

Ce dossier pédagogique est principalement destiné aux enseignant es qui accompagneront leurs élèves à la représentation du spectacle Allumettes.

Chaque enseignant.e est évidemment libre de préparer les élèves à sa façon, en fonction de leurs âges, de selon s'ils ont l'habitude ou non d'être spectateurs de spectacles vivants.

Allumettes s'adresse à un public très large, à partir de 8 ans. Plusieurs niveaux de lectures sont possibles.

Ce dossier pédagogique vous permettra de découvrir la Compagnie et son univers, ainsi que le propos que nous défendons à travers ce spectacle. D'autres parts, nous vous soumettons plusieurs pistes de médiation qui nous semblent intéressantes pour échanger et discuter autour du spectacle avec les enfants.

| La compagnie Catguts | •••••• | ••••• | •••••• | ••••• | P. 3 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Synopsis | , | | | ••••• | P. 5 |
| Note d'intention | | | | | P. 7 |
| Pistes pédagogiques | | | | | P. 12 |

LA COMPAGNIE CATGITS

LES CATGUTS, OU"BOYAUX DE CHATS", DESIGNENT LES CORDES DU VIOLON CHEZ LES ANGLO-SAXONS, MAIS AUSSI EN MEDECINE LE FIL FIN QUI REFERME LES PLAIES.

LA COMPAGNIE CATGUTS REFLECHIT AUX POIDS DES MOTS, A LA VIBRATION DES CONTES ET LEGENDES SUR NOS PROPRES HISTOIRES.

LA COMPAGNIE CATGUTS ECOUTE AUX PORTES CE QUI SE DIT A L'INTERIEUR, SE FAUFILE, TIRE LES FILS, RECONSTRUIT, DESORDONNE.

LA COMPAGNIE CATGUTS JOUE AVEC LE FEU, AVEC SES TRIPES, SON OMBRE, SES TENTACULES ET SES CHAUSSETTES.

NEE EN 2018, LA COMPAGNIE RASSEMBLE DES ARTISTES HETEROCLITES UNIS PAR LE DESIR DE PARTAGER ET RACONTER DES HISTOIRES A UN PUBLIC LARGE, DE LA PLANTE VERTE AU GRAND CACTUS.

ILS ET ELLES SONT MUSICIENN.E.S, TANTOT CLOWN.E.S, MARIONNETTISTES ET AUTRES CHAFOUINERIES.

ALLUMETTES

Durée : 50 minutes
Jauge : 150 spectateurs
Tout public à partir de 8 ans

Co-écriture et mise en scène : Aline Ladeira et Livia Fe-Be

Collaboration artistique : Marion Déjardin et Daniel Olmos

Collaboration musicale : Clément Walker-Viry

Avec : Aline Ladeira, Léo Guédy, Livia Fe-Be

Avec le soutien de : L'association Domilune (18), La Cie Le Bruit des Casseroles (18), Emmetrop (18), Association PITA (18), La cité industrielle de Vincennes (94), Le Cinq (75), La Fabrik Coopérative (75), Cie Trottoir Express (75)

Crédits Photos et Vidéos : Céleste Ougier, Louise Harlet

Logo: Anna Woznica

Site internet : http://www.ciecatguts.com

Mail: ciecatguts@yahoo.fr



SYNOPSIS

Minouche, un personnage clownesque, s'installe près d'un lampadaire doré pour une ultime vente de boîte d'allumettes.

Elle travaille pour le compte d'un "patron", une marionnette qu'elle traîne dans son landeau et qui la rappelle à l'ordre.

Minouche se meurt, ce sera sa dernière nuit! Elle le sait sans le savoir, car elle ne saisit pas l'urgence de sauver sa peau, préférant fabuler, raconter, s'amuser...

Minouche cherche en permanence le contact avec les autres, c'est ce qui la tient en éveil, c'est ce qui la réchauffe, de façon superficielle...

Minouche gratte alors une première allumette en formulant le voeu qu'un musicien l'aide à attirer des potentiels acheteurs de boîtes d'allumettes...

Surgit un saxophoniste, très conforme à son souhait, qu'elle nomme **Rufus.** Il est muet, un peu étrange, maladroit...malgré tout elle s'y attache fermement.

Sollicité par son patron, un troisième personnage apparaît : **Louli**, chante sur sa harpe tagguée son désespoir de retrouver un amour évaporé.

Louli jette rapidement son dévolu sur Rufus.

Ils joueront en duo jusqu'à quitter la scène main dans la main.



Minouche se retrouve encore plus seule, affaiblie, face au vide et à la réalité de sa condition.

Jusqu'à la dernière lueur d'une longue allumette, elle nous partage ses croyances, ses rêves et ses espoirs.

NOTE D'INTENTION, UN CONTE D'AUJOURD'HUI

Notre spectacle est une création collective, librement inspirée du conte de "La petite marchande d'allumettes", de Hans Christian Andersen, écrit en 1845. Ce qui nous attire dans le travail des contes, c'est ce qu'ils explorent d'intemporel et d'universel. Nous parlons de l'errance au sens large, d'un sauvetage en mer, perdu d'avance.

UN SPECTACLE TOUT PUBLIC

Le format du conte, la recherche du merveilleux, la présence d'un clown sans âge, touchent le public. De plus, sont abordés les sujets de l'errance, de l'égarement, de la mort, de la dépendance aux autres, qui suscitent des réactions et échanges précieux avec les plus jeunes.

La dimension obscure du conte est allégée par des séries d'événements burlesques et par la fantaisie décalée du personnage principal, Minouche.

Perdue, elle recherche dans le contact avec le public un lien familier et rassurant.

La superposition des couches de jeu et de récit (jeu clownesque, texte, musique, marionnette, théâtre d'objets) induit des **niveaux de lecture** différents selon les générations, les plus jeunes embarquant les adultes dans le rire, quand ces derniers sont touchés par l'envers dramatique.

Avec décalage et humour, ce spectacle aborde les thèmes de la traite des êtres humains et pose un regard sur les situations qui mènent certains enfants – et adultes – à développer des activitées de survies (mendicité, arnaque, vente à la sauvette, ou encore prostitution).

Nous interrogeons la violence, l'agressivité sociale, relationnelle, de notre époque, tout en mettant en valeur la beauté de la puissance poétique qui continue d'y exister, même dans les contextes les plus arides.



La force de l'enfance est un thème qui nous touche profondément. Attirées par les sciences de l'éducation et la psychologie de l'enfant, nous transmettons nos spécialités artistiques (chant, musique instrumentale, marionnette, clown) via des interventions en milieu scolaire ou extrascolaire. La présence et l'énergie des enfants au quotidien inspirent nos créations et nous éclairent sur la vision du monde et leur compréhension du sens de la vie.

En tant qu'art thérapeute et médiatrice artistique, Aline Ladeira mène un travail auprès d'une association Montreuilloise, qui accompagne vers le droit commun des mineurs étrangers en situation d'errance ou isolés.

Ces jeunes, à la rue, parfois en situation d'exploitation, sont les marchands d'allumettes bien réels de notre époque.

Voir aussi l'article "L'accès à la culture et à l'art, un droit fondamental" par Aline Ladeira sur le sité http://contrelatraite.org/index.php/mediation_artistique.

La construction du personnage de Minouche en est directement inspirée, et exprime les interrogations, émotions, sensations qui ont pu émerger au cours de ces contacts.

Nous avons été surpris de voir que le temps n'avait pas rendu le conte obsolète, et que l'histoire que ces jeunes racontent avec justesse est urgente à partager.



Toujours en tendant le fil qui relie la beauté humaine à sa misère la plus visible, Minouche fait de son mieux pour s'adapter aux règles du grand jeu des adultes.

D'échec en échec, le tragique de la situation se mue en comique, avec la force de la simplicité, de l'honnêteté et de l'humour du personnage, qui met en lumière l'absurdité qui l'habite et qui l'entoure.

MUSIQUE

Deux personnages musiciens, réels ou irréels, gravitent autour de Minouche : alors qu'un saxophoniste lunaire lui colle aux chaussettes, une harpiste prostituée en mal d'amour démultiplie les illusions d'euphorie et de béatitude.

Toutes les musiques sont des créations originales pour ce spectacle. Quatre d'entre elles sont issues du travail de recherche au plateau; la dernière valse a été écrite par le compositeur *Clément Walker-Viry*. Ainsi, ses rêves de fanfare, de fêtes, de danses effrénées, de harpe angélique, prennent formes partiellement, tous azimuts.



Jusqu'à ce que cette même musique bouscule Minouche et lui échappe, la laissant pour naufragée sur une terre silencieuse.

PISTES PEDAGOGIQUES

La découverte et lecture du conte de La Petite Marchande d'Allumettes, de Hans Christian Andersen, dans sa version la plus basique, est déjà une bonne entrée en matière. Les dernières lignes évoquent "Dieu", cette nomination peut être étendu à un "au-delà", une lumière, une libération, une porte de sortie, une vision de la mort...

Ce conte n'est pas un conte comme les autres, dans le sens où il n'y a pas de résolution heureuse, et la distance avec la réalité est moins évidente que dans un conte de fées.

Les enfants pourront déjà se poser ces questions :

Où se situe l'histoire ? A quelle époque ?

Qui sont les personnages?

Pourquoi la petite fille gratte-t-elle des allumettes ? Qu'est ce qu'elle ressent ? Est-ce la réalité ou le fruit de son imagination ? Comment interpréter la fin de l'histoire ? Etc.

Dans le spectacle Allumettes, nous mettons en valeur l'aspect contemporain de cette histoire. Voici quelques **thématiques** qui nous tiennent à coeur, et qui peuvent être découvertes et/ou débattues en groupe.

1) Violences et réalités de la rue : La pauvreté, la mendicité, la précarité, la prostitution, la marchandisation des êtres humains

Ouvrages de références :

Délinquants et Victimes : la traite des enfants d'Europe de l'Est en France, de Olivier Peyroux Les Naufragés, de Patrick Declerc

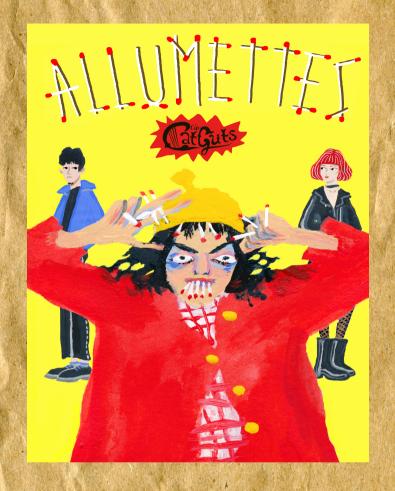
2) Echappatoirs: Perte de concentration, Folie

Ouvrages de références :

Demain j'étais folle, de Arnhild Lauveng Femmes qui courent avec les loups, Clarissa Pinkola Estes

3) Espoir : Refuge de l'imaginaire, Rêveries Créatrices, symbolique du feu

Ouvrage de référence : Jeu et Réalité, Donald Winnicot



PISTES D'ACTIVITES

Découverte de l'affiche

L'affiche du spectacle est un bon moyen de sensibilisation. Sans raconter le spectacle, elle est déjà chargée de sens, sous-entend les relations entre les personnages. Chacun remarquera tel ou tel détails, aura sa première impression.

Découverte du clown / Découverte de la marionnette : A travers les figures de Tiphus Bronx, Le Boudu, Arletti...

Turak companie, Night Stop Théâtre, Philipe Genty cie, marionnettes kokoshka Christian Carrignon, théâtre de cuisine Découverte de la harpe : Son ancêtre égyptien, l'arc musical, est un des instruments les plus vieux au monde. De la famille des cordes pincées, la harpe a aujourd'hui des cousins sur tous les continents et de toutes les tailles. En

tous les continents, et de toutes les tailles. En France,

on joue principalement deux harpes différentes : la harpe celtique (Alan Stivell, Cécile Corbel...) et la harpe classique, plus grande et avec des pédales pour changer

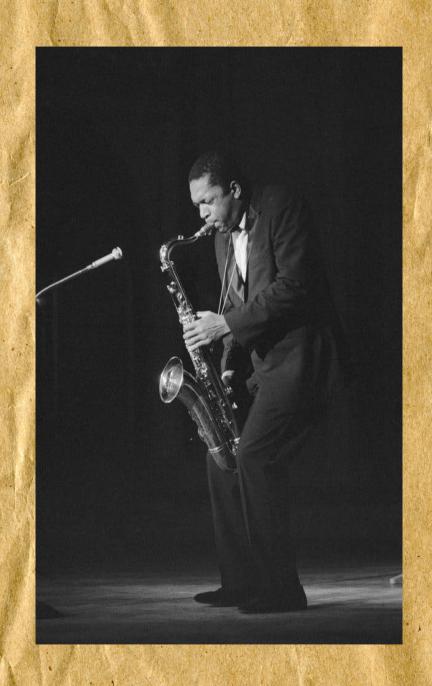
la hauteur des notes (Lily Laskine, Harpo Marx). Beaucoup de symboles sont attachées à la harpe. Par exemple, dans la mythologie grecque, on raconte qu'Hermès créa la harpe à partir d'une

carapace de tortue où il fixa six cordes en boyau de brebis.

Puis il en fit cadeau

à son père, Apollon, dieu de la musique et de la poésie.





Le saxophone : Instrument à vent, de la famille des bois, le saxophone est né sur le tard. Créé en 1846 par le Belge Adolphe Sax, ce drôle d'instrument fait d'abord une apparition peu convaincante dans les orchestres classiques et les opéras. C'est au début du XX e siècle qu'il trouve enfin sa place dans le cirque des "Frères Ringling" aux Etats-Unis. Sa maniabilité, son caractère festif, lui ont permis de s'imposer comme un incontournable de la musique populaire urbaine. Toujours aux Etats-Unis, le saxophone est à la mode dans les fanfares et comédies musicales.

Puis il connaitra un véritable succès dans le milieu du jazz, notamment grâce à John Coltrane, Charlie Parker, Sonny Rollins, et bien d'autres.

ACTIONS CULT RELLES

Les artistes peuvent proposer un travail de médiation culturelle en partenariat avec les structures d'accueil en fonction du public, de leurs nombres et de leurs âges. Ce travail peut prendre la forme d'un atelier d'une heure ou de plusieurs interventions étendues dans le temps.

Bord de scène

Un échange avec le public est bienvenu à l'issue du spectacle.

Ateliers pédagogiques

Par l'improvisation, l'écoute et la connexion, nous proposons des ateliers participatifs pour expérimenter une émotion esthétique dans le plaisir, autour des thématiques et enjeux du spectacle.

Nous nous appuyons sur des jeux et exercices clownesques incluant la musique et la voix (circle songs, exploration vocale).