

Actions culturelles
Autour du spectacle
Ateliers pédagogiques

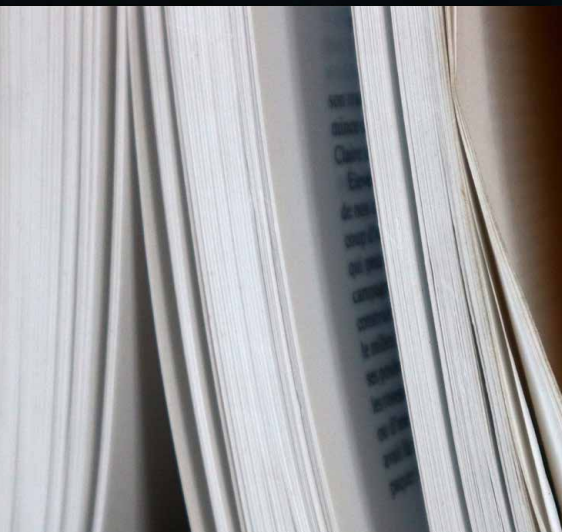


Anak-anak

L'État des choses

et autres histoires

Création automne 2021
A partir de 8 ans



Sommaire

Conditions.....	P. 02
Présentation.....	P. 02
Qui - à l'atelier de sensibilisation.....	P. 03-04
Qui - à l'atelier en approfondissement.	P. 05-06
Déroulement (sensibilisation).....	P. 07-10
Déroulement (approfondissement)	P. 11-14
Qui - au bureau.....	P. 16

Crédits photos

© X. Fassion
sauf P. 2 Schéma - M. Storup
Graphisme: Fanny Siegel



Conditions d'accueil

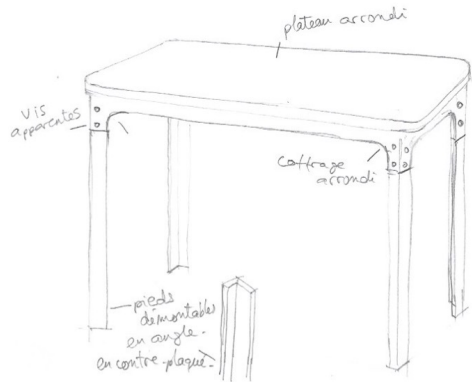
Durée: de 1h à 1h30
(selon le temps à disposition)

Effectif maximum:
pas plus de quinze participants

Les ateliers doivent respecter la limite d'âge minimum du spectacle (8 ans).

Ils s'adressent à des groupes d'enfants et à des groupes mixtes (parents-enfants).

Ils nécessitent un lieu où l'on peut délimiter un espace public et un espace de scène qui permettent une certaine mobilité (une salle de classe où l'on a repoussé bureaux et chaises contre les murs convient parfaitement si ses dimensions sont suffisantes).



Présentation

Les pratiques abordées n'ont pas vocation à créer des musiques d'ensemble - chœur ou orchestre - mais à explorer, par le jeu, les différents éléments avec lesquels nous composons le spectacle, à introduire les participants dans notre processus de création. Les participants seront alternativement « acteur » et public-observateur, ils interviendront individuellement et en petite formation.

Les ateliers pédagogiques pourront être menés conjointement par les deux artistes ou individuellement autour de leur discipline respective: la musique d'objets et la voix. Dans les deux cas, chaque pratique mettra l'accent sur l'appréhension de l'espace scénique où, après avoir défini « le plateau » et « le public », il s'agira de jouer et d'apprendre à entrer et sortir de l'espace de jeu, en passant de la « neutralité » à « l'état de l'acteur ».

Ils débiteront par une brève introduction des artistes suivie d'échauffements, d'exercices et expérimentations.

Qui – à L'atelier

*Sensibilisation et initiation
(intervention courte)*

Xavier Fassion

**Écriture,
compositions,
conception, voix,
percussions**

Ses deux outils musicaux favoris : le mot, et la main. Il commence à parler avant de savoir marcher, (paraît-il...) passe son enfance entre l'atelier de menuiserie de son père, son clavier électronique et un enregistreur à cassette. Lyonnais d'origine, il aime confondre la langue qui goûte et celle qui parle. Pour diversifier les saveurs, il se nourrit de l'apprentissage de divers idiomes : l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le serbo-croate, le mongol, l'indonésien et le portugais qu'il pratique lors de ses voyages.

D'abord batteur autodidacte, il étudie ensuite aux conservatoires de Lyon et Strasbourg les musiques improvisées et la composition.

La découverte du contact-improvisation avec le danseur Mark Tompkins transforme sa pratique musicale désormais à l'écoute des sensations et de l'instant.

En plus du *duo Anak-anak*, il compose pour la danse, le théâtre, réalise des compositions entre paysages sonores et documentaire. Il est membre de la compagnie de danse, théâtre et musique Dégadézo depuis sa création en 2002.

Depuis 2019, Xavier Fassion, de plus en plus investi dans l'écriture de textes, renoue d'une part avec une culture musicale plus classique en tant que tubiste au sein d'un orchestre et d'autre part -contrepied complémentaire- en poursuivant ses collaborations en tant que créateur sonore: diffusion multicanal, installations, «cartes postales» sonores.

Lorsque les ateliers s'inscrivent dans un volume d'heures plus important, ils sont menés par Pierre et Xénia, intervenants titulaires du D.U.M.I. spécialement dédiés à cette tâche pour le duo Anak-anak.

Chant, objets sonnants

Jeanne Barbieri s'intéresse aux projets associant voix parlée et voix chantée.

Diplômée du Conservatoire de Strasbourg en jazz et musiques improvisées, elle suit une formation de comédienne auprès de Renato Spera et de Chiara Villa, metteuse en scène du spectacle *Super Ordinaire! et Histoires chantées vertes et pas mûres*

Curieuse de mener le spectacle vivant dans des endroits insolites, elle aime à se confronter à des sujets éthiques et philosophiques, comme dans le spectacle *Je ne suis pas là pour mourir*, concert-récit joué en 2013 lors d'un colloque international sur les soins palliatifs.

Jeanne Barbieri chante depuis 2014 avec Marie Schoenbock dans un duo, nommé *Belettes*.

Elle cofonde en 2018 *Chœur sauvage*, ensemble singulier composé de six vocalistes s'appuyant sur les limites du souffle et du mouvement pour élaborer un matériel musical choral et archaïque.

Sur le plan pédagogique, elle intervient au collège et à l'université en technique et improvisation vocales. Chercheuse infatigable sur les multiples possibilités du corps et de la voix, elle nourrit son art par ses rencontres musicales et théâtrales.



Qui – à L'atelier

Ateliers de pratique approfondie
(intervention longue)

Pierre
Julienne

Pierre joue de la flûte traversière et chante dans le groupe de rock progressif *Le Temps des Chiens* avec quatre autres musiciens (batter, bassiste, guitariste et pianiste). Il chante également comme ténor dans plusieurs ensembles vocaux en Alsace, dont le Chœur Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Catherine Bolzinger, et Ksàng, dirigé par Catherine Fender. Diplômé du CFMI de Sélestat, il se spécialise petit à petit dans l'animation de séances pédagogiques auprès d'enfants en école élémentaire. Il continue de se former en direction de chœur lors de stages organisés par l'association Cadence, suit des cours de chant médiéval au Conservatoire de Strasbourg et apprend la guitare d'accompagnement. La musique offre une dimension nouvelle à son premier amour: l'écriture. Titulaire d'une licence de lettres et ancien journaliste dans la presse écrite régionale, il trouve dans l'écriture et l'interprétation de chansons une manière de réunir ses deux passions.

Drôle, touchant et imaginatif, l'univers de Xavier et de Jeanne fournit des éléments sonores, visuels et théâtraux parfaitement adaptés à des actions pédagogiques d'éveil musical et artistique auprès d'enfants. Les jeux de mots, jeux vocaux et jeux d'expression corporelle dont regorge le spectacle constitueront autant de points d'appui aux séquences pédagogiques que l'on proposera aux enfants. Par le chant, la danse, l'écriture poétique, ainsi que par le détournement d'objets du quotidien à des fins musicales, ces derniers exploreront différents modes d'expression artistique. En partant de leur sensibilité (puisque selon Baudelaire, « c'est là que réside le génie »), et en faisant appel à leur imagination, nous tâcherons d'initier les enfants au spectacle vivant. Cette démarche offre, à notre sens, un levier indispensable à l'épanouissement de l'individu.

Xénia Helm

Entrée au conservatoire d'Avignon à 5 ans en classe de violoncelle, j'ai poursuivi mes études de musique au conservatoire jusqu'au 3^{ème} cycle et ai quitté le conservatoire pour un arrêt complet de la musique vers 16 ans.

Au terme d'un parcours chaotique durant les études, j'ai décidé en m'installant en Alsace de travailler dans les assurances. Après plusieurs années, j'ai repris le violoncelle à l'école de musique de la Krutenau ou la rencontre avec ma professeur de violoncelle a été décisive.

Je recommence à pratiquer la musique de chambre et l'orchestre et lance au bout d'un an une reconversion professionnelle encouragée vivement par ma professeure de violoncelle et ceux qui font de la musique à mes côtés.

Après avoir brillamment réussi une année au CFPM de Strasbourg, ma professeur de pédagogie m'envoie vers le CFMI ou je réussis le concours d'entrée.

Diplômée depuis juin 2020, j'allie cours d'enseignement de violoncelle, chorale, FM et interventions en milieu scolaire.



Déroulement

Sensibilisation et initiation

à table

(et en musique !)



Xavier Fassion

Une table en bois constitue l'élément central de notre spectacle. Elle est à la fois élément de décor et instrument de musique. Frottée, percutée avec nos mains, elle reçoit parfois de petits objets manipulés à sa surface, par ailleurs les objets peuvent aussi être manipulés hors de la table.

L'atelier partira de ces contraintes pour une exploration sonore et en mouvement de la table et des objets.

NB: les objets sont fournis par les artistes mais la table et les tabourets sont à fournir par le lieu d'accueil (grande table quelconque ou bureau double de salle de classe conviennent).

L'atelier sera structuré selon les activités ci-contre, toutes modulables en durée et contenus suivant le temps à disposition et l'intérêt.

Introduction

Brève présentation du spectacle :

- **des gens** : duo de musiciens-comédiens = Xavier + ma collègue Jeanne, chanteuse-comédienne.
- **des choses** : décors, objets-instruments, accessoires, costumes.
- **des actions** : textes chantés et dits, musique, théâtre (mise en scène : mouvement, déplacement, expression)
- **des idées, de l'imagination, de l'énergie, de l'adresse, de la pratique...**

Échauffement

Quelques exercices pour sentir le groupe, s'éveiller, stimuler l'appétit du jeu, réveiller le corps et l'attention.

> Jeux en cercle de prénoms, de mains (en lien avec les manipulations du spectacle), petits échauffements utilisant étirements, relâchement, coordination individuelle et avec le groupe.

Pratique

Découverte des objets du spectacle, table et tabourets compris. Les nommer, les décrire succinctement en précisant leur caractéristique physique et acoustique pour en déduire l'usage qu'il est possible d'en faire et sous quelles conditions.

Exercices autour de la prise en compte de l'objet table dans l'espace et des contraintes qu'elle impose : comment oriente-t-elle mes déplacements dans l'espace ? Comment puis-je utiliser cette contrainte pour composer une

scène (orientation et direction de mes déplacements, contournement, distances, vitesses...) ? Comment puis-je modifier cette contrainte (déplacement des éléments ; de quelle manière, conséquences : trajectoires, bruits produits...) ?

Exercice avec la table elle-même. Déplacements et installation à la table. Exploration des mouvements possibles et des sons produits (frotter, caresser, balayer, tapoter, appuyer, frapper, gratter...) en solo ou en petit ensemble.

Prise en main des objets

Passage de mains en mains des divers objets pour apprécier, leurs caractéristiques : poids, taille, température, consistance, texture...

Manipulation des objets à la table
Choix d'un objet et proposition de manipulation en solo, duo ou trio.

Composition instantanée

En solo, duo ou trio, choisir un mode d'action en rapport avec la table : en contact avec elle ou pas, avec ou sans objets, en produisant un son ou pas ; et un mode d'entrée sur le plateau pour proposer une petite scène. Les enfants tâcherons d'être conscient de la question suivante : Comment dois-je alors me comporter, pour donner à voir un acte musical et théâtral où le corps, la musique et l'objet ont tout trois leur importance ?

Déroulement

Sensibilisation et initiation

La voix dans L'espace

[Oh, on nous regarde !]



Jeanne Barbieri

Préambule

À quoi correspond l'état de l'acteur?
Comment passer du quotidien à la scène?
Cet atelier consistera à explorer comment changer d'espace, en portant la conscience sur le corps et sur la perception de ce qui nous entoure. Nous nous appuierons sur la matière textuelle et chantée du duo ainsi que sur les principaux éléments de scène du spectacle : deux tabourets et une grande table rectangulaire.

L'atelier sera structuré selon les activités suivantes, toutes modulables en durée et contenus suivant le temps à disposition et l'intérêt.

Introduction

Présentation du duo et du spectacle : pour éveiller l'imaginaire des enfants, une affiche du projet est épinglée quelque part dans la salle et les costumes d'Anak-anak sont suspendus à des cintres. Explication concise de la notion de personnage : « lorsque nous sommes sur scène, mon collègue Xavier et moi-même, nous ne sommes pas comme dans la vie de tous les jours, nous sommes des personnages, Anak et Anak, deux clowns musiciens... ».

Échauffement

Former un cercle tous ensemble, sans se tenir les mains, trouver la position debout adéquate pouvant être maintenue de manière prolongée sans fatigue et permettant au corps d'être présent sans se raidir. Jeu de prénoms pour mieux se connaître et étirements pour mettre de l'air dans tous les membres du corps, puis vocalises variées pour réveiller et sortir la voix.

Pratique

Comment faire résonner la voix dans l'espace et se faire entendre ? En voix parlée, les participants sont invités à dire un texte court, extrait d'une chanson du spectacle, en visualisant de l'intérieur ce que les phrases racontent, en respirant les mots et en jouant avec. Différents jeux vocaux sont proposés autour de ce texte pour en explorer la musicalité, à travers son rythme et son chant.

Prise de contact avec l'espace scénique

Chaque participant prend contact avec l'espace scénique et se

familiarise avec la sensation du public à travers des exercices simples du type « je traverse l'espace scénique et m'aperçois qu'il y a un public, comment réagit mon corps ? » ou « un tabouret est placé à un endroit de la scène, je dois m'y rendre, comment cheminer jusqu'à lui ? » ou encore « une table et une chaise occupent l'espace, quels mouvements ou actions m'inspirent-elles ? » etc... Avec l'expérience de ces différentes traversées de la scène, nous porterons la conscience sur notre enveloppe corporelle et comment elle peut devenir l'enveloppe de « notre personnage ».

Faire résonner le texte dans l'espace scénique

Quelque part sur scène (sur la table, sous un tabouret...) le texte précédemment travaillé est posé (sous la forme d'une feuille ou à l'intérieur d'un livre) : « comment j'utilise ce texte parmi les actions précédemment explorées, est-ce que je n'utilise que l'objet feuille ou livre, est-ce que je sollicite ma voix pour le parler, le chanter ou le transformer..? ».

Composition instantanée

En duo ou trio, les participants sont invités à faire une courte improvisation sur scène avec tous les éléments explorés pendant l'atelier ; nous porterons notre conscience sur l'enjeu d'une saynète, sur la naissance et la résolution d'une tension.

Déroulement

Pratique approfondie

Pierre Julienne



Introduction

Les deux musiciens se présentent musicalement en interprétant un chant loufoque à deux voix, *Tout rebarbouiller*. Interprétation vivante, nuancée et rythmée de la chanson pour en faire ressortir le caractère à la fois absurde, humoristique et profond (« Pourquoi le monde est comme-ci et pas comme ça ? »). En lieu et place d'instruments accompagnateurs, nous utiliserons certains objets présents dans le spectacle *Histoires chantées vertes et pas mûres* (des chaussures pour bébé), pour faire écho au travail de Xavier et Jeanne. Cela permettra de plonger d'emblée les enfants dans l'univers drôle et absurde du duo Anak-Anak.

Échauffement

Quelques exercices pour faire connaissance avec le groupe, sentir sa dynamique, travailler sur les interactions et la cohésion : jeux de prénoms mettant en œuvre un mouvement, la voix et la présence devant les autres. Cela permettra de faire connaissance, de partager avec les autres son imaginaire personnel. Pour nous, intervenants musiciens, cela permettra d'identifier les particularités de chaque enfant et ainsi de commencer à former deux petits groupes équilibrés. Échauffement physique pour ressentir son corps, écouter les différents sons que l'on peut produire. Mise en espace du son et des personnes au moyen de percussions corporelles et de jeux de déplacements.

Jeux autour de la perception du son et de tous ses paramètres à l'aide des instruments des deux musiciens intervenants utilisés de manière non conventionnelle (violoncelle et flûte traversière).

Pratique en petit groupe autour de la voix

2 objectifs : explorer les différentes dimensions de la voix : d'abord en tant qu'outil porteur de sens (exprimer une émotion, une intention, un énoncé logique ou absurde, comique ou grave, etc.), puis en tant qu'instrument à proprement parler, qui émet des fréquences qui vibrent et qui résonnent.

Exercices à partir de courts extraits du chant *Tout rebarbouiller*. Travailler l'expression théâtrale et scénique en jouant avec l'expression des émotions. Travailler l'improvisation et la réactivité en proposant de courts énoncés totalement inventés à partir d'un matériau musical commun. Travailler l'expression en jouant avec les nuances, les hauteurs, les durées et les timbres.

Composition collective et présence scénique

Jeu du chef/ de la cheffe

d'orchestre : les élèves volontaires passent devant le groupe et font de la direction libre, c'est-à-dire qu'ils inventent leurs propres gestes, que les élèves interprètent comme ils le souhaitent, tout en restant connectés à la gestuelle de la personne qui dirige. On pourra faire deux groupes : un chœur et un

orchestre (avec les instruments-objets sur lesquels Xénia aura travaillé).

En formant plusieurs duos répartis dans toute la pièce, on pourra effectuer le travail dans l'autre sens : un élève fait du son (à la voix ou avec un instrument) pendant que l'autre, le dos tourné, réagit par des gestes aux sons qu'il ou elle entend. À la fin de l'exercice, les duos qui le souhaitent pourront jouer leur improvisation devant le reste du groupe. L'objectif est de faire jouer les enfants ensemble, de susciter leur envie de collaborer et d'improviser ensemble à partir de leur sensibilité et d'exercices ludiques aux contraintes limitées, afin qu'ils développent leur qualité d'expression artistique devant un public.

Échanges

On fait ensemble un retour sur expérience pour en tirer profit et analyser de manière objective si les différentes contraintes ont été respectées. On échangera autour des idées de chacun et chacune, les points communs, les différences, les outils qui fonctionnent particulièrement pour obtenir tel ou tel effet musical. On prendra un temps pour parler des sensations ressenties lors de tel ou tel exercice, des difficultés rencontrées et des moyens que chacun et chacune a pu, peut ou pourra à l'avenir mobiliser pour les surmonter.

Déroulement

Pratique approfondie

Xénia Helm



Introduction

- Des musiciens: Pierre Julienne flûtiste et moi-même, Xénia Helm, violoncelliste
- des objets du quotidien (saladiers, boîte à musique, bols)
- des actions: apprendre à se déplacer et à jouer avec les sons, leur texture et leur résonance. Appréhender la scène dans son ensemble ainsi que jouer avec les autres
- découvrir sa voix et l'associer au rythme

Échauffement

Quelques exercices pour connaître le groupe, sentir sa dynamique, travailler sur les interactions et la cohésion.

Jeux de prénoms mettant en œuvre un mouvement, la voix et la présence devant les autres. Échauffement physique pour ressentir son corps, écouter les différents sons qu'il peut produire, mise en espace du son et des personnes autour de percussions corporelles et de jeux de déplacements. Jeux autour de la perception du son et de ses hauteurs à l'aide des instruments des musiciens respectifs.

Pratique

Apprentissage d'un chant loufoque, l'accompagnement étant réalisé avec les objets du spectacle. L'objectif est d'évaluer la cohésion du groupe, tester l'interprétation et mettre en scène les élèves.

Découverte des objets du spectacle : les saladiers, les bols et la boîte à musique. Observer les objets, les faire résonner, écouter les textures des sons, arriver à des sonorités musicales en alliant les résonances des différents objets (frapper, caresser, gratter, frotter).

Comment produire de la musique avec des objets du quotidien ? Comment construire une pièce musicale à l'aide de sons bruts puis travaillés grâce aux gestes ? Test de différents gestes et intensité, d'abord par des productions individuelles puis en petits groupes.

Prise en main des objets par les élèves et ronde des sons : élaborer tous ensemble des sons qui se suivent ou qui ont une logique entre eux.

Se remémorer les échauffements autour de la percussion corporelle et tenter par petits groupes de reconstruire cette percussion grâce aux objets.

Déambulation dans l'espace autour de la table en incarnant un rôle créé par l'imagination des élèves, projection de la voix en mettant des élèves loin dans la salle. Travail de nuances avec les objets en positionnant les élèves dans différents coins de la pièce et travail sur l'intention du son.

Composition collective et présence scénique

À l'aide du chant appris, travail autour de la présence scénique et de la récitation de paroles.

Incarner à l'aide de gestes le texte du chant puis composer en groupe (duo, trio) un accompagnement à l'aide des objets étudiés.

Prendre en compte les paramètres travaillés dans les exercices : comment incarner pleinement le texte que je récite ? Comment rendre musical un objet et la contrainte d'une déambulation autour d'une table ? Comment jouer de manière collective tout en me distinguant dans mes parties solistes s'il y en a ?

Échanges

Retour sur expérience avec les élèves après chaque saynète pour en tirer profit et analyser de manière objective si toutes les contraintes ont été respectées, si toutes les intentions de jeux ont atteint leur but.

PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES SANITAIRES

Une fois dans la salle, les enfants prennent une noix de gel hydroalcoolique et se frottent les mains. Ils renouvellent plusieurs fois cette action sanitaire, notamment avant une manipulation collective des objets.

Les deux intervenants se tiennent à une distance régulière de 2 m minimum et portent le masque.

Un espacement raisonnable entre les enfants est respecté afin d'occuper au mieux le volume disponible dans chaque salle.

L'entrée et la sortie des groupes d'enfants sont encadrées par les intervenants et les adultes référents.

Qui – au bureau



Administration

Nicolas Ringenbach > n.ringenbach@azadproduction.com

Stéphanie Lépicier > s.lepicier@azadproduction.com

Production

Azad production

*Spectacle soutenu dans le cadre du fonds d'aide
à la création chanson du Festi'Val de Marne*

Accueil en résidence

- le Théâtre Transversal – Avignon Festival & Compagnies en partenariat avec la Sacem
- le CREA – Kingersheim
- la Maison des Arts – Lingolsheim
- l'Illiade – Illkirch-Graffenstaden
- le Cercle à Bischheim
- l'Agence culturelle Grand Est – Sélestat
- la Fabrique de Théâtre – Ville de Strasbourg

Soutiens

Ministère de la Culture – Drac Grand Est, la Région Grand Est, la Collectivité Européenne d'Alsace, la Ville de Strasbourg, la SACEM, le réseau RAMDAM

Préachats

- Festi'Val de Marne - Espace J. Vilar – Arcueil
- Espace culturel Saint-Grégoire – Munster
- la Bouilloire – Marckolsheim
- l'Espace culturel Malraux – Geispolsheim
- la salle du Cercle – Bischheim
- la Maison des Arts – Lingolsheim
- festival BABEL MINOTS – Marseille
- le Créa – Kingersheim

www.azadproduction.com

Tout public dès 8 ans

Chanson

Poésie

Humour

Théâtre

Durée: 1h15 (tout public),
55 min (jeune public)

Jauge du spectacle :
300 en tout public,
150 en scolaire.

Arak-arak

L'État des choses

et autres histoires

