

DOSSIER PEDAGOGIQUE

« Je suis bouleversé quand je vois dans un ciel immense, le croissant de la lune ou le soleil. Il y a d'ailleurs, dans mes tableaux, de toutes petites formes dans des grands espaces vides. »

Joan Miro

Un jaune sans limite, la couleur du soleil?... D'où surgit une petite touche bleue, mouvante, puis la rondeur d'un rouge. Des images-tableaux se déploient, des formes et des couleurs se mettent à vivre...

Théâtre d'images pop-up chorégraphié

Dans un décor à l'échelle des enfants, LUNE ET SOLEIL, plie et replie à la façon d'un livre pop-up, l'univers du peintre Joan Miro.

Ce spectacle sans paroles et sans fils narratif, entre magie et imagerie, est une invitation à rentrer dans la poésie de la peinture. Son principe de jeu apparition et disparition éveille les perceptions, l'imagination, et souligne la magie de la création.

Les Tableaux du spectacle

Femme dans la nuit

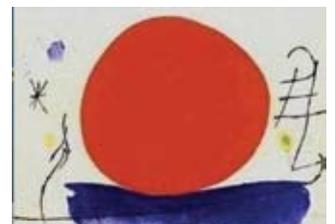
Hommage à Picasso

Oeil de perdrix

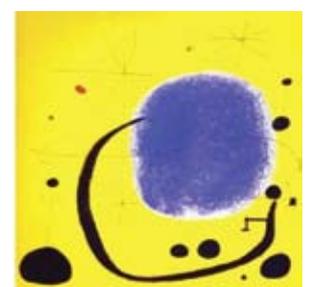
Peinture mural

Soleil rouge

Personne jetant un caillou à un oiseau

L'or de l'azur

"Je cherche à inventer la couleur et la forme de mes rêves" Joan Miro

Nos Recherches autour du "Rêve Coloriste" de Miro

Portés par le désir d'un travail autour de l'art plastique, nous avons choisi l'univers de Miro : il nous suggère par son onirisme, sa poésie, son étonnante liberté face au réel, un univers proche de l'imaginaire de l'enfance. L'amour de la couleur, la fantaisie des formes, la spontanéité du geste, la place accordée au rêve nous semble très intéressante pour les enfants, car grandir c'est aussi rêver.

Nous avons eu envie d'adapter cet univers à la scène, de le voir naître en théâtre d'images.

Nous sommes parti d'un espace en demi lune, qui concentre le regard et permet au jeune spectateur de mieux s'immerger dans l'univers du peintre...

Le Peintre et ses Peintures de rêve

Peintre moderne et surréaliste catalan, Joan Miró est né à Barcelone en 1893.

Son oeuvre reflète son attrait pour l'imaginaire, l'esprit enfantin et son pays.

Il aime les paysages de la campagne catalane, leurs lumières et représente ce qui l'entoure avec un grand souci de détails.

Petit à petit il simplifie ses formes pour peindre des images oniriques : c'est comme un rêve que l'artiste fait éveillé. On les appelle "Peintures de rêve".

Elles représentent des univers très poétiques, un peu étranges, pleins de fantaisie et d'humour : espaces ouverts, vivants, peuplés de filles, de soleil, d'oiseaux. Pour le peintre des Constellations, la nuit, la lune, la musique et les étoiles jouent aussi un rôle important.

Sa peinture, non abstraite, est sans référence imitative au monde extérieur. Son vocabulaire : les couleurs primaires, la liberté des formes, la précision du trait, les détails réalistes et la stylisation d'éléments, la "calligraphie" (série de signes inventés) au travers d'une géométrie schématique très diverse (points, courbes, lignes droites, volumes oblongs ou massifs, cercles, carrés...), l'utilisation du hasard.

La première source d'inspiration de Miró sont les deux infinis, depuis l'infiniment petit (des brindilles) jusqu'à l'infiniment grand des espaces vides (des constellations).

Cette véritable langue poétique par laquelle il accorde la même importance aux petits comme aux grands éléments reflète l'évolution de son rapport au monde.

Notre Cheminement de l'Art plastique au Spectacle vivant

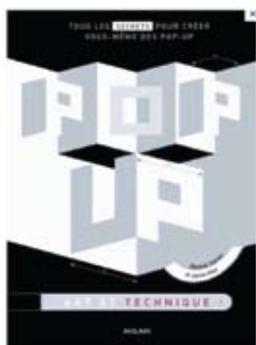
Nous avons pris un temps de questionnement entre démarche d'art plastique et spectacle vivant :

Comment sortir de la surface plane pour mettre en volume dans l'espace? Comment mettre en vie des surfaces en aplat?

Nous avons expérimenté, essayé, exploré... L'idée nous est venue d'utiliser les techniques du Livre animé, qui d'un plat fait un volume en rajoutant le mouvement !... Notre recherche nous a amenée à "l'ingénierie papier". Au cours de la construction nous avons du "adapter" le pliage du livre animé à la nécessité d'un espace de jeu. C'est de cette contrainte qu'est né un format spécifique, surprenant, renversé, qui aiguise d'autant la curiosité des enfants.

Nous avons mélangés les modes artistiques (ingénierie papier, manipulation dansée, composition musicale) en choisissant de privilégier l'Image.

Le Pop-up ou "l'Art de faire vivre le papier"

Tous les secrets pour créer vous-même des pop-up

DAVID A. CARTER
ET
JAMES DIAZ

ART ET TECHNIQUE

édition MILAN

Objet ludique, le Livre animé, édité au XIX ème siècle en même temps que l'album jeunesse, produit des effets d'animations et fonctionne sur un principe de surprise.

Pliages, images découpées, superposées n'attendent qu'une chose pour provoquer l'émerveillement : qu'on les ouvre!

Nous avons plié, déplié, replié, découpé pour animer de nouvelles images, et nous avons été enchantés par "ces fenêtres de papier" dont le procédé stimule l'imagination.

Le "jaillissement surprenant" de l'oeuvre de Miro

Nous sommes partis de l'envie d'un travail de vibration d'une couleur primaire, très présente chez Miro, d'où émergeraient les autres couleurs.

Nous avons choisis des éléments empruntés à son oeuvre (plume, oiseau, soleil, pied, petits personnages, formes arrondies comme des cailloux, lignes comme des tiges de fleurs, petite fenêtre) toujours en référence avec notre choix précis de tableaux, qui synthétisent un univers empli de sens et de poésie.

Nous avons "épuré", sorti certains éléments de leur fond dans un but de lisibilité, pour permettre à l'enfant de s'approprier facilement ces images, toujours avec un soucis de fidélité à la poétique picturale du peintre.

Ce monde pictural fait d'associations, de signes et de symboles s'est trouvé transporté dans les effets à tirette, à languette du livre animé.

En se refermant le pop up laisse un silence visuel derrière lui, en gardant tout son mystère, comme une peinture.

"Je pouvais passer de nombreuses heures à regarder des libellules, à observer le vol des hirondelles, un moineau manger, la forme des cailloux. Ce qui m'épanouissait réellement c'était de m'approprier des choses sans signification majeure pour les interioriser..."

Joan Miro

Une pensée rêveuse qui a pris corps

En écho aux formes organiques et à la trace du geste dans la peinture de Miro, nous avons posé la danse et exploré une manipulation dansée.

Du geste qui dessine sur le papier au geste qui dessine dans l'espace, la gestuelle, sorte de calligraphie chorégraphiée, est devenue un pinceau qui trace, qui souligne, un signe qui raconte, toujours dans le sensible, s'apparentant aux jeux enfantins.

Le corps s'est fait instrument au service d'une écriture qui n'a d'autres règles que celles du plaisir à se mouvoir pour s'émouvoir.

Ce langage corporel est une expression propre à éveiller l'enfant et à lui permettre de s'approprier son corps, une approche muette qui contribue à ouvrir le champs de la communication.

Une Plume et une danseuse

Deux personnages, une plume et une danseuse, dans un dialogue sensible, plein de tendresse et de vie, pour une proposition qui laisse le regard de l'enfant libre de trouver son chemin.

"Comme le chant d'un oiseau, le commencement d'un monde nouveau, plein d'humour et de magie" Joan Miro

Un arbre rempli d'oiseau

A l'image des tableaux poèmes du peintre, la bande son est composée comme une succession de petits tableaux sonores : cette "fantaisie" emprunte à différents matériaux : extraits de pièces musicales, boucles dont la musicalité tient de la comptine par la répétition, récolte d'enregistrements de sons divers (objets du quotidien, jouets, ...) pour composer "un arbre rempli d'oiseaux", avec des sons et des notes de notre temps.

Partir à la recherche

des oeuvres du peintre Joan Miro, notamment ses tableaux (bibliothèque, internet, musées).

Peindre et dessiner "à la façon" de Miro

- repérer des peintures et retrouver les tableaux (nommés page 1).
- observer, percevoir et décrire la construction et les couleurs des tableaux.
- identifier certains des éléments de tableaux rencontrés pendant le spectacle.

- créer le fond du tableau en utilisant une éponge ou des chiffons à pinceaux en les tapotant, les essuyant, sur la feuille de papier : voir apparaître un effet de trace...
- créer un fond avec des papiers de matières différentes
- créer un fond d'une seule couleur
- coller des formes déchirées à la main
- utiliser une tache, une éclaboussure, une coulure comme un début de dessin puis les entourer d'un gros trait noir
- exprimer une composition à sa manière ou à la manière de Miro, puis la réaliser au crayon à papier
- à partir d'un signe repéré dans un tableau (fait au pochoir) posé au milieu de la feuille - continuer point, lignes, trait, ailes, pattes, oeil, main...
- prendre plaisir à figurer une ou des lunes, un soleil, des étoiles, en éléments isolés, comme dans ces jardins zen où il suffit de quelques pierres parmi le sable pour abolir l'espace et le temps.
- en trame ou points définir de grandes silhouettes
- dessiner les yeux bandés en ne se fiant qu'au toucher de l'objet à représenter comme le faisait Miro.

Expérimenter de la musique

- réaliser des bruitages à partir de billes, dans une boîte de métal, avec une seule, puis varier le nombre
- réaliser des bruitages à partir d'élastiques autour d'une boîte
- utiliser sa voix : chuchotement et silence
- écouter des compositeurs modernes (Kurt Schwitters/ John Cage/ Pierre Henry)

Créer son pop up

- observer un livre animé pop up
- créer son pop up à partir du modèle ci-dessous : partir d'un aplat de couleur ou d'une surface peinte, la plier, la découper, puis dessus coller une forme "à la Miro".

COMPAGNIE MERCIMONCHOU

Lune et soleil

Interprète et création sonore : Anna Thibaut

Scénographie et mise en scène : Sébastien Fenner

Création lumière : Miluc Blanc

Sébastien Fenner : Fabricateur d'installations cinétiques et sonores, occupant par ses réalisations des lieux dédiés ou des endroits improbables, le fil conducteur de son travail de plasticien reste avant tout la notion de mouvement. Gagné au corps et goulé de rencontres, il se jette dans l'improvisation dansée, ce qui le conduit à un travail de plateau au sein de différentes compagnies contemporaines. Parallèlement il réalise des scénographies pour le spectacle vivant et des ateliers d'art plastique singuliers.

Anna Thibaut : Couturière d'images à la recherche de la musicalité du geste, mélangeuse d'instruments à vent et de voix, elle se ballade entre installations plastiques d'art brut, improvisation dansée, corps sonores et groupe vocal traditionnel. Elle interroge l'axe corps-voix-instruments-objets, autour d'un travail de recherches transversales sur l'imaginaire. Elle tisse des liens entre ses différentes pratiques au sein d'un travail de compagnie et de pédagogie, où elle découvre la possibilité de partager son attrait pour le jeu musical et dansé par une sensibilisation dans le cadre de l'éducation nationale

Michel-Luc Blanc : Eclairagiste nomade pour la Danse, le Théâtre et la Musique (Perpignan, Toulouse, Montpellier, Paris, Gand, Copenhague), il tourne avec différentes compagnies (Belgique (Gand et Anvers), Nord de la France, de la Scandinavie au sud de l'Italie, du Portugal à l'Autriche) au gré des festivals. Par ailleurs il oriente son parcours vers la conception pour des expositions comme « Jouer la lumière » au musée de la Mode (Louvre).