

LA COMPAGNIE BORÉALE PRESENTE

la chanson de la pluie

MISE EN SCÈNE
JESSICA RIVIÈRE

D'APRÈS L'ŒUVRE
THE SONG FOR RAIN
DE YAWEN ZHENG

MARION CHAMPENOIS
CLAIRE JOUËT-PASTRÉ
LIONEL PASCAL
JESSICA RIVIÈRE

CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE
ROMAIN LE GALL BRACHET

LA COMPAGNIE
BOREALE

Production : La Compagnie Boréale, DRAC Normandie, Région Normandie, Le Relai Culturel Régional et Le Quai des Arts Argentan, Le Théâtre du Château d'Eu Scène Convenue Art en Territoire, Le Conseil Départemental de l'Orne.

Soutiens : Le Théâtre de Lisieux Normandie, L'Espace Philippe Auguste à Vernon, Seine Agglomération, La Halle Culturelle de la Merise et La Ville de Trappes, Le Marchepied.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA COMPAGNIE
BOREALE

AVANT-PROPOS

Ce dossier pédagogique accompagne le spectacle **La chanson de la pluie**. Destiné aux enseignants de maternelle et du primaire, il propose dans une première partie des pistes de réflexions avec des propositions ludiques d'ateliers sur la compagnie et les différents corps de métiers qui la composent, sur les thèmes et les médiums artistiques au coeur de cette création afin de préparer les élèves en amont des représentations. Une deuxième partie est consacrée au partage des émotions et aux questionnements des élèves à l'issue du spectacle.

Il revient aux enseignants de déterminer les axes qu'ils ont envie d'aborder librement avec les élèves en fonction de leurs âges. Néanmoins La Compagnie Boréale recommande à tous les enseignants de visionner l'animation originale **The song for rain** de Yawen Zheng dont **La chanson de la pluie** est une adaptation.

LA COMPAGNIE BORÉALE

Qui sommes-nous ?

En 2014, La Compagnie Boréale est créée à Alençon, en Normandie. Elle est co-dirigée par Jessica Rivière et Marion Champenois qui jouent toutes les deux dans le spectacle que vous allez découvrir. Autour d'elles gravitent d'autres artistes à l'univers singulier (plasticiens, vidéastes, compositeurs, circassiens, interprètes, régisseurs, scénographes...) avec qui elles partagent les mêmes valeurs. Tous ensemble ils se sont engagés à défendre **un travail de création contemporaine exigeant pour tous les publics (alternance de formes jeunes et tous publics), pluridisciplinaire et plurielle. Une recherche dans les technologies numériques pour concevoir des spectacles modernes et visuels faisant écho à notre époque dans le fond et la forme. L'alliance des différents supports artistiques doit former une production homogène où chaque art interroge et enrichit les limites d'un autre.**

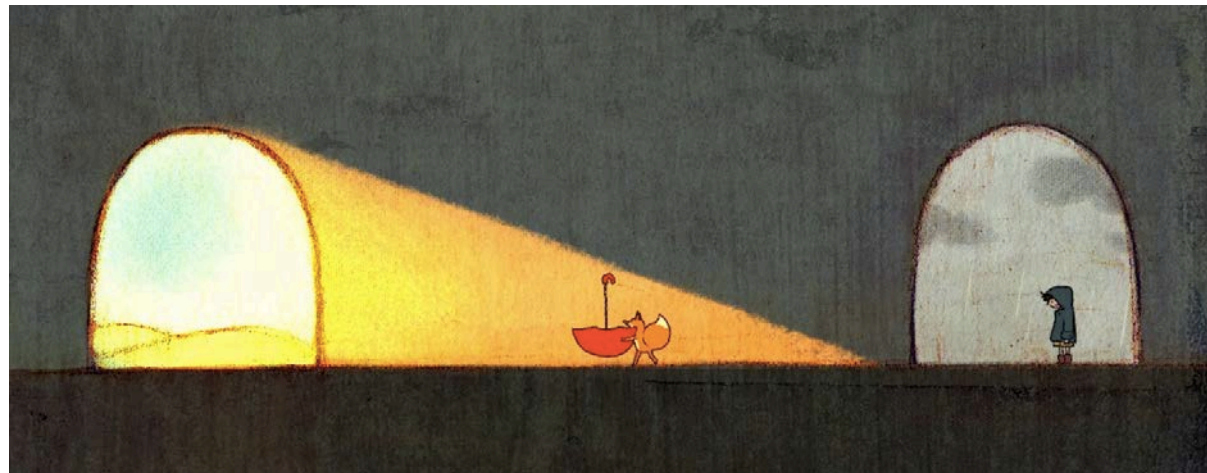
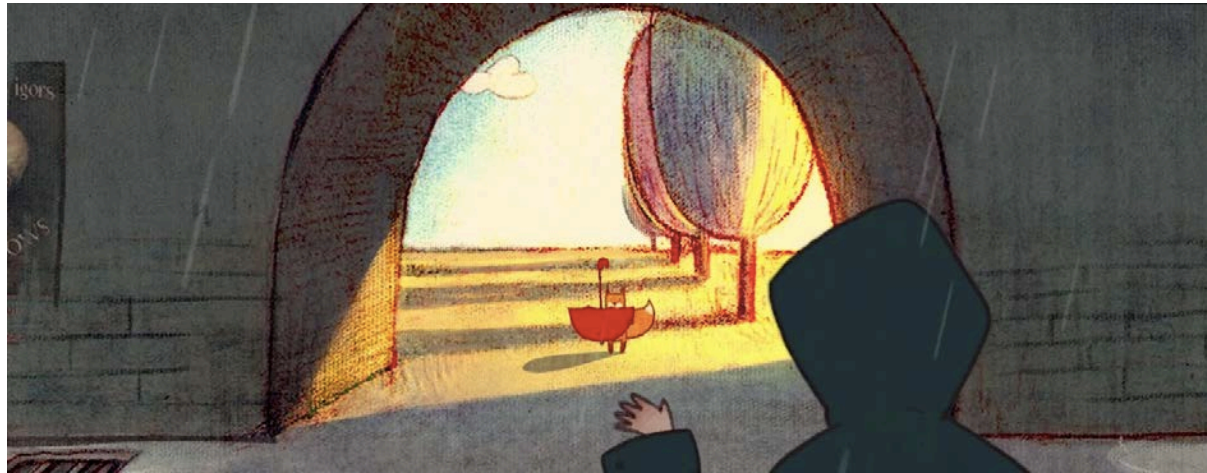
La chanson de la pluie est le troisième spectacle de La compagnie après **Petites histoires de la folie ordinaire** de Petr Zelenka et **Blanche Neige** d'après les frères Grimm.

Qu'est ce que ça veut dire « compagnie » ?

La compagnie est une association dans laquelle plusieurs artistes fédèrent pour exercer leur métier mais surtout pour travailler collectivement à l'élaboration de créations théâtrales, comme la nôtre. Il est donc primordial de collaborer avec des personnes complices avec lesquelles nous pouvons parfois nous comprendre sans échanger un mot. On parle ainsi souvent de « famille théâtrale » car tout comme une famille nous sommes liés les uns les autres.

Avant de voir le spectacle

- Dans un premier temps, nous vous invitons à expliquer aux élèves que le spectacle auquel ils vont assister est une adaptation de l'animation ***The song for rain*** de Yawen Zheng.
 - **Définissez le mot « animation »** : le film d'animation est un film réalisé à partir d'une suite d'images fixes qui en défilant très vite créent une impression de mouvement. L'animation regroupe tous les films dans lesquels on donne vie à des objets inertes.
 - **Expliquez le mot « adaptation »** : Ici appropriation de l'histoire du dessin animé pour la retranscrire dans une autre forme artistique. Adapter une oeuvre nécessite forcément de composer avec les forces et les contraintes du genre choisi. Elle permet également à la personne en charge de l'adaptation d'y amener sa propre patte artistique et son univers pour créer librement une nouvelle version de l'histoire.
- Installez dans la classe plusieurs livres d'une même histoire par des éditeurs différents. Demandez aux élèves de les chercher puis comparer ensemble les illustrations et les textes. Comment perçoivent-ils chaque histoire ? Quelles différences ?**
- Connaissent-ils d'autres exemples d'adaptation ?
 - **Visionnez l'animation originale de Yawen Zheng** avec les élèves grâce à ce lien : <https://vimeo.com/48717374>
 - Demandez-leur de vous raconter l'histoire. Qu'ont-ils appris ? Qu'ont-ils retenu ?
 - **Explorez avec eux les émotions qu'ils ont ressenties** : joie, rire, tristesse... Demandez-leur de les décrire : « J'ai ressenti de la joie quand... ». Vous pouvez vous amuser à noter sur le tableau pour chaque élève les situations et les émotions ressenties afin de voir comment a été perçu l'animation à l'échelle de la classe.

Avant de voir le spectacle

- Dans l'animation de Yawen Zheng, le monde est divisé en deux. Il y a d'un côté la ville urbaine, sans végétations, qui jouit de la ressource « eau » où vit le petit garçon et de l'autre la nature aride où vit le renard, que l'homme a épuisé, fragilisant ainsi sa biodiversité. Que cherche à montrer la réalisatrice à travers cette représentation du monde ? Est-elle fidèle à la réalité ?

Yawen Zheng montre sous un filtre poétique les dangers de l'urbanisation. Plus la population s'accroît, plus le besoin de construire des habitations pour l'homme est important et plus la nature disparaît au profit du béton. Ce sont alors des écosystèmes entiers qui s'effacent : biodiversité, insectes, animaux ...

Dessinez en grand format sur le tableau de la classe une ville idéale en vue aérienne. Proposez à chaque enfant de construire la ville en la remplissant d'éléments indispensables à son bon fonctionnement (habitations, végétations, magasins, parcs, routes...) avec des formes simples (carré, triangle, rectangle..).

- Pourquoi le renard vient en ville ? Est-ce une situation banale ? Quelles sont les animaux que nous observons d'habitude en ville ?

Le renard vient récolter de la pluie en ville pour nourrir ses fleurs. Dans sa nature la terre est asséchée, en surchauffe. L'herbe est jaune, le soleil luit, le ciel est sans nuages. Par ces images, Yawen Zheng évoque l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique amplifié par l'Homme.

- **Définissez le « réchauffement climatique »** : Il s'agit de l'augmentation durable de la température, pendant de nombreuses années, sur toute la surface de la planète et dans les océans. Ce phénomène naturel s'accroît avec les rejets de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, par les énergies fossiles, la destruction des forêts ou les élevages.

Vous pouvez prendre l'exemple de la fonte des glaces aux pôles pour imaginer la définition.

Avant de voir le spectacle

- Dans le spectacle **La chanson de la pluie**, les élèves découvriront plusieurs tableaux qui évoquent les différents états de l'eau. A ce titre, nous vous invitons à consacrer un temps à la découverte de ces états (liquide, solide, gazeux) par le biais d'images en amont des représentations.

- Où trouve-t-on l'eau à l'état liquide ?
- Où trouve-t-on l'eau à l'état gazeux ?
- Où trouve-t-on l'eau à l'état solide ?

- Comment la pluie se forme ?

Présentez le cycle de l'eau aux élèves.

Le cycle de l'eau décrit le long voyage effectué par l'eau, lorsqu'elle circule de la surface de la Terre vers l'atmosphère, puis retombe au sol, et qu'elle continue son parcours ainsi de suite. On dit que c'est un cycle, car ce voyage ne s'arrête jamais, c'est un éternel recommencement. Sous l'effet de la chaleur du Soleil, l'eau liquide qui se trouve sur Terre s'évapore et devient de la vapeur d'eau. La vapeur monte dans l'atmosphère et y forme des nuages. Elle retombe ensuite sur Terre sous la forme de précipitations (pluie, neige, grêle, etc.). Une fois la précipitation faite, tout recommence !

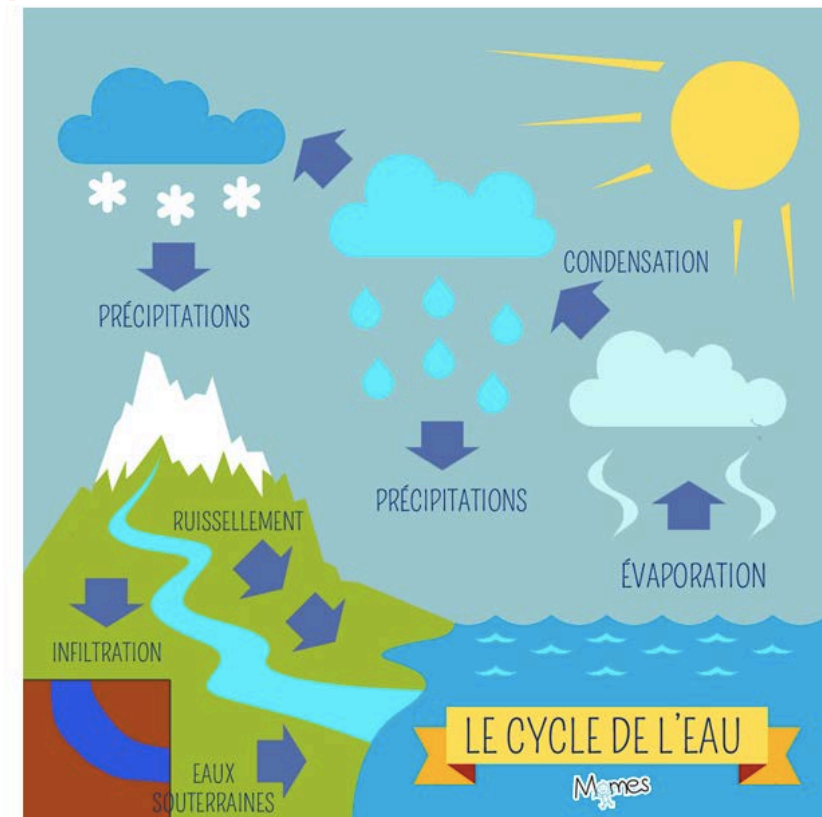
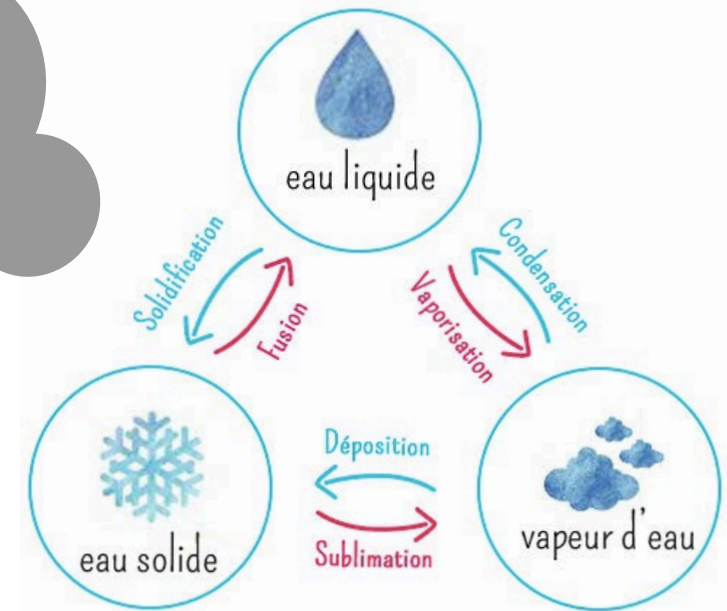
• Revenez au titre du spectacle : La chanson de la pluie.

La pluie, en tombant sur le sol, fait-elle un bruit ? Des bruits ? A quels autres bruits, celui de la pluie est-il comparable ?

Remplissez plusieurs bacs d'eau et posez les sur des tables. Disposez des contenants de tailles et de matières différentes (bocal en verre, cuillère, passoire...). Formez des petits groupes d'élèves autour de chaque bac et demandez leur de plonger chaque récipient dans l'eau puis de laisser s'écouler l'eau. Y-a-t-il un contenant qui permet de restituer le son de la pluie ?

- Connaissent-ils des chansons sur la pluie ?

LES DIFFÉRENTS ÉTATS DE L'EAU

Avant de voir le spectacle

- **Analysez maintenant l'affiche du spectacle La chanson de la pluie** (images, couleurs, univers). Quel est le rôle d'une affiche ? Que raconte-t-elle ? Comment a-elle été réalisée ?

Toutes les affiches de La compagnie sont conçues par l'artiste plasticienne Caro Ma qui mélange le collage d'images à la retouche sur ordinateur avec des logiciels spécialisés.

L'affiche est généralement le premier contact que le spectateur a vers le spectacle. Elle doit donc lui donner l'envie d'y assister tout en donnant les clés de la compréhension de l'histoire.

- **Demandez aux élèves de comparer le résumé de la pièce avec l'affiche.** En quoi le résumé apporte-t-il des informations clés à la compréhension de l'affiche?
- **Proposez aux élèves de créer leur propre affiche** en collage avec la contrainte d'être fidèle à l'histoire.
- **Lisez les informations complémentaires sur le spectacle et sa réalisation.** Expliquez les différents métiers qui figurent sur cette liste.

Résumé

Par un jour de pluie, une petite fille sort de chez elle. En ville, elle rencontre un renard roux qui récolte de la pluie. Dans son milieu, il n'y a plus d'eau. La nature se meurt. Il doit s'empresse de nourrir ses fleurs sous peine qu'elles disparaissent inexorablement. Main dans la main, ils courent à la conquête de cet or bleu avec enthousiasme. C'est l'histoire d'une grande amitié naissante entre une petite fille et un renard.

Équipe technique

Auteure / Yawen Zheng, **mise en scène et adaptation** / Jessica Rivière, **interprétation** / Marion champenois, Lionel Pascal, Jessica Rivière, **assistante à la mise en scène** / Marion Champenois, **scénographie** / Claire Jouët-Pastré, **création vidéo** / Yawen Zheng et Gianni Manno, **supervision Vidéo** / Thomas Patras, **création sonore et musicale** / Cyril Romoli, **chorégraphie** / Lionel Hun, **costumière** / Clara Bailly, **création lumière** / Romain Le Gall Brachet.

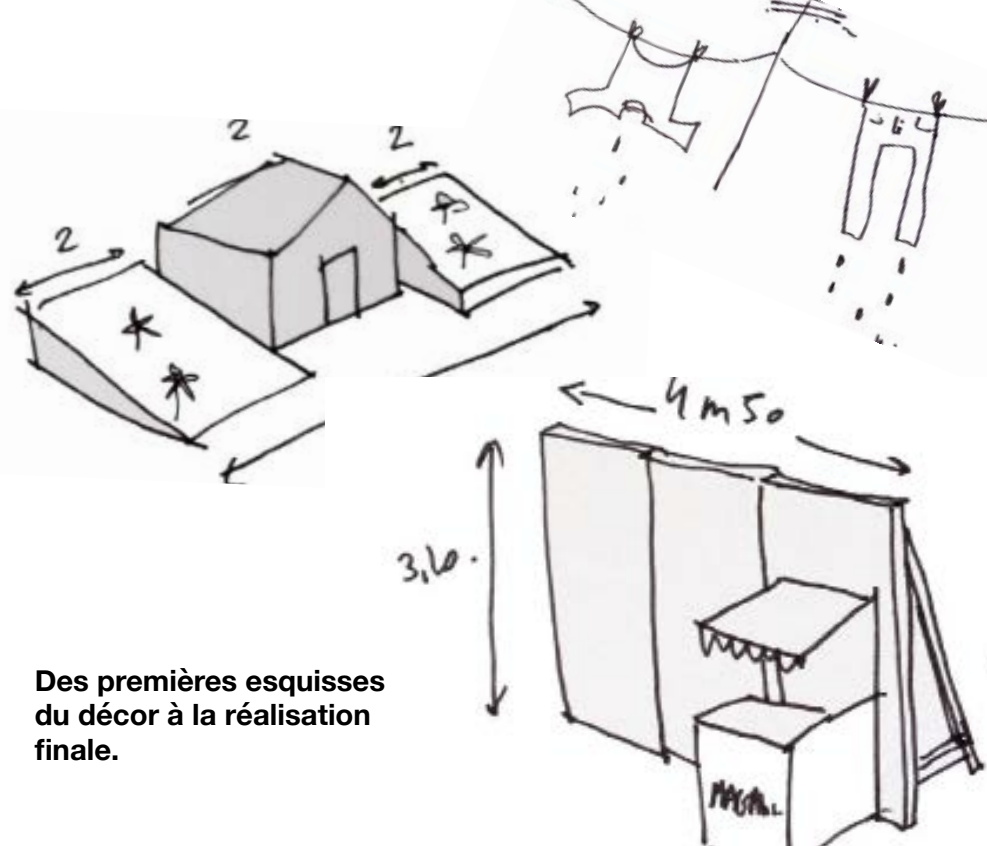
Après la représentation

- Dans un premier temps, faites avec les élèves un travail de remémoration collective et orale du spectacle. Quels sont les moments qu'ils qualifieraient à des adjectifs comme beau, drôle, effrayant, triste, joyeux, rapide, long, étrange, surprenant ?
- Demandez aux élèves de comparer l'animation avec la pièce de théâtre. Qu'y-a-t-il en plus ? Les personnages sont identiques ?
- S'ils ne devaient choisir qu'un seul moment du spectacle ? Pourquoi ?
- Demandez leur maintenant de se remémorer la scénographie. De quoi est-elle composée ?
- Quelle est la couleur du décor ? Quelle atmosphère cela crée ?
- Comment l'espace scénique est-il partagé pour figurer la ville et la nature ? Comment les panneaux bougent ? Comment et en quoi l'espace du renard change-t-il ?
- Arrêtez vous sur les lumières. A quoi servent les lumières sur scène ? Demandez leur de qualifier les lumières du spectacle. Quelles couleurs ont-ils vu ? Les lumières mettent en perspective des éléments cachés sur les panneaux en façades, quels sont-ils ?

Un spectacle visuel

Comme nos précédentes créations ***La chanson de la pluie*** est un spectacle visuel. Avec Claire Jouët-Pastré notre scénographe, nous avons imaginé un dispositif grandiose, vecteur de jeu, constitué sur l'avant du plateau par la juxtaposition de grands panneaux blancs sur roulettes, couverts d'un tissu en résille pvc. Ce décor est tantôt habillé par de la projection d'animations vidéos, tantôt éclairé de l'intérieur pour faire apparaître les fenêtres des buildings et entrevoir les personnages dans leurs appartements. Structure transformable, un panneau à cour se métamorphose à vue en magasin rétro-éclairé. Au fond de la scène, le milieu du renard composé d'une maison également rétro-éclairée pour diffuser des ombres et de deux socles à cour et à jardin où seront plantés de grandes et belles fleurs.

Un travail significatif est fait sur la matière, les formes et les différents états de l'eau (pluie, neige, grêle, gaz) que nous matérialiserons grâce à des procédés techniques (tombées de sacs plastiques découpés, de balles rebondissantes et machine à fumée lourde). Au-delà d'un aspect ludique et purement visuel, cette représentation des états multiples de l'eau est éducative. Elle montre à l'enfant qu'une chose peut être une autre chose. Elle questionne de fait le principe même de la théâtralité et pousse son inconscient dans plusieurs degrés de réflexions selon son âge.

Après la représentation

- Qu'est-ce que le procédé de vidéo projection ? Comment cela fonctionne ?
- Dans quelle partie de l'histoire la vidéo projection d'animations est présente ? Pourquoi ?
- Que permet l'animation dans cette pièce qu'il n'aurait pas été possible ou difficilement possible de réaliser sur scène ?
- Les dessins de l'animation de la pièce rappellent-ils ceux de l'animation ? Pourquoi ?

La durée de l'animation vidéo est de 28 minutes sur 40 minutes de spectacle. Le point de vue narratif de ces vidéos est majoritairement externe sauf à la fin du spectacle où il devient interne, épousant les émotions de la petite fille pour accompagner l'enfant spectateur à comprendre son état de tristesse et de manque face à la disparition du renard. **L'animation est présente en majorité dans la partie de l'histoire consacrée à la ville.** Elle nous permet ainsi de découvrir l'immeuble où vit la petite fille, les personnages annexes traités en animé qui gravitent autour d'elle et avec qui elle joue, le chemin qu'elle prend pour aller à l'école, l'affluence des passants et des travailleurs pressés, le labyrinthe que constitue la ville par l'entrelacement de ses rues, sa colorimétrie générale, l'omniprésence de la consommation avec l'exposition de plusieurs vitrines de magasins aux produits alléchants... **L'animation intervient également dans la partie rêve de l'histoire** lorsque le renard et la petite fille s'imaginent parcourant plusieurs espaces où l'eau se trouve sous différents états : le ciel avec ses grands nuages cotonneux et les vols des oiseaux migrants, l'océan avec ses bancs de poissons et ses méduses phosphorescentes illuminant le fond marin et enfin la banquise avec une famille de manchots jouant au toboggan sur un iceberg.

Dans **La chanson de la pluie** l'animation vidéo est donc primordiale. Elle ouvre non seulement l'espace scénique et théâtral en apportant un cadre narratif concret, riche et évolutif pour l'enfant spectateur mais elle participe également pleinement au rythme du spectacle par l'usage d'ellipses, de répétitions et d'effets de transitions. Elle donne aussi la possibilité de créer une centaine de personnages et d'animaux avec lesquels doivent interagir en live les trois artistes sur scène. Elle montre enfin au public que le spectacle vivant, en convoquant des techniques modernes, accroit notre imaginaire. **Lorsque l'on est immergé dans un décor virtuel et interactif, tout devient possible !**

Après la représentation

- **Intéressez-vous maintenant aux costumes.** Décrivez-les de manière détaillée (couleurs, formes...). Sont-ils emprunt de modernité ? Que racontent-ils sur le caractère des personnages ?
- **Comparez les habits du renard et de la petite fille.** Que symbolisent leurs couleurs ?
- Pourquoi le renard est-il habillé ? Qu'est-ce que cela raconte sur le personnage ?
- Saviez-vous que les personnages de la ménagère, de l'éboueur, du vendeur et du plongeur sont joués par le même acteur ? Par dessus sa combinaison de vendeur, il doit enfiler d'autres costumes pour faire tous les autres personnages : un peignoir, des mules et une perruque pour la ménagère; une cagoule, un tuba et des palmes pour le plongeur, une veste et un bonnet pour l'éboueur et un badge avec un chapeau pour le vendeur. C'est une technique pour les acteurs afin de pouvoir se changer très rapidement.
- Et vous, qu'auriez-vous imaginé comme costumes ? Dessinez-les !
- **Enfin intéressez-vous à la narration gestuelle du spectacle ?** La parole est-elle nécessaire pour comprendre une histoire ?

Une théâtralité autour de la narration gestuelle

Le jeu des actrices est sans paroles, parfois des grommelos accentueront un comique de situation. L'interprétation est principalement mimée et dansée, encadrée par un chorégraphe professionnel. **La danse est, pour moi, le mouvement de la pensée. Elle en est l'essence, le sens et le prolongement. Elle porte la capacité de traduire ce que la parole, malgré sa précision, n'arrive pas à exprimer.** La danse est le début du « je ». Elle nous relie à l'enfant qui ressent le besoin instinctif de se mouvoir dès sa naissance, remuant ses membres autant que ses forces le lui permettent. La danse est le début du « jeu ». **En jouant avec son corps, l'enfant découvre qu'il peut créer une infinité de courbes, lignes, poses, sans pour cela se déplacer. Il a donc pour habitude de produire déjà par ceci une gamme de phrases plastiques. Sans mots, nous immergeons ainsi le jeune public dans un univers familier à développer davantage son imaginaire, à être toujours à l'affût de l'action au plateau.**

Maquette des costumes de la petite fille et du renard.

MERCI

L'ensemble de La compagnie boréale vous remercie d'avoir assisté à la création **La chanson de la pluie**. Si vous souhaitez nous faire parvenir vos retours, vos questions ou nous adresser les dessins des ateliers liés à ce dossier, nous serions ravis de les recevoir.

De même, si vous souhaitez adresser un courrier à la réalisatrice Yawen Zheng, vous pouvez nous l'envoyer et nous nous chargerons de lui transmettre avec grand plaisir.

Jessica Rivière

lacompanieboreale@gmail.com

+336 13 38 76 33

7 impasse Pierre Rocher 61000 Alençon

www.lacompanieboreale.com

SIRET : 804 033 470 00019 – Code APE : 9001Z

Et enfin, parce que le spectacle vivant est un art précieux qui nous rassemble, nous souhaitons que cette création vous donne l'envie d'en découvrir d'autres !