

OUATOU

Spectacle pour une comédienne, un musicien,
de la ouate et une bobine de fil

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Avec Nathalie Van Cappel
Thomas Lonchamp ou Clément Stachowiak

Mise en scène J-P Lucas-Rubio

Plasticienne Anne Bothuon

SOMMAIRE

- 1 Not' spectacle
- 2 Note d'intention
- 3 L'éveil
- 4 L'accueil de Ouatou
- 5 L'après-spectacle
- 6 Ateliers pédagogiques sur mesure

1 NOT' SPECTACLE

C'est à une plongée dans un monde blanc et cotonneux que ce spectacle invite les plus jeunes. Dans ces dunes, deux personnages. Enfants ? Parents ? Semeurs d'étoiles ? Arpenteurs de nuages ? Qui sait ? Ils babillent, jouent ensemble, se chamaillent, se cherchent et finissent par trouver, créer un être tout blanc... Ouatou. Il est moelleux, calme et curieux, prêt à partir à l'aventure, des autres, de lui, du monde.

Ce spectacle explore la matière sous toutes ses coutures - ouate, fil... - et les formes - doudou, monstres...

Regarder les nuages, s'inventer une histoire sans logique ni raison. Laisser voguer son imagination. Être dans un rêve ou le créer. Ouatou est un voyage en douceur et en humour pour grandir maintenant ou un peu plus tard.

GENRE

THÉÂTRE SANS PAROLE - MARIONNETTE & MUSIQUE

Spectacle pour petites et grandes personnes dès 1 an.

Durée : 40 min

STRUCTURE AUTONOME

Pour les séances tout public :

- 60 personnes (enfants et adultes confondus)

Pour les groupes scolaires :

- 60 enfants max (+ accompagnateurs) pour les + 3 ans
- 40 enfants max (+ accompagnateurs) pour les - 3 ans.

NOT' DISTRIBUTION

Nathalie VAN CAPPEL comédienne

Thomas LONCHAMPT ou **Clément STACHOWIAK** musicien-comédien

Jean-Philippe Lucas Rubio mise en scène

Nicolas Simonin scénographie

Marlène Chaboche création lumière

Anne Bothuon plasticienne

Cécile Hurbault regard extérieur marionnettes

NOT' COCON

La volonté est de proposer toujours le même spectacle, dans le même environnement, son cocon. Pour cela, nous avons créé une structure autonome englobant le plateau et le public. Aucune accroche, ni technique ne sera demandée au lieu d'accueil, seulement de l'aide pour le montage.

Pour nous installer, nous n'avons besoin que d'un espace de plain-pied de 10m x 10m, sur 3 m de hauteur et qui pourra être totalement occulté pour obtenir le noir en journée.

Si nous devons composer avec un espace plus complexe, nous ferons au mieux pour garder l'esprit de notre boîte noire.

Pour équiper notre structure, nous apportons les assises pour le public (coussins et bancs faits sur mesure) ainsi que tout l'équipement lumière et son. Ne reste plus qu'à nous fournir 2 alimentations électriques de 16A pour que la magie opère.

2 NOTE D'INTENTION

Ouatou... est un conte initiatique pour les jeunes enfants.

Oui ! Dès le plus jeune âge, ils se posent des questions existentielles. Ce n'est pas une mince affaire que de grandir...

Dans ce spectacle l'univers apparaîtra dans sa démesure aux yeux du petit personnage qui va émerger. Il vivra des expériences intenses, à la manière d'Alice, qui est parfois perdue dans l'immensité, ou au contraire immense dans un monde miniature.

Dans ce monde de tous les possibles, notre personnage grandit et au gré de ses métamorphoses, il se découvre lui-même et prend conscience de ce qui l'entoure. Ce thème est central dans de très nombreux contes car il symbolise l'accomplissement initiatique du héros d'une histoire. Visible ou seulement intérieure, la métamorphose raconte que le héros a surmonté une ou plusieurs épreuves. Le spectacle est conçu pour que chaque enfant, en fonction de son âge, traverse le spectacle à sa manière.

Dans un univers où rien n'est fixe, où le corps de l'enfant lui-même change à chaque instant, nous suivons le fil d'une individualité, une personnalité en construction.

Devenir... C'est grandir, se transformer, se construire. C'est aussi être bien accompagné pour s'épanouir et devenir qui l'on est.

Le spectacle est aussi l'occasion d'interroger notre façon d'accompagner un enfant dans son développement. Comment l'aider à être pleinement lui-même dans un monde qui gomme les différences.

3 L'ÉVEIL

LA MATIÈRE

Dans ce spectacle nous explorons la matière sous toutes ses coutures, la sensation qu'elle procure, le son qu'elle produit, sa forme, le contact, l'émotion ressentie.

Nous avons souhaité travailler avec une matière simple, brute : la ouate, matériau doux, cotonneux, indispensable au moelleux des doudous ou des oreillers... Ne dit-on pas que les nuages semblent être comme du coton ou de la ouate ? A partir desquels nous pouvons deviner des formes, ours, lapins, monstres ou licornes ?

Nous avons souhaité donner à la matière une place centrale, et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité une plasticienne qui a construit toutes les figures qui apparaissent. Ses matériaux de prédilection pour ses sculptures sont la ouate et le fil. Ce fil, pour dessiner, lier, relier mais aussi pour délimiter et contenir des formes afin de construire l'histoire de Ouatou.

LE TOUCHER

A l'image des très jeunes enfants, qui sollicitent particulièrement ce sens, nous avons décidé d'explorer le monde (sur scène) en apportant un soin particulier à découvrir l'espace et la matière grâce à ce sens.

Au cœur de la matière, la notion d'infini nous absorbera...

En allant dans l'infiniment petit nous trouverons une pulsation...

... la pulsation du cœur ?

LE JEU ET L'IMAGINAIRE

Dans le jeu, l'enfant décide de ce qu'est la réalité. La construction de l'enfant n'a pas de logique, pas de raison. Sa construction est guidée par l'affectif et le sensible. Ce qui fait le jeu, c'est le processus, non le résultat.

Ce processus c'est le fantasme, le fruit de l'imaginaire de l'enfant.

Les acteurs/manipulateurs deviennent les outils de cet imaginaire. Ils sont tantôt dans l'univers créé, tantôt créateurs de ce rêve.

LE SON ET LA MUSIQUE

Le son direct ou indirect est diffusé en multicanal dans l'espace de jeu et dans l'espace du public (indépendance de chaque point de diffusion) pour renforcer sa vertu immersive et son effet "cocon".

Les parties instrumentales sont jouées en direct par la basse électroacoustique, le ukulélé, le hulusi (instrument à vent chinois, composé d'unealebasse et de tubes de bambou) et la voix, pour proposer une vaste palette sonore.

La structure sonore est parfois réelle, parfois décontextualisée. Elle contribue à transformer la réalité et à ouvrir un espace singulier. Cet univers est riche et construit en direct à partir de l'amplification du bruissement des matières pour accentuer l'effet de proximité. Par exemple, des sons qui habituellement sont très ténus, se retrouvent très présents, voire déformés et étirés, ce qui accentue l'immersion dans la matière et renforce l'imaginaire du spectateur.

LA SCÉNOGRAPHIE ET LA LUMIÈRE

La scénographie désigne le rapport entre les spectateurs et l'espace de la représentation. Pour ce spectacle, nous souhaitons qu'il soit immersif, qu'il n'y ait pas de frontière entre les zones de jeu et les zones de regard. Ainsi, nous plaçons les spectateurs et les acteurs dans un même espace.

Nous travaillons avec des matériaux froissables, déformables, des éléments mobiles et modulables soit par la manipulation, soit par la lumière, qui permettent à l'espace de se construire à mesure que l'histoire se déroule.

La lumière permet de suivre l'évolution de la matière. Elle peut transformer sa perception, précise des cadrages, des rythmes et des dynamiques qui accompagnent le jeu et la musique.

Ainsi, le public vit et perçoit de l'intérieur la métamorphose qui est en train de se réaliser.

4 L'ACCUEIL DE OUATOU

AVANT

Observez l'affiche initiale.

Que voyez-vous sur cette affiche ?

A quoi cela vous fait-il penser ?

De quoi ce spectacle va-t-il parler ?

Que vous évoque ce titre ?

Il n'est pas nécessaire de préparer un sens de lecture du spectacle pour l'enfant. L'essentiel est que l'enfant soit disponible, à la manière d'Alice qui se laisse porter au fil d'un parcours initiatique qui ne lui est dicté par personne. Il s'agit avant tout d'être là, petites et grandes personnes, prêts à imaginer de manière singulière le voyage de Ouatou. Nous accueillons les spectateurs dans le hall de la salle, nous nous présentons car lorsque l'on se connaît un petit peu, tout se passe toujours mieux, puis nous les invitons à nous suivre en chaussettes dans une boîte noire où le décor est intégralement blanc. La ouate, qui est notre terrain de jeu, est comme une page blanche sur laquelle chacun est libre d'imaginer son histoire. De plus, quand le blanc est entouré de noir, le contraste est à son maximum, ce qui intensifie la perception de chaque enfant.

PENDANT

Notre cocon immersif donne toute sa place à l'imaginaire de l'enfant, c'est un lieu hors du temps et de tout écran qui lui permet de s'approprier le spectacle à sa manière, uniquement connecté à ses sensations. Le spectacle est fait pour les enfants, nous avons réuni toutes les conditions pour qu'ils se sentent libres de s'exprimer.

APRÈS

Nous invitons les enfants à sortir de l'espace du spectacle afin de découvrir la ouate installée pour eux, la toucher, marcher dessus, etc. Ainsi cela leur permet d'expérimenter à leur tour les sensations visuelles et sensorielles qu'ils ont reçues pendant le spectacle.

5 L'APRÈS-SPECTACLE

LES QUESTIONS DES ENFANTS

Plutôt que de leur répondre selon notre propre grille de lecture, il est intéressant de leur demander ce qu'ils ont perçu.

Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu en penses ?

Il n'y a pas de mauvaise réponse puisque chacun aura son propre fil narratif, selon ce qu'il avait envie ou besoin de percevoir. Nous avons souvent constaté que quand l'enfant pose une question, c'est qu'il a sa propre réponse, et qu'il attend une validation de l'adulte. Le laisser parler d'abord le conforte pleinement dans son vécu du spectacle.

DES PISTES POUR ALLER PLUS LOIN :

- Quelles sont les images marquantes qui apparaissent dans leur souvenir ?
- Quelles ambiances sonores ont-ils remarqué ? (par exemple quand le géant arrive, quand Ouatou apparaît, ou pendant le voyage du grand nuage...)
- L'environnement sonore. Le public est entouré de sons. Au quotidien, nous sommes entourés / enveloppés de sons de toutes sortes et ce que l'on nomme silence n'est pas le même partout. Nous subissons parfois des nuisances sonores auxquelles nous nous habituons.

Un petit jeu consisterait à inviter les enfants à identifier les sons qui se trouvent autour d'eux, mêmes les moins sonores.

- À la fin du spectacle, après le saut, où va Ouatou ?

6 ATELIERS PÉDAGOGIQUES SUR MESURE

INTRODUCTION

Nous vous proposons des ateliers pédagogiques au sein de votre établissement (médiathèque, école, crèche, etc.) menés par une comédienne et/ou un comédien-musicien. Notre envie est de vous faire découvrir notre expérience de jeu et quelques secrets du spectacle pour que vous puissiez à votre tour devenir créateur et manipulateur de marionnettes et de sons.

Nous pouvons adapter notre intervention selon les tranches d'âge, puis affiner les propositions en fonction du temps disponible.

Pour le bon déroulement de chaque atelier, une salle suffisamment grande est requise.

La jauge idéale pour les ateliers est de 12 environ.

Il est possible que les 2 intervenants se partagent un groupe (un sur le son, un pour la matière), pour chacun intervenir sur un sujet différent, puis de permuter. Par exemple, une partie du groupe peut être dans l'atelier plastique pendant que l'autre moitié va travailler dans l'atelier son, puis les groupes s'intervertissent.

Quels que soient vos choix, il est important de nous parler de vos attentes en amont, afin de trouver la formule la plus adaptée possible à l'âge du public, au nombre d'enfants, à la disposition des locaux, et au temps que nous avons devant nous.

NOS ATELIERS - LA MATIÈRE ET LE JEU

Pour les enfants de crèche et TPS

Atelier sensoriel

- La matière

Les enfants sont invités à découvrir les matières choisies pour la conception du spectacle : ouate, tissu, laine, bambou.

- Les instruments

Les enfants sont invités à découvrir les instruments du spectacle : ukulele, basse-guitare, hulusi (flûte).

- Le son de la matière

Seront mis à disposition des enfants une grande diversité de matériaux produisant des sons divers. Au micro, ils testeront le son des matériaux et expérimenteront ce qu'il est possible d'en faire, selon la manipulation (écrasement, froissement, déchirement, etc.).

- La matière et le son

À partir d'un simple bout de ouate, inventons avec les enfants une micro-histoire (berceuse/comptine) qui sera mise en musique.

Pour les enfants à partir de 4 ans - Moyenne et grande section

Atelier plastique

Le matériel est fourni et chaque enfant repart avec sa création.

- **Fabrique ton doudou ! (Corps)**

Fabrication d'une marionnette doudou à partir de la ouate. Travail sur la concentration et la dextérité.

- **Fabrique ta Ouatine (Regard)**

La Ouatine est un personnage du spectacle, elle est clairement identifiée par les enfants comme le doudou et souvent nommée par eux "le lapin". Dans un premier temps nous fabriquerons son corps, qui recouvre toute la main, et sa tête. Si le temps imparti est court, c'est une étape qui sera déjà prête. Puis nous travaillerons sur le regard de la marionnette, le placement de ses yeux en vue de la troisième étape, l'expérimentation par la manipulation. En manipulant la Ouatine, les enfants pourront comprendre que les yeux de la marionnette vont lui donner son caractère, son expression. Il n'y aura plus qu'à entrer en relation avec elle par le jeu.

Atelier jeu de la marionnette

- **Quand la Ouatine s'exprime (Voix)**

Une fois la Ouatine fabriquée, elle voudra s'exprimer par des sons (nous la connaissons bien, elle est plutôt loquace...) Nous travaillerons sur le gromelot : les mots ne sont pas clairement identifiables mais on comprend immédiatement ce que la marionnette exprime. Les enfants ont l'habitude de faire parler leur doudou. Il s'agit donc de laisser libre cours à leur spontanéité, à leur imagination, et voir ce que leur marionnette a envie de raconter au public.

Si le temps le permet, nous pourrions faire travailler les enfants en binômes pour que les marionnettes se rencontrent et que s'invente un début d'histoire, ensemble.

- **Quand mon doudou prend vie (Mouvement)**

Les enfants viennent avec leur doudou. Nous pourrions travailler en binômes sur les bases du mouvement de la marionnette. Comment faire vivre un doudou à deux, le faire marcher...

En plus, nous ferons vivre au doudou des expériences similaires à celles de Ouatou : marcher sur la ouate, sur un fil, voler sur un nuage...

- **Des objets et des histoires (Imaginaire)**

Les intervenants viendront avec des objets et matières diverses. Les enfants seront invités à raconter une histoire en personnifiant les objets ou les matières. L'imaginaire de l'enfant se déploiera là où il a envie ou besoin d'aller, en ayant en tête l'idée qu'on raconte une histoire aux autres.

Atelier son

- **Bruitage**

Au micro, ils testeront le son des matériaux présents et expérimenteront ce qu'il est possible d'en faire, selon la manipulation (écrasement, froissement, déchirement, etc.). Une fois familiarisés avec les différentes textures sonores, il sera possible de mener un travail sur le rythme.

- **Boucles**

Avec des bruitages ou avec la voix, les enfants seront sensibilisés à la création d'une boucle au micro. Par superpositions successives, on en vient petit à petit à créer un univers très particulier et très créatif. En plus grand groupe, sans micro, peut être travaillée la notion de superposition par un travail polyphonique rythmique de voix et/ou de bruitages.

- **Crée ta berceuse**

D'abord chanter bouche fermée, puis avec le son « ou », puis avec les paroles de la chanson. Ensuite, les enfants s'amuseront à créer d'autres couplets. Pour cela, ils peuvent au choix puiser dans une liste de mots en « ou » que nous mettons à disposition, ou bien intégrer leurs propres mots.

Conditions financières des Ateliers / Nous contacter

Not' Compagnie reçoit le soutien de :

la DRAC Région Centre-Val de Loire
le Département d'Eure-et-Loir (28)

Compagnie en résidence au

Studio-Théâtre de Mainvilliers (28).

Soutien pour le projet OUATOU :

Département Charente-Maritime (17)

Ligue de l'enseignement 28

Co-production pour le projet OUATOU :

L'Entracte, scène conventionnée

de Sablé-sur-Sarthe,

Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin,

Communauté de communes Cœur de Beauce.

Créée en 2013, mêlant différents domaines artistiques (théâtre, musique, conte, marionnette...) **Not' compagnie** est installée au studio-théâtre de Mainvilliers (Eure-et-Loir).

Sa ligne artistique est basée sur le lien, la transmission et l'humanisme, cherchant à rassembler ce qui est épars.

Chaque spectacle est l'occasion de questionner l'Homme, à tout âge, pour chercher un sens à donner à sa Vie. Pour ce faire, elle confie volontiers ses créations à des metteurs en scène extérieurs et s'adresse au très jeune public comme au tout public.

En tournée dans toute la France, et régulièrement présente au festival off d'Avignon, Not' Compagnie totalise plus de 800 représentations sur ses 4 dernières créations.

CONTACTS

DIFFUSION - TOURNÉE

Anne-Lise OURMIERES (Agence de Spectacles)

06 74 59 44 49 - diffusion@notcompagnie.com

Association loi 1901 NOT' COMPAGNIE

6 Rue Henri Matisse - 28300 MAINVILLIERS

SIRET : 798 745 808 000 39 - APE : 9001 Z- N° licence d'entrepreneur de spectacle : 2-1071207