

Association du signe
15 bis rue Dumont d'Urville
14000 Caen
theatre-du-signe@wanadoo.fr
theatredusigne.com

Quand volaient les oiseaux dans le ventre de l'ours

Dossier Pédagogique

CRÉATION MAI 2017

Théâtre, ombres et lumière
Spectacle jeune public dès 7 ans.

Sommaire

- Présentation de l'Association du signe
- Le spectacle : Quand volaient les oiseaux dans le ventre de l'ours
 - Présentation
 - Personnages
 - Extraits du texte
 - Notes de mise en scène
 - Dispositif scénique
- La figure de l'ours
 - Le doudou
 - L'animal et sa dimension symbolique
- Les migrations
- Pistes pédagogiques
- Bibliographie

Présentation de l'association du signe

L'association du signe est une association de création, de sensibilisation et d'éducation artistique et culturelle qui oeuvre dans l'intérêt général et entend favoriser l'accès du plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de personnes, en tant que citoyens à part entière, à une culture et une pratique artistique de qualité.

L'association du signe se développe autour de trois axes distincts mais reliés entre eux : la création de formes théâtrales avec le théâtre du signe, la création d'albums jeunesse avec les éditions « Fais-moi signe ! » ainsi qu'un travail de médiation artistique.

• Le théâtre du signe

Chaque création du théâtre du signe prend son ancrage dans le désir d'aborder et de développer des questions philosophiques et existentielles dans un espace dramatique. Il s'agit par le biais du théâtre, de la poésie, de la danse, de la musique et des arts numériques d'éclairer l'espace possible de ces questions et de les mettre en jeu.

En créant essentiellement des spectacles pour le jeune public, la compagnie souhaite :

- Produire du sens, hors des stéréotypes véhiculés par la télévision, les publicités, les codes sociaux.
- Provoquer des émotions, des sensations d'ordre esthétique et philosophique, ludique et physique.
- Chercher comment et avec quels outils le spectacle vivant rend compte et interroge notre condition d'être humain, vivant aussi dans un espace mental, imaginaire et symbolique.
- Ouvrir et questionner, plutôt que répondre.
- Arpenter le champ poétique, semer, labourer, contempler, cueillir et partager les récoltes.

• Éditions Fais-moi signe !

Une maison d'édition indépendante axée sur la littérature jeunesse. Elle a pour objectif de se développer selon une ligne éditoriale rigoureuse : donner à voir, à lire, à entendre, à saisir la polysémie du monde, sa diversité, sa complexité hors des stéréotypes. Elle privilégie des histoires et des formes plastiques s'articulant autour de thématiques, de questions fondamentales. Elle est au service d'une création libre et exigeante. Elle produit des livres s'adressant prioritairement aux enfants dans ses deux premières collections « Écoute Voir » et « Ça me Regarde », mais que les adultes aussi prennent plaisir à découvrir et faire découvrir, des livres permettant l'échange et le partage entre générations.

La collection Enjeux souhaite promouvoir des albums permettant à des enfants, des adolescents de s'ouvrir à un domaine particulier issu du champ artistique, philosophique, politique et sociétal. Elle s'adresse aussi aux adultes, en proposant des ouvrages qui puissent être un support, que ce soit pour un accompagnement pédagogique ou dans le cadre parental et familial. Elle se veut aussi caisse de résonance de tout ce qui nous incite tant à l'intériorité qu'à l'altérité.

Notre souhait est aussi de faire découvrir des artistes divers : auteurs, illustrateurs, plasticiens, poètes, graphistes, venus de tous horizons et partageant avec nous une terre d'enfance commune.

- La médiation

Le théâtre du signe poursuit depuis plusieurs années un travail de médiation exigeant, auprès de publics divers, dans un souci constant de respect de l'individu, avec la volonté de permettre à chacun de développer ses capacités d'expression, quelles qu'en soient les formes, par une relation privilégiée avec l'objet artistique, son processus d'élaboration, les interrogations, sensations, perceptions, émotions qu'il génère. Ce travail prend forme à travers des ateliers d'écriture, de jeux dramatiques, de magie.

Quand volaient les oiseaux dans le ventre de l'ours

Un spectacle pour silhouettes, marionnettes et comédien

.... L'étonnante histoire de l'ours en peluche, dernier écho d'une relation passionnelle venue du fond des âges: de même que l'homme du Paléolithique partageait parfois ses peurs et ses cavernes avec l'ours, de même l'enfant du XXIe siècle partage encore ses frayeurs et son lit avec un ourson, son double, son ange gardien, peut-être son premier dieu.

L'ours, portait d'un roi déchu, Michel Pastoureau

Les bateaux de fortunes se multiplient. Le nombre de migrants aussi...Il n'y a jamais eu autant d'arrivées de réfugiés sur les côtes européennes. D'après les calculs de l'Organisation internationale pour les migrants (OIM), le nombre de migrants et de demandeurs d'asile qui sont arrivés en Europe par la mer, au 14 août, "avoisine les 250.000" depuis le début de l'année.

L'Obs, 18 août 2015

L'histoire :

A travers le regard de l'ours, trouvé sur la grève par Nino, le spectateur découvrira l'histoire de Lili, petite fille en quête d'une oasis, comme il en existait dans son pays avant "la crise". Petite fille dont l'histoire nous est livrée en creux, peu à peu.

Évoquer la situation des migrants qui arrivent sur les côtes européennes par la mer, à la recherche d'une terre d'accueil, en donnant à voir et à entendre une histoire dont les protagonistes sont un ours et deux enfants, ou bien plutôt deux histoires reliées l'une l'autre par un ours.

Evoquer aussi, à travers la rencontre d'un ours en peluche et d'un enfant, la figure de l'animal protecteur. Ce « doudou », ce compagnon d'enfance qui porte trace de l'histoire des enfants qui l'ont choisi. Dès lors, il suffit de lui donner la parole sur cet espace de la scène, pour que l'une de ces histoire d'enfance à la lisière du réel, puisse nous être donnée le temps du spectacle.

C'est l'histoire d'un ours.

C'est l'histoire d'un ours qui vient de la mer.

C'est l'histoire d'un ours qui a un secret.

Un jour Nino trouve l'ours rejeté par la mer.

Il décide de le garder.

Comme l'ours semble mal en point, il décide de le soigner.

Comme il a décidé qu'il serait chirurgien quand il sera grand, il décide de l'opérer.

Dans le ventre de l'ours, Nino trouve un secret.

Le secret lui parle de Lili, qui vivait loin d'ici.

Nino ne sait pas comment retrouver Lili.

Dans la nuit, l'ours tombe du lit

Il rêve qu'il tombe d'un bateau

Il se réveille et se souvient...

Les personnages :

L'ours

Nino

Lili

Le père de Nino

La mère de Nino

Les personnages sont présentés sous forme de silhouettes vidéo-projetées sur un écran dans des décors se transformant au fil de la narration.

L'ours apparaît aussi en personnage pris en charge par un acteur.

Lili et Nino évoluent aussi en tant que marionnettes sur le plateau.

Le texte :

Le texte est composé de 28 séquences sous forme de dialogues, de monologues, traitées en voix off ou prises en charge directement par les acteurs/manipulateurs.

Ces courtes séquences permettent le passage d'un espace à un autre, d'une temporalité à une autre.

Séquence 3

Projection

Dialogue voix off

Nino

-Papa, regarde !

Le père

-Quoi ?

Nino

-Là-bas

Le père

-Où ça ?

Nino

-On dirait un ours

Voix intérieure de l'ours

-Un ours, cela me rappelle quelque chose.

Est-ce qu'on parle de moi ?

Mes pattes ? Oui, je les sens.

Mes orteils ? Oui, je les sens.

Mon museau ? Oui.

Ma tête ? Ca cogne et ça résonne la dedans.

Séquence 4

Projection

L'ours

-Mais je suis tout mouillé, Lili ne va pas être contente.

Je l'entends déjà:

-Il ne faut pas faire pipi au lit, tu es grand maintenant.

Note de mise en scène :

Tel un conte chamanique, ce texte enroule et déroule le lien subtil qui se tisse entre l'enfant et la figure de l'animal protecteur. Cet animal totem, ce doudou des temps modernes, permettra à Nino, d'aller au delà du connu, d'affronter le monde de la nuit et des peurs archaïques, pour faire preuve de courage et de curiosité, animé par l'élan du cœur.

Depuis plusieurs années, nous cherchons à rendre visible, lisible des réalités complexes.

- Relation à l'invisible.
- Transparence, opacité - des êtres, des situations, des réalités.
- Jouer avec les espaces du réel et de l'imaginaire : ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de la fiction. Donner à voir comment ces deux espaces interagissent. Ce qui nous permettra de développer l'espace du conte, du fantastique, de la magie.
- Rendre compte de la complexité d'une situation.

Nous avons cherché plusieurs approches afin de partager avec le public, la perception des présences particulières issues des souvenirs, de la mémoire, des rêves, de l'imaginaire.

La marionnette, bien que n'étant pas notre discipline première, nous a permis d'explorer sa capacité à ouvrir l'imaginaire du spectateur, décupler sa projection dans la représentation.

Entre l'enfant disparue (Lili), son ours en peluche retrouvé sur la plage par un autre enfant (Nino), vont se tisser des liens qui nous raconteront le monde.

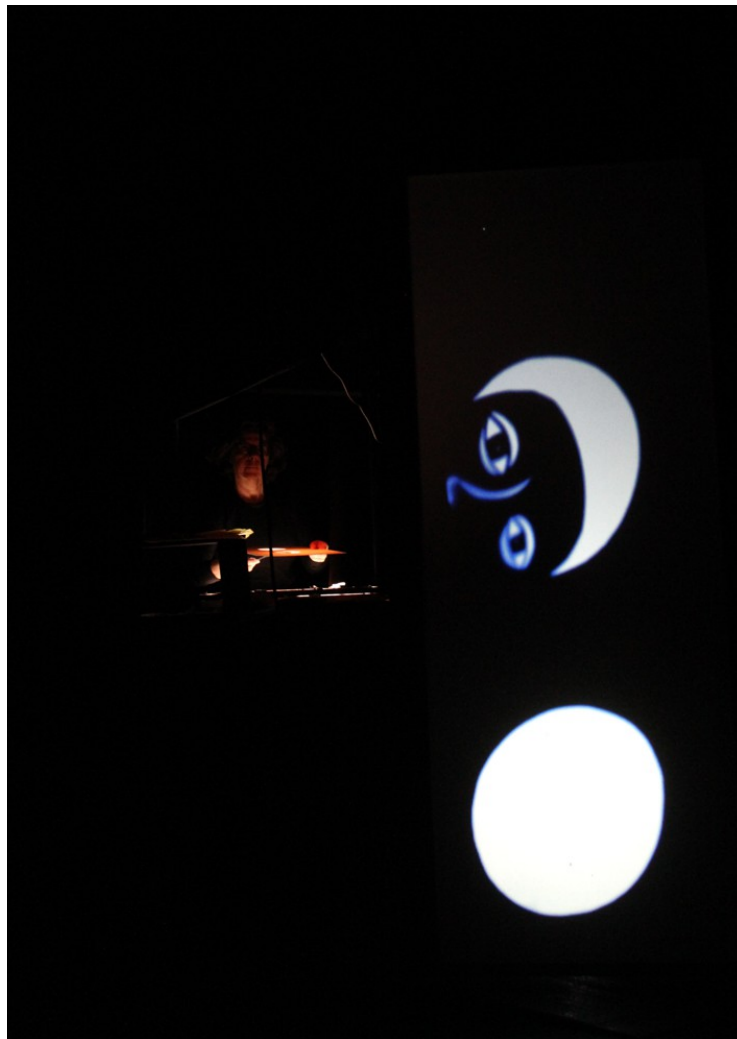
Le dispositif scénique :

A cour (droite de la scène) : un rétroprojecteur, une caméra, une table de manipulation, un écran. Cet espace de projection, symbolisant le passage d'un lieu à un autre, à la forme d'une porte. Les personnages y apparaissent sous forme de silhouettes manipulées en temps réel.

A jardin (gauche de la scène) : un espace constitué de tulle, représente le chemin initiatique que prendront l'ours et Nino pour retrouver Lili. Lieu des peurs enfantines, espace des limbes, chemin des contes dans lequel l'ours comédien et les marionnettes de Nino et Lili évolueront.

Comment créer dans l'espace limité de la scène, un espace symbolique où les personnages peuvent errer, se perdre, faire d'étranges rencontres ?

« *Promenons-nous dans les bois...* »

La figure de l'ours

Le doudou

En 1902, l'allemande Margarete Steiff réalise le premier prototype de l'ours en peluche. Le « Teddy Bear » comme on le connaît aujourd'hui a été créé par le couple Mitchom suite à l'histoire connue de Theodor (Teddy) Roosevelt qui, lors d'une chasse, n'a pu se résoudre à tuer un ourson.

L'histoire de cette peluche, évoluant au fil des années, justifie son rôle d'héritage au sein des familles. En effet, l'ours en peluche est un objet qui se transmet de génération en génération, comme un objet précieux auquel on attache une grande valeur sentimentale.

Il est tout de même notable que même si la peluche reste la même (généralement avec quelques rapiècements), l'enfant s'approprie l'objet à sa manière et le lien qui les unit est toujours unique.

L'ours en peluche, lorsqu'il devient le doudou, est un objet transitionnel pour remplacer la mère. L'ours est le support de l'imaginaire de l'enfant tout en étant un défouloir émotionnel. Il est son ami, l'accompagne, tout en le protégeant. Il est un acolyte, qui l'aide à surmonter ses peurs. C'est à cet instant que l'on voit le passage d'une simple peluche à celui de doudou.

L'animal et sa dimension symbolique dans les contes

Représentant de la royauté en Europe, il a longtemps été considéré comme le roi des animaux donc comme espèce animale placée dans l'univers symbolique d'une culture, au sommet de la faune connue de cette même culture. Il représentait la puissance, le pouvoir et la royauté. C'est pourquoi de nombreuses figures ursines ornent les armoiries de familles nobles en Europe, de chevaliers et de villes. Par exemple, sur le blason de la capitale allemande, Berlin, figure un ours.

L'ours était vu comme une divinité dans les religions païennes et a été remplacé avec la montée du christianisme. Les contes et légendes ont été modifiés pour tourner l'ours en dérision et transformer l'image que l'on a de lui.

Dans les contes, l'ours a deux facettes prédominantes. Il est à la fois un animal sauvage, bourru, encombrant, mais aussi fort, protecteur, et bienveillant. On constate beaucoup d'allées et venues entre la figure de l'ours comme animal naïf, crédule et gourmand ou comme une bête terrible qui inspire la peur et le respect.

L'ours est très souvent personnifié pour donner naissance dans l'imaginaire à un être mi-homme mi-animal, qui fait le lien entre les deux mondes, les protège et les surveille. Les contes accentuent ce caractère anthropomorphique de l'ours qui se tient debout, habillé, et pense comme un homme.

Il conserve sa grandeur puisqu'il redevient souvent un humain à la fin de l'histoire et généralement un prince. De plus, sa supériorité physique et sa force sont mises en avant pour faire de l'ours un personnage imposant par son caractère et sa présence.

Un autre aspect mis en avant de l'ours est le stéréotype du père de famille qui lui est associé. Les familles ursines sont organisées de la même manière que les familles humaines et cette ressemblance accroît le rôle de l'ours dans sa figure paternelle. Il apparaît ainsi comme un personnage respecté, valeureux et protecteur.

Dans les histoires et contes, les ours sont donc des figures importantes, à plusieurs facettes, comme peut l'être l'animal qui nous fascine et nous effraye à la fois.

Les migrations

Le spectacle est un point de départ à un travail en classe. En effet, il aborde à la fois des thèmes doux comme la relation d'une petite fille et par la suite d'un petit garçon à l'ours en peluche, mais aussi des thématiques plus difficiles à aborder comme l'exclusion, la différence, le phénomène d'intégration (et autres thématiques sous-jacentes) par le sujet de la migration. Ces grandes thématiques ne figurent pas au premier plan dans le spectacle mais peuvent être un prolongement de réflexion dans la classe.

Depuis toujours, l'homme voyage. Il n'a cessé de migrer. L'immigration vient du mot Latin *migratio* qui signifie « passage d'un lieu à l'autre ». Tout d'abord, les hommes se sont déplacés parce que c'était leur mode de vie, ils étaient nomades et se déplaçaient en fonction des saisons et des ressources. Plus tard, les flux migratoires se sont justifiés par d'autres raisons : travail, persécution politique, situation économique, guerre, etc...

L'immigration est un thème d'actualité. Il est un sujet récurrent dans les différentes campagnes politiques dans le monde entier. Bien perçue en période de prospérité économique, l'image de l'immigration est plutôt négative en période de crise car elle engendre des difficultés à l'intégration des individus. Ce qui place malheureusement les étrangers dans une situation économique précaire et ce qui génère de fait l'exclusion sociale et économique.

L'immigration est un sujet assez délicat et complexe, surtout au travers du regard des enfants, qui n'intègrent pas tous, spontanément, leurs petits camarades étrangers et leurs différences. Ils doivent jongler avec les discours émanant de différents adultes (parents, enseignants, animateurs,...) qui diffèrent parfois. L'influence des médias, celle des discours politiques véhiculant des idées négatives au sujet des étrangers ajoute à la confusion. Même si la langue est vue comme une barrière dans certaines situations, il est toujours possible de trouver un moyen de communiquer et de s'exprimer et c'est un message de tolérance que beaucoup essayent de transmettre aux enfants.

Pistes pédagogiques

Plusieurs propositions sont offertes aux enseignants qui souhaitent préparer la venue de leurs élèves au spectacle, mais aussi prolonger le temps de la représentation en s'emparant des thématiques qui sont abordées pour mener un travail d'échange et de réflexion.

1- Le dossier pédagogique ci-joint permet de préparer la venue des élèves au spectacle en présentant les thématiques abordées, le projet artistique et la scénographie.

2- A l'issue de la représentation, la compagnie propose un temps d'échange entre les enfants et l'équipe artistique, afin de répondre aux questions et de partager le ressenti.

3- Des ateliers d'écriture et de magie sont proposés aux classes qui le souhaitent. Les enseignants intéressés peuvent en faire la demande auprès de la structure d'accueil du spectacle ou directement auprès du théâtre du signe.

4- Voici quelques pistes et propositions à mettre directement en œuvre dans la classe :

*Ateliers d'ombromanie. (fiche animations théâtre d'ombre)

Fiche pratique Ateliers d'ombromanie	
Comment ?	Faire découvrir aux enfants les différentes techniques qui composent le théâtre d'ombre. Les laisser expérimenter l'impact des distances, des superpositions, des transparences, des matières, de l'emplacement de la lumière pour construire une histoire sans rester sur un plan simple.
Pourquoi ?	Laisser libre cours à leur imagination. Les laisser découvrir la lumière. Permet de donner une thématique et de voir comment les enfants s'approprient le sujet à travers une activité ludique et pédagogique.
Pour qui ?	Groupe d'enfants (par exemple une classe) à partir de 7 ans
Par qui ?	Le groupe d'enfants est accompagné d'un adulte pour les aider dans leurs démarches de création et de découverte.
Avec quoi ?	Matériel : Un rétroprojecteur ou un système avec vidéo projecteur Tout le matériel nécessaire à la création des ombres (papiers de différents types, tissus, ciseaux, patrons de formes,...)

*Petits jeux inclusion/exclusion

Fiche pratique Jeu d'inclusion et d'exclusion	
Comment ?	Les enfants sont en groupe, un des enfants se porte volontaire pour jouer le rôle de celui qui souhaite s'intégrer au groupe. Tous les autres enfants doivent trouver le moyen de ne pas l'inclure dans leur groupe. Si le groupe d'enfant est grand, 2 enfants peuvent être désignés comme personnages qui souhaitent s'inclure dans le groupe. Au contraire, le jeu peut être totalement inversé. Le groupe d'enfants cherche à inclure un enfant qui ne le souhaite pas.
Pourquoi ? (les objectifs)	Permet d'aborder le sujet de l'inclusion et de l'exclusion dans un groupe. Ce jeu est suivi d'une discussion avec les enfants pour parler de leurs ressentis lorsqu'ils ont été à la place de « l'exclu ».
Pour qui ?	Groupe d'enfants (par exemple une classe) à partir de 7 ans
Par qui ?	Les enfants sont accompagnés d'un adulte (enseignant, animateur, éducateur,...) qui peut participer ou rester comme spectateur de la scène ce qui permet de voir comment les enfants intègrent les règles du jeu.
Avec quoi ?	Pas de besoin matériel pour ces jeux
Où ?	Dans un grand espace (intérieur ou extérieur), il faut poser un cadre pour délimiter le terrain de jeu.

*Jeux sur la question de la différence

Fiche pratique Jeux sur la question de la différence	
Comment ?	Sur des feuilles préparées en avance avec la forme ovale d'un visage et des traits de découpe au niveau des cheveux, les yeux, du nez, et de la bouche, les enfants dessinent leur portrait. Ensuite, les feuilles sont assemblées, reliées et découpées sur les traits de coupe. Il est maintenant possible de créer de nouveau visage avec les différentes parties des visages d'enfants du groupe.
Pourquoi ?	Cette activité permet d'aborder la question de la différence puisque, instinctivement, les enfants vont comparer les portraits et trouver des similitudes (tous les enfants on le visage composé de la même manière) ou des différences (de couleurs de peau, de cheveux, des yeux, de la forme du nez ou de la bouche,...).
Par qui ?	Les enfants doivent être accompagné d'un adulte qui les guide dans l'activité
Avec quoi ?	Matériel d'arts plastiques : Crayons de couleur, feuilles, ciseaux, de quoi relier les feuilles entre elles pour former un cahier/livre
Où ?	Dans une salle d'activités manuelles

Bibliographie :

Bibliographie sur le thème de l'ours

Otto, autobiographie d'un ours en peluche, par Tomi UNGERER

L'Ours et la Lune, par Paul CLAUDEL

Pauvre Diabolo, par Anne MANGAN, Joanne MOSS

L'ours du grenier, Catherine ALLISON, Niel REED

Flora, mon ourse, Daisy MRAZKOVA

Mitch. Grégoire SOLOTAREFF

Bibliographie sur le thème de l'immigration

Flonflon et Musette, ELZBIETA

Enfants d'ici, parents d'ailleurs : Histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration

Auteur : Carole SATURNO

Illustrateur : Olivier BALEZ

L'oiseau de Mona

Auteur - Illustration : Sandra POIROT CHERIF

L'ami L'iguane

Auteur : Alex COUSSEAU

Illustrateur : Anne-Lise BOUTIN

Les Migrants

Auteure - Illustratrice : Mariana CHIESA MATEOS

Sources

Site Lille 3 jeunesse :

Mini thèse : L'IMMIGRATION dans la littérature jeunesse par Guillaume Llobera

http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=1658

Mini Thèse : Doudou, qui es-tu, d'où viens-tu ? par Clément Gambier

http://jeunesse.lille3.free.fr/article.php3?id_article=1932

Mémoire « Représentation et Variation de la figure de l'ours dans la littérature jeunesse », de Flora Chibli, Université d'Orléans, IUFM de Blois, Juin 2012