

Dossier pédagogique



M.E.S &
SCÉNOGRAPHIE
Christine Delattre

AUTEURES
Christine Delattre,
Lisiane Durand

DRAMATURGIE
Lisiane Durand

MARIONNETTISTES
Juliette Didsch,
Thomas Cordeiro,
Didier Welle,
Rémy Peray

DIRECTION D'ACTEURS
Catherine Azzola

CHORÉGRAPHIE
Marie Laure Spéri

MUSIQUE
Rémy Peray & Eric Bono

MARIONNETTES
Christine Delattre,
Nathalie Desrosiers

CONCEPTION LUMIÈRE & VIDÉO
Didier Welle

Conventionnée avec la ville d'Andrésey et la CUGPSEO

Coproducteur : La MAC de Sallaumines

Soutiens : ADAMI ; SPEDIDAM

*Résidences de création : Scène55 de Mougins ; La nacelle à Aubergenville ;
Le temple à Bruay-la-Buissière ; Le Sax à Achères ; Théâtre Simone Signoret
à Conflans-Ste-Honorine ; Espace Julien Green à Andrésey ; Théâtre de l'usine
à Eragny-sur-Oise, CYAM à Andrésey*

SOMMAIRE



La compagnie Pipa Sol	3
Parcours de la Pipa Sol	4
Les spectacles de la Cie Pipa Sol	5
Du témoignage	
A la rencontre d'un sujet	6
Résumé.....	7
Notes d'intentions	8
Du texte à la représentation	
L'équipe artistique.....	9
Extrait du texte.....	10
La marionnette	
Une brève histoire des marionnettes.....	11
Les différentes techniques.....	12
Livres	12
Sites internet	12
Autour du sujet	
Livres	13
Films.....	14
Sites internet	15
À visiter	15
ANNEXE	
Aller au théâtre avec les enfants	16

La compagnie Pipa Sol



Ouvrir les chemins de la résilience pour l’adulte et son enfant intérieur telle est la démarche que poursuit la compagnie Pipa Sol depuis 1996.

La marionnette est au centre du projet et des créations, pour révéler l’intime, l’insondable, elle permet d’aller dans des zones où sans elle, ce ne serait pas possible. La marionnette est une protection, c’est elle qui parle, c’est elle qui fait.

C’est un objet transitionnel, à la frontière du réel et de l’imaginaire...



Engagée par ses créations à défendre les prés-carrés, la compagnie puise dans des thèmes de sociétés (malbouffe, dictature, intolérance, soumission...) pour interroger et encourager le débat sur des faits suffisamment importants pour ne pas être cachés.

Par une exigence de fond et de forme, la compagnie Pipa Sol s’emploie à chahuter les mentalités, à faire tomber les aprioris, éveiller les curiosités et surtout émouvoir.



Dès 2009, la compagnie Pipa Sol administre le CYAM, centre Yvelinois des arts de la marionnette et des arts associés.

Laboratoire de création, lieu de résidence artistique, le CYAM accueille des compagnies professionnelles.

Le lieu est également un centre de formation qu’il prodigue sous forme de stages et d’ateliers.



La compagnie Pipa Sol a à coeur de développer un lien étroit avec les publics qu’elle rencontre tant dans les structures culturelles où elle joue que dans leur lieu de vie. La compagnie s’accompagne d’un dispositif pédagogique, sous forme d’accompagnement aux spectacles au sein des structures accueillantes : ateliers de sensibilisation, de fabrication et manipulation, conférences, expositions, rencontres avec les publics...

Et dispose d’un volet d’actions culturelles qu’elle dispense sous forme d’ateliers au sein de structures diversifiées (établissement scolaire, médiathèque-bibliothèque, centre de loisirs, établissement de santé...).



PISTE DE TRAVAIL :

Découvrir une Cie de théâtre à travers les photos, extraits vidéos...

Disponibles sur son site internet :
www.pipasol.fr

Parcours de la Cie Pipa Sol

Fondée en 1996 à Andrésy (78), la Cie PIPA SOL développe l’art populaire de la marionnette : spectacles, ateliers, événements locaux et accueils d’artistes en résidence au CYAM (Centre Yvelinois des arts de la marionnette et des arts associés) qu’elle administre.

L’identité de la Cie se fonde sur le choix de traiter pour le jeune public ainsi que pour un public familial, des thèmes de société tels que Nature et Education, l’Utopie, la Dictature, la Malbouffe... Ces sujets souvent considérés comme difficiles pour un jeune public, sont rendus accessibles par une exigence artistique, textuelle, et par une variété de techniques de fabrication et de manipulation, associées à des techniques contemporaines (telles que l’art numérique).

De par ses ateliers, la Cie est engagée dans un mouvement de démocratisation culturelle : proposer au sein d’un environnement scolaire, un espace de loisirs (médiathèques), de divertissements (Centres culturels, théâtres...), de découvrir et pratiquer un art créatif basé sur l’imaginaire. Cette démarche pédagogique et spectaculaire est également menée dans des milieux moins favorisés en termes d’équipements ou de propositions théâtrales.

Les spectacles de la Cie Pipa Sol



2019 “ LES ENFANTS D’A BORD ”

La vie des enfants de mariniers

2015 “ À PETITS PAS BLEUS ”

Voyage sensoriel (De 12 mois à 5 ans)

2014 “ T’ES LA POUR CA ”

L’esclavage moderne

2012 “ L’INSPECTEUR MARIONNETTIQUE ”

L’indépendance

2011 “ VALISES D’ENFANCE ”

Les maisons d’enfants

2009 “ LA FERME DES ANIMAUX ”

D’après George Orwell

La question du pouvoir

2007 “ GULLIVER ”

D’après Jonathan Swift

L’utopie

2005 “ J’AI FAIM ”

La malbouffe

2003 “ L’ENFANT SAUVAGE ”

D’après les écrits de Jean Itard sur Victor de l’Aveyron

La socialisation

2001 “ VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE ”

D’après Jules Verne

Un voyage initiatique

1998 “ PUSSY STAR ”

Une fantaisie animalière

1997 «“ DU RIFIFI À CALMEVILLE ”

Différence et tolérance

À la rencontre d’un sujet...

PISTE DE TRAVAIL :

- Découvrir l’histoire de sa famille en composant un arbre généalogique.



Le travail préliminaire de la création a débuté par la récolte de témoignages. Des paroles d’enfants bateliers de l’internat de Conflans-Sainte-Honorine, de jeunes étudiants au CFANI, d’adultes engagés sur les bateaux, d’anciens vivant aujourd’hui à terre avec leur argot si particulier.



Le thème des Enfants d’à bord fait écho au métier et au mode de vie de l’artiste. Ils ont des similitudes, des résonances. De part et d’autre, il s’agit d’une passion vitale, viscérale, synonyme de liberté et d’autonomie, de prise de risque aussi...

Résumé

PISTES DE TRAVAIL :

APRÈS LE SPECTACLE

- Raconter l’histoire d’Alizée
- Décrire l’image la plus marquante du spectacle.



À douze ans, un mal étrange étreint Alizée, sans que l’on sache pourquoi, l’obligeant à rester alitée encore et encore... jusqu’au jour où un objet insolite retient son attention : une petite péniche en bois, fabriquée par son grand-père.

Elle va alors découvrir l’histoire de sa mère, Honorine, et son enfance de batelière, contrariée par l’obligation de vivre sur terre, de se sédentariser.

Un conte moderne sur la transmission, les choix de vie, entre tradition et modernité, sédentarité et nomadisme.

« Moi, je croyais que j’allais passer ma vie sur l’eau !!!

Voyager sur les rivières, les canaux, nettoyer les écoutilles dans le silence du matin...

Et puis ils m’ont obligé à vivre à terre.

Ils m’ont arraché à mon île-bateau... »

N

otes d’intentions

PISTES DE TRAVAIL :

LES SOUVENIRS FAMILIAUX

• Le lien familial est un élément très important dans le spectacle. Sur cette thématique nous pouvons imaginer que les enfants récoltent les souvenirs contés par une personne de leur famille et qu’ils interviennent comme ligne directrice d’un travail artistique. (Dessin, recueil, création de poésie ...).



Christine Delattre a été touchée par l’amour viral des bateliers pour leur métier et leur mode de vie : transmission familiale, passage obligé à l’internat, séparation avec la famille et découverte abrupte de la collectivité, déchirement de quitter le bateau, la vie à terre...

C’est cette parole qui fonde l’écriture dramaturgique et scénique des Enfants d’ à bord, où l’expérience singulière d’une petite fille qui résiste à tout ce que le monde attend d’elle, en premier lieu sa famille, pour pouvoir vivre selon ses propres envies et convictions, envers et contre tout, devient un thème universel.

L'équipe artistique



PISTES DE TRAVAIL :

- Nommer les différents métiers du spectacle et donner leur définition.

Christine Delattre, auteure, metteur en scène, marionnettiste. Elle intègre la Cie Pipa Sol dès sa création en 1996. Pour Christine Delattre, la marionnette sous toutes ses formes, est un mode d'expression privilégié, une curiosité plastique, dramaturgique et scénique à explorer.

Lisiane Durand, écrivain dramaturge en formation à l'ENSATT

Didier Welle, marionnettiste, comédien, concepteur vidéo, régisseur, est l'un des piliers de la Cie Pipa Sol depuis ses débuts. Depuis 2009, il participe en tant que formateur et administrateur à la dynamique du CYAM (Centre Yvelinois des arts de la marionnette), lieu de fabrication et de résidences.

Thomas Cordeiro, issu de la 10^e promotion de l'ESNAM (2017), acteur marionnettiste, connaît sa première expérience du plateau dans le cadre de la diffusion du spectacle d'étude *Le cercle de craie*.

Avec *Les enfants d'à bord*, il connaît sa première expérience professionnelle au sein de la Cie Pipa Sol en tant que marionnettiste.

Juliette Didtsch, marionnettiste, comédienne, elle se forme à la marionnette auprès de la Cie Ches Panses Vertes au conservatoire d'Amiens. A l'origine du collectif du k (maintenant le k) basé en Normandie depuis 2011 et soutenue par la Drac et la région, elle joue dans l'ensemble des créations de Simon Falguieres. Juliette collabore en tant que comédienne auprès de plusieurs compagnies à Nantes et en région parisienne.

Rémy Peray, tailleur de sons sur mesure, manipulateur d'oscillateurs, toujours à la recherche du son perdu, de l'échantillon inversé, explore au sein de sa compagnie *L'écrit du son*, les résonances entre les mots, les sons et les arts plastiques.

Eric Bono, musicien, arrangeur, réalisateur et compositeur, a croisé la route de nombreux artistes, sur scène avec Raoul Petite, Paul Personne, Salif Keita, Xalam, Mory Kanté, Nicolas Peyrac, Cheikh Lô, et surtout en studio avec plus de cinquante disques à son actif, plusieurs musiques de films et de spectacles dont *Le Bushman* d'Éric Bouvron.

Catherine Azzola, Direction d'acteurs

Marie-Laure Spéri, assistante en mise en scène, danseuse, comédienne et chorégraphe, crée le rythme et la fluidité des créations Pipa Sol. De formation classique (D. Mesguich, Ecole Charles Dullin ou encore la Royale Academy of Dancing) Marie-Laure Spéri met son expérience scénique et cinématographique au service de la création contemporaine où la tradition et la recherche s'exposent.



E xtrait du texte

HONORE : Nicolas, prêt pour la manœuvre ?

NICOLAS : Accoster, affluent, amarrer, a...a...

HONORE : Nico ?

HONORINE : Appui, aquamoteur, avalant, avances, avitailleur.

HONORE : Honorine ! Vas-y Nico.

NICOLAS : Oui. A-vi-tailleur. B. Bâbord, bâchet...b...

HONORINE : Bachot, balise, barbotin !

AIMEE : Honorine ! Nico ! Est-ce que vous avez pris des mouchoirs propres ?

HONORINE : Billot, bord à bord, bordaille, boulard !

HONORE : Honorine !

AIMEE : Honorine ? Où est ta valise ?

HONORINE : Bouge, bouter !

HONORE : Ecoute ta mère !

AIMEE : Comment tu vas faire à l'internat Honorine ?

HONORINE : Et aussi ballaster, j'ai oublié ballaster ! Parce que si on veut franchir un pont à hauteur réduite, mettons 4 mètres, il faut suffisamment enfoncer le bateau par remplissage d'eau pour diminuer son tirant d'air.

HONORE : Honorine ! L'école est obligatoire. Et ta mère et moi devons emmener le bateau en Belgique. Alors prépare ta valise, tout de suite !

HONORINE : C ! Comme Capitaine ! CAPITAINE ! CAPITAINE !

AIMEE : Ma sauterelle ! Ta valise ! On va être en retard à l'internat !

HONORINE : C comme Capitaine !

AIMEE : HONORINE !

HONORINE : Je veux pas aller à terre !

PISTE DE TRAVAIL :

PLUS TARD JE VOUDRAIS ...

• Comme Alizée la protagoniste du spectacle tous les enfants ont des rêves pour leur avenir. Par l'écriture d'une lettre destinée à eux-même et lue dans le futur, les enfants pourraient exposer leur rêves et les buts qu'ils souhaiteraient atteindre dans l'avenir. La lettre pourrait être conservée par leur famille et leur être rendue quelques années plus tard.

La marionnette



UNE BRÈVE HISTOIRE DES MARIONNETTES

Art populaire par excellence, la marionnette fait partie de l’histoire du monde ; présente dans tous les pays depuis les temps les plus reculés, l’origine de la marionnette est avant tout religieuse. Ce sont, en effet, les prêtres qui, les premiers, utilisèrent des figurines qu’ils animaient pour illustrer les sermons, expliquer les mythes propres à la religion et rendre plus vivantes les effigies des dieux. Le terme même de « marionnette » semble venir du Moyen Age ; à cette époque, il désigne une poupée représentant la Vierge Marie, d’où Petite Marie puis Marionnette (en ajoutant le suffixe « ette » pour petit comme dans maisonnette, par exemple). Nous découvrirons ici la marionnette comme on l’entend de nos jours, c’est-à-dire un personnage fabriqué et manipulé dans le cadre d’un spectacle. Il existe de nombreux types de marionnettes, que l’on classe en fonction de leur manipulation, c’est-à-dire selon les moyens utilisés par le marionnettiste pour faire bouger la marionnette.

La marionnette



LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

Marionnette à doigt, Marionnette à gaine, Marionnette à tige, Marionnette à tringle, Bunraku, Marionnette habitée, Marionnette portée, Marionnette à fils, Gapit, Marotte, Muppet, Masque, Ombre...

LIVRES

Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette – Edit. L'Entretiens
Histoire des Marionnettes en Europe. Charles Magnin Edit Slatkine (Disponible sur internet)

Marionnettes et marionnettistes de France Ch. Gervais Edit Bordas
Les Marionnettes Encyclopédie Bordas (réédition 1995) Histoire des spectacles, chapitre « Histoire des marionnettes » Alain Recoing Edit Gallimard, collection Pléiade.

SITES INTERNET

Themaa : www.themaa.com

Le Théâtre de la Marionnette à Paris : <http://www.theatredelamarionnette.com>

Institut international de la Marionnette (Esnam) :
www.marionnette.com/

A

utour du sujet



LIVRES

LA VIE DES MARINIERS de Josette Colin - Éditeur : Plon

Fille de marinier, l’auteure a passé son enfance sur une péniche. Elle a réalisé à France Culture une série d’émissions sur les mariniers qui a été couronnée par le « Grand prix Paul-Gilson 1988 ».

LA REMORQUE de Bruno Poissonnier

Armand est batelier. Il nous entraîne avec sa famille dans une aventure un peu folle : les conditions du voyage se dégradent au fil du récit.

LA PRINCESSE DE NEIGE de Pascal Nottet et Stéphane Girel - Éditeur : L’école des loisirs - Âge : 7 à 10 ans

Tandis que la péniche est immobilisée par les glaces, Abel invente des histoires avec ses marionnettes. Le temps passe... Un jour, Abel rencontre Alys, une jolie terrienne. Et pour elle, il invente l’histoire d’un jeune marin amoureux de la princesse de Neige.

Retrouvez sa fiche pédagogique sur le site enseignants.ecoledesloisirs.fr

CHANSON

LE CHALAND - Pigalle

A

utour du sujet



FILMS

LES GENS D'À BORD de Marc Gossard

2015 - Film documentaire

L'HOMME DU PICARDIE de Jacques Ertaud

1968 - feuilleton télévisé français en 40 épisodes de 13 minutes

L'ATALANTE de Jean Vigo

1934

LA BELLE MARINIÈRE de Harry Lachman

1932

LA FILLE DE L'EAU de Jean Renoir

1925

LA BELLE NIVERNAISE de Jean Epstein

1923 - Une adaptation inspirée de la nouvelle d'Alphonse Daudet

L'HIRONDELLE ET LA MÉSANGE de André ANTOINE

1920 - Film muet

A

utour du sujet



SITE INTERNET

LEXIQUE fluvial illustré, vocabulaire de la batellerie

<https://www.pnich.com/lexiq.htm>

À VISITER

MUSÉE DE LA BATELLERIE à Conflans Sainte Honorine (78)

<https://www.musee-batellerie-conflans.fr>

LA CITÉ DES BATELIERS à Longueil-Annel (60)

La Cité des Bateliers retrace au cœur d’un village typique de mariniers deux siècles d’histoire, de témoignages et d’anecdotes de la vie de ces « aventuriers du quotidien ».

www.citedesbateliers.com

Musée de la batellerie - Redon (35)

<https://www.redon.fr/tourisme/r9-mus-de-la-batellerie.html>

A

ller au théâtre avec les enfants

par Philippe Dorin



« La meilleure façon de préparer les enfants au spectacle, ce n’est pas leur lire des extraits de la pièce, de parler des sujets qu’elle évoque, de la forme qui sera employée, c’est de les préparer à aller au théâtre tout court.

Le théâtre est la seule forme d’art où tout se passe dans l’instant où il se fait, pendant cette heure où les spectateurs assis regardent les acteurs sur la scène. C’est une réunion unique, qui ne pourra jamais plus exister. C’est à cela qu’il faut préparer les enfants.

Le théâtre ne peut fonctionner que sur le souvenir de cette heure passée dans la salle noire en compagnie des acteurs. C’est ce qui doit rendre cet instant précieux. Après le spectacle : Souvent, il faut renvoyer aux enfants les questions qu’ils se posent à propos du spectacle. Car il y a aura toujours quelqu’un parmi eux pour proposer une réponse. C’est de leurs solutions à eux que nous, nous en apprenons sur notre propre spectacle. Et c’est à partir d’elles que nous pouvons alors commencer à parler des sujets qu’aborde la pièce, et qui rejoignent les histoires de nos propres vies. »

Philippe Dorin est né en 1956 et vit à Paris. Il est l’auteur de nombreuses pièces de théâtre destinées aux enfants et régulièrement jouées sur les scènes françaises et d’ailleurs.

Depuis 1997, il codirige, avec Sylviane Fortuny, la compagnie «pour ainsi dire». Ensemble, ils créent des spectacles dont L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds et mes mains pour lequel ils obtiennent en 2008 le Molière du spectacle jeune public. En dehors de l’écriture de ses pièces, il aime proposer d’autres formes de rencontres avec le public où il questionne sa fonction d’écrivain : des ateliers d’archéologie poétique ou de géographie imaginaire à partir de feuilles de papier pelure, d’encre bleue et de petits cailloux blancs.

Plus récemment, il se consacre à des projets à l’international autour de son écriture. Il est régulièrement sollicité pour animer des stages de formation professionnelle autour de la question du texte et du spectacle pour enfants.

Pipa
Sol



Cie de Théâtre
de Marionnettes

Document rédigé par la Cie Pipa Sol

COMPAGNIE PIPA SOL

53 rue Victor Hugo, 78570 Andrésy
09 53 88 32 20 - 06 04 48 29 49
www.pipasol.fr
contact@pipasol.fr