

MELAMPO

LES FORCES RONDES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Théâtre d'images sur vélo

Création 2023

À partir de 2 ans

la compagnie Melampo

La compagnie Melampo travaille à un théâtre d'images, à une dramaturgie sensible créée par la parole autant que par le corps et le geste dans des dispositifs intimistes qui favorisent la relation avec le spectateur, dès le plus jeune âge. Nous défendons l'idée que le théâtre jeune public est un théâtre pour toutes et tous, pour les enfants et les adultes qui les accompagnent. Nous sommes convaincu.e.s que le théâtre jeune public est toujours du théâtre tout public et que chaque spectacle doit s'ouvrir à plusieurs lectures possibles, selon son âge et sa sensibilité.

A chaque création, la compagnie réinterroge l'espace théâtral et le rapport qu'elle souhaite créer avec le spectateur. Elle explore différents terrains : l'intérieur, l'extérieur, les plus grands et les plus petits formats, les plus petits et les plus grands spectateurs.

Des artistes et technicien.ne.s différent.es, venu.e.s d'horizons divers, collaborent à créer l'univers et la singularité de chaque création.

La compagnie a créé depuis sa naissance un dialogue constant entre le théâtre jeune et très jeune public et la recherche. D'un côté l'échange et le dialogue avec la recherche universitaire et de l'autre la confrontation et l'expérimentation avec d'autres disciplines : les arts plastiques, la création sonore contemporaine, l'illustration, l'écriture... Nous sommes convaincu.e.s que l'art et le théâtre sont pour toutes et tous, que chaque enfant mérite d'avoir un sentiment de légitimité dans sa rencontre à l'art/au théâtre. Pour cela nous animons un travail très important de résidence et d'éducation artistique sur les territoires, que nous concevons comme un geste artistique global.

Pour toutes ces raisons la compagnie s'investit activement dans les réseaux de promotion et de soutien du théâtre jeune public et défend les valeurs de dialogue, coopération et partage dans les collaborations et les relations aux partenaires.

Teasers des précédentes créations

LES PETITES VERTUS | <https://vimeo.com/497061119>

IL MOBILE | <https://vimeo.com/687842795/c0495bc847>

LES FORCES RONDES | <https://vimeo.com/872849361>

Site internet

www.cie-melampo.com

Contacts

Eleonora Ribis

Artistique

artistique@cie-melampo.com

+33 (0)6 99 09 77 44

Bérénice Primot

Communication | Médiation

communication@cie-melampo.com

+33(0)6 74 19 25 78

Claire Thibault

Administration | Production | Diffusion

coordination@cie-melampo.com

+33 (0)6 18 51 57 48

Nicolas Le Fur

Direction technique

technique@cie-melampo.com

+33(0)6 84 33 26 18

LA MUE, cycle de création

La mue, processus de transformation organique, implique le renouvellement partiel ou total de l'enveloppe de l'animal. Paradoxalement, elle le rend vulnérable et en même temps participe à la continuation de sa vie. Phénomène de croissance et de mûrissement vers l'état adulte, la mue se tient entre la forme qui advient, la vie de l'être et la mort, avec les formes abandonnées sur le chemin (l'exuvie, la coquille, la dépouille).

Dans la tradition juive, une histoire rabbinique utilise la mue du homard comme symbole. Le homard est un animal à l'intérieur fragile qui vit dans une carapace très dure qui le protège.

Mais la carapace ne grandit pas et le homard est régulièrement obligé de l'abandonner, de se mettre dans une situation d'extrême vulnérabilité pour construire une nouvelle carapace adaptée à ses besoins. C'est dans l'inconfort que le homard trouve la force pour changer et grandir. Pareillement, les hommes doivent passer plusieurs fois dans leur vie par des moments d'inconfort et de douleur pour évoluer.

En cette période inédite suite à l'épidémie Covid-19, la mue nous a semblé un motif métaphorique fécond pour raconter le présent au public à partir du plus jeune âge. De même, les enfants ont été durement éprouvés par ce temps de crise et n'ont pas toujours eu les mots et l'espace pour raconter cette expérience. La traversée de cette période a fait naître au sein de la compagnie la nécessité de créer des formes alternatives, le désir de chercher de nouvelles formes de rencontre avec le public, à différentes échelles et dans des lieux qui ne sont pas forcément des salles de spectacle.

C'est pour cela que nous avons imaginé un cycle de créations autour la thématique de la mue, se présentant en trois formes distinctes :

LES FORCES RONDES

Théâtre d'images sur vélo, création pour l'espace extérieur

Création 2023 - dès 2 ans

Teaser vidéo : <https://vimeo.com/872849361>

IMAGO

Création pour les espaces intérieurs dédiés et non dédiés

Création saison 2025/2026 - dès 6 ans - objet de ce dossier

UN OBJET LIVRE

Fruit de la rencontre entre Ramona Badescu et Marianne Rulland

Création, hors circuit de la compagnie

en amont du spectacle : préparer la venue

Se préparer à faire l'expérience d'un théâtre visuel sur vélo

Questionner les enfants sur leur représentation du théâtre : est-ce qu'ils y sont déjà allés ? Qu'est-ce que cela évoque pour eux (costumes, couleurs, décors, souvenirs spécifiques) ?

Une très belle ressource à découvrir : le carnet "Mes aventures de jeune spectateur, un livret pour accompagner les jeunes au spectacle vivant", réalisé par le CREA, Scène conventionnée jeune public de Kingersheim, à découvrir via [ce lien](#). Présentée comme une véritable aventure, la sortie est abordée dans ses différents temps : avant, pendant et après le spectacle. Comment passer de spectateur à spectaCteur, c'est l'objectif de cet ouvrage, qui invite à approfondir l'échange avec les enfants autour de leur ressenti, de leur compréhension du spectacle. Un lexique couvrant les différents champs du spectacle vivant complète le guide.

Petit mode d'emploi pour le spectacle LES FORCES RONDES !

- Aller aux toilettes avant la représentation.
- Pour les adultes accompagnant, penser à bien éteindre les téléphones portables.
- Si le spectacle a lieu à l'extérieur en cas de météo favorable, les enfants s'habillent comme pour aller à la cour de récréation.
- Lorsque le spectacle va débuter, les enfants vont être invités à déplier une bâche avec le comédien, et à s'asseoir dessus. Les enseignant.e.s et adultes accompagnateurs peuvent également s'asseoir. Il est important de partager cette expérience tous ensemble. Si certaines personnes ont des difficultés à s'asseoir à même le sol, l'équipe technique du spectacle peut leur proposer de s'asseoir sur un support prévu à cet effet.
- Une fois dehors, les enfants attendent debout que le spectacle commence... Une personne faisant partie de l'équipe des organisateurs va donner les premières indications aux enfants : "trouver le point jaune au sol" !
- Une fois que le point jaune a été trouvé, les enfants se mettent à côté et ne bougent plus. On ne parle plus à sa voisine ou son voisin et on reste aux aguets. Un personnage mystérieux va bientôt arriver !

Repères pour découvrir le spectacle

Le serpent et le cercle

Dans les contes et légendes occidentaux, le serpent cristallise les peurs, espoirs et désirs.

Dans la tradition japonaise, le serpent symbolise au contraire la fertilité et est associé à l'élément eau.

L'image de gauche représente l'ouroboros, une figure que l'on retrouve dans différentes cultures représentant un serpent ou un dragon se mordant la queue : le symbole de l'éternel renouvellement de la vie, avec une forme cyclique.

La forme du cercle fait appel à des symboles forts : le soleil est rond, la terre est ronde...

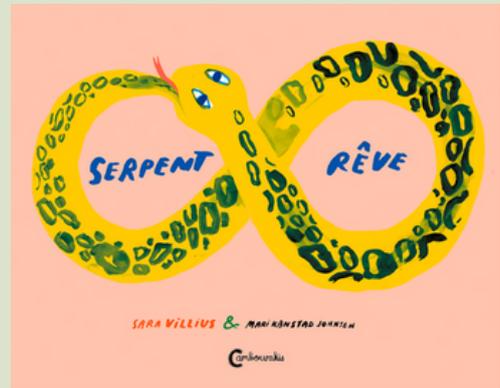
La mue du serpent

Lorsqu'un serpent grandit, sa peau recouverte d'écailles devient trop petite. Il doit donc abandonner son ancienne peau pour qu'il lui en pousse une nouvelle : c'est la mue ! Ce processus prend généralement entre 7 et 14 jours.

Bibliographie en lien avec le spectacle

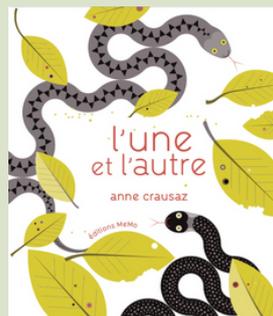
Eric Carle, "La chenille qui fait des trous", 1999, Mijade.

Sara Villius & Mari Kanstad Johnsen
"Serpent rêve", Cambourakis, 2019.

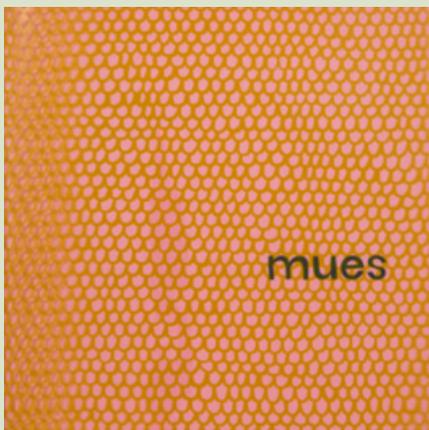
Bernadette Gervais,
"En quatre temps",
2020, Albin Michel
Jeunesse.

Anne Crausaz, "L'une
et l'autre", 2013,
Editions MeMo.

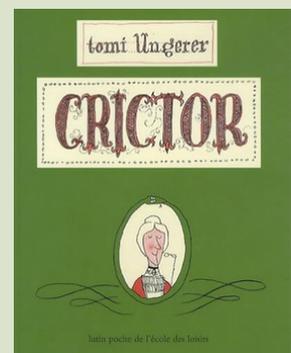
Lela et Anzo Mari, "La pomme et le
papillon", 1970, L'École des Loisirs.

Mathilde Cochevin, "Mues",
2019, Éditions Les Grandes
Personnes.

Jennifer Yerkes, "As-
tu vu ?", Editions Les
Grandes personnes,
2019.

Tomi Ungerer,
"Crictor", 1980,
L'École des Loisirs.

Autres albums de l'auteurice à découvrir !!

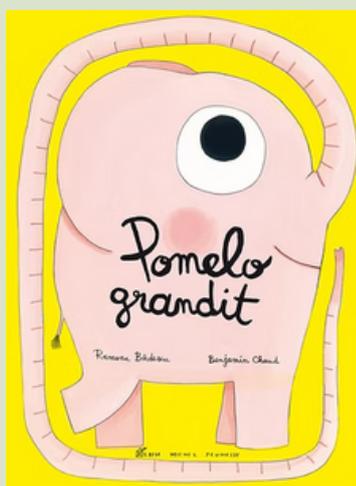
Une invitation à partir à la découverte de l'univers poétique de l'auteurice des FORCES RONDES, Ramona Bădescu... Pour aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir son site via [ce lien](#).

Quelque part sous les étoiles

Ramona Bădescu (écriture), Amélie Jackowski (illustrations), La patrie, 2023.

Un album pour les tout-petits qui raconte les premiers instants de la vie et invite à prêter attention aux mouvements du vivant. Un petit ver vient au monde sous nos yeux. Être vivant, en voilà un exploit ! Mais comment se passe ce moment d'éveil existentiel et sensoriel quand on est un petit ver ?

Pomelo grandit

Ramona Bădescu (écriture), Benjamin Chaud (illustrations), Éditions Albin Jeunesse, 2010.

Sur son chemin du matin, Pomelo croise un pissenlit étonnamment petit... Ça alors ! Pomelo a grandi ! Du coup, il voudrait bien faire quelque chose de grand, plus grand que tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Mais... Ne faut-il pas être moyen avant d'être grand ?

tiens !

Ramona Bădescu (texte et photographie), Éditions Les Grandes Personnes, 2015.

Que font nos mains ? Que transportent-elles qui nous permette de manger, dormir, jouer, aimer, découvrir, apprendre, être ensemble ?

A la découverte de l'art du kamishibai !

Le spectacle des FORCES RONDES utilise au centre de sa dramaturgie la forme du kamishibai, un art traditionnel japonais à découvrir ci-dessous !

Image libre de droits

La première forme de kamishibai : l'emaki

Les premiers kamishibai sont apparus au Japon au VIIIe siècle sous la forme de l'emaki, un rouleau dessiné ou peint. Ils étaient alors utilisés par les moines bouddhistes.

Exposition Musée Guimet de 2015 :
"Du Nô à Mata hari, 2000 ans de
théâtre en Asie".

Le kamishibai moderne : un théâtre sur vélo !

Le kamishibai moderne se développe dès les années 1920. C'est un art de rue sous forme de théâtre de papier ambulante. Il est animé par un gaïto (conteur) qui passe de villages en villages.

Avant de débiter un spectacle, il tourne en rond sur la place principale pour annoncer sa présence. Des friandises sont mises à la vente avant le spectacle.

Image libre de droits

Un art visuel...et sonore

Divers instruments de musique sont utilisés par le gaïto. Par exemple, les hiyoshigi sont des bâtons de bois servant à attirer les spectateurs vers le spectacle, l'histoire débutant ensuite par l'actionnement d'un petit gong...

A la découverte de l'art du kamishibai !

Focus sur un kamishibai pédagogique à découvrir !

Le kamishibai d'auteur "Avant, maintenant" (Éditions Callicéphale, 2023) est illustré par Junko Nakamura et pensé pour accompagner la création d'un Kamishibai plurilingue.

Ses 16 planches permettent aux enfants de découvrir l'art du kamishibai (techniques d'illustration, manière de dévoiler les planches, intégration des langues, etc).

Des encadrés pédagogiques figurent au dos des planches et proposent des pistes de prolongement pour explorer le potentiel du kamishibai et des langues. À découvrir via [ce lien](#).

Quelques mots à connaître

Hiyoshigi

Bâtons en bois utilisés pour attirer l'attention des villageois avant un spectacle.

Mukashi mukashi

Il y a très très longtemps... (formule de conte).

Kamishibai

Théâtre de papier, vient de "kami" signifiant "papier" et "shibai" qui veut dire "théâtre" en japonais.

Butai

Castelet en bois dans lequel se joue le kamishibai.

Gaïto

Le conteur de kamishibai.

Atelier "jouer avec la transparence"

Des ateliers d'arts plastiques peuvent être proposés aux élèves, dans le prolongement des techniques graphiques utilisées pour la réalisation du kamishibai des FORCES RONDES, basées sur le principe de jeux de superposition et de transparence (cf. image de gauche).

Pistes pour explorer

À partir du rouleau de film transparent, découper différents rectangles de la taille des fenêtres de la classe. Fixer les rectangles de film plastique sur les fenêtres de la classe avec du scotch.

Activités possibles :

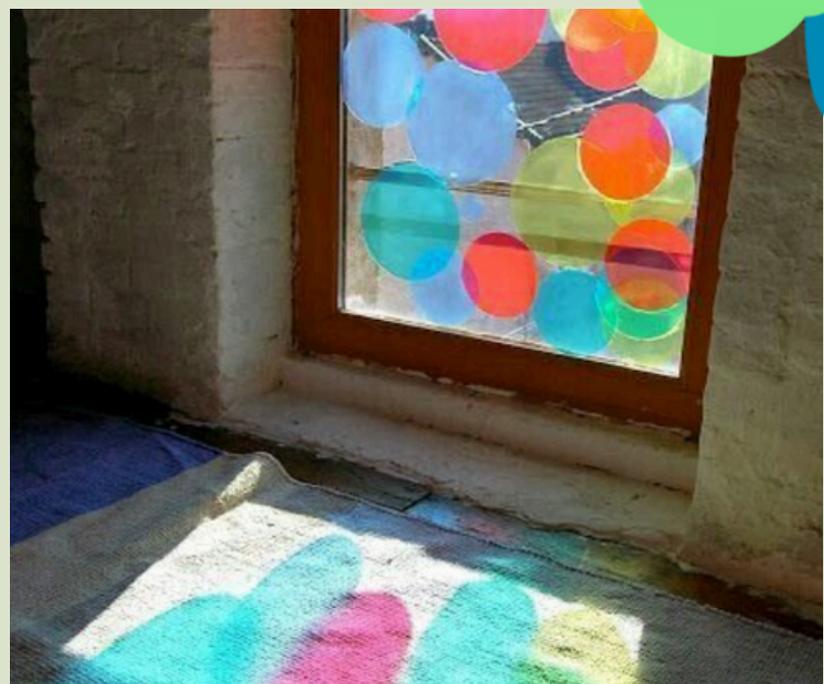
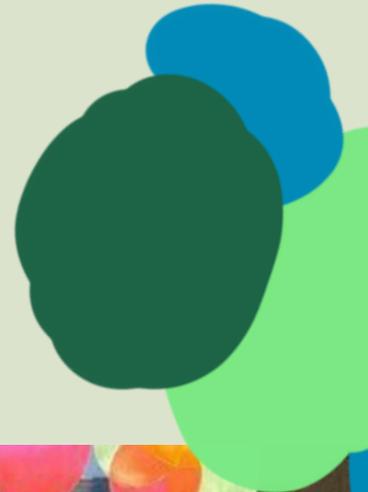
Invitez les enfants à venir découper des cercles de toutes tailles dans les différentes feuilles de couleurs de papier transparent.

Par petits groupes, accompagnez les enfants à les disposer sur le film transparent de la fenêtre avec un point de colle (attention à ne pas coller toute la surface du rond car cela va gêner les effets de transparence).

Invitez les enfants à observer ce qu'il se passe si les cercles se juxtaposent (couleurs qui se mélangent) et à observer les effets de lumière dans la classe selon le moment de la journée !

Matériel

- Film plastique transparent en rouleaux
- Scotch
- Papiers calques de couleur
- Ciseaux à bouts ronds
- Colle blanche

Atelier “superposer, flouter, rendre visible”

Ci-dessous une deuxième possibilité d’atelier jouant sur les effets de transparence, à la manière de l’artiste Beatrice Alemagna et son album jeunesse “Les choses qui s’en vont, 2020 (cf page suivante).

Pistes pour explorer

Au préalable, prévoir une feuille de papier calque A4 et deux feuilles blanches de papier A4 par enfant.

Sur la première feuille blanche (format paysage), les enfants dessinent et colorient un paysage à l’aide des craies de couleurs. La feuille doit être entièrement coloriée.

Sur la deuxième feuille blanche, les enfants dessinent plusieurs personnages à l’aide des feutres et des crayons de couleurs, les colorient et les découpent à l’aide des ciseaux.

Demander aux enfants de recouvrir leur paysage avec la feuille de papier calque. Leur proposer de dessiner sur le papier calque (sans colorier) des détails de leur paysage au feutre fin (gouttes de pluie, pétales de fleurs, feuilles dans les arbres, nuages...).

Puis, leur demander de coller leurs personnages découpés. Certains personnages peuvent être collés sur le support paysage du dessous (feuille A4 coloriée), ou sur la feuille de papier calque qui la recouvre ! Certains personnages seront floutés et d’autres non.

Puis scotcher la feuille colorée et la feuille de papier calque ensemble par le bord, à la manière d’un petit livre. Les enfants auront ainsi la possibilité de visualiser les effets de floutage, et de superposition !

Matériel

- Papier calque
- Craies de couleurs
- Crayons de couleurs
- Feutres fins
- Papiers de couleur
- Ciseaux à bouts ronds
- Colle blanche
- Scotch

artistes à découvrir en lien avec les ateliers

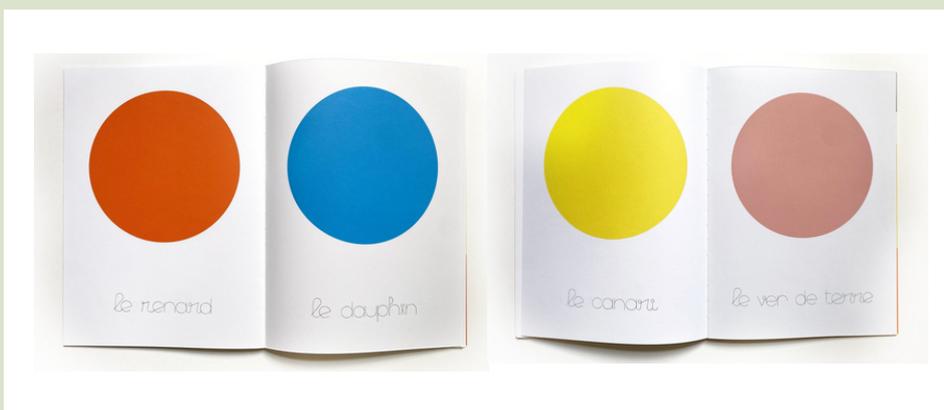
Katsumi Komagata, "When the sun rises", 2015.

Bruno Munari, "Dans le brouillard de Milan", 1968.

Beatrice Alemagna, "Les choses qui s'en vont", Hélium, 2020.

Bastien Contraire, "Les animaux", 2022.