



Mallette pédagogique de *l'Ame de l'A*

Consciente que l'accès à l'éducation artistique n'est pas encore une réalité pour tous, la Compagnie du Balcon se mobilise pour accompagner les publics dans une démarche active.

A l'inverse d'un public passif « temps de cerveau disponible », la Compagnie du Balcon défend un public « acteur » de ce à quoi il assiste. Parce qu'un spectacle nous amuse mais pose aussi des questions, un spectateur doit pouvoir les recevoir pour se les approprier. Il est essentiel que les publics aient conscience de l'importance de leur rôle. Ce sont eux qui font que le spectacle existe.

Les mallettes pédagogiques assorties aux spectacles de la Compagnie du Balcon sont inscrites dans cette démarche. Elles sont composées de plusieurs entrées de préparation. Dans le cadre scolaire, beaucoup de ces entrées peuvent parfaitement être traitées par les professeurs. Lors de la préparation de ces mallettes, nous avons tout fait pour apporter des pistes concrètes aux enseignants et nous restons disponibles pour apporter toutes précisions ou éléments supplémentaires.

Les artistes sont également disponibles pour travailler à ces préparations et rencontrer les élèves en amont et en aval de la représentation. Ce travail peut s'effectuer sous plusieurs formes selon les souhaits des professeurs :

- une forme « préparation » : une séance avant le spectacle par demi groupe avec un artiste
- une forme « atelier » : deux séances avant et une après la pièce, en demi groupe, avec un artiste
- une forme « accompagnement » : nombres de séances à définir, étalées sur plusieurs mois avant le spectacle et une ou deux séances après
- en complément à ce travail de préparation, des répétitions publiques peuvent être organisées

Sommaire

Les thèmes de l'Âme de l'A	3
▫ L'histoire de la France des années 50/60: la construction des cités idéales.....	3
▫ Le vivre ensemble : les richesses, les inconvénients, comment vivre ensemble de façon positive	4
▫ La transmission, les générations, l'histoire commune et individuelle	4
▫ Les histoires, ce que l'ont trouve dans les histoires/ Le réel et l'imaginaire	5
▫ L'être humain face à la perte	5
▫ L'évolution, le changement : les enjeux, les difficultés.....	6
La forme de l'Âme de l'A par la cie du Balcon.....	7
▫ « L'écoute »	7
▫ Le travail sur le chœur.	8
▫ Les émotions et la musique.....	8
▫ Les émotions et le corps.	9
▫ Les émotions et le visuel.	9
▫ Lorsque tout se rencontre. Décrypter une séquence. Les choix de mise en scène. Leurs conséquences.	9
<i>Valise musicale.....</i>	<i>10</i>
<i>Valise picturale.....</i>	<i>11</i>

Les thèmes de l'Âme de l'A

□ L'histoire de la France des années 50/60 : la construction des cités idéales

Dans les années 50/60, la France a grand besoin de logement : reloger ceux qui ont perdu leur habitation pendant la/les guerres, loger les immigrés appelés pour aider à la reconstruction, répondre au baby boom qui fait exploser la démographie, faire face à l'exode rural... Il y a urgence. C'est le temps des grands ensembles HLM : construire au plus vite, le plus grands nombres de logements alliant confort, hygiène et sécurité.

ACTION :

- Demander aux élèves de faire des recherches sur cette période. Présentation d'exposés à l'oral pour les autres. Qu'est ce que la reconstruction ?
- Rédiger le discours d'inauguration d'une cité idéale dans les années 50 : les promesses de l'urbanisme de cette époque.
- Mise en situation : Jouez que vous êtes le Maire et que vous faites ce discours à la fois solennel et enthousiaste aux citoyens de votre ville.
- Discussion libre : Quelles étaient les promesses des cités idéales ? Quels en sont les écueils ? En petit groupe, organiser des discussions. Pas de mains levées mais on s'écoute, on ne se coupe pas la parole et chacun prend la parole lorsqu'il le souhaite.

A visionner :

- <http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/AFE85007474/la-securite-sociale-et-le-probleme-du-logement.fr.html>
- http://www.dailymotion.com/video/xgj2zz_mdd-tv-le-temps-de-l-urbanisme-1962_lifestyle (prêter attention à la musique)
- <http://www.ina.fr/video/CAB97009480/30-ans-hlm.fr.html>
- <http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/TLC8710233004/toulouse-renovation-des-quartiers-hlm.fr.html>
- <http://www.ina.fr/art-et-culture/architecture/video/RBC9605033186/le-mirail-quinze-ans-apres-premier-volet.fr.html>
- <http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/RBC9605033185/le-mirail-quinze-ans-apres-deuxieme-volet.fr.html>

□ Le vivre ensemble : les richesses, les inconvénients, comment vivre ensemble de façon positive

ACTION :

- Organiser une discussion libre (selon les mêmes principes que précédemment) :
 - Qu'est ce que vivre ensemble dans un grand bâtiment? Quelles sont les richesses de cette situation? Quels en sont les inconvénients ?
 - Que solutions proposeriez vous pour vivre ensemble d'une façon positive?
 - Appliquez les discussions et propositions précédentes à la vie de classe.

□ La transmission, les générations, l'histoire commune et individuelle

Qu'est ce que la transmission entre les générations ? A quoi cela sert il ? Comment l'histoire personnelle se situe dans l'histoire commune ? Comment l'histoire commune influence t'elle l'histoire personnelle ? Comment les histoires évoluent lors de la transmission.

ACTION :

- **Dis Papi ?** Demander aux élèves de recueillir un souvenir d'enfance/de jeunesse d'un de leurs grands parents ou d'une personne âgée qu'ils connaissent.
- **A vous :** A leur tour, ils l'a racontent aux autres élèves.
- **C'était comment ?** Ils racontent comment la personne leur a raconté. Comment étaient ses mains, son regard, sa voix ? Y avait-il d'autres personnes lors du récit ? Quelles étaient les réactions des autres?
- **Ca fait quoi ?** Quelles sont les émotions ressenties à l'écoute des ces souvenirs: de la part du narrateur, des auditeurs, de leur part ? Pourquoi ces émotions ?
- **Dis Papa ?** Demander un souvenir du même ordre à la génération suivante.
- **Dis-toi ?** Que l'élève raconte lui même un souvenir de cet ordre.
- **On vient d'où ?** Demander aux élèves d'enquêter auprès de leur famille pour savoir le « parcours » géographique de leur famille. Enquêtez aussi sur les métiers pratiqués dans la famille, sur les passions des générations précédentes.
- **C'était comment ? Ca fait quoi ?** Mêmes questions sur les ressentis et émotions.
- **Jeu du « téléphone arabe ».** Ce dispositif tout simple illustre bien a quel point la transmission orale est sujette au changement et à interprétation. On peut parler du phénomène de la « rumeur », de la déformation, diminution ou amplification d'un propos tenu à l'oral (l'enseignant peut se servir d'exemples proches des élèves, comme les bruits de cours d'école et des dégâts fait par les « on dit ».)
- **Sans les mots:** ouvrir la discussion/raconter aux élèves comment les dessins, les peintures, les sculptures, les vitraux et les autres supports visuels permettent de raconter des histoires même aux gens qui ne savent pas lire (églises, temples... sont un bon exemple de cette utilisation).

□ Les histoires, ce que l'ont trouve dans les histoires/ Le réel et l'imaginaire

Pourquoi raconte-t-on des histoires ? Pour ce module, il est important que les enfants aient lu la pièce, ou au moins les passages des rencontres avec l'âme de l'A. L'importance de l'imaginaire, de la fiction inventée pour parler des choses importantes/difficiles.

ACTION :

- Prendre des contes/des histoires connus des élèves et leur demander les leçons qu'ils contiennent.
- Dessinez un moment important de votre vie. Ceux qui le souhaitent montrent leur dessin, les autres disent ce qu'ils voient. Celui qui a dessiné raconte ensuite le moment.
- **En discussion libre** : L'âme de l'A existe-t-il vraiment ?
 - Qu'est ce que c'est que cette âme ? Dessinez-la.
 - Pourquoi Phillippe Martone a écrit *l'Âme de l'A* ? De quoi veut-il parler ?

□ L'être humain face à la perte

La difficulté d'apprendre à perdre.

ACTION :

- **Qu'avez vous perdu de plus précieux ?** Dessinez. Racontez. (à l'écrit, à l'oral)
- **La disparition** : Que perdent les enfants de l'A ?
- **Ca fait quoi ?** Même question que pour le module transmission sur les émotions : Que provoque la perte.
- **Pourquoi ?** pourquoi la perte provoque t-elle ces émotions ?
- **Discussion libre** : Comment faire pour en tirer quelque chose et aller au delà ? Prendre les récits/dessins de perte des élèves et voir comment aller au positif (les bons souvenirs, ce que l'on a appris, le plaisir que l'on a éprouvé...)
- **Appliquer la discussion à la situation dans laquelle se trouvent les gosses de l'A.** La perte de la maison d'enfance.

□ L'évolution, le changement : les enjeux, les difficultés

On évolue tout au long de notre vie, cela s'appelle aussi grandir, quelque soit notre âge, c'est très important, pas toujours facile.

ACTION :

- **Le bouleversement :** Citer un changement important pour soi ces dernières années (naissance, déménagement, divorce, nouvelle école, changement majeur dans la vie de famille, la vie personnelle...)
- **Ca fait quoi au début?** Les premières émotions face à ce changement
- **Pourquoi ?** pourquoi ces premières émotions
- **Finalemnt ?** après quelque temps, quel est le bilan ? les émotions présentes
- **De l'importance d'avancer :** Demander aux élèves de réfléchir à notre impact sur l'environnement, les problèmes que cela engendre, les actions que nous pouvons engager, les changements que nous devons faire sur notre comportement. *D'autres thèmes d'avenir peuvent aussi être abordés : quelles valeurs, quel mode de vie ...*

La forme de l'Âme de l'A par la cie du Balcon

Tout au long de ce module, il est important que les élèves prennent conscience **qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à la question « que ressens-tu face à ... »**? L'idée de ce module est d'aider les élèves à être plus à l'écoute de leurs émotions et à mieux les identifier. Ce module sert aussi à sensibiliser les élèves au regard « critique », indispensable à tout public. Il est très important également qu'ils sachent qu'une critique n'est pas forcément négative, au contraire. **Une critique devrait toujours être positive dans le sens où elle devrait toujours être constructive et servir à aller plus loin, à s'améliorer.**

□ « L'écoute »

L'écoute au sens « être attentif, être réceptif ».

- Atelier paysage sonore : Six élèves font cadeau d'un paysage sonore (bruitage) aux autres élèves qui ferment les yeux assis sur leur chaise. Chaque élève raconte ensuite ce qu'il a vu.
- La spatialisation des sons : des élèves au centre, d'autres tout autour avec de petits instruments de musique ou de bruitage (papier qui se froisse, ciseaux qui grincent...) Les enfants doivent identifier la provenance du son.
- Jeu des statues musicales : Les élèves circulent dans une pièce en écoutant de la musique. Quand la musique s'arrête, ils doivent s'immobiliser. Afin que les élèves soient attentifs, l'enseignant varie sa façon de baisser ou de couper le son. Parfois la coupure est très nette, parfois elle va decrescendo plus ou moins vite. L'enseignant peut aussi demander aux élèves d'adapter leur marche au rythme de la musique, ce qui arrive souvent naturellement.
- Faire sonner de petites percussions, comme des bols Tibétains ou d'autres petits instruments, demander aux élèves de lever la main quand le silence est complètement revenu.
- Le jeu du miroir : deux par deux, face à face. L'un bouge très lentement, l'autre est son reflet dans le miroir. Puis on échange. Puis on ne décide plus qui est le reflet et qui est la vraie personne, on s'écoute, on se suit. Toujours dans une grande lenteur.
- Tous ensemble : Les élèves marchent dans tout l'espace, surtout pas en cercle, en changeant le parcours, en équilibrant le plateau (utilisant tout l'espace, pas de concentration, pas d'espace libre). Lorsque le professeur frappe dans les mains, tout le groupe d'arrête d'un coup. Sans aucun signal, les enfants doivent recommencer à marcher tous en même temps.

□ Le travail sur le chœur

- Prendre un texte qui peut être de tout genre (article, poésie, roman... le texte de Philippe Martone). Le lire ensemble à voix haute comme si on n'était qu'une seule et même voix.
- Lire chacun une phrase après l'autre, comme si on n'était qu'une seule personne à parler.
- Lire chacun un mot après l'autre, comme si on était qu'une seule personne à parler.
- Lire chacun lorsqu'on en a envie, toujours prendre la parole franchement, sans peur de parler en même temps. Si cela arrive, on parle d'une seule voix. Les phrases et les mots s'enchaînent comme si ils fusaient d'un seul et même cerveau.

□ Les émotions et la musique

(cf Valise musicale)

- Ecouter différentes musiques et dire ce que l'on ressent
- A l'écoute d'une même musique : Dire/Ecrire des mots, prendre des couleurs et dessiner, bouger le corps... Utiliser différents moyens d'expression et créer sous différentes formes. Puis prendre le temps d'écouter/regarder les productions des autres, pour observer les points communs et les différences qui font toute la richesse de l'écoute.
- Ecouter des extraits de musique de *l'Ame de l'A* par la Cie du Balcon, à quel endroit la mettriez vous dans la pièce ? Pourquoi ?

□ Les émotions et le corps

(cf Valise picturale)

- Regarder différents tableaux ou photos avec des personnages. Dire les émotions que les personnages ressentent par rapport à l'observation de leur corps.
- Piocher dans **le chapeau aux émotions** : sans un son, jouer l'émotion piochée /colère, peur, timidité, tristesse, joie, amour, honte...
- Regarder des photos de *L'Âme de l'A* par la Cie du Balcon : selon vous que ressentent les personnages ?

□ Les émotions et le visuel

(cf Valise picturale)

- Contempler un paysage peint. Dire ce que l'on ressent.
- Contempler la même photo, traitée avec des filtres différents. Dire ce que l'on ressent, quelles sont les différences. Ce que disent les couleurs.
- Regarder un tableau et raconter ce qui s'est passé avant. Comparer les productions, remarquer les points communs et les différences.

□ Lorsque tout se rencontre. Décrypter une séquence. Les choix de mise en scène. Leurs conséquences

- Regarder un court métrage ou un extrait de film (documentaire ou fiction). Que raconte-t-il ? Qu'est-ce que j'aime dans ce film ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? et surtout, pourquoi ? Qu'est-ce que je changerais, pourquoi ? (penser à tous les points vus précédemment : le visuel, la musique, les corps...)
- Regarder un extrait de *L'Âme de l'A* par la Compagnie du Balcon. Que voyez-vous ? Que cela vous raconte-t-il ? (penser à tous les points vus précédemment : le visuel, la musique, les corps, le chœur...)

Valise musicale

Pour les modules musicaux, voici une valise dans laquelle piocher, (possibilité d'utiliser les versions visuelles produites) :

La danse des Cygnes du *Lac des cygnes* de Tchaikovsky (plusieurs versions de l'opéra dansé existent)

L'allegro con brio de la *symphonie n°5* de Beethoven

Le duo Papageno-Papagena de *La flûte enchantée* de Mozart (plusieurs version de l'opéra existent)

Dies Irae du *Requiem* de Mozart

Le printemps des Quatre saisons de Vivaldi (ou une autre saison)

Dialogue du vent et de la mer dans *La mer* de Debussy

Les scènes d'enfants de Schumann

Postlude extrait de l'album *Man with a movie camera* de Cinematic orchestra

Le carnaval des animaux de Camille Saint Saëns (un extrait se trouve dans *Fantasia 2000* de Walt Disney avec un flamant rose et son yoyo)

Les différents thèmes de **Pierre et le loup** de Prokofiev (de nombreuses versions existent, en sonore uniquement, en ombres, en théâtre, en dessin...)

Troglodyte polyglotte anthropomorphique de Guillaume Perret et les Electric Epic

Tenderly extrait de l'album *The complete riverside* de Bill Evans

Sun Against my Eyes extrait de l'album *Les ondes silencieuses* de Coleen

Valise picturale

Pour les modules picturaux, voici une valise dans laquelle piocher:

Le déjeuner des canotiers de Renoir

La jeune fille au verre de vin ou La dame et les deux messieurs de Vermeer

La jeune fille de Zar de Véronique Gandolfo

Les Bonnes Pages de Van Hove

Le cri de Munch

Paysage d'Auvers sur Oise de Paul Cezanne

Promenade sur la falaise de Monet

La chambre à coucher de Van Gogh

Le gardien de la plage des dames de Michel Michaux

Les éléphants de Dali

Guernica de Picasso

Conversation de Michel Kirch

Carnets de voyage de Titouan Lamazou

L'information scolaire, école rue Buffon, Paris V de Doisneau, 1956

On Reading, L.I. Train de Andre Kertesz

New York, Le Pont de Brooklyn de Edouard Boubat , 1982

Paris Couple de Frank Horvat, 1955