

L'arbre et l'oiseau

[Titre provisoire]

HISTOIRE EN OMBRE ET MUSIQUE

POUR LES 18 MOIS – 4 ANS
CIE LES PETITES MOTNOTES
CREATION 2024/2025

Texte d'inspiration

Un oiseau habite un arbre un peu particulier, un arbre dont les feuilles sont toutes différentes. Les feuilles tombent régulièrement et sont remplacées par d'autres, tout aussi jolies les unes que les autres. Mais l'oiseau ne veut pas les voir tomber alors il les récupère une à une et les met dans son nid. Jusqu'au jour où ce nid devient trop gros et menace de tomber... Petit oiseau est inquiet. Il va retrouver la montagne pour lui demander des conseils.

[La montagne] Tu sais moi, les feuilles des arbres me recouvrent, elles m'offrent une couverture douce et colorée... Mais au bout de quelque temps, je les laisse s'en aller sinon la couverture de feuilles serait trop lourde pour moi.

[L'oiseau] Mais tu les laisses s'en aller où ?

[La montagne] La rivière s'en occupe et les emmène avec elle...

L'oiseau retrouve alors la rivière

[La rivière] Les feuilles des arbres ? Elles m'accompagnent durant mon voyage, nous jouons ensemble, on fait des roulades, des cabrioles ensemble... et je les emmène jusqu'à la mer et les laisse voguer dans l'immensité de l'océan

[L'oiseau] Mais pourquoi ne les gardes-tu pas avec toi ?

[La rivière] Mais petit oiseau, si je les gardais avec moi sur mon chemin, elle boucherait mon passage, je ne pourrais plus avancer ! Mais tu sais, il y a aussi le vent qui s'en occupe...

Ces paroles interrogent petit oiseau et s'adresse alors au vent

[Le vent] Moi, tu sais, je danse avec elle, on tourbillonne, on farandole. Et les feuilles, elles, elles font ce qui leur plaît.

[L'oiseau] Mais elles vont où ?

[Le vent] Elles vont ici et là, elles sont partout à la fois.

Alors petit oiseau revient chez lui, il prend chaque feuille, une à une et les confie tantôt à la rivière, tantôt au vent pour de nouvelles aventures. Son nid, quant à lui, il continue de le construire mais en gardant comme éternité ses souvenirs.

Note d'intention

Comment laisser partir ?

Le spectacle nous plonge dans le quotidien d'un oiseau qui s'est construit un nid trop dangereux pour lui. Ce nid, son chez-lui, sa maison, son intérieur, il se l'est construit avec les feuilles d'arbre qu'il ne veut pas laisser tomber, qu'il veut absolument garder. Cet arbre est comme un arbre-monde, le monde du petit oiseau, son entourage... ce petit monde qui est fait de commencements et de séparations.

A force de déni, il ne se sent plus bien chez lui, son chez-lui est devenu trop lourd, trop gros... Mais la montagne sera là pour le guider afin qu'il arrive à se délester en confiant ses feuilles au vent et à l'eau, ces éléments qui sont ici et là, partout à la fois.

Un spectacle qui parle du lien d'attachement, d'amour, du mystère du cycle de la vie et qui nous rappelle l'éternelle puissance de la nature.

La compagnie travaille sur un propos naïf et profond à la fois.

Plusieurs lectures seront possibles : tous ces deuils qui font de la vie, une étape pour les plus petits : apprentissage de la propreté, séparation à la crèche, entrée à l'école, le partage... toutes ces choses dont on a du mal à se séparer jusqu'au deuil d'une personne aimée...

La genèse du spectacle

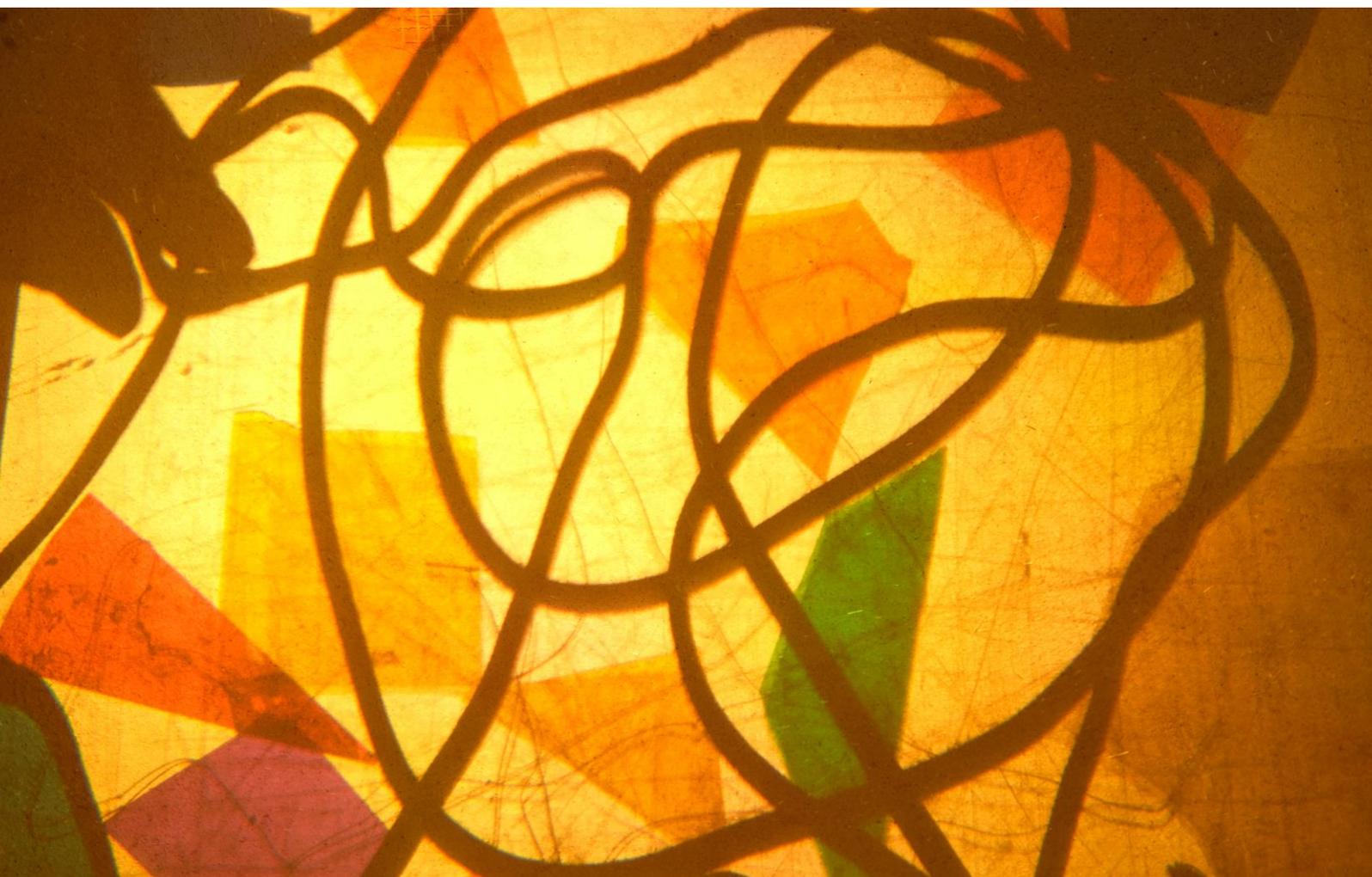
LA COMPAGNIE LES PETITES MOTNOTES...

... est investie dans la sensibilisation à la création musicale pour les jeunes publics et les familles depuis 2018. Chacune de leur côté, Mireille DIDIER-RONZON, Jessy RAGEY et Irène VILLE ont derrière elles plusieurs années de travail de proximité, de recherches et d'actions pour et avec la petite enfance.

Véritable enrichissement du processus de création, les 3 artistes se sont regroupées au sein de l'association Les Petites Motnotes afin de proposer de manière régulière des ateliers. Dans la suite logique de leur démarche, elles créent en 2019, la « Compagnie Les Petites Motnotes » et créent leurs premiers spectacles adressés au moins de 6 ans : « Mais où êtes vous ? » – « Ca et moi » – « Chut mes mains racontent... »

La compagnie va à la rencontre du jeune public portée par les mots, la musique, les gestes, les images et les petits riens du quotidien.

Les Petites Motnotes, c'est une approche aux pluriels des tout-petits. La compagnie propose des spectacles intimistes, aux esthétiques éclectiques et aux dimensions scénographiques et techniques variées.

UN SPECTACLE POUR TOUT-PETITS AUTOUR DE LA SÉPARATION...

La compagnie souhaite offrir aux familles et aux tout-petits un temps poétique, sensible et symbolique autour du lien d'attachement et de la séparation. Après lequel, chacun-e ressortira plein de confiance et d'optimisme en ce que nous offre la vie.

Lorsqu'une séparation ou une rupture se vit au sein d'une famille, le tout-petit ressent tout ce qui se passe. D'ailleurs, « plus les enfants sont jeunes, plus les enfants sont sensibles à l'atmosphère familial » (citation du film « *Et si on parlait de la mort ?* » de Anne Jochum). Nous avons besoin d'apprendre à nous séparer car ce sont des situations qui reviennent régulièrement dans notre quotidien.

La thématique du deuil reste taboue dans notre société. Quelque soit le deuil d'ailleurs : le deuil de quelqu'un-e, mais aussi le deuil de la mobilité pour des personnes handicapées, le deuil d'un lieu de vie lors d'un déménagement, le deuil d'une période de vie (l'enfance, la période de maternité...).

Nous traversons des deuils tout au long de notre vie et nous avons du mal à en parler, à trouver des espaces pour y consacrer du temps. Et encore plus avec des enfants, voire des tout-petits.

Bien que les bébés n'aient pas de repères chronologiques et qu'ils ne comprennent pas les mots, ils les vivent : ils ont des ressentis. Leur parler de sujets difficiles, c'est s'habituer, pour l'adulte, à parler notamment des choses sensibles. Tout cela s'inscrit dans un continuum qui, petit à petit, en grandissant, prendra sens.

Au moment de séparations, lorsque les adultes peuvent nommer ce qui se passe avec leur tout-petit, prendre en compte leurs émotions, exprimer les leurs, et pourquoi pas inventer des rituels pour l'occasion... Tout cela participe à soulager les angoisses des enfants, à apaiser, à trouver du sens en la vie et des repères.

LES PREMIERES ETAPES...

En 2022, les artistes ont souhaité travailler autour de l'histoire de *Inudji et les oies sauvages*.

Une petite fille se lie d'amitié avec une oie sauvage malade. Celle-ci meurt mais laisse derrière elle, un œuf. La petite fille s'occupe de ce petit jusqu'à son premier envol. Cet animal reste une oie sauvage qui quitte les pays froids lorsque l'hiver arrive. « Dis papi, tu crois qu'elle reviendra ? »

Elles ont cherché à explorer les différentes thématiques qu'offrait le conte :

- L'absence, la séparation, la mort
- La transmission, le lien, ce qui reste d'une rencontre (la trace, la mémoire)
- Les différentes étapes du deuil
- Les émotions que chacun traverse et comment elles sont vécues dans le corps
- Le cycle de la vie
- Les rituels pour canaliser les émotions, se souvenir, se faire du bien

Ces différentes thématiques ont été travaillées par des pratiques artistiques variées et des publics scolaires, en EPHAD et Centre de Réadaptation dans le cadre des CTEAC en partenariat avec la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (cf annexe).

La réticence de certains parents et la difficulté pour les enseignant-es pour traiter ce sujet questionne sur la manière d'aborder la thématique du deuil.

Les artistes se sont donc orientées vers l'écriture d'une autre histoire, qui s'appuierait sur des créations à partir d'éléments naturels, de détournements d'objets, de mises en ombre et en lumière, de chants polyphoniques et de musique, tous ces outils qui permettront d'aborder la thématique de la séparation de manière sensible et poétique.

Les axes de recherches

SCÉNOGRAPHIE

La compagnie est dans la recherche d'une scénographie sobre et suggestive. Elle sera principalement réalisée à partir de matières naturelles (branche d'arbre, cailloux, sable), le jeune spectateur sera plongé dans un univers tendre et poétique. Les éléments naturels, les matières vivantes comme le bois mais aussi les matières minérales comme les cailloux et le sable seront détournés pour la confection de marionnettes, la projection d'ombre, la création de matières sonores et les éléments scénographiques.

La thématique du deuil sera traitée par un versant optimiste et confiant de ce que nous réserve la vie. Elle sera donnée à voir avec des couleurs vivifiantes, du mouvement, de la lumière.

Pour le mouvement, les recherches se font autour de cerf-volant miniature et de bulles de savons, deux symboles faisant parti des « vanités » que l'on associe à la représentation de la destinée mortelle de l'homme.

La question de l'immersion du public est centrale dans l'approche de cette nouvelle création avec l'envie de créer une bulle, de pouvoir jouer sur le mouvement, l'immersion, la sensation de faire partie de cet arbre-monde.

TEXTE

La compagnie souhaite accorder la place juste aux mots. Les mots sont parfois difficiles à trouver et en même temps il est nécessaire de nommer les choses pour que le tout-petit garde des repères et puisse vivre des sensations.

L'équilibre est recherché entre ce qui est donné à voir, ce qui est donné à entendre et ce qui est donné à écouter.

Déjà explorée dans la précédente création *Mais où êtes-vous ?*, la polyphonie offre un cocon doux et captivant pour les tout-petits. Soutenue par la langue des signes telle une comptine gestuée, cet outil d'expression artistique ouvre au tout-petit des imaginaires multiples.

Le texte, bien que dit sur scène, sera utilisé comme une voix off et donnera des repères à ce qui sera donné à voir et à entendre.

LA PLACE DES ADULTES

Le spectacle pour le très jeune public se vit avec les adultes qui accompagnent ces tout-petits à grandir. Cette création s'adressera par la parole poétique et symbolique aux petit-es et aux grand-es en proposant une double lecture de ce qui est donné à voir et à entendre

Les adultes sont pris en considération dans le propos et la manière de l'aborder ainsi que dans le dispositif d'accueil, notamment les assises, mais aussi leur place et leur rôle envers le tout petit, le temps du spectacle, mais aussi après le spectacle.

LES PROLONGEMENTS

Les premières expériences de spectacle pour les tout-petits représentent une charge émotionnelle et de découverte sans commune mesure. C'est ainsi que passer par le corps, être dans la rencontre avec les artistes, les autres enfants, les autres adultes ouvre un temps d'imprégnation et d'appropriation de l'univers poétique qui leur est offert.

Un temps de prolongement juste après le spectacle sera proposé en passant par de la manipulation. Toute cette dimension reste à construire en cohérence avec la scénographie élaborée pour le spectacle mais elle apparaît indispensable pour les tout-petits, et fait partie intégrante du processus de création avec l'envie de décliner ce qui se passe sur scène dans un temps dédié à la manipulation après le spectacle.

La compagnie réfléchit également à des temps de prolongement plus espacés de la représentation, pour les fratries, les adultes accompagnant les enfants. Afin d'échanger sur ce thème de la séparation, du ou des deuils, Ces rencontres pourraient prendre la forme d'ateliers

- « Parole de vie », outil d'animation d'atelier d'écriture orale transmis par Ludovic Souliman, construit autour des symboles Dogons, Bambaras, Mandé... peuples africains.

- Temps de collectage : en petit groupe ou en individuel, prendre le temps d'enregistrer des témoignages sur ce thème. En collaboration avec la structure accueillante, nous proposerons une restitution de tous les collectages ou d'une partie.

Où et quand

1ER SEMESTRE 2023 : résidence de recherche dans le cadre des CTEAC (Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle) proposés par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais

2EME SEMESTRE 2023 : travail sur table d'écriture du scénario de « L'arbre et l'oiseau. »

1ER SEMESTRE 2024 : résidence au plateau – recherche scénographique et composition musicale

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE 2024 : Résidence - MJC Pôle 9

DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2024 : Résidence (recherche de lieu)

JANVIER 2025 : 1 semaine de résidence (recherche de lieu)

FÉVRIER 2025 : 1 semaine de résidence (recherche de lieu)

AVRIL 2025 : 1 semaine de résidence (recherche de lieu)

JUILLET 2025 : 1 semaine de résidence (recherche de lieu)

SORTIE AUTOMNE 2025

L'équipe de création

MIREILLE DIDIER-RONZON - CONTEUSE

Travailleuse sociale puis conteuse depuis 2016, Mireille raconte en institution, Jardins d'enfants, Relais Assistantes Maternelles, école, médiathèque, à l'hôpital...

Elle crée des spectacles pour toute la famille, la petite enfance, l'enfance et pour les plus grands. Sa pratique du conte est influencée de la Langue des Signes et de ce qu'elle fait raisonner en elle. Elle fait l'expérience de la force des images et de l'importance de l'expression corporelle dans la communication.

Dans la création « L'arbre et l'oiseau », Mireille imagine et crée une scénographie adaptée à l'histoire, joue autour de l'objet et de la parole symbolique, recherche les matières et effets d'ombre.

JESSY RAGEY - MUSICIENNE

Après plusieurs années d'étude d'euphonium à l'Ecole Nationale de Musique de Villeubanne puis au conservatoire de Montpellier, elle est diplômée en musicothérapie à l'université Montpellier III en 2014.

Très rapidement, elle est attirée par le milieu de la petite enfance : elle a travaillé deux ans sur Montpellier au sein de « Pic et Colegram », association investie dans l'éveil à la musique et plus largement à la culture et au spectacle vivant pour le tout petit et sa famille. Depuis 2018, elle crée La compagnie Les Petites Motnotes et développe des spectacles et rencontres autour de chansons et comptines et propose aux enfants, et à leurs accompagnant.e.s, des expériences autour du sonore et du jeu collectif.

Sensible au naturel, elle joue avec ce qui l'entoure, propose aux enfants d'explorer l'univers sonore dans lequel ils évoluent.

Dans la création « L'arbre et l'oiseau », Jessy crée des chansons adaptées aux petites oreilles et des ambiances sonores. Immergée dans les polyphonies depuis 10 ans, elle propose des compositions à plusieurs voix. Jessy imagine la scénographie, recherche le détournement d'objet et les jeux d'ombre.

ADRIEN VERNAY – REGISSEUR

Adrien Vernay est un régisseur passionné par la création de spectacles jeunes publics. Au sein de La Fabrik (69), structure culturelle qu'il a co-crée en 2016, il œuvre pour offrir des expériences artistiques accessibles à tous. Membre actif de la Compagnie Les Petites Motnotes, il contribue à la conception des spectacles en travaillant sur la scénographie et la création lumière. Son approche sensible et son utilisation habile des outils techniques ajoutent une dimension unique à chaque création.

Dans la création « L'arbre et l'oiseau », Adrien met en lumière la création, apporte son regard sur la mise en espace et les techniques de scénographie. Il conçoit un gradin adapté au public auquel s'adresse la compagnie.

IRENE VILLE - CONTEUSE

Diplôme de monitrice éducatrice en poche, elle est partie à l'aventure. C'est en 1997 lors d'un stage d'initiation au conte que tout a commencé. Sa passion étant croissante, elle a continué. Stage d'approfondissement au conte avec Elisa De Maury (1998), Formation Conte au Théâtre des Mots avec Alain Chambost et Cécile Bergame ainsi qu'avec Françoise Diepp et Béatrice Maillet pour le conte et la petite enfance.

Ses chemins l'ont amené à raconter auprès des tout-petits dans diverses structures de petite enfance, et à des plus grands dans les bibliothèques, les collèges, les centres sociaux, les écoles...

Lors d'ateliers, intervenants auprès de publics très variés (âge, culture, lieux,...) elle apprécie la richesse des échanges.

Depuis quelque temps la musique a croisé sa route. Avec passion, elle réunit ces deux univers : les notes et les mots. Elle imagine et joue des spectacles pour les tout-petits et les grands afin de faire vibrer et toucher leurs oreilles et leurs cœurs.

Dans la création « L'arbre et l'oiseau », Irène travaille particulièrement sur les prolongements du spectacle pour les petits, comme pour les grands.

Ressources

MUSEE

- Exposition temporaire « A la vie, à la mort » - 27/11/21 au 07/05/22 au Musée des Beaux-Arts à Lyon
- Exposition permanente au Musée Confluence – Lyon

LIVRE JEUNES PUBLICS

- *Ephémère* de Frédéric MARAIS – ed. Les fourmis rouge
- *La croûte* de Charlotte MOUNDLIC et Olivier TALLEC – ed. Père Castor
- *Où es-tu parti papi ?* De Thierry LENAIN et Claude K.DUBOIS – ed. Pastel
- *Grand-père et le martin-pêcheur* de Anna WILSON et Sarah MASSINI – ed. Kimane
- *Les questions des petits sur la mort* – ed. Bayard Jeunesse
- *Le vide* de Anna Llenas – ed. Gléna Jeunesse
- *La vie est comme le vent* de Shona Innes et Irisz Agocs
- *Raconte-moi la mort...* de Claire d’Hennezel – ed. Edition du Rocher

LIVRE

- *Funèbre ! Tour du monde des rites qui mènent vers l’autre monde* de Juliette CAZES – ed Trésor
- *Vivre avec nos morts* de Delphine Horviller – ed Grasset
- *Au bonheur des morts* de Vinciane Despret – ed. La découverte poche
- *Mourir (ça n’existe pas)* de Théa Rojzman – ed La boîte à Bulles

FILM

- « Et si on parlait de la mort ? » de Anne Jochum
- « Et je choisis de vivre » de Nans Tomassey et Damien Boyer

SPECTACLE

- *Hibou* de la Compagnie Trois points de suspension
- *More Aura* de Véronique Tuailon

Présence à des Cafés mortel

Partenaires

REGARDS COMPLICES

Irma FERRON – Fondatrice de la Compagnie Le Blé en Herbe

Artiste, comédienne, marionnettiste s'adressant aux enfants, ou plutôt à l'enfance qui bruisse en chacun. Elle s'est formée au cirque (Ecole de cirque de Québec, de Lomme, de Rosny-sous-Bois), à la marionnette (à gaine, avec Alain Recoing et son Théâtre aux Mains Nues), elle fut interprète dans les cie Théâtre du Midi, Poudre de Sourire, Rêveries Mobiles. Elle a également créé sa propre structure qui lui permet de construire de A à Z des projets (Cie le Blé en herbe : elle a écrit le spectacle Les dits du Petit, joué depuis 2016 sans discontinuer). Aujourd'hui, elle s'intéresse à la relation, au-delà du cadre de la représentation d'un spectacle, avec les tout-petits et leurs proches. Aux liens qui les unit au monde, et comment peuvent se répondre le jeu de l'artiste et celui de l'enfant.

Clarisse TOULAN – Compagnie Rêveries Mobiles

Après de études théâtrales à l'Université (Master 2) et un voyage de 6 mois en Asie autour des formes dramatiques asiatiques, elle crée la Compagnie Rêveries Mobiles à Lyon en 2011 avec la volonté de faire rêver les enfants. En entreprenant des créations jeune public comme le bateau (2012), jouons ! (2015) et îles (2021), sa recherche artistique valorise une approche transversale et synesthésique du spectacle vivant. Ses créations mêlent marionnettes, théâtre d'ombres, images lumineuses, arts visuels et numériques, scénographie immersive, musique live et parfois même odeurs, autour d'une certaine « poétique des sens » qui interpellent la réception et l'imaginaire des petits spectateurs. Parallèlement à la diffusion de ses spectacles, elle propose des ateliers pédagogiques, notamment dans le cadre des EAC. Agréée depuis 2014 par l'Éducation nationale, elle est intervenue dans de nombreux établissements scolaires.

Florian GUYOT – La Cour du Spectateur (Avignon) / La Fabrik (69)

Enfant de l'Éducation populaire, Florian a fait ses armes dans diverses associations en tant que membre ou fondateur. Au sein des compagnies Le Gourbi bleu, Le Blé en herbe et Pocket Théâtre, il travaille à la production et à la diffusion. Responsable du secteur culture-éducation-éducation de 2012 à 2016, il découvre la Ligue de l'Enseignement en Ardèche. Après un bref passage dans le développement des circuits courts alimentaires, il travaille actuellement pour l'association La Fabrik qu'il a cofondée près de Lyon, où il anime des projets artistiques en lien constant avec le territoire. En 2020, il participe à la rénovation de la Cour du Spectateur du festival d'Avignon où il est chargé de la programmation. En parallèle, il anime ponctuellement des ateliers et collabore avec différentes compagnies comme regard extérieur.

LES PREMIERS SOUTIENS

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (69)

Le Pôle 9 - Centre social de Saint Rambert – Lyon (69)

La Fabrik – Association culturelle (69)

Contact

LES PETITES MOTNOTES

www.lespetitesmotnotes.fr

lespetitesmotnotes@gmail.com

06 58 73 82 50 / 06 87 68 80 19