

D'Îles en Ailes

La Compagnie Pih-Poh

et

l'école André Gide

présentent

« D'Îles en Ailes »

*Atelier de création théâtrale et photographique
avec les enfants d'une classe de CM1-CM2
à l'école André Gide de Tours*

2011

Pih-Poh, 64 rue Colbert 37000 Tours
pihpoh@free.fr

*Journal
de
bord*

d'une aventure

~~comme~~ les autres...

pas comme

Décembre

*D'Îles en Ailes
Se rencontrer*

*Nous voilà en classe, ça y est! A la rencontre de nos moussaillons!
L'enseignante, nous la connaissons déjà car nous nous sommes rencontrés
de nombreuses fois pour écrire le projet. Grâce à elle, les enfants ont déjà
découvert l'histoire : un roman de Jules Verne : « Deux ans de vacances ».*

*C'est pour eux un monde étrange, lointain. Les mots utilisés ne sont
pas familiers. Il y a la distance dans le temps, le XIXème siècle est si loin et
son français si complexe.*

*Le vocabulaire les déroute. Ils sont encore en train d'acquérir la
conjugaison et la syntaxe d'aujourd'hui alors un texte à l'imparfait et au
passé simple, c'est toute une aventure!*

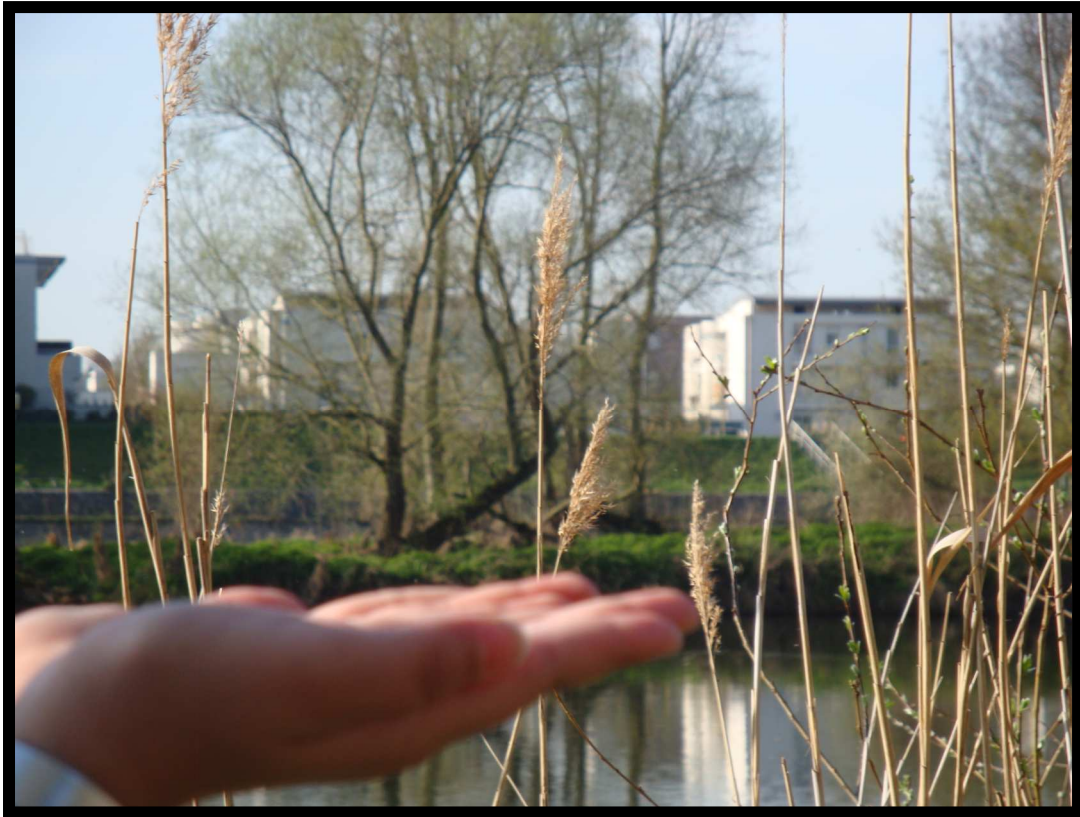

*Et puis, il y a le vocabulaire de la mer, « Schooner », « lames »,
« bâtiment »... A Tours, on est bien loin de cet univers et de cette culture si*

D'Îles en Ailes

spécifiques au marin! Bien des difficultés à affronter donc dans ces courts extraits...

Pourtant, à notre arrivée, les yeux pétillent ! Les enfants ont compris l'essentiel et l'histoire leur plaît. Ce mystérieux roman raconte en effet l'aventure d'un groupe d'enfants parti seuls en bateau, sans adulte. Du coup, nos tourangeaux l'ont bien compris : ils seront les héros de l'histoire!

Nous n'avons plus qu'à les mettre en confiance. A partir de l'aventure imaginée par Jules Verne, nous les préparons à devenir des comédiens et des photographes. Le roman n'est qu'une trame et une source d'inspiration! Nous leur expliquons notre idée : les aider à réinventer cette aventure comme si elle leur arrivait à eux ici aux Rives du Cher en 2011!

A l'issue de cette première rencontre, nous leur remettons les clés du projet et nous nous mettons à leur disposition pour les aider à le mener à bien.

Janvier

-

Février

D'Îles en Ailes

En provenance d'une épave échouée sur le Cher...

Nous ne venons jamais les mains vides. A chaque séance, nous apportons des objets découverts dans le Cher qui borde leurs immeubles. Un jour, c'est une bouteille! Tiens, elle contient un parchemin rédigé à la plume! Ce sont les aventuriers de Jules Verne qui nous envoient leurs souvenirs au fil de l'eau... Au fil des semaines, nous récupérerons un bidon bleu, des crayons taillés dans l'écorce d'un arbre, ...

Les enfants découvrent la trouvaille du metteur en scène : un bidon bleu

Enfouis dans un sac, ils circulent d'enfants en enfants. Chacun à son tour met la main dans le sac, palpe, devine la matière et émet une hypothèse... « C'est du bois! », « C'est rond! », « un bol, un bol en bois! »... « C'est pas vrai, vous l'avez pas trouvé dans le Cher, c'est pas possible », « Il est même pas mouillé! », « C'est pas les enfants du roman qui l'ont fabriqué »...

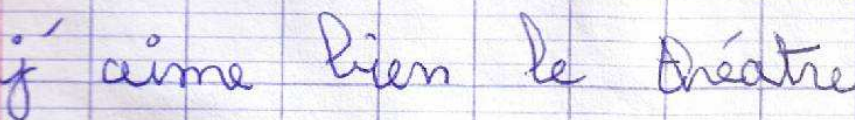
La curiosité des enfants est excitée par nos trouvailles. Ils sont malins mais au plus fort de leurs dénégations, nous sentons leur plaisir d'être mystifiés sans être dupes, le vrai plaisir de l'imaginaire: savoir que c'est faux et pourtant réussir à y croire!

Alors, nous trouvons réponse à tout sans jamais nous départir de notre sérieux : « Vous voyez bien que c'est ancien! C'est usé, là et là! », « Évidemment, nous l'avons essuyé avant de vous l'apporter! C'était trop sale! »...

Ces mystérieux objets trônent dans la classe en notre absence et nous pensons que parfois pendant un exercice, les yeux d'un élève doivent se poser dessus rêveur... Ce sont les éléments qui rendent l'aventure présente en permanence dans la tête des enfants même si nous ne nous les voyons que toutes les deux semaines. Désormais, dans la classe, il y a des objets venus d'on ne sait où qui sont les promesses d'une aventure à venir... Les « objets trouvés » deviendront les accessoires des comédiens pour nourrir leur création théâtrale.

J'ai beaucoup aimé cette activité car

j'aime bien le théâtre

Inventer des personnages

Pour se transformer en aventurier, chaque enfant s'invente un prénom de personnage. Pendant une expédition photographique, il fallait choisir un élément naturel qu'on aime particulièrement. Puis, on en choisissait une ou deux syllabes. On les mélangeait avec une ou deux syllabes de notre prénom et hop! Dans chaque tête, un prénom inédit apparaît, on le donne aux autres pour voir s'ils devinent quel élément naturel a été choisi!

- *Je m'appelle Racéan, alors, qu'est-ce que j'ai choisi?*
- *Tu t'appelles Raphaël donc ... Racéan...*
- *Éléphant!*
- *Mais, non, on n'en voit pas aux Rives du Cher*
- *Océan!*
- *Oui, gagné!*
- *Mais le Cher, c'est pas un océan, c'est même pas un fleuve...*
- *Oui, je sais mais on avait le droit d'imaginer, non! ?*

Ensuite, chacun choisit deux adjectifs qualificatifs qui caractérisent son héros.

Les aventuriers :

*Vague + **Sacha** = **Chava**, bagarreur et furieux*

*Pluie + **Nabil** = **Naluie**, furieux et mystérieux*

*Cheval + **Sandra** = **Sanval**, intelligente et rigolote*

Vague + **Liliana** = **Livague**, intelligente et timide

Cher + **Victoria** = **Vicher**, souriante et rigolote

Air + **Rihanna** = **Rihanair**, gentille et mystérieuse

Nature + **Yasmine** = **Yasur**, curieuse et intelligente

Tempête + **Foued** = **Foutemp**, musclé et pas gentil

Bateau + **Jordy** = **Jorba**, rusé et aventurier

Baleine + **Dylan** = **Dybal**, rusé et fort

Tronc + **Cameron** = **Camtron**, amusante et intelligente

Lion + **Farès** = **Farlion**, agressif et intelligent

Ane + **Alkaly** = **Alkan**, joueur et fort

Poisson + **Maylis** = **Mayson**, rigolote et intelligente

Requin + **Enzo** = **Reqzo**, agressif et maniaque

Poisson + **Baligh** = **Poiligh**, bavard et râleur

Tigre + **Eiman** = **Eitigue**, méchant et fort

Sirène + **Aïcha** = **Aïsir**, timide et maniaque

Océan + **Raphaël** = **Racéan**, méchant et râleur

Pomme + **Hakima** = **Pomki**

Fleur + **Kelly** = **Kelleur**, timide et méchante

Lapin + **Shana** = **Shala**, timide et intelligente

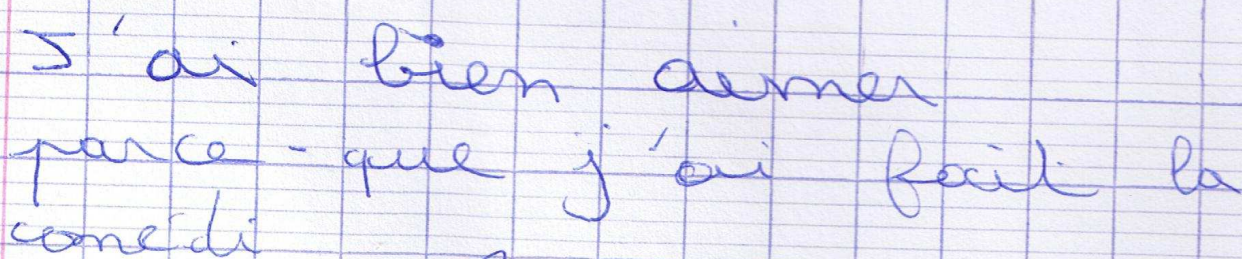
Pendant l'atelier théâtre, les enfants ne s'appellent plus que par ces noms, ceux de leurs personnages, leurs doubles imaginaires. Cette distance

leur permet souvent de passer par dessus les querelles quotidiennes, les histoires qui minent le groupe mais parfois, elles resurgissent quand même. C'est alors à nous de mettre fin aux dialogues de sourds et aux taquineries méchantes. Parfois, nous excluons temporairement un apprenti-comédien de la répétition.

Après l'échauffement en cercle, les enfants sont assis sur des bancs en position de spectateurs. Puis, tous entrent sur scène pour travailler. Nous transmettons aussi les règles propres à la scène qui n'est pas un lieu comme les autres. Sur scène,

- La règle d'or est la solidarité. Dès qu'un comédien met en difficulté son partenaire au lieu de l'aider, il doit la quitter.
- Il faut rester dans son personnage, tout surgissement de conflits extérieurs est interdit.
- Il faut rester concentré, si on a un moment de déconcentration, on quitte la scène pour y revenir après.

Nous travaillons sur l'écoute et l'autonomie. Petit à petit, les enfants apprennent à faire l'échauffement ensemble sans l'intervention d'Ida. C'est la réussite de la fin d'année. Ils sont devenus capables d'assurer la séance de théâtre par eux-mêmes. Autonomes pour la discipline, comme pour la répétition, ils commencent à s'entendre pour créer le spectacle et devenir vraiment créateurs.

J'ai bien aimé
parce-que j'ai fait la
comédie

D'Îles en Ailes

Partir en expédition photographique

Partir à deux pas de chez soi comme si on allait au bout du monde...

Regarder la nature comme un paysage

Être attentif à la lumière

*Faire des choix précis de cadrage et de valeur de plan
pour mettre en valeur l'élément repéré*

Se placer au meilleur endroit

Appuyer sur le bouton

Regarder les photos prises sur un ordinateur

Les partager en les montrant aux autres

Échanger sur les choix de chacun

*Mettre en page les photos pour préparer
l'impression*

Mars

-

Avril

Se mettre en jeu

Chaque scène de notre création permet aux enfants d'aborder une technique théâtrale différente : conte, déplacement de groupe, jeu du corps, monologue, dialogue. Nous alternons aussi « les temps forts » qui font appel à une dépense d'énergie élevée et une extériorité et « les temps faibles » qui sollicitent la retenue (silence et immobilité) et requièrent un jeu plus intérieur.

A chaque fois, dans le canevas du roman et la méthode choisie par le metteur en scène, les enfants improvisent texte et mouvements individuellement et en groupe.

Notre espace se dessine autour de deux bancs : ce seront d'abord les deux côtés d'un bateau, bâbord et tribord. Chaque comédien endosse un rôle sur le bateau par son attitude : deux positions différentes seulement, celle du départ et celle de l'arrivée de la tempête.

Le spectacle commence en pleine action, sur le pont, les enfants découvrent qu'une tempête arrive. Les comédiens découvrent la technique du conteur : ils racontent, brulent et vivent la situation en même temps!

En tombant du bateau, nous découvrons que les pieds des bancs permettent de jouer la scène parfaitement : chacun s'y accroche en hurlant comme les enfants du roman de Jules Verne, terrifiés à l'idée de se noyer! C'est un moment très amusant pour les apprentis-comédiens car ils enfreignent les règles de l'école et de la maison : ils hurlent en se traînant par terre. Mais ils découvrent vite qu'au théâtre ce « défouloir » doit être ordonné et s'arrêter au bon moment pour créer une scène intéressante.

Leur énergie peut s'exprimer ici de manière échevelée mais il faut peu après rester à l'écoute des autres et penser à partager l'espace avec eux.

Le naufrage! Le bateau s'est renversé! Tous les marins sont à la mer!

La scène suivante, au contraire, fait appel à une énergie toute différente car chaque naufragé se réveille à son tour, blessé et fatigué, réveille un copain et va chercher son carnet de bord dans l'épave du bateau. Nous travaillons alors la lenteur à l'aide d'une musique d'Herbie Hancock.

Pendant la nuit du 9 mars 1860, les nuages, se confondant avec la mer, limitaient à quelques brasses la portée de la vue. Sur cette mer démontée, dont les lames déferlaient en projetant des lueurs livides, un léger bâtiment fuyait presque à sec de toile. C'était un yacht de cent tonneaux - un schooner- nom que portent les goélettes en Angleterre et en Amérique. (...)

Il était onze heures du soir. Sous cette latitude, au commencement du mois de mars, les nuits sont courtes encore. Les premières blancheurs du jour ne devaient apparaître que vers cinq heures du matin. Mais les dangers qui menaçaient le Sloughi seraient-ils moins grands lorsque le soleil éclairerait l'espace? Le frêle bâtiment ne resterait-il pas toujours à la merci des lames? Assurément, et l'apaisement de la houle, l'accalmie de la rafale, pouvaient seuls le sauver du plus affreux des naufrages - celui qui se produit en plein Océan, loin de toute terre sur laquelle les survivants trouveraient le salut peut-être!

Extrait de Deux ans de vacances de Jules Verne

J'ai aimé parceque j'aime le théâtre la comédi est la nature.

*Ouf! Les naufragés ont trouvé une terre!
Ils s'isolent dans leur coin pour écrire leur carnet de bord!*

La pêche, en rythme et en musique!

J'ai aimé parce que il y avait plein de truc
intéressant

[Signature]

Maï

Prendre une décision grâce au dialogue

Île ou continent? C'était toujours la grave question dont se préoccupaient Brian, Gordon, Doniphant que leur caractère et leur intelligence faisaient vraiment les chefs de ce petit monde. De plus, on pouvait craindre que les hivers fussent particulièrement rigoureux.

- « C'est pourquoi, fit observer Gordon, il ne me paraît pas sage de s'installer définitivement sur cette partie de la côte!*
- C'est mon avis, répondit Doniphant. Si nous attendons la mauvaise saison, il sera trop tard pour gagner quelque endroit habité, pour peu que nous ayons à faire des centaines de miles!*
- Patience! répliqua Briant. Nous ne sommes encore qu'à la moitié du mois de mars!*
- Eh bien! reprit Doniphant, le beau temps peut durer jusqu'à la fin d'avril et, en six semaines, on fait bien du chemin...*
- Quand il y a un chemin, répliqua Briant.*
- Et pourquoi n'y en aurait-il pas?*
- Sans doute! répondit Gordon, mais s'il y en a un, savons-nous où il nous conduira?*
- Je ne sais qu'une chose, répondit Doniphant, c'est qu'il serait absurde de ne pas avoir quitté le Schooner avant la saison des froïds et des pluies, et, pour cela, il ne faut pas voir de difficultés à chaque pas!*
- Mieux vaut les voir, répliqua Briant, que de s'aventurer comme des fous à travers un pays qu'on ne connaît pas!*
- C'est vite fait, dit Doniphant avec aigreur, d'appeler fous ceux qui ne sont pas de votre avis! »*

Extrait de Deux ans de vacances de Jules Verne

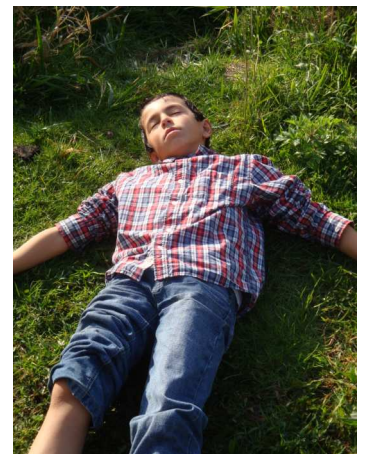
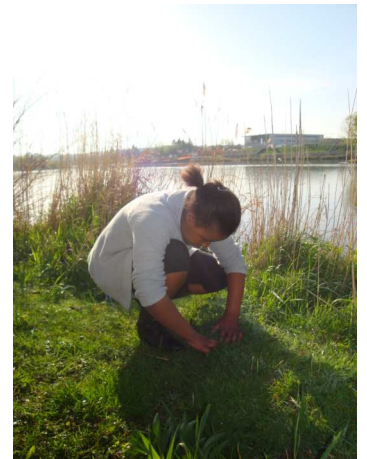
Chaque enfant choisit une réplique du dialogue, l'apprend par cœur et tente de se l'approprier. L'étrangeté de la langue les déconcerte mais leur bouche prend plaisir à mastiquer ces mots inédits. Ils se retrouvent à travailler ces phrases comme une langue étrangère. Le niveau de langue très élevé leur semble totalement incongru mais leur donne instantanément le personnage et une force théâtrale. Nous sentons leur fierté à s'exprimer avec une telle élégance. Ils prennent conscience de l'aplomb que de tels mots leur confèrent.

D'Îles en Ailes
Se mettre en scène en aventurier dans son environnement
quotidien

Entrer en relation avec la nature

Choisir un espace

Imaginer une situation

« Abandonnez donc les grimaces car dans le portrait photographique comme au théâtre, c'est ce qui se passe dans votre tête qui est vu par les autres... » leur conseille Luc Heudes qui anime les ateliers photo.

Juin

D'Îles en Ailes
Invitation au spectacle

En cette fin d'année, nous recevons l'aide de Camille Brunet qui est étudiante à l'IUT carrière sociale de Tours.

Le jour de la représentation est enfin arrivé! Nous répétons toute la matinée pour être fin prêt. Les enfants prennent en main l'échauffement, la "mise" c'est à dire la mise en place des quelques éléments de décor et accessoires du spectacle.

Chacun a prévu un costume : des vêtements bleus et blancs dans l'esprit marin... les chaussures qui conviendront le mieux...

Les répétitions sont studieuses bien qu'on sente une légère excitation... Il est convenu que chaque groupe jouera deux fois en alternance. Il y a donc deux heures différentes de passage afin que les parents aient deux chances de voir leur enfant.

Dès la fin du dernier service, nous aménageons la cantine en salle de théâtre. Les panneaux de la cantine sont jaunes avec des palmiers! Quel beau décor pour notre histoire! Trois photos réalisées par les enfants ont été imprimées dans un très grand format. Elles sont accrochées en fond de scène sur les panneaux.

Pour chaque représentation, nous distribuons un programme au public et les invitons à profiter du spectacle par leur écoute attentive. Nous fermons les portes de la cantine afin d'éviter les aller-venues. Chaque représentation dure 15 minutes. Les comédiens sont totalement autonomes et très investis.

Les enfants ont réservé une surprise à leurs spectateurs. Ils ont choisi eux-mêmes la fin de l'histoire : les aventuriers de l'histoire quittent leur île sur un radeau et reviennent aux Rives du Cher. Ils quittent alors la scène pour aller dire bonjour au public! Les spectateurs sont ravis et applaudissent avec chaleur!

Un court échange entre public et comédiens succède à chacune des quatre représentations qui ont rassemblé environ 40 spectateurs à chaque fois. Ce sont donc 160 personnes qui ont vu les spectacles!

La maîtresse a exprimé devant tous les parents sa satisfaction devant le travail des enfants. Les parents sont venus parfois remercier les artistes et échanger avec eux.

C'est le moment aussi de dire "au revoir" à nos personnages, à notre aventure... Restent alors les carnets de bord que chaque enfant emporte chez lui comme souvenir à partager et à prolonger par d'autres créations et d'autres rêves....

La semaine suivante, à la demande de la maîtresse, les enfants ont écrit un court texte qui sera donné à Ida et Luc afin qu'eux aussi emportent un souvenir...

« L'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir, à orienter, à construire »

Albert Jacquard.

D'Îles en ailes : création mêlant théâtre et photos réalisée par la classe de CM1- CM2 de Mme Lagneau dans son quartier, les Rives du Cher. Ce travail est le fruit d'un partenariat entre l'école André Gide et la compagnie Pih-Poh en résidence depuis trois ans aux Rives du Cher. Les enfants photographient leur environnement quotidien tout en inventant une aventure inspirée du roman de Jules Verne « *Deux ans de vacances* » qui raconte la vie d'un groupe d'enfants échoués sur une île déserte.

Afin de vous présenter la création *D'Îles en ailes*, nous vous donnons rendez-vous le **vendredi 17 juin 2011 à partir de 16h** à l'école primaire André Gide aux Rives du Cher.

Ateliers menés par Luc Heudes et Ida Tesla avec l'aide d'Adrien Girard et Camille Brunet, en collaboration avec Mme Lagneau (professeur des écoles) et Mme Guzda-Rivière (directrice de l'école primaire André Gide).

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la **Fondation de France**.

*Carnets
de bord*

D'Îles en Ailes
Raconter et illustrer son aventure

Et cette terre, on l'imagine comment? Un peu comme chez nous, un peu comme un ailleurs...

Chacun fabrique un carnet de bord qui rassemble ses textes écrits à la plume et à l'encre, ses dessins, des photos, des observations scientifiques faites en commun.

Chaque carnet est différent selon le voyageur qui en l'auteur.

Palmiers imaginaires se mêlent aux plantes (re)découvertes au bord du Cher.

La couverture : dessin de l'île imaginée par chaque enfant

Pages intérieures :

- *récit de l'arrivée sur l'île écrit à la plume et à l'encre*
- *annotations scientifiques à partir de dessins des plantes et des animaux vues sur les bords du Cher*
- *croquis du paysage réalisé en expédition photographique*
- *photo d'un élément naturel en gros plan*
- *photo du paysage avec la main de l'aventurier dans le cadre*
- *portraits en aventurier*