

Dossier pédagogique

Petit-Bleu et Petit-Jaune

D'après l'œuvre de **Leo Lionni**

*jeune public
dès 3 ans*

Cje
Rêve de
Singe

Sommaire



3

La compagnie



4

Note d'intention



5

Petit-Bleu et Petit-Jaune
L'oeuvre littéraire jeunesse



6

Préparer la classe



11

Charte du jeune spectateur



13

Ateliers pédagogiques

La compagnie



© Gilles Aguilar

Dix ans de recherche autour de la verticalité

Depuis dix ans, la cie Rêve de Singe met à l'honneur un genre à part dans le spectacle vivant : la danse verticale. Une équipe artistique fidèle et différents collaborateurs suivent les projets de Fabien La Sala, grimpeur poète et directeur artistique.

La scénographie comme support d'une histoire en mouvement

Imprégnée des valeurs de l'escalade, la cie Rêve de Singe pense avant tout son travail par rapport aux possibilités de déplacements que révèle un décor. Les scénographies complexes imaginées par Fabien La Sala servent de points de départ au travail de création, qui se fait collectivement et au plateau pour faire émerger les ballets aériens. Les interprètes se déplacent sur un décor lui aussi soumis au mouvement ; tantôt improvisé pour une représentation sur-mesure, tantôt sujet à des évolutions en cours de spectacle, il est toujours l'occasion d'étudier les dynamiques du changement.

L'enfance : source inépuisable d'inspiration

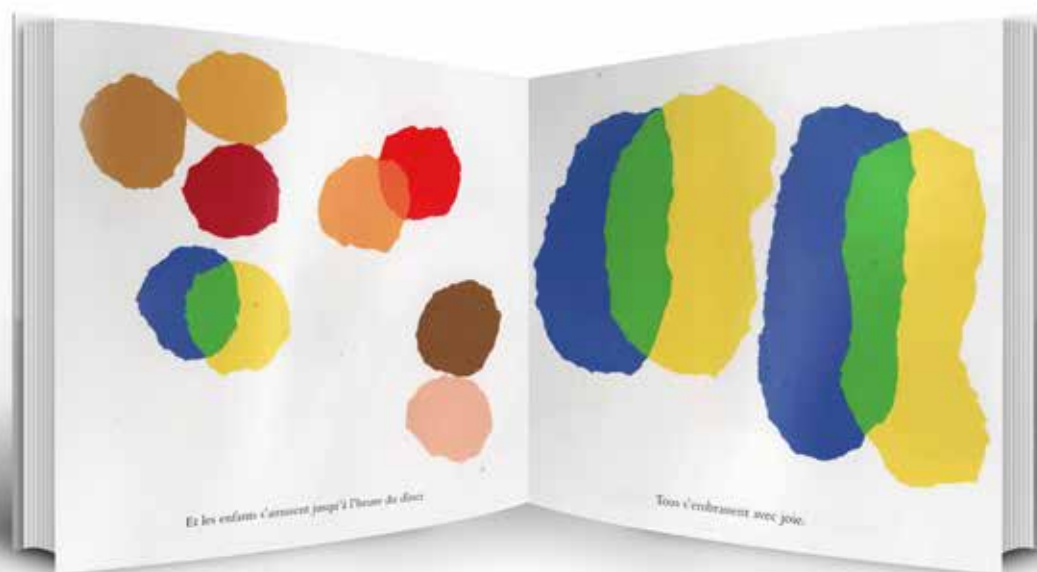
Les créations de la compagnie sont destinées à un public famille. Les acrobaties des interprètes réjouissent les enfants tout en laissant transparaître les valeurs de tolérance et de bienveillance qui doivent présider aux relations interpersonnelles. Empreintes de poésie, les histoires racontées en musique par la compagnie questionnent aussi chez l'adulte le rapport entre ce qui était au commencement et ce qui vient ensuite, entre le naturel et le construit. L'exploration verticale permet d'adopter la naïveté propre au regard de l'enfant qui appréhende un nouveau terrain de jeu. En saisissant les limites d'une élévation en solitaire, le spectateur est invité à sonder l'infinité des opportunités qu'offre le collectif.

Le texte occupe une place importante dans le travail de la compagnie en tant qu'accompagnement du mouvement des interprètes. Pour la première fois, Fabien La Sala fait le choix d'adapter le texte de littérature jeunesse de Leo Lionni dans son prochain spectacle à destination des 3-6 ans, Petit-Bleu et Petit-Jaune.

Transmettre la passion de la hauteur

Dès son origine, la Cie Rêve de Singe s'associe aux acteurs du secteur culturel pour transmettre son expertise dans les domaines de l'escalade et du cirque. Les grimpeurs et danseurs professionnels ont la possibilité de participer à des laboratoires de recherche autour de la danse verticale ; le mur devient sol et la technique est mise au profit d'un mouvement artistique défiant la loi de la gravité. Outre les ateliers à destination des professionnels, les artistes de la compagnie proposent des stages de pratique artistique à différents types de public.

Note d'intention



Le bleu mélangé au jaune devient vert, le bleu mélangé au rouge devient violet, le rouge mélangé au jaune devient orange. En revisitant le classique de la littérature jeunesse de Leo Lionni, la cie Rêve de Singe fait découvrir aux plus jeunes la magie de notre perception visuelle tout en abordant la question du vivre ensemble.

Fabien La Sala, qui a toujours fait la part belle au texte dans son travail artistique, adapte pour la première fois une œuvre littéraire, point de départ de sa nouvelle création.

Il s'agit alors d'explorer la rencontre, celle des autres, qui sont parfois si différents mais à qui il faudra bien faire confiance pour évoluer dans les déplacements d'une danse verticale tantôt sensible, tantôt malicieuse.

Les couleurs naissent et vivent dans un univers aux perspectives renversées, décor des changements vécus par les deux interprètes. Au fur et à mesure des emmêlements et démmêlements, les possibles se déclinent : le jeu, la découverte, la peur, la confrontation, la bienveillance.

Ce spectacle ouvre la voie à l'apprentissage des couleurs en donnant une consistance à des concepts encore abstraits pour les enfants. En parallèle se dessine une poésie des relations humaines, où amour et acceptation ne sont que les nuances d'une même tonalité.

Une adaptation de texte littéraire. Une dimension pédagogique forte. Un décor autonome que l'on peut transporter quasi partout.

Avec cette création, je m'inspire de la spontanéité des enfants pour traiter de l'acceptation des autres mais aussi de l'affirmation de soi. Si la rêverie poétique continue d'occuper une place centrale dans mon travail, cette pièce équivaut à une déclaration de mon indépendance d'artiste et me permet de préciser mon projet.

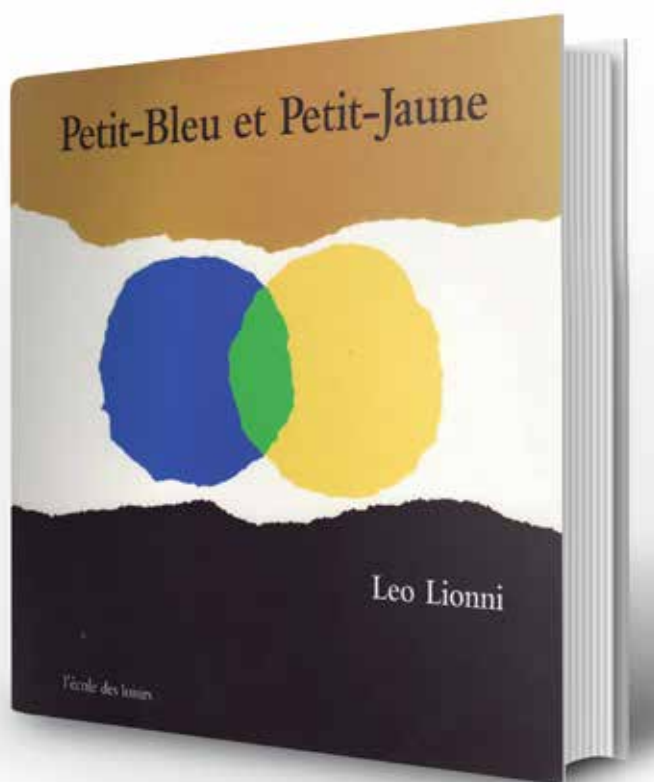
Petit-Bleu et Petit -Jaune

L'œuvre littéraire jeunesse

Cette histoire aux allures de fable, à destination des 3-6 ans, aborde de nombreuses thématiques fondamentales dans la construction de l'enfant.

En faisant le choix d'aller vers celui qui ne leur ressemble pas, les deux héros font preuve d'une naïveté inhérente à la découverte du monde. Leur apparence s'en trouve changée et cette nouvelle identité s'accompagne de possibilités décuplées.

C'est toujours le rapport aux autres qui colore ou fragmente notre être selon que les échanges sont régis par la bienveillance ou non. L'acceptation d'autrui, tout naturelle chez l'enfant, ne vient chez les adultes que dans un second temps après l'appréhension.



L'œuvre de Leo Lionni, publiée pour la première fois en France en 1970, rend un hommage poétique à la pureté du regard infantile et à l'amitié tout en livrant un mystère du monde qui nous entoure : le mélange des couleurs.

La lumière apportée par la cie Rêve de Singe tient à la place centrale du mouvement qui, dans cette adaptation, donne une nouvelle vitalité à l'esthétique imaginée par l'auteur. De la même façon que dessin, couleur et texte forme un tout cohérent dans l'œuvre littéraire, le spectacle de Fabien La Sala lie de manière indissociable mouvement, musique et texte.

L'auteur

Leo Lionni naît à Amsterdam en 1910. Déjà, enfant, sa curiosité se porte davantage sur le monde qui l'entoure plutôt que sur les jouets de son âge. En 1959, son premier livre jeunesse *Petit-Bleu et Petit-Jaune* est édité aux Etats-Unis malgré les nombreuses critiques qui déplorent la part faite à l'abstraction dans l'œuvre.

Au fil du temps, le livre a su s'imposer comme un classique de la littérature jeunesse tant la richesse du fond rivalise avec l'audace de la forme. Après avoir vécu en Belgique, aux Etats-Unis et en Suisse, Leo Lionni s'installe définitivement en Italie en 1962 où il consacre la plus grande partie de son temps à l'art bien qu'il continue d'écrire et de dessiner des œuvres pour enfants. L'homme aux multiples talents s'éteint en 1999 en Toscane et laisse aux générations futures une impressionnante liste d'ouvrages aux sujets très variés.

Préparer la classe

Avant le spectacle

- Lire l'œuvre littéraire Petit-Bleu et Petit-Jaune

Faire découvrir aux enfants l'univers graphique et poétique créé par Leo Lionni. Les familiariser avec les personnages du spectacle.

- Expérimenter les mélanges de couleurs

Afin qu'ils puissent saisir les jeux de lumières et de costumes dans la pièce, faire découvrir aux enfants les couleurs primaires et secondaires à l'aide de peinture

- Lire la charte du jeune spectateur (en p.12 de ce dossier)

Après le spectacle

- Apprendre à qualifier une expérience de spectacle vivant

Inviter les enfants à répondre aux questions suivantes : Combien y a-t-il de personnages ? Quelles sont les relations entre eux ? Où se déroule l'histoire ? Quelles émotions as-tu ressenties (peur, surprise, ennui) et à quel moment ?

- Travailler le texte d'introduction entendu dans le spectacle

En prévision des ateliers pédagogiques, faire découvrir aux enfants la palette des nuances de couleurs

- Étudier les expressions de la langue française

Faire le lien entre couleurs et émotions au travers d'expressions comme «rouge de colère», «vert de rage»...

Pistes de travail

Sur Petit-Bleu et Petit-Jaune

L'interview d'Arthur Hubschmid, l'éditeur du livre, permet de comprendre la façon dont ont été conçus les dessins du livre par l'auteur lui-même :

<https://www.youtube.com/embed/GvzvD5L6atU>

Henri Matisse

Dans les dernières années de sa vie, Henri Matisse met au point la technique du papier découpé, c'est-à-dire qu'il «dessine dans la couleur» au lieu de «dessiner le contour et d'appliquer la couleur à l'intérieur».

Pour la réalisation de son oeuvre *L'escargot* comme pour toute la série des gouaches découpées, l'artiste a fait préparer des morceaux de papier peints à la gouache dans une multitude de couleurs. Il a ensuite disposé les papiers directement sur la toile pour trouver l'agencement des couleurs voulu, sans jamais effectuer de dessin préalable.



L'Escargot, Henri Matisse (1953)

En 1947, Henri Matisse publie l'album *Jazz* qui compile des gouaches découpées. Le titre marque l'analogie entre le style musical et la vivacité des formes et couleurs présentes dans les planches du livre. Le thème du cirque est central (*Le Clown*) mais on trouve également dans ce recueil des souvenirs de voyage ou encore l'univers des contes (*Le Cauchemar de l'éléphant blanc*)



La gerbe, Henri Matisse



*Le clown,
Henri Matisse*

À vous de jouer !

Sur le modèle des oeuvres d'Henri Matisse, invitez les enfants à réaliser des collages à l'aide de papiers de couleur préalablement distribués pour tenter de reproduire un motif défini par l'enseignant : un animal, un paysage ou encore un portrait.

Pourquoi pas organiser une exposition dans la classe avec les oeuvres réalisées ? Comme au musée, chaque tableau a son étiquette stipulant le titre et le nom de l'artiste. Les cadres peuvent être réalisés avec du scotch de couleur..



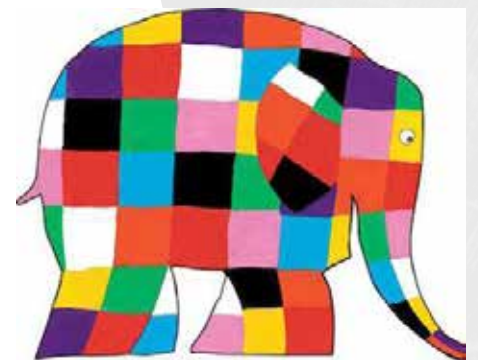
*Le cheval, l'écuyère et le clown,
Henri Matisse*

Elmer

David Mckee est l'auteur de cet album pour enfant. Comme dans *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, l'histoire d'Elmer passe également par les couleurs pour introduire la notion de tolérance auprès des jeunes lecteurs.

À destination des 3-6 ans, ce livre raconte l'histoire d'Elmer un éléphant barriolé qui passe son temps à amuser ses semblables, qui eux sont tout gris. Une nuit, lassé d'être différent des autres, Elmer se peint en gris pour être accepté par les siens mais très vite son naturel revient et Elmer retrouve ses couleurs. Ses semblables décident alors de célébrer sa différence en créant une fête annuelle en son honneur où tous les éléphants gris se peignent en couleur et où Elmer se peint en gris.

Ainsi, chacun peut incarner l'autre le temps d'une journée.



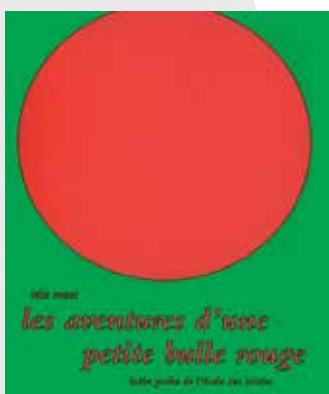
Elmer l'éléphant

Les formes

Iela Mari a écrit en 1968 un album jeunesse à destination des 3-6 ans qui allie les formes et les couleurs. *Les Aventures d'une petite bulle rouge* suit le voyage d'une bulle que l'on souffle et qui se transforme à chaque page.

Téléchargeable au format pdf :

<http://1001classes.eklablog.com/les-aventures-d-une-petite-bulle-rouge-a112604462>



À vous de jouer !

Avec les élèves à partir du CP, organisez un atelier d'écriture collectif en imaginant le récit des *Aventures d'une petite bulle rouge* qui est un album graphique sans parole.

Pour vous inspirer, allez consulter le travail des élèves de CP de l'école de Beaumont :

<http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/elementaire.beaupre/spip.php?article63>

Avec la trilogie *Un Carré*, *Un Rond* et *Un Triangle*, Néjib livrent des imagiers ludiques qui ont la particularité de présenter la forme découpée au centre de la page pour apprendre aux enfants à partir de 2 ans à quelle forme se rapportent les éléments de leur quotidien.



Expérience chromatographique

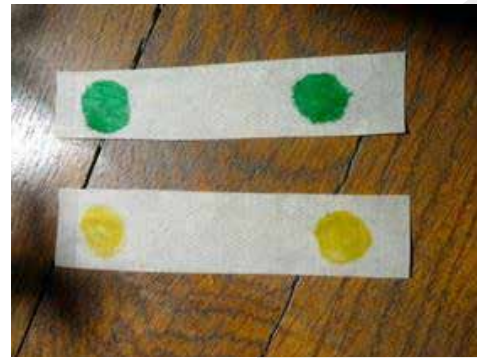
Matériel

- Feutres à l'eau (une couleur primaire, une couleur secondaire)
- Bandes découpées dans des filtres à café
- Un verre d'eau



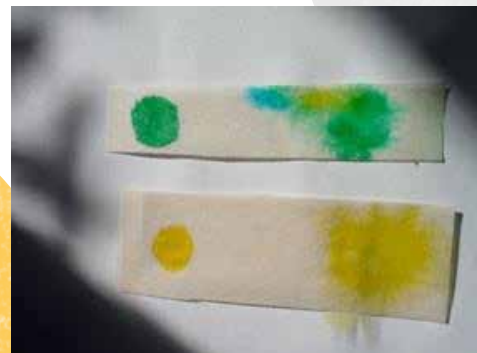
Protocole

1. Sur chaque bande, dessiner deux points de la même couleur à chaque extrémité



2. Tremper une extrémité de la bande dans un verre d'eau.

3. Observer. Par capillarité l'eau remonte le long de la bande. Si la couleur est primaire : le point s'épaissit mais ne change pas de couleur. Si la couleur est secondaire, le point se sépare en deux couleurs primaires.



Charte du jeune spectateur

Préambule

La charte sert de support aux enseignants pour encadrer la venue des enfants à la représentation. Elle propose des outils méthodologiques destinés à préparer la sortie tout en conservant son caractère inédit d'expérience de spectacle vivant. À titre d'exemple, les enfants doivent être informés au préalable du rituel qui consiste à plonger la salle dans le silence et dans le noir pour marquer le début du spectacle. Il sera expliqué aux enfants que cela marque l'entrée dans un univers symbolique afin qu'ils ne soient ni surpris ni inquiets.

Ce même document accompagne l'enseignant après la représentation pour relier l'expérience vécue par les enfants avec le travail effectué en amont.

Principes généraux

Une sortie au théâtre n'est pas nécessairement une activité coutumière des jeunes et très jeunes enfants. Cela nécessite un apprentissage des règles et coutumes pour apprécier au mieux le spectacle dans le respect des artistes et personnels du théâtre. C'est pourquoi il faut s'assurer de la bonne compréhension des principes suivants:

- Il est impératif d'arriver un peu avant l'heure de la représentation. Tout retard perturberait le fonctionnement général du théâtre.
- Pour le bon déroulement du spectacle, les entrées et sorties des spectateurs une fois le spectacle commencé sont strictement limitées aux urgences. (les enfants vont aux toilettes avant)
- Tout ce qui peut perturber les artistes durant la représentation est à bannir : les accompagnateurs adultes s'installent au milieu des enfants pour pouvoir intervenir discrètement au besoin (bavardages, agitation), les téléphones sont éteints en amont du spectacle, les photos et vidéos avec ou sans flash sont interdites
- Dans la mesure où cela favorise les échanges entre les artistes et le public, les enfants sont encouragés à exprimer leurs émotions au cours du spectacle (rires, applaudissements, réactions)
- Par convention, les spectateurs applaudissent à la fin du spectacle en signe de remerciement à l'égard des artistes et du personnel technique
- Une fois le spectacle terminé, la lumière se rallume. Les accompagnants invitent les enfants à quitter leur place et à sortir de la salle dans le calme.
- Il est conseillé de laisser les enfants échanger entre eux et avec les adultes à la sortie du spectacle afin de partager leur expérience de spectateur

La charte

Avant le spectacle

- Je repense à ce qui a été dit sur le spectacle par mon professeur
- Je réfléchis au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu ordinaire
- A l'arrivée devant la salle, je suis calme et j'écoute les indications données par les adultes
- Je prends le temps d'observer le lieu dans lequel je me trouve
- Je m'assure d'être confortablement installé et de bien voir l'espace de jeu
- Je suis calme et attentif, je me prépare à vivre une expérience agréable

Pendant le spectacle

- Lorsque la lumière s'éteint, je fais silence et me prépare à assister au spectacle
- Je garde le silence durant tout le spectacle (les bavardages s'entendent même sur scène !)
- J'écoute attentivement
- Je peux réagir (rire, applaudir) pour encourager les artistes
- Je reste assis à ma place durant toute la durée du spectacle (sauf en cas d'urgence)

Après le spectacle

- Lorsque la lumière se rallume, je peux échanger avec les autres spectateurs
- Je peux poser des questions aux artistes s'ils m'invitent à parler
- Je me pose des questions à moi-même sur l'expérience que je viens de vivre
- Je peux garder une trace de ce moment particulier, en dessinant par exemple
- Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti.

Les ateliers pédagogiques

Idéalement, les enfants assisteront au spectacle avant ou pendant les ateliers.

La compagnie Rêve de Singe propose des ateliers d'expression corporelle. À partir de *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, les enfants sont invités à se mettre à l'écoute de leurs émotions puis à les exprimer au travers du mouvement et de la couleur.

Les ateliers se déroulent dans une salle de motricité. L'intervenant apporte avec lui quelques objets utiles aux activités (foulards, cerceaux...). En lien avec l'enseignant, l'intervenant peut demander du travail manuel hors temps d'atelier (construction, peinture) afin d'intégrer des éléments créés par les enfants aux ateliers.

Il faut prévoir 1h par demi-groupe avec la présence de l'enseignant.

Déroulé d'une séance type :

- Accueil des enfants et installation
- Présentation de la séance
- Échauffement via un parcours artistique et mimes de situations autour de l'imaginaire
- Parcours motricité
- Recherche artistique dirigée, en lien avec le spectacle
- Petite improvisation avec l'intervenant
- Bilan et retour au calme



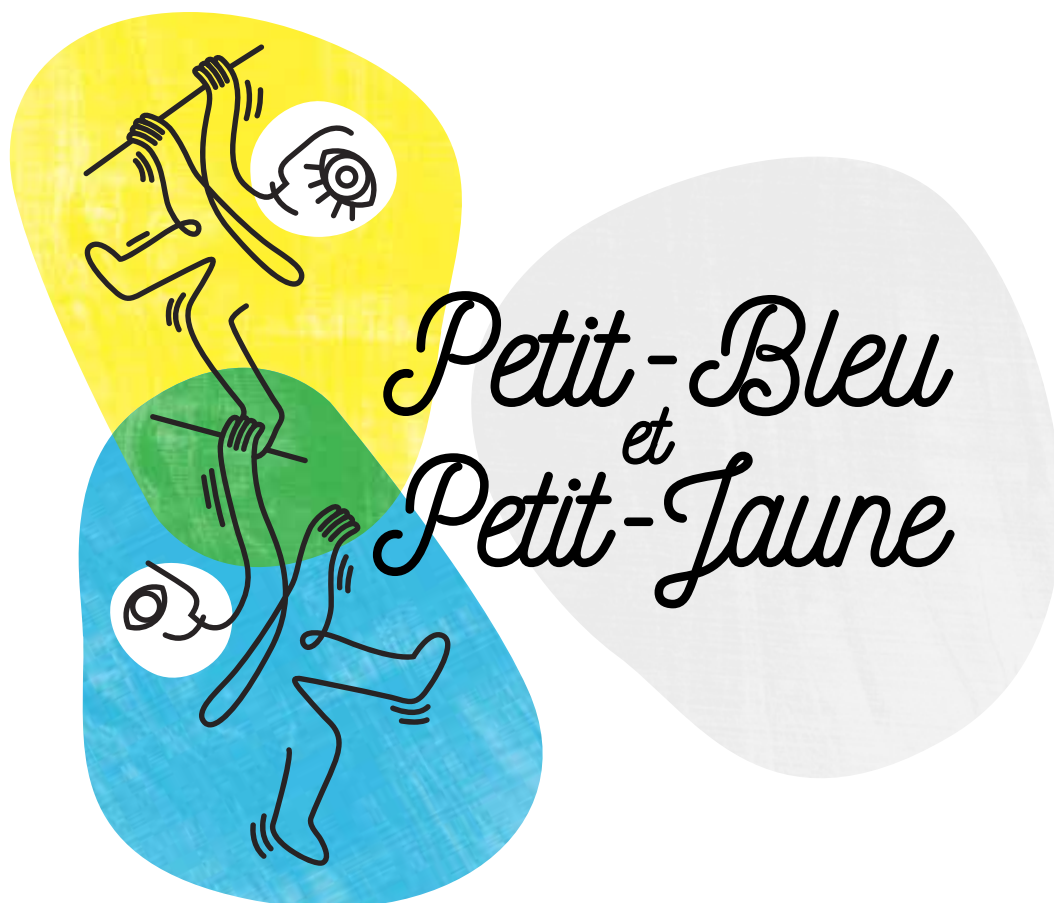
Un rendu d'atelier est envisageable au terme de 8 séances de travail minimum. Il s'agit d'une petite forme qui permet de valoriser le travail collectif des enfants.

Le contenu artistique s'appuie sur les notions suivantes :

- Travail d'expression corporelle lié aux émotions par exemple autour de la notion de rayonnement, en allant d'une couleur concrète (le jaune du soleil) à une émotion abstraite (la joie)
- Travail de connaissance et d'acceptation de ses émotions pour développer la connaissance de soi
- Développement de la conscience de l'autre par l'imitation et l'interaction dans l'espace
- Interprétation par la danse du texte de présentation des personnages Petit-Bleu et Petit-Jaune entendu pendant le spectacle et retravaillé en classe

Il est important de noter que le travail part des enfants eux-mêmes. Les intervenants n'ont pas d'exigences particulières et placent davantage au coeur des ateliers les notions de découvertes et d'épanouissement.





La Cie Rêve de Singe est subventionnée par la ville de Lyon. Elle est membre de la Friche artistique Lamartine de Lyon

Administration / Production **Caroline Coudert**
admin@cie-reve-de-singe.fr - 07 71 82 81 22

Artistique **Fabien La Sala**
contact@cie-reve-de-singe.fr - 06 82 12 35 35

Cie
Rêve de
Singe

 @CieRevedeSinge

 @cierevedesinge

www.cie-reve-de-singe.fr

Graphisme : Lionel Etienne

 mon-graphiste.com

