse, du carton, du tissu ou un autre matériau de votre choix.

Dessiner et construire des papillons de toutes les couleurs avec du papier, du tissu, des intercalaires plastique couleurs, de la bâche plastique, etc

Faire un mobile, une guirlande, etc avec les papillons.

Bibliographie

Sélection non exhaustive. Les ouvrages listés ci-dessous sont disponibles aux Bibliothèques municipales de Genève.

Sur le thème des saisons

ALADJIDI Virginie, *Nos Saisons*, Nathan Jeunesse, 2016 (dès 4 ans)
Les souvenirs de deux enfants devenus grands-parents. Ils évoquent les saisons.

BOILLE Pascal, *49 comptines au rythme des saisons*, Eveil et découvertes, 2015
Des comptines réparties en sept chapitres, autour des temps forts de l'année : le printemps, Pâques, l'été, l'automne, Halloween, l'hiver et Noël.

COUCHARRIERE Sophie, *Le livre des saisons*, Père Castor-Flammarion, 2015
Compilation de quatre albums documentaires sur le thème des saisons, mettant en scène un petit garçon de maternelle face aux phénomènes météorologiques provoqués par les changements climatiques. Avec des encarts informatifs, des recettes et des comptines.

KECIR-LEPETIT Vincent, *Au fil des saisons*, Gallimard-Jeunesse, 2016 (dès 4 ans)
Un album pour découvrir l'évolution de la nature et l'adaptation des animaux au l des saisons, à travers un l narratif à suivre tout au long du livre, des volets à soulever, des roues à tourner et des mini-livres intégrés dans les pages.

TRAINI Agostino, *La ronde des saisons*, Circonflexe, 2013 (dès 3 ans)
Des textes courts et des illustrations humoristiques font découvrir le cycle des saisons aux petits. A travers les aven- tures d'une sympathique famille de canards, l'enfant explore la nature et ses variations (climat, phénomènes météorologiques), les activités (baignade, ski, promenade en forêt), les fêtes et les coutumes.

Sur la métamorphose du papillon

CABOURG Yoann, *Un cadeau pour la chenille*, Lito, 2011 (dès 3 ans)
La Grande Montagne, qui s'occupe des animaux, les invite chaque année à une grande distribution de cadeaux : l'autruche a de grandes pattes, l'oiseau des ailes, le caméléon un vêtement aux couleurs changeantes. La chenille, elle, est très déconcertée par le petit rouleau de soie qu'elle a reçu.

CARLE Eric, *La chenille qui fait des trous*, Mijade, 2011 (dès 3 ans)
Un classique incontournable. Cela fait quarante-deux ans que cette chenille existe, sans avoir perdu une once de succès auprès des enfants ! Un livre qui réussit la prouesse de faire découvrir en même temps les jours de la semaine, les aliments, les chiffres, le cycle de vie du papillon et de retenir l'attention avec ces fameux petits trous !

CHARLAT Benoît, *Ninille la chenille*, Sarbacane, 2017

Un livre d'éveil en forme de poire, pour découvrir la vie d'une petite chenille bien coquine.

DREAMING GREEN, *Le papillon*, Mango, 2012 (dès 4 ans)

Ce documentaire sur les papillons décrit les caractéristiques de ces animaux, leur comportement, leur physiologie mais aussi leur reproduction. L'ensemble est émaillé d'encadrés et de devinettes.

LHOTE Olivier, *Doudou la chenille*, Lito, 2010 (dès 3 ans)

Dans le nid de madame Alouette, Lulu l'oisillon vient de naître. Sous ses pattes, il sent quelque chose remuer... C'est doux, ça picote : c'est une chenille ! - Tu es rigolo, toi. Tu seras mon doudou ! Lulu le petit oisillon a choisi une chenille bleue comme doudou.

WHALLEY, Paul, *De la chenille au papillon*, Gallimard, 1988

Filmographie

Les Saisons, de Jacques Perrin et Jacques Cluzeaud, 2015

Microcosmos, de Claude Nuridsany, Marie Pérennou, 1996

Le Théâtre l'Article

Après de multiples expériences théâtrales et marionnettiques, Fatna Djahra fonde en 2009 le **Théâtre l'Article** à Genève. Elle fait le pari de s'adresser au jeune public dès 2 ans, en portant une attention particulière à l'univers visuel, aux techniques de marionnettes et au jeu d'acteur.

Le "**Pop-up Cirkus**" en 2010 initie une 1ère recherche autour du livre pop-up, spectacle qui invite à entrer dans l'image par une « lecture en volume ».

1ère collaboration avec Titoune (Cirque Trottola) pour la mise en scène, et Einat Landais à la fabrication, le Pop-up Cirkus est un cirque miniature poétique où décors et personnages prennent vie dans un livre-chapiteau feuilleté par la comédienne-conteuse.

Il a été représenté plus de 500 fois en Suisse, France, Italie, Angleterre, Irlande et Israël.

L'équipe de création s'agrandit avec Chantal Péninon à la mise en scène, Judith Dubois et Christophe Kiss à la fabrication, Christophe Noël en, Marc Gaillard à la création lumière. "**Super Elle**", voit le jour fin 2014. En approfondissant le dialogue de l'aplat et du volume, le spectacle est une traversée du livre, intérieure et sensible. Nous sommes plongés dans le vécu enfantin à l'âge où l'imaginaire permet d'affronter les accrocs bien réels de la vie et les aventures du super héros. Le spectacle passe le cap des 200 représentations en cette saison 17-18.

Photo Super Elle ©François Henri

La compagnie s'impose à chaque création une autonomie technique lui permettant d'être tout terrain et de s'installer aussi bien sur les plateaux des grandes scènes que dans les lieux plus modestes. "**Après l'hiver...**" aura de plus, la particularité de pouvoir se jouer devant des publics non francophones, puisque sans paroles.

Toutes les photos Après l'hiver

© Carole Parodi

Théâtre L'Article
22 rue Louis Favre CH-1201 Genève
00 41 (0)76 427 33 38 (CH)
0033 (0)6 26 58 45 88 (FR)
contact@theatrelarticle.com
www.theatrelarticle.com

Contact diffusion
Laurent Pla-Tarruella
+33 (0)6 98 16 05 67
larticuletheatre.laurent@gmail.com