

Dossier pédagogique

Cie Marie-Louise Bouillonne

Dans le prolongement de notre nouvelle création « Les Jardins de Matisse » :

« Plonger dans l'univers de pure couleur du peintre Henri Matisse.
Dans un duo dansé, au cœur des formes-signes du peintre.
Avec la présence de musiques en live, de peintures vidéo-projetées
et de textes poétiques. »

L'Univers sensible – Note d'intention

Ce spectacle a pour intention de mettre en lumière, en espace, et en résonance dansée l'œuvre du peintre Henri Matisse. D'en révéler les objets-formules, qui, malicieusement extraits des tableaux, feront naître la danse.

L'enjeu est pour nous d'aller vers le public en sortant l'œuvre d'art du musée pour mieux franchir son seuil un peu plus tard, et la redécouvrir.

Comment favoriser le lien à l'œuvre d'art picturale ? Comment pouvons-nous nous l'approprier, créer des liens avec elle et en laisser traces dans l'imaginaire ainsi nourri par la peinture ?

Il est question d'apprendre à regarder, à s'étonner, puis à reconnaître, et ainsi, favoriser l'état nécessaire pour entrer en relation avec une œuvre.

L'idée est de donner aux publics un accès direct à l'éveil poétique que suscitent couleurs et motifs-signes dans l'œuvre du peintre Henri Matisse.

Il s'agit de permettre à chacun de s'approprier les émotions que l'œuvre dévoile, de susciter une curiosité, pour emmener le jeune spectateur vers son propre goût, en passant par l'alchimie du geste dansé avec les formes pures et les couleurs-énergie de Matisse.

Nous avons imaginé « La clef des songes », forme légère et mobile à destination des espaces non dédiés, et qui peut être programmée au sein de l'école :

La Clef des Songes

Danse - Musique - Poème - Objet Poétisé

Cette proposition trouve écho auprès des enfants à partir de 18 mois.

Elle sera aussi porteuse de sens et évocatrice auprès des plus grands jusqu'à 7 ans.

C'est un livre-valise qui va dévoiler peu à peu ses astuces quelque part entre un pop-up fauviste et un collage Matissien.

La Clefs des Songes, c'est un voyage dansé au pays d'un peintre, c'est baigner dans la vibration des couleurs et s'emparer des émotions qu'elles suscitent.

On re-découvre ici les formes organiques si particulières à l'univers d'Henri Matisse, ces algues et motifs végétaux d'une grande liberté. Et quelques peintures que nous ferons croustiller, déplier, par quelques inventions de kraft, de bristol... et une pomme !

Enfants et grands pourront s'imprégner en proximité de cette kyrielle visuelle, cette flopée colorée.

Poissons, algues et arabesques sont autant d'éléments qui seront utilisés pour que les couleurs puissent frémir entre elles, par leur proximité et leurs élans.

Le dialogue vibrant entre le mouvement dansé et le mouvement des formes fait naître sensations et émotions.

Elles entrent en résonance avec la motricité des tout petits en soutenant leur accès direct à la force de la couleur, qui devient alors accès à un langage à la fois visuel et dansé.

Les tout jeunes spectateurs pourront dans un second temps manipuler des formes préparées spécialement pour eux et les agencer au sol à leur guise sur des surfaces colorées installées en différents îlots, pour ensemble constituer nos tableaux.

Amener les enfant dans l'univers d'Henri Matisse.

Leur proposer d'accéder à un monde poétique et sensible.

De se relier à leur corps et leurs émotions.

C'est aussi leur permettre d'expérimenter une exploration expressive avec leur motricité, de déployer leur élans artistiques.

Il est question de mobiliser ou renforcer sa confiance en soi, par le travail du rapport au corps, du toucher. L'occupation de l'espace, la gestion du groupe, l'attention à l'autre et le respect sont des notions fondamentales pour ce travail.

Favoriser l'ouverture d'esprit en se reliant à un grand peintre, aiguiser son regard, composer des formes, apprendre à contempler, se ressourcer avec la vitalité des couleurs.

Il est aussi question de mobiliser sa capacité de concentration et de précision pour réaliser les grands découpages ou les collages, et d'oser lancer ses intuitions créatrices, dans la joie.

C'est apprendre à regarder, notamment, grâce au support des « Cartes à jouer », médiation sous forme de jeu de cartes, où chacun prend le temps d'observer, et de répondre à des questions qui ouvrent sur une autre façon de regarder : (sensible et drôle).

Par les différentes approches que nous proposons, il est enfin question de contribuer à la cohésion dans une école, avec une proposition de répartition des approches artistiques : Corps / Arts Plastique / Musique

Pratiques artistiques mises en œuvre *

Danse / Art Plastique / Musique

Connaissances apportées *

Les approches artistiques : Corps / Arts Plastiques / Musique

L'œuvre d'un peintre

Dans le cadre des ateliers pédagogiques, cette proposition de rencontre avec l'Univers d'Henri Matisse se décline en Ateliers qui pourront explorer :

1 – Atelier Corps-Mouvement :

Dans un travail sensible, une approche bienveillante, par un travail d'occupation de l'espace attentive à soi et à l'autre, permettre aux enfants de se relier à une écoute du mouvement dansé avec leur singularité, mettre en mouvement la force vitale qui émane de la couleur pure comme sensation motrice.

- En tissant des liens avec l'observation d'un tableau : Danser ce que je vois, être dansé par ce que je vois. Comment s'emparer de l'émotion d'une toile et le transcrire dans une danse ? Trouver des passages entre l'observation et le mouvement ?
- Danser en solo : pour se relier à son expressivité propre avec les gestes qui nous viennent, dans une écoute sensible, qui permet de prendre confiance en soi pour invertir l'espace chacun à son tour, et ressentir le dialogue avec la force vitale de l'image.
- Danser en duo : se mettre à l'écoute et s'ajuster à son partenaire, pour danser en corrélation avec le mouvement et l'énergie motrice de l'autre. Cela conduit à ouvrir son regard périphérique, pour sentir la répartition des intentions et de la « parole dansée » : élans, contact, contrepoids, portés simples... Chacun à son tour donne son écoute, tout en s'engageant.
- Écriture chorégraphique d'ensemble : En écho à la particularité de plusieurs des créations de la compagnie, nous pouvons aborder le travail du « geste-signe » : Chorégraphie signée inventée qui peut rappeler celle du langage des signes, et qui illustre par malice les poèmes de Lucie Dessiaumes (l'auteur des textes de *La clé des songes*.)
- Danser avec les objets :
L'objet « poétisé » extrait de l'Univers de Matisse prolonge le corps et influence les qualités de mouvement. Le mouvement dansé interagit avec les formes et la matière de ces objets extraits de la toile, lui donnent de l'amplitude, et peuvent induire sentiments, rêverie, et dialogue avec ce signe motif.
Ces objets médiatisent pour les enfants l'expérience d'être face aux formes inventées de Matisse. Ils génèrent souvent des formes abstraites en écho aux siennes.

2 – Atelier Arts Plastiques :

Travail de découpages en lien avec l'univers du peintre rempli de formes souples et vivantes : oiseaux, poissons, arabesques, motifs végétaux stylisés...

Dans une surface de carton recouvert de papiers de couleurs très intenses, il s'agit de fabriquer des éléments-formes simples à manipuler, qui recréent l'univers de Matisse...

Ces formes supports seront ensuite utilisées pour prolonger et susciter le mouvement dansé... Elles pourront aussi contribuer à la mise en place d'une grande fresque décorative.

Nous pourrions aussi créer un mobile et/ou un « pop-up », éléments scénographiques plus en volume.

3 – Atelier Médiation Jeux de Cartes matisiennes :

Nous avons conçu un jeu de grandes cartes-illustrations fabriquées avec des éléments de l'œuvre de Matisse : ce jeu propose de premières questions, pour mieux appréhender l'œuvre en expérimentant la verbalisation des sensations qu'elle fait naître.

Occasion de mettre ainsi en mots ses propres émotions, de faire un premier décryptage qui va permettre de mieux comprendre ce qu'on va voir, et de se familiariser avec les images de Matisse.

4 – Atelier Musique :

Découvrir avec la musicienne du spectacle la palette d'objets sonores qui permet de créer une atmosphère avec des objets simples, détournés de leur fonction première.

Où les enfants expérimentent le bruitage avec des objets du quotidien présents dans la classe de différentes matières et texture, tels que les papiers froissés, trousse, pots, cahiers, qui seront détournés pour en devenir des petites percussions, des résonateurs, et ainsi faire : sonner, vibrer, racler, rouler les objets.

L'occasion de travailler sur l'écoute, et d'observer ensemble l'apparition de la musique, même sans instrument prestigieux !

5 – Atelier Poésie :

Des ateliers avec les plus grands (à partir de 6 ans), peuvent être menés avec l'auteur Lucie D. elle-même. Avec des outils tel que : des cartes, des kaplas, des images et autres supports, nous pouvons accompagner les enfants vers la réalisation de leur propre poésie.

Une proposition de mise en lien avec les jeux de langages et la poésie déjà rencontrés à l'école, pour faire l'expérience sensible du mystère qui fait éclore du langage poétique.

Par ici pour s'organiser !

Nous serons en mesure, selon le nombre d'heures prévues, de proposer soit :

- Des ateliers qui se concentrent sur les différents éprouvés.
- Une restitution simple avec ce qui a été vécu dans les différents « pôles artistiques ».
- Une restitution plus complexe visant à faire vivre un tableau de Matisse mettant en lien plusieurs ateliers proposés : (Danse – Musique – Arts-Pastiques – Poésie)

Nous pouvons adapter selon les projets de chaque établissement un volume horaire, et définir ensemble ce qu'il est possible de mettre en place dans le temps choisi.

Nous sommes très habituées à mener des projets conséquents, à fédérer, à construire avec sens et foisonnement des restitutions valorisantes pour tous les enfants.

Par ailleurs, nous trouvons aussi beaucoup de sens à venir mener des ateliers sur un volume horaire plus modeste, pour une initiation à l'une de nos disciplines artistiques.

Thématique(s) du Diptyque

« Rechercher le rythme vivant, l'esprit vivant qui est en tout » Henri MATISSE

La question sous-jacente pour nous adultes : Comment préserver la relation poétique avec le monde ?
Comment se libérer sensiblement pour ouvrir une profondeur de soi-même ?

Peut-être par notre lien à l'œuvre picturale. Dans l'œuvre de Matisse : avec la libération des formes organiques, et la mise en vibration de leurs couleurs.

L'accès à la peinture, aller regarder des peintures, c'est aussi découvrir que l'on va pouvoir éprouver des sensations fortes... Où entrer en contact avec de l'Art ? Avec ce projet nous interrogeons : comment proposer une accessibilité à l'art pictural en le croisant à un mode scénique dansé.

Nous souhaitons révéler par l'incursion de la danse ce que le langage de Matisse déploie de vivant, qui nous atteint spirituellement.

Libérer les formes souples et vivantes pour mieux sentir la poésie dans le monde, et celle que l'on porte en soi. Grâce à l'écriture de Lucie Dessiaumes (auteur pour cette 4ème collaboration), nous souhaitons apporter par le langage poétique une dimension un brin philosophique aux jeunes spectateurs.

Un brin burlesque, ce voyage à travers des tableaux du peintre Henri Matisse, offre une traduction onirique de son univers, et tente d'y révéler toute la poésie des sensations qu'il déploie.

MON ATTENTION PORTÉE AUX ENFANTS

La petite enfance mobilise tout particulièrement ma recherche et ma pratique, j'y mets en jeu toutes mes compétences les plus fines.

En effet, c'est dans cette période essentielle que se joue l'accès au langage poétique, infra verbal. C'est un moment du développement spécial, où l'entrée en relation est très directe, concrète. Notre écoute se doit d'être d'autant plus subtile et ajustée.

Entrer en relation par le langage dansé et l'improvisation constitue une clé pour la construction des plus petits, et leur accès au sensible dans l'art.

Les enfants s'imprègnent de la qualité d'écoute des adultes à leur hauteur, mais aussi de l'indicible d'une atmosphère qui se sent et se compose ensemble.

Dans ces liens aux musiques que nous explorons, danser leur parle de poésie, de la résonance entre elles, le mot et le sens.

Mathilde DUCLAUX