

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

autour du spectacle "MARGOLETTE"
par le **COLLECTIF SUPER BAOBAB**

SOMMAIRE

- **Présentation de la Compagnie.....1**
- **Fiche spectacle "MARGOLETTE"2**
- **Processus de création.....4**
- **Pistes pédagogiques**
 1. **L'AVANT et l'APRÈS représentation.....6**
 2. **Éveil et association des arts.....8**
 3. **Stage de manipulation tout public.....9**
 4. **Atelier pour personnes âgées.....11**
- **Contacts.....13**

LE COLLECTIF SUPER BAOBAB

On dit du baobab qu'il peut devenir si grand qu'il parvient à regarder par-dessus la cime des autres arbres du monde au-delà de l'horizon et des frontières.

Le Collectif Super Baobab est né de la rencontre de **quatre artistes** issu.e.s du **théâtre de marionnettes** ou des **musiques actuelles**. Ensemble, elleux souhaitent porter, au devant de publics les plus hétérogènes possibles, des projets scéniques dans lesquels les arts et/ou les cultures se croisent : musiques du monde, musiques jazz, marionnettes japonaises, ombres chinoises...etc. Pour chaque ligne artistique développée au sein de Super Baobab, une attention toute particulière est donc portée sur les notions de **Frontière** et de **Voyage**.

Des **groupes de musiques** se sont formés depuis la création de Super Baobab : la quatuor jazzy *L'Extraordinaire Baobab Club*, le duo des rues *Unicorn Tuk Tuk*, le voyage multi-instrumentiste *Taxi Brousse* et la nouvelle formation groove *Hibiscus Combo*. Avec son propre langage sonore, chaque groupe s'amuse à explorer les sonorités, à métisser les diverses influences, pour faire voyager ses publics à travers de surprenantes accordances musicales.

Le collectif Super Baobab a également créé son **premier spectacle de théâtre de marionnette** *Margolette* dans lequel jouent ensemble la marionnette bunraku (un type de marionnette provenant du Japon) et une batterie jazz. Cette étonnante collaboration apporte une atmosphère rythmée et originale à l'univers de ce spectacle qui aborde avec sensibilité et humour le quotidien de personnages très âgés et du personnel soignant qui s'occupe d'eux.

FICHE SPECTACLE

"MARGOLETTE"

MARGOLETTE

Création 2022/2023

TOUT PUBLIC, à partir de 10 ans

Durée : 1h / Pour la salle

Jauge maximum : 300 personnes

MARIONNETTE BUNRAKU, BATTERIE ET THÉÂTRE

Par une **manipulation chorale** à trois marionnettistes, *Margolette* donne vie à trois **pensionnaires** en **maison de retraite** amenés à traverser les épisodes d'un **quotidien** qui leur paraît de plus en plus **absurde**.

Margolette c'est un emboîtement de scènes accompagnées d'une **batterie** où se croisent, d'une part les pensionnaires, chacun à leur **rythme**, avec le **regard** des autres et le regard sur les autres, et d'autre part le **personnel** chargé de veiller sur eux, entraîné dans un rythme qui ne laisse plus de **temps** pour respirer.

Sensible et drôle, *Margolette* s'appuie sur de véritables échanges avec des pensionnaires en EHPAD pour raconter, à sa façon, **les aventures de la vieillesse**.

EN TROIS MOTS...

- QUOTIDIEN -

Margolette c'est **trois résident.e.s en maison de retraite** qui traversent les **péripéties** de leurs vies vieillissantes les uns à côté des autres. Mitigé.e.s entre le plaisir de vivre en **communauté** et le désarroi de ne plus avoir d'**intimité**, les pensionnaires assistent à l'évolution de leur propre **vieillesse**, tout en observant de près celle des **autres**. Chaque instant du **quotidien** a son lot d'**obstacles** à surmonter mais elles tentent de garder la **tête** sur les épaules en répétant les mêmes gestes, **en boucle**, parfois même sans se rappeler pourquoi. **Manipulé.e.s** par des **marionnettistes et comédiennes**, nos pensionnaires passent de mains en mains tels des **corps fragiles** aux prothèses prêtes à se **disloquer**.

- À VUE -

Véritable performance chorale, **les marionnettistes animent à six mains** chaque marionnette. Elles endossent le rôle du **personnel soignant** toujours aux aguets pour soutenir physiquement et moralement leurs patient.e.s et gérer le moindre détail de la journée. **Efficaces, coordonnées et rythmées**, elles doivent faire preuve de rigueur dans la **répétition** incessante et la surtechnicité de leurs gestes.

- SONORE -

Cet ensemble est aussi composé d'une **batterie** qui joue sur le **tempo** des personnages et qui apporte une dose de **décalage**. **Poumon rythmique du spectacle**, elle crée un **dialogue jazzy** avec les marionnettes et les marionnettistes.

L'ÉQUIPE

Écriture, mise en scène et construction des marionnettes : Aurore Lebossé

Jeu et manipulation : Audrey Boissé, Olivia Combes, Alice Parrot-Labis

Batterie : Bruno Boyer

Création lumière : Patrick Denjean

Décor et accessoires : Mika Dimier et Aurore Lebossé

Costumes : Céline Lautié

Diffusion : Margaux Brun

Production : Collectif Super Baobab

Coproduction : Le Tracteur, sélection Le Champs des Possibles 2022

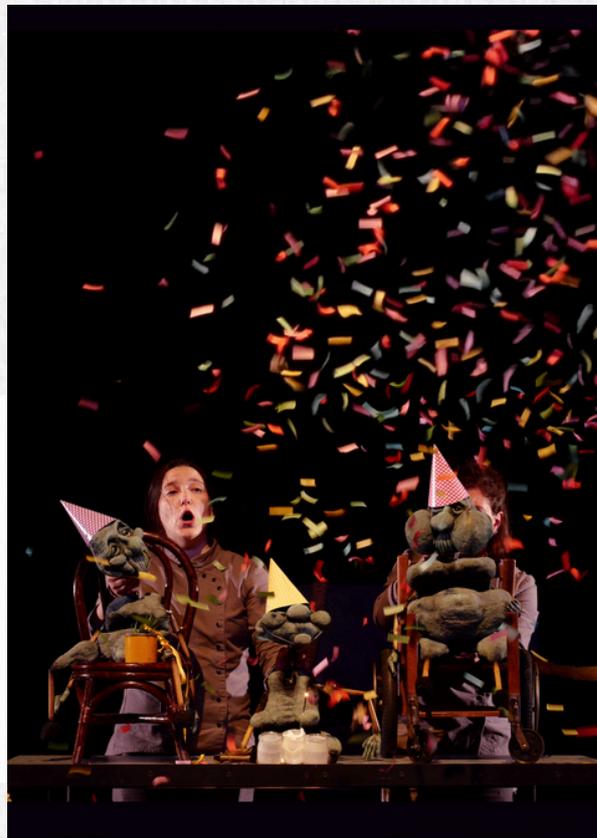
Partenaires : L'Orange Fluo, Théâtre de marionnettes de Belfort, Combustible, Le Mouvement Associatif, La Salle Bête, EnSsemble, MJC Croix-Daurade, Le Parcours Adress, FranceActiveOccitanie, Minoterie de Mirepoix.

PROCESSUS DE CRÉATION

Qu'est-ce qui fait qu'on est vieux ou vieille ? Qu'est-ce que la vieillesse au quotidien ? Qu'en disent les vieux et les vieilles d'ailleurs ? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un lieu où il n'y a que des personnes âgées ? Qu'est-ce que fréquenter la vieillesse tous les jours et travailler dans un EHPAD ?

Le spectacle *Margolette* a été imaginé par Aurore Lebossé, marionnettiste et constructrice, après qu'elle ait suivi le quotidien de sa grand-mère dans un EHPAD. Sa motivation était, non seulement de parler de la vieillesse, mais aussi du lieu qu'est un EHPAD.

"Quand j'allais visiter ma grand-mère, j'avais soudainement l'étrange et surprenante sensation que l'endroit où l'on se trouvait était sujet à une temporalité, une relativité (au temps, à la mémoire) très différente de ce que je connaissais. Au fur et à mesure de mes visites, j'ai eu envie de raconter ce lieu. Il y avait cette sorte d'atmosphère quotidienne absurde, un peu comme chez Beckett je trouve." Aurore L.

NOTA BENE : Margolette est la contraction des deux prénoms des grand-mères d'Aurore Lebossé : Marguerite et Colette.

Le spectacle *Margolette* a fait l'objet d'un **processus de création** par **écriture de plateau** qui a duré 2 ans.

Afin que les comédiennes/marionnettistes et la metteuse en scène aient un **vocabulaire** et des **références communes** pour la création du spectacle, des **temps d'observation et d'échanges** ont été organisés dans des EHPAD au début de la création du projet. L'équipe artistique a pu rencontrer les personnes âgées résidentes et le personnel d'établissement de chaque lieu.

Au cours des résidences de création qui ont suivi, les **improvisations** avec les marionnettes ont permis de créer les **personnages** puis les différentes **scènes** puis la construction de **l'ensemble** du spectacle. L'arrivée d'une **batterie** sur scène a été organisée sur les derniers temps de création afin d'insérer une touche particulière à l'ensemble du spectacle.

*Accueil de l'équipe dans les établissements suivants :
EHPAD Le Chênois, Unité Alzheimer, BELFORT (90) - avril 2022
EHPAD les Bruyères, SOUSCEYRAC (46) - septembre 2022*

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

En parallèle de la diffusion du spectacle *Margolette*, nous avons à cœur de mettre en place des **actions** permettant une **rencontre directe** entre **artistes** et **spectateur.trice**. Nous voulons offrir une expérience qui va au-delà de la simple représentation scénique, une **expérience dynamique et accessible** de partage autour de nos métiers d'artistes de scène grâce à :

- des **rencontres** autour du spectacle et de ses coulisses ;
- des **ateliers d'éveil**, de découverte et d'association des arts (musique et marionnette) ;
- des **stages de manipulation** de marionnette bunraku ;
- des **ateliers adaptés aux personnes très âgées** sur les techniques des marionnettistes et de différents types de marionnettes.

L'AVANT ET L'APRÈS REPRÉSENTATION

Dans le cadre de notre démarche pédagogique, nous accordons une grande importance aux **échanges avec le public**, tant en amont qu'en aval de nos représentations.

Avant la représentation, nous vous proposons de rencontrer l'équipe artistique et de participer à une **discussion interactive** avec elle. Cet échange vise à préparer le public à l'expérience théâtrale en lui offrant un **aperçu du processus de création** du spectacle et en le sensibilisant sur les différentes **étapes** et **questions** propres au **développement** et à l'**expression d'idées**.

Quelle.s idée.s est-ce que je souhaite partager ?

Avec quelle équipe ?

Quels sont les différents corps de métiers qui se rencontrent ?

Quelle méthode d'écriture ?

Quelles sont mes influences ?

Quelle esthétique correspond à ma vision ?

Quelles étapes de création et sur quelle durée ?

Qu'est-ce que je cherche à procurer chez le spectateur ?

Après la représentation, nous proposons également des moments d'échange lors de **bords de scène**. Ces rencontres informelles permettent aux spectateurs de partager leurs **impressions**, leurs **questionnements** et leurs **réflexions** sur le spectacle. Notre équipe artistique sera présente pour répondre à leurs interrogations et approfondir certains aspects de la création du spectacle. Ces échanges post-représentation viendront enrichir l'expérience théâtrale en offrant aux spectateurs l'opportunité de **prolonger le dialogue** et de **nourrir leur réflexion sur les thématiques abordées**.

➔ Afin de préparer au mieux ces échanges privilégiés entre équipe artistique et public, nous vous partageons ci-après une petite liste de **vocabulaire** que vous pouvez appréhender ensemble en amont.

✦ **L'IMPROVISATION**

C'est une forme d'expression spontanée où les participant.e.s créent et réagissent instantanément, souvent sans scénario préétabli. Improviser, c'est composer en temps réel, avec des mots, des mouvements et des émotions. Pour improviser, on fait appel à sa créativité et à sa capacité d'adaptation et on collabore avec ses partenaires pour construire quelque chose de nouveau à chaque instant. C'est comme jongler avec des idées et des actions en laissant libre cours à son imagination et à son instinct.

✦ **LE PLATEAU**

Espace de jeu scénique.

✦ **LA RÉSIDENCE DE CRÉATION**

Une résidence de création est un espace et un temps dédiés à la conception, à l'exploration et à la production d'une œuvre artistique. Cela peut se dérouler dans différents contextes, tels que des théâtres, des centres culturels, des studios, en ville comme à la campagne...etc. Pendant une résidence de création, les artistes bénéficient souvent de ressources telles que des espaces de répétition, du matériel technique, parfois un soutien financier, et surtout du temps pour se concentrer exclusivement sur leur travail artistique ! Cela offre aux artistes un environnement propice à la créativité et à l'exploration, souvent loin des distractions de la vie quotidienne, ce qui leur permet de développer leur travail de manière approfondie. Les résidences peuvent varier en durée, allant de quelques jours à plusieurs mois, en fonction des besoins du projet et des ressources disponibles.

En fin de compte, une résidence de création vise à soutenir le processus créatif et à aider les artistes à donner vie à leurs idées de la manière la plus aboutie possible.

✦ **L'ÉCRITURE DE PLATEAU**

C'est une méthode de création qui peut être utilisée par des équipes artistiques qui ne jouent aucun texte de théâtre déjà existant. Lors d'une résidence, une metteuse en scène (ou un metteur en scène) dirige ses comédien.ne.s au fur et à mesure d'improvisations pour écrire les éléments d'un spectacle : les personnages, les situations, les liens entre les scènes, la construction globale de l'histoire...etc. C'est un processus d'écriture très apprécié des artistes qui veulent inventer l'entièreté d'un nouveau spectacle et/ou un spectacle qui ne comporte pas spécialement de texte.

2

ÉVEIL ET ASSOCIATION DES ARTS

✦ **Atelier à destination des moins de 10 ans.**

“Éveil” pour - 6 ans

“Découverte” pour 6-10 ans

✦ **Deux intervenants artistiques** : une marionnettiste et un musicien.

✦ **Durée** : Nous consulter (minimum 45 minutes).

La batterie et les marionnettes bunraku jouent ensemble dans *Margolette*. Certes, le spectacle peut proposer une version sans musicien dans lequel les enregistrements sonores sont diffusés par une régie, mais dans sa version originale, le musicien est sur scène avec les marionnettistes. Leur jeu implique de ne pas être mécanique et de **s’écouter les un.e.s les autres** pour être le plus ensemble possible, pour ne faire qu’un. Cela donne un **relief**, une **vibration** toute particulière au spectacle.

Dans cet atelier destiné au jeune et très jeune public, nous proposons à la fois une **initiation au rythme musical** et une **approche au théâtre d’objet**. Des exercices ludiques sont proposés par les intervenant.es pour explorer et s’amuser à créer des rythmes avec les mains, les pieds, le corps et même les objets. Puis les enfants sont guidés à la découverte d’un panel d’objets pouvant être manipulés. Ils sont invités à s’interroger sur la **matière**, la **forme**, le **mouvement**, le **poids**, le **sens** et le **son** de ces objets. Enfin, tout le groupe est accompagné dans l’**improvisation** d’une ou plusieurs petites histoires racontées avec les **objets en musique**. Par ce biais, ils peuvent expérimenter avec amusement comment le rythme musical influe sur une histoire, une narration ? Pourquoi est-ce que l’on choisit tel instrument plutôt qu’un autre ? Peut-on raconter la même histoire avec des rythmes différents et les comparer ?...etc.

À travers cet atelier, nous invitons les participant.e.s à transformer leur regard sur les objets, leur attribuer une valeur nouvelle, à aborder la coordination corporelle avec le rythme, et à ouvrir son champ expressif en croisant les arts pour raconter des histoires.

3

STAGE DE MANIPULATION DE MARIONNETTE

✦ **Stage à partir de 11 ans.**

✦ **Une intervenante artistique :** metteuse en scène / marionnettiste

✦ **Durée :** Nous consulter (minimum 2 heures).

La marionnette bunraku est traditionnellement issue du **Japon**. Aujourd'hui, elle prend une place toute particulière au sein des marionnettes **actuelles** ; très expressive, moins enfantine dans son usage, ses apparitions dans les spectacles occidentaux sont très appréciées du **public adolescent et adulte**. Elle peut jouer tous les registres, tous les genres et **désamorce le préjugé** que les arts de la marionnette ne sont destinés qu'aux enfants.

L'originalité de la manipulation de la bunraku est qu'il faut **six mains** pour lui donner vie. Cela demande une **coordination**, une **écoute** et une **confiance** sans faille entre les trois marionnettistes qui la manipulent !

À travers ce stage d'initiation à la manipulation de la marionnette bunraku, les participant.e.s sont invité.e.s à découvrir comment manipuler une marionnette aussi complète. Ils vont découvrir les **échauffements** quotidiens du marionnettiste professionnel et aborder les **notions de base de la manipulation** (regard, respiration, position du corps, focus, pensée) avant d'expérimenter les **trois postes** de la bunraku : tête-main ; bassin-main ; pieds.

La dernière partie du stage se concentre sur des **mises en situation** et des petites **improvisations** ludiques et guidées avec la marionnette. La bunraku rassemblant trois personnes autour d'une marionnette commune, le plaisir et le lâcher-prise sur scène est donc plus évident que si une personne devait s'exposer seule face au public.

Très **agréable** pour les débutant.e.s, la bunraku a un fort impact pour développer les **notions** applicables **au sein d'un groupe** : **écouter**, **respirer**, s'appuyer sur le **chœur** pour valoriser ses atouts personnels, comprendre ce qu'est **suivre** ou **mener** sans que ces notions ne soient négatives, utiliser les outils de **l'improvisation** pour débloquer la **construction d'une idée**...etc.

4

ATELIER POUR PERSONNES ÂGÉES

✦ **À destination d'un public très âgé**
(EHPAD, Maison de retraite, Association des Aînés...)

✦ **Une intervenante artistique** : marionnettiste / constructrice

✦ **Durée** : Nous consulter (environ 1 heure).

Chaque marionnette est construite grâce à des pièces faites sur-mesure.

Une marionnette est une **œuvre unique** qui nécessite du temps, de la patience, de la précision et différents **savoirs-faires techniques et artistiques**. Les trois marionnettes de *Margolette* ont nécessité, en tout, trois mois de construction. D'abord la réflexion, puis les croquis, puis le squelette en bois, puis les systèmes en acier, puis le corps sculpté en mousse, puis les différentes couches de peinture et de latex.

Dans cet atelier destiné aux personnes très âgées, nous proposons de partager **l'envers du décor des marionnettes et du métier de marionnettiste**. Nous dévoilons, de prêt, différentes marionnettes et mécanismes et nous invitons les participant.e.s à partager ce qu'ils connaissent des marionnettes, à partager leurs souvenirs.

Dans un premier temps, nous leur révélons **divers mécanismes marionnettiques** en racontant ce qui doit être **caché** ou **montré** sur les marionnettes, puis nous leur faisons toucher les **matériaux**, soutenir le poids de la marionnette, regarder comment les matériaux ont été **soudés, sculptés** ou **cousus**.

Après cette introduction, nous passons à l'action en leur proposant de reproduire la **routine d'échauffement du marionnettiste**. Cette partie est **ludique et adaptée** en fonction des capacités motrices des mains et des bras des participant.e.s.

Par la suite, nous tentons quelques **manipulations de marionnettes** et les faisant tourner d'une personne à une autre. Les participant.e.s sont assis.e.s dans leur siège et **sollicitent les mains et les bras** (si envie et possibilité). Cette partie prend également en compte la **dextérité** des participant.e.s. pour ses exercices. L'idée est de les convier à comprendre où se placent les mains, comment telle marionnette bouge, si on peut faire coordonner les deux mains ou si on doit se mettre à plusieurs sur une marionnette ?

À travers cet atelier, nous espérons solliciter la **mémoire** des participant.e.s, interroger leur rapport au spectacles de marionnettes, faire ressurgir le regard enfantin que produit la marionnette tout en démontrant qu'il s'agit aussi d'un art qui peut parler aux adultes, échanger sur les **métiers** et les **savoirs-faire** pour la construction d'une marionnette, faire appel à la **motricité** des mains et des bras et surtout créer un moment de **partage** des plus agréables.

CONTACTS

Pour tout échange ou demande de précision,
l'équipe de *Margolette* et le Collectif Super Baobab
sont à votre disposition :

Contact artistique

Aurore Lebossé
margolette.pro@gmail.com

Contact diffusion et production

Margaux Brun - 07 87 77 06 26
margauxbrun.pro1@gmail.com

Contact administratif

Alice Parrot
collectifsuperbaobab@gmail.com

www.collectifsuperbaobab.fr

