

LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES

Création 2018

Poésie, musique et danse pour tou.te.s dès 3 ans

Coproduction **Cie Comme sur des roulettes & Cie LEA**

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

© Kitty Crowther

De et avec **Annette Banneville** chanteuse musicienne

Lolita Espin Anadon danseuse chorégraphe

Librement adapté de l'album *Les Animaux et leurs poètes*

Poèmes choisis par Jean-Hugues Malineau et illustrés par Kitty Crowther,
Editions Albin Michel Jeunesse

Avec le regard bienveillant de **Sandrine Nobileau**

et la complicité de **Rowland Buys** et de **François Lemonnier**

Scénographie : **Rowland Buys**

Création lumière : **Pierre Bayard**

Régie : **Sébastien Madeleine**

Costumes : **Marion Danlos**

Origamis : **Shuki Kato, Eric Vigier et Madame Papier**

SOMMAIRE

NOTE D'INTENTION	P.3
EXTRAITS	P.5
« La puce » / « La chat » / « Le papillon ».....	p.5
« Le zèbre » / « Les éléphants ».....	p.6
« Berceuse des girafes ».....	p.7
TRANSMISSION	P.8
En amont du spectacle	p. 9
À l'issue du spectacle.....	p.9
Approfondir en classe.....	p.10
Liste des poèmes du spectacle.....	p.11
EXEMPLES D'ORIGAMIS A REALISER EN CLASSE	P.12
La tête d'ours.....	p.12
Le pingouin.....	p.13
La tortue.....	p.14
Le lion.....	p.15
La grue.....	p.16
PARCOURS DES ARTISTES	P.17
- Annette Banneville.....	p.17
- Lolita Espin Anadon.....	p.18
- Sandrine Nobileau.....	p.19
PRESENTATION DES COMPAGNIES ET PARTENAIRES	P.20
CONTACTS	P.22

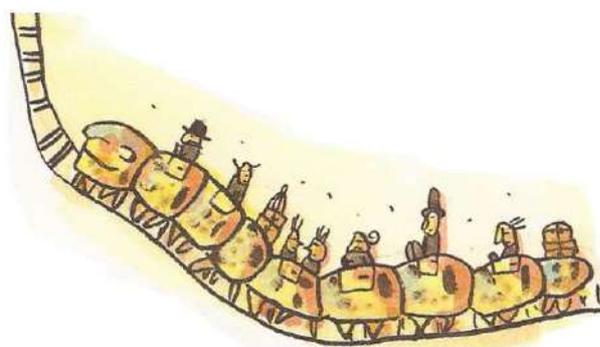
NOTE D'INTENTION

Nous avons abordé cette création pour les enfants à partir de 3 ans et leurs familles en tant qu'artistes et citoyennes. Travailler pour de jeunes enfants revient fondamentalement à développer un optimisme volontaire vis-à-vis de l'avenir ; or se pose-t-il en ce début de 21ème siècle question plus cruciale que celle de savoir quel sera le quotidien de nos enfants dans 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans ? Comment s'adresser à ces enfants, jeunes et moins jeunes, ces enfants avec leurs parents, pour dire quoi ?

Nous croyons en la force de l'inventivité et de la beauté, de la douceur et de l'intelligence, nous croyons à la tendresse, à l'écoute qui permet la rencontre, l'échange et les liens qui se tissent. À la curiosité, à l'étrangeté de langages qui se croisent et se répondent : la poésie, la danse, la musique ; langages qui nous permettent d'affirmer différents degrés d'abstraction rendant possible un voyage à travers une pluralité de matières et de textures.

De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules Renard à Robert Desnos, avec notre choix de textes extraits de l'album *Les Animaux et leurs poètes*, nous voici immergés dans ce monde de l'animal qui exerce une fascination si grande chez les enfants, fascination liée au fait que de « *très jeunes enfants ne maîtrisant pas encore le langage manifestent un intérêt passionné à se créer une langue tierce avec les animaux, plus intuitive, plus immédiate, plus sensorielle* »¹.

Cette fascination nous interroge et a nourrit notre processus de création, et c'est peut-être à la recherche de cette langue tierce que nous nous sommes engagées sur ce projet, qui nous permet aussi et surtout de proposer des pistes de réflexion sur le thème de la fragilité du vivant avec pour leitmotiv : **la vie a besoin de tous les animaux !**

© K.Crowther

¹ Hubert Montagner, *L'enfant et l'Animal*, Odile Jacob 2002

© K.Crowther

La poésie

Les poèmes choisis, délicates miniatures ou petites histoires donnent vie à un bestiaire qui va de la puce à l'éléphant. Ces textes sont portés par nos deux voix, successivement, parfois ensemble, voix parlée, voix chantée, en privilégiant toujours l'intensité des mots.

La danse

Les enfants même très jeunes peuvent accéder à l'imaginaire et à l'abstraction via le corps. Le parti pris chorégraphique offre différentes textures de mouvement, proposant aux jeunes spectateurs de plonger dans un voyage mystérieux et joyeux qui fait embarquer les animaux, du plus petit au plus grand.

© K.Crowther

La musique

La voix est au centre du dispositif, acoustique, nue ou amplifiée et superposée à l'aide d'un boucleur (Loop Station). En contre-point est présent un fil sonore de bruits d'eau et d'instruments objets : verres, cloches, appeaux, cailloux...

L'attention est focalisée sur un geste musical épuré en étroit compagnonnage avec celui de la danse, à la recherche de l'essence de chaque texte.

La scénographie

Elle est centrale dans la construction de cette grande histoire faite de petites histoires. Nous nous sommes tout naturellement tournées vers Rowland Buys, marionnettiste et metteur en scène pour la petite enfance, co-directeur du Théâtre Foz à Caen. Sur ce projet il a construit l'objet central de la pièce : une planète accueillant la ribambelle d'animaux. Il a choisit de traiter cette pièce avec des animaux en origami. Shuki Kato, Eric Vigier et Madame Papier ont créé ces pliages.

EXTRAITS

La puce - Andrée Chedid

*La puce a de l'astuce
Papa n'en a pas
C'est pour quoi
C'est pour quoi
Papa est piqué
La puce pas*

© K.Crowther

Le chat - Paul Claudel

*Accroupi près du bocal
Monsieur Chat
les yeux à demi fermés
dit :
« Je n'aime pas le poisson ! »*

Le papillon - Jules Renard

*Ce billet doux plié en deux
cherche une adresse de fleurs.*

Le zèbre - Alain Serres

*Zèbre
libère
sur-le-champ
ton beau
cheval blanc*

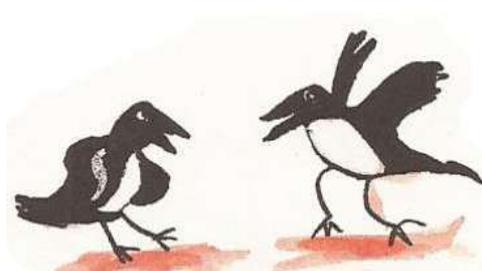
Les éléphants - Jean-Hugues Malineau

*Les zélés fantaisistes
en piste les éléphants...*

*Les pachydermes des chorales
n'ont pas l'oreille musicale
baryton, barrit tant
l'un joue du saxophon
sa sœur de l'oliphant*

*Tous les autres sont trompettistes
de père en fils tous les cent ans
baryton, barrit tant
les zélés fantaisistes
en piste les éléphants*

*Moi qui dirige l'éléphanfare
mes enfants je vous prie de croire
que j'ai un travail écrasant !*

© K.Crowther

Berceuse des girafes - Pierre Gamarra

Dans l'ombre, dormez girafons...

*Le soleil brûle la savane
et le chemin des caravanes
et les herbes aux creux profonds ;
dormez, girafes, girafons
en rêvant d'eau fraîche et de brise
et de feuilles que le vent frise...*

*Dormez, girafes, girafons,
petits bouchons, petites filles,
en rêvant de l'eau qui scintille
et de la lune du plafond.*

*Dormez, girafes, girafons...
Ce soir, nous irons à la mare
qui chante au cœur de la forêt,
ce soir, par les pistes dorées,
nous irons vers les nénuphars,
vers les eaux bleues et veloutées,
ce soir, nous irons par les sentes
vers les herbes rafraîchissantes...*

*Garçons et filles girafons,
aux légères prunelles brunes,
quand vous aurez, chacun, chacune,
un cou plus haut que le plafond,
petits carafons girafons,
lorsque joueront les balafons,
vous irez boire dans la lune...*

© K.Crowther

TRANSMISSION

Munies de nos expériences de pédagogues (en musique pour Annette et en danse pour Lolita) et engagées pour cette création dans la recherche d'un autre langage fait de musique et de danse au service de l'écriture poétique, nous proposons aux enfants des actions de transmission les encourageant à tisser elles et eux aussi leur langage en relation avec la poésie.

Nous entendons "faire corps" avec ces courts textes poétiques, apprendre "par cœur et par corps" des poèmes et présenter des chemins dansants et musicaux pour entrer en poésie.

Nous proposons ce parcours musical et dansant selon deux tranches d'âge :

En direction des enfants de 3/6 ans

A partir de la fascination des plus jeunes pour les animaux, nous expérimentons des dynamiques de mouvement, de rythmes et de textures, pour chaque animal avec sa beauté particulière, en résonance avec nos musiques intérieures. Puis, en veillant à développer l'écoute au sein du groupe, nous construisons des phrases musicales et chorégraphiques collectives reliées aux poèmes.

Thèmes abordés :

- la curiosité, la découverte de l'autre
- la pluralité des langages
- la fragilité du vivant
- les différentes mémoires

Logistique :

Durée : 30 min pour les 3/6 ans / 1h pour les 6/8 ans
15 enfants maximum par atelier

En direction des enfants de 6/8 ans

Partant du langage déjà relativement maîtrisé à cet âge si beau de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, nous invitons les enfants à construire leur partition musicale et chorégraphique à partir d'un ou de plusieurs poèmes ou histoires, si possible écrits par eux (en amont).

Explorant différentes qualités de sons et de mouvement, qualités vocales et de corps contraires, nous proposons aux enfants de faire des choix de couleurs et de rythmes, puis de transformer, d'étirer, de jouer avec les mots, les sons et les gestes, suivant un chemin allant de l'exploration à l'expérimentation, et de l'improvisation à la composition, mettant en jeu les différentes mémoires et déployant l'imaginaire.

Idéalement, les ateliers se font après le spectacle, avec une préparation en amont (écriture et apprentissage de poèmes par les enfants).

EN AMONT DU SPECTACLE

Vous pouvez lire des poésies et/ou comptines à propos d'animaux avant de venir voir le spectacle, voir d'en apprendre par coeur, ce qui serait idéal. Vous pouvez choisir parmi les poèmes les plus courts et simples cités plus haut (voir EXTRAITS), notamment La puce, Le chat, Le papillon ou Le zèbre. Si les enfants les entendent ou les apprennent en partie ou en entier et que vous ne leur dites pas qu'ils les retrouveront au moment du spectacle, ce sera un beau lien et une belle surprise pour elles et eux le jour de la représentation.

À L'ISSUE DU SPECTACLE

Dans le cadre de représentations scolaires, nous proposons à l'issue du spectacle un échange « bord plateau » afin de répondre aux questions des enfants et des enseignant.e.s. Cet échange peut permettre d'aborder diverses questions :

- Qu'avez- vous vu ? Ressenti ?
- Quels animaux ont été représentés ? Comment ?
- Qu'est-ce que la poésie ?
- Comment s'est écrite la musique ? la danse ?
- Comment s'élabore la mise en scène, la scénographie ?

© K.Crowther

APPROFONDIR EN CLASSE

Par ailleurs voici quelques pistes à creuser avec les enfants, en lien avec le spectacle dans différentes disciplines, langue, arts plastiques ou sciences naturelles :

- Nommer les animaux présentés dans la pièce.
- Choisir un animal et écrire un poème.
- L'apprendre par cœur.
- Inventer des musiques et des danses en relation avec ces poèmes.
- Découvrir l'origami, tradition japonaise de pliage de papier.
- Aiguiser sa curiosité quant au monde animal, aux familles d'animaux.
- S'interroger sur les espèces disparues et celles en voie de disparition.
- Qu'est-ce que la biodiversité ?

LISTE DES POÈMES DU SPECTACLE

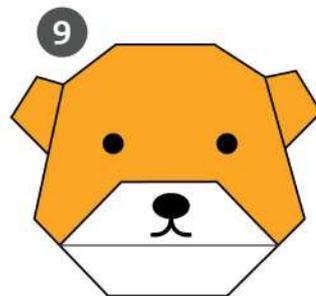
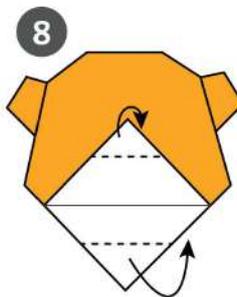
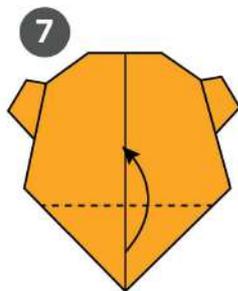
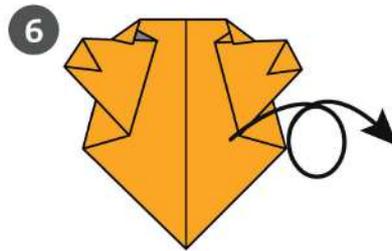
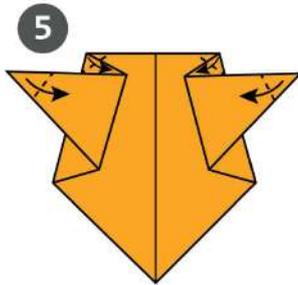
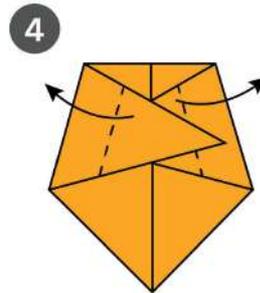
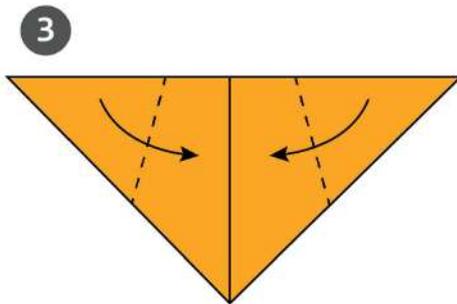
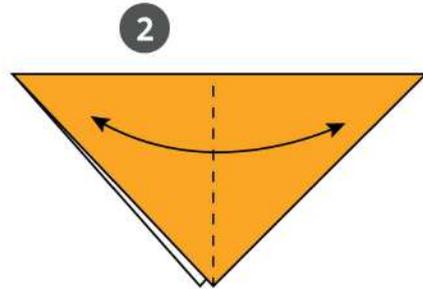
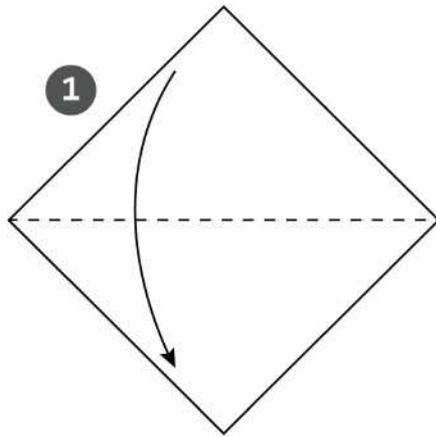
Liste complète des poèmes choisis pour le spectacle, extraits de l'album *Les Animaux et leurs poètes* et références d'éditions d'origines :

- « **La puce** » Andrée Chédid in *Lubies*, GLM, 1962
- « **La fourmi** » Jacques Roubaud in *Les animaux de tout le monde – poèmes*, Ramsay, 1983
- « **La sauterelle** » Robert Desnos in *Chantefables et Chantefleurs*, coll. « Contes et fables de toujours », Librairie Gründ, 1995
- « **Le papillon** » Jules Renard in *Histoires naturelles*
- « **Danse du loir** » Jacqueline et Claude Held in *Lune vole*, L'Ecole des Loisirs, 1976
- « **Un oiseau** » Michel Besnier in *Le Verlan des animaux*, coll. « Pommes, pirates, papillons », Motus, 1995
- « **Accroupi près du bocal...** » Paul Claudel in *Cent phrases pour éventails*, Gallimard, 1996
- « **La poule noire** » Lise Deharme in *Cahier de curieuse personne*, Les Cahiers libres, 1933
- « **J'aime l'âne** » Francis Jammes in *De l'angélus de l'aube à l'angélus du soir*, Mercure de France, 1898
- « **Zèbre** » Alain Serres in *Le Bestiaire des mots*, coll. « Poèmes pour grandir », Editions du Cheyne, 1991
- « **Les chameaux sous la lune** » Jacques Roubaud in *Les animaux de tout le monde – poèmes*, Ramsay, 1983
- « **Le lion** » Gérard Bialestowski, inédit
- « **Berceuse des girafes** » Pierre Gamarra in *La Tarte aux pommes*, L'Ecole, 1977
- « **Les éléphants** » Jean-Hugues Malineau in *Pas si bête*, L'Ecole, 1979
-

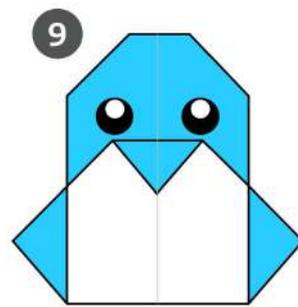
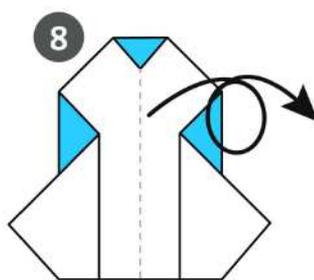
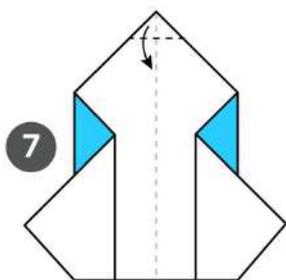
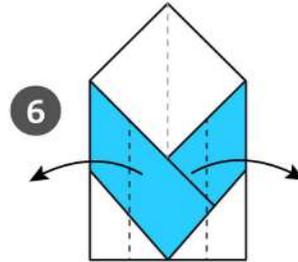
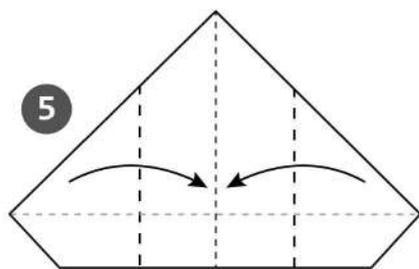
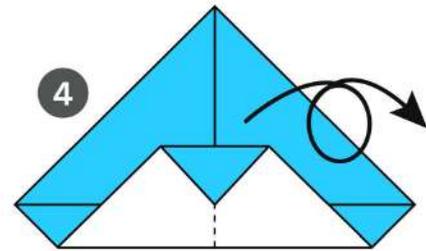
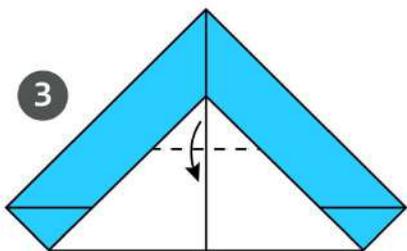
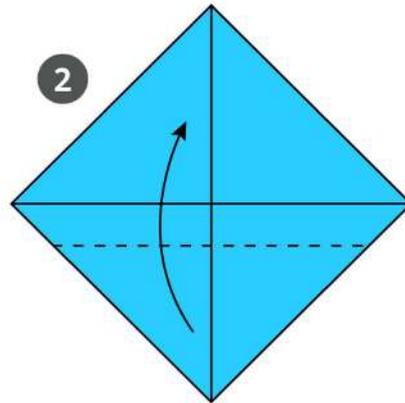
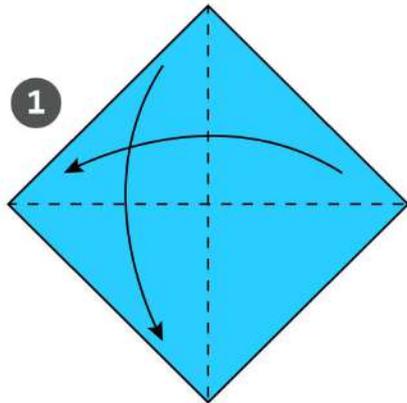
ORIGAMIS

Cinq exemples simples :

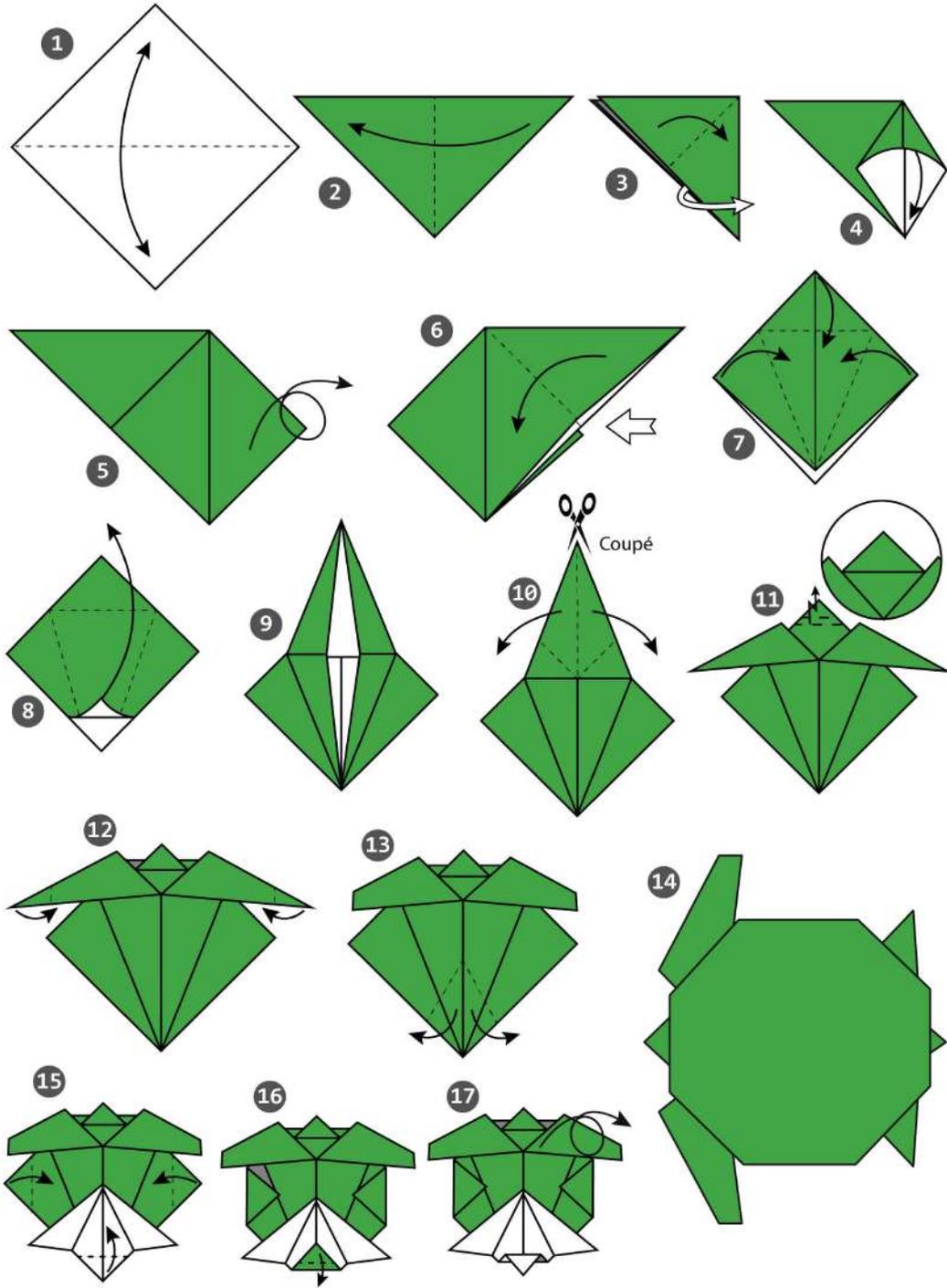
OURS: ★☆☆☆☆

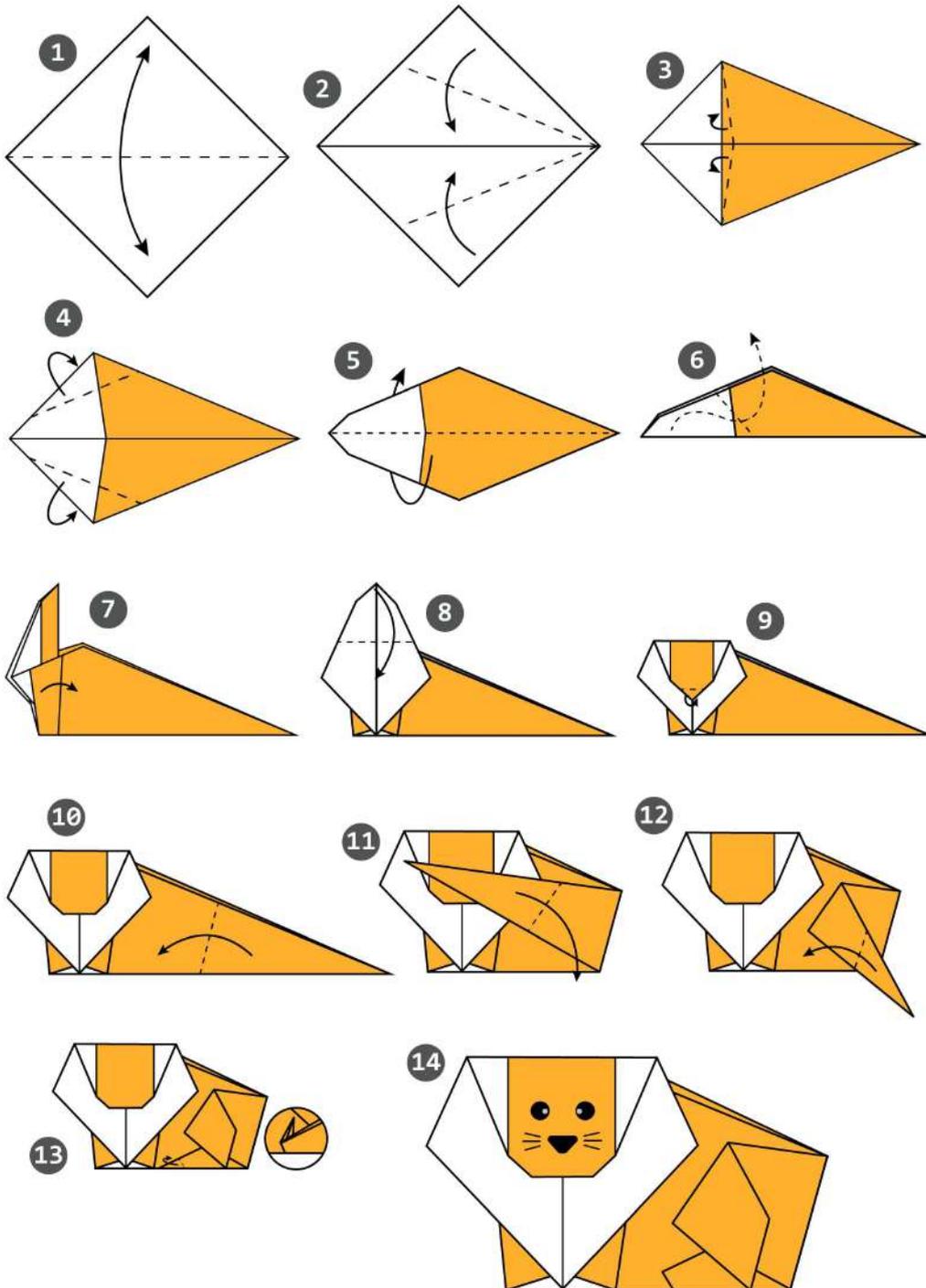
PINGOUIN: ★☆☆☆☆

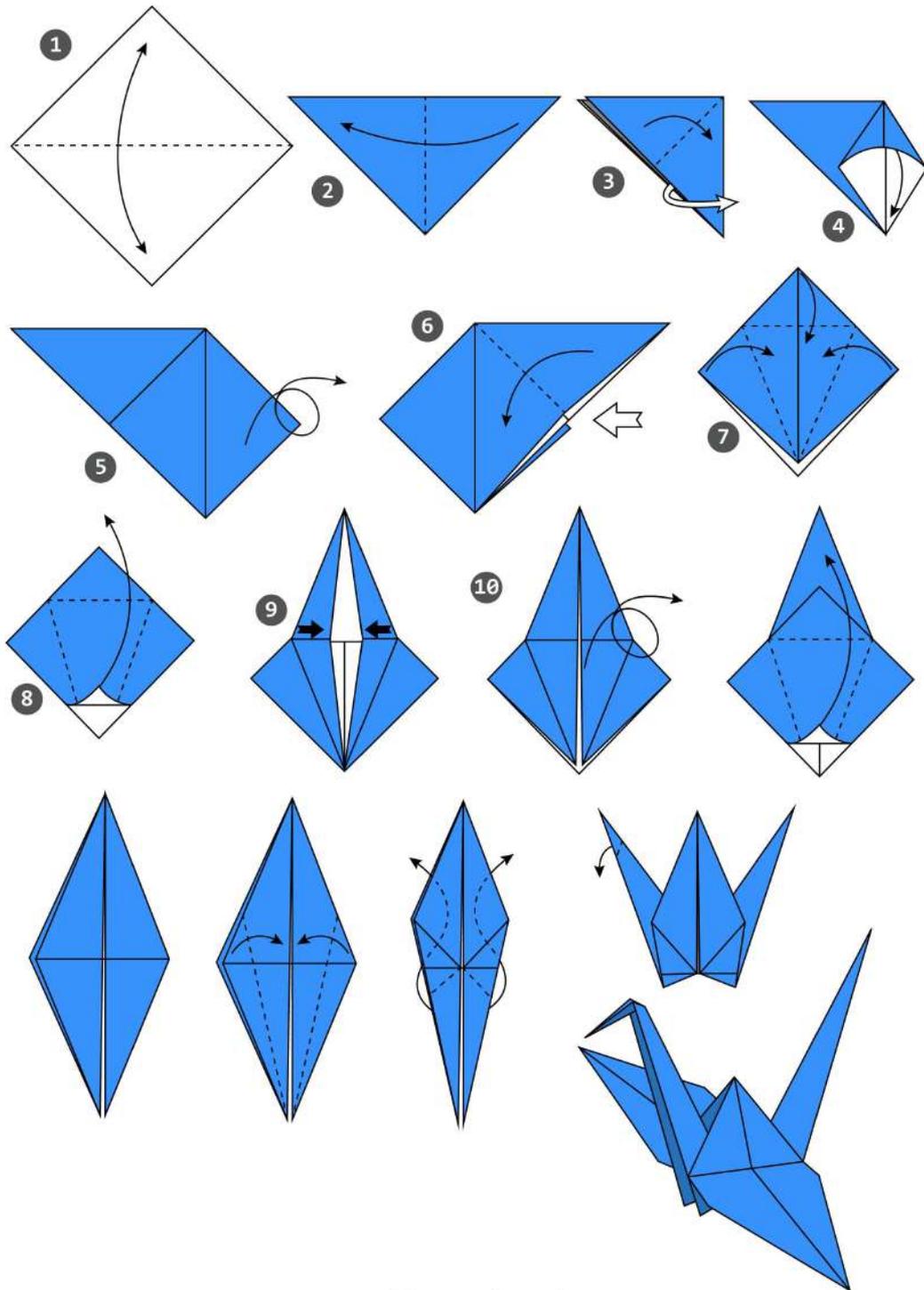
TORTUE : ★☆☆☆☆

LION: ★★☆☆☆

GRUE TRADITIONNEL : ★★☆☆

PARCOURS DES ARTISTES

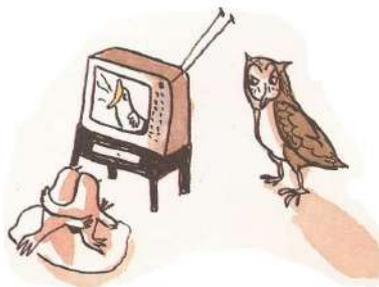
Annette Banneville, chanteuse musicienne

Ses années de formation sont celles d'une touche à tout : danse, théâtre, littérature, musique (CNR Caen et Aubervilliers, DEM en jazz). Passionnée par les musiques traditionnelles, le jazz et l'improvisation elle multiplie les expériences : sextet vocal **Cas 6**, big band **Petit Marcelot** d'**Emmanuel Duprey** (jazz et musique trad. normande), **Quartet Voyageur** (concerts-rencontres en Roumanie, Qatar, Soudan, Libye...). Elle joue/enregistre avec **Mino Cinelu**, **Christophe Monniot**, **Daniel Humair**, **Pierre Michelot**, **Hein Van De Geyn**, **Andy Sheppard**, **Catherine Delaunay**, **Denis Charolles**, **Tore Johansen**...

Elle est interprète et compositrice pour la scène avec **Estrad'théâtre** (50) : **Et maintenant j'ai grandi** (hommage à J. Prévert, 2000), **Comme des Bêtes** (Jazz sous les Pommiers 2000, Avignon 2001), ou aux côtés d'**Eric de Dadelsen** dans **Moon of Alabama** (Préau-CDN de Vire 2004). A partir de 1999, elle collabore avec la cie **Papaq** (14). Elle est auteure co-compositeur et interprète de 3 spectacles jeune public : **Le Roi Coléoptère** (Avignon 2001), **Le jour de la lune** (spectacle et cd plébiscités : 250 représentations, cd 4 f Télérama, prix jmf-Adami-Mino 2003, coup de cœur Académie Charles Cros 2004), et **Monsieur Filoche** (3 saisons de tournée CCAS, cd prix jmf-Adami-Mino 2007, coup de cœur Académie Charles Cros 2007).

En 2009, elle crée **Rex a des ennuis** avec la cie **Comme sur des roulettes** (Festi'Val de Marne, Francofolies Juniors 2010, Chorus Hauts-de-Seine 2011), et en 2011, **Sans mes chaussettes / Peurs d'enfance**, duo avec **Denis Monjanel** (CD coup de cœur Académie Charles Cros 2011), mis en scène par **Olivier Prou**. Suit en 2014, **Dans l'espace**, avec **Adam Baladincz** à la mise en scène. Parallèlement, tournée Jeunesses Musicales de France avec **Le pépin du jardin** (chansons trad. de Normandie 2011 à 2013), ainsi que concerts et ateliers **Folksongs** avec **François Chesnel**, **Emmanuel Ricard** et **Bernard Cochin**. Avec la même équipe est créé en 2016 **Oh la ferme !** suite à une résidence Culture dans les fermes.

Un nouveau projet en milieu rural est mené en 2019 dans l'Orne, intitulé Paroles de Villages. Avec la Cie LEA, elle compose et interprète la musique de **Sur le Vif** (2016) et de **Murmurations ou le plongeon des étourneaux** (2021). Titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de musique, elle est également musicienne enseignante pour l'Ecole Supérieure de Comédiens par l'Alternance (Asnières sur Seine) et intervient dans de nombreux stages et formations.

Lolita Espin Anadon, danseuse chorégraphe

Lolita Espin Anadon se forme à la danse contemporaine au sein du milieu associatif Caennais (**Isabelle Durand, Sylvie Kukla, Claude Béatrix** et **Michèle Latini** en danse classique), avec **Marie Laure Spéri** au Centre Chorégraphique National de Caen-Normandie et au sein de la Compagnie **Jacky Auvray**.

Après un DEUG de philosophie à Caen, elle intègre le CESMD (Centre d'Etudes Supérieures de Musique et de Danse) de Poitiers sous la direction de **Marie Claude Deudon** où elle étudie avec **Catherine Meyer** et **Caroline Dudan**.

Elle découvre le Contact Improvisation en 2001 avec **Claire Filmon**. En 2008 et en 2012, elle participe à la formation de **Nancy Stark Smith** à Northampton (USA). Elle étudie aussi auprès de **Patricia Kuypers** (B), **K.J. Holmes** (USA) et **Catherine Lessart** (Canada) tout en engageant sa pratique lors de nombreuses jams en Europe.

Elle est titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de danse contemporaine et mène depuis 2003 de nombreuses actions de sensibilisation à la danse en milieu scolaire ou hospitalier.

Interprète, elle travaille pour la **Cie Aléa Citta** (79) de 2003 à 2014, **Asphodèles danses envol** (75) en 2004, l'**Orchestre de Basse-Normandie** (14) en 2002-2003, le **Théâtre du Signe** (14) de 2007 à 2009 et collabore avec la **Cie Dodeka** (50) en 2013, **Par les Villages** (50), **Toutito Teatro** (50) en 2015 et **Silence et Songe** (14) en 2016.

Depuis 2005, elle développe ses propres projets chorégraphiques et signe 16 pièces produites par la **Cie LEA** créées pour toutes et tous et jouées dans les théâtres, mais aussi Lolita Espin Anadon est artiste associée au **Théâtre de Saint-Lô** (50).

tout terrain et in-situ. Lolita fait partie des 12 femmes chorégraphe sélectionnées pour être accompagnées en 2019 et 2020 par **La Fabrique de la danse** (Paris) au sein du programme **Les femmes sont là**.

L'écriture chorégraphique de **Lolita Espin Anadon** prend sa source dans l'observation des espaces entre les corps, elle questionne nos manières d'être en relation et souhaite témoigner du collectif aujourd'hui en faisant l'éloge du sensible et du respect du vivant.

Sandrine Nobileau, comédienne, metteur en scène

Diplômée de l'Académie Théâtrale du Centre Dramatique National de Limoges. Elle travaille avec **Marcel Bozonnet**, **Radu Penciulescu**, **Roland Monod**, **Paul Chiributa**, **Emilie Valantin**, **Micheline Vanderpoel**, **Patrick Pezin**, **Mladen Materic** et **Carlotta Ikeda**.

Elle joue sous la direction d'**Eric de Dadelsen**, **Gabor Tompa**, **Silviu Purcarete**, **Thomas Gornet**, **David Gauchard**, **Florence Lavaud**, **Adam Baladincz** et **Ixchel Cuadros**.

Depuis 2007, elle travaille et crée des spectacles pour **Toutito Teatro**. Elle enrichit sa formation d'artiste interprète en suivant des stages et laboratoires de recherches avec : **Monique Calzas** et **Rowland Buys** (Théâtre FOZ, Caen), **Alan Fairban** (Samovar, Paris), **Wladyslav Znorko** (Cosmos Kolej, Marseille), **Rita Deak Varga** et **Gabor Czetneki** (Cie des ailes, Budapest), **Jacques Delcuvellerie** (Le Groupov, Liège), **Philip Brehze** (Living Theater).

Plus récemment, elle rencontre **Jean-Claude Cotillard** sur le « Théâtre gestuel - catégorie burlesque », **Hélène Philippe** et **Lolita Espin Anadon** dans le cadre d'un projet « Culture dans les fermes », **Jean Philippe Albizatti** sur « le Song Brechtien », **Yngvild Aspeli** lors d'un laboratoire proposé par le CRéAM de Dives sur mer, **Sébastien Laurent** et **Nancy Ruseck** sur la dernière création de la compagnie Toutito Teatro.

Elle dirige des ateliers de pratiques artistiques pour différents publics : enfants, adolescents (option théâtre), adultes déficients intellectuels, en collaboration avec différents théâtres en Normandie.

© K.Crowther

PRESENTATION DES COMPAGNIES

Cie Comme sur des roulettes, Caen Normandie - Annette Banneville
www.commesurdesroulettes.net

La compagnie place au coeur de sa démarche l'exaltation et la perpétuation du potentiel de joie, de liberté et d'inventivité présent en chacun.ne, avec un travail reconnu dans le domaine de la création musicale à destination de l'enfance. Au fil de ses créations, elle s'engage dans des collaborations pluridisciplinaires et développe des projets avec la volonté d'aller plus avant à la rencontre de publics éloignés.

C'est l'objet du projet DEBUTS (ou comment je suis devenu.e musicien.ne) création 2021, c'est aussi celui du volet "*Culture dans les fermes*" avec des créations partagées à construire sur les territoires et à vivre avec les habitants, petits et grands (LES LIENS DU LIN, projet 2022), afin de contribuer à façonner d'autres récits.

Cie LEA, Saint-Lô Normandie - Lolita Espin Anadon www.cielea.fr

Se saisissant de la présence augmentée que permet la danse pour interroger nos relations aux autres vivants, la Cie LEA propose des pièces chorégraphiques et musicales faisant l'éloge du sensible.

La compagnie travaille dans les théâtres et dans les espaces non dédiés aux spectacles, créant des pièces hors les murs (comme ROUGE INCARNAT, projet 2023), in-situ (comme IN-STABULATION, performance pour stabulations de fermes laitières en 2017) et des spectacles en salles (comme MURMURATIONS ou le plongeon des étourneaux, création 2021).

COLLABORATION CIE LEA & CIE COMME SUR DES ROULETTES

La rencontre entre les deux compagnies s'est opérée au sein d'un réseau jeune public initié par le Théâtre Foz (Caen) comprenant également les Cies Toutito teatro, Alkime, Akselere...

En 2018 est créé *La puce, le chameau et les autres*, coproduit par les deux compagnies et codirigé par les deux artistes dans un partenariat construit sur la base d'enjeux communs : un engagement avec des propositions exigeantes en direction du jeune public, un besoin d'unir nos énergies de femmes porteuses de projets et une envie de frotter nos disciplines pour ouvrir le champ des possibles.

Depuis sa première au Théâtre de Saint-Lô en 2018, le spectacle compte plus de 150 représentations.

PARTENAIRES

Région Normandie - Départements de la Manche et du Calvados - Villes de Caen (14) et de Saint-Lô (50) - Théâtre de Saint-Lô (50) - Théâtre Foz (14) - Relais culturel Régional de Ducey (50) - La Halle à Vire (14) - Le Marchepied (14) - SPEDIDAM - ODIA Normandie

© Marie-Céline Nevoux Valognes

CONTACT ARTISTIQUE :

Annette Banneville 06 80 65 88 67
commesurdesroulettes@gmail.com
www.commesurdesroulettes.net

Lolita Espin Anadon 06 20 73 17 86
contact@cielea.fr
www.cielea.fr

CONTACT TECHNIQUE :

arobaseb@laposte.net
Sébastien Madeleine 06 72 81 37 42

CONTACT ADMINISTRATION :

administration@cielea.fr
Lucile Martin 06 08 75 85 47

CONTACT DIFFUSION :

a.semillantes@gmail.com
Audrey Jardin – Les Sémillantes 06 45 02 18 10