

AU BONHEUR DES VIVANTS

Compagnie Les Ames Nocturnes

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Préparé par le Service Educatif
du Théâtre de l'Archipel, Perpignan.

Qu'allons-nous voir ?

Voici ce que les artistes disent du spectacle : « Des objets qui s'animent, une pesanteur évanouie, l'absurdité poétique du quotidien, un univers fantasmagorique d'où tout s'échappe... C'est leur façon de parler de cette folie qu'est la vie. Le travail de Roussat & Lubek repose sur un engagement poétique. Ils touchent le public en un point universel, celui du silence de la nuit. A la frontière entre le confort de l'abandon dans l'intimité, et la peur de l'inconnu et les fantasmes qu'elle fait naître. Ils écrivent et mettent en scène avec des images, familières mais toujours décalées, douces mais impertinentes, accessibles à tous mais chargées de plusieurs degrés de lecture. »

Au bonheur des Vivants

Le spectacle ne comporte presque pas de paroles, l'essentiel est fait de mimes, de jeux, de lumières, d'ensorcellement et de musique. Il n'y aura pas non plus de trame narrative classique.

Il s'agit donc d'orienter autrement les attentes des enfants.

Pour préparer à ce spectacle, il sera judicieux de réfléchir en commun sur un certain nombre de points, de façon à faire émerger que le bonheur n'a pas nécessairement besoin de mots et même que l'émerveillement peut se briser avec des mots.

- Partir du titre : qu'est-ce que cela peut vouloir dire « Au bonheur des vivants » ?
- Faut-il des mots pour être heureux ?
- Des mots permettent-ils de partager le bonheur ?
- Comment peut-on faire pour partager, alors, si des mots sont insuffisants ?
- Comment peut-on faire comprendre une espèce d'histoire si on ne met pas de mots ?
- A ton sens, peut-on vraiment raconter le bonheur exactement comme on raconte une histoire où il y a des problèmes à régler ? Que peut-on faire alors ?

JOUER !

Une fois la classe arrivée à l'idée des mimes, profitez-en pour faire jouer les élèves, en leur demandant de ne pas ajouter de bruitages :

- ★ mimer des sentiments : l'étonnement, la fureur, la peur, la timidité, la jalousie, la faim dévorante.
- ★ mimer des objets : le ciseau, le ballon, la lampe, l'igloo, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, le culbuto.
- ★ mimer des activités : perdre au jeu vidéo, changer un bébé, raconter une blague excellente, attendre le Père Noël, vider son cartable, copier sur son voisin, dévaler l'escalier.
- ★ mimer des animaux qui font un métier (à deux ou trois élèves) : un pingouin policier ; un éléphant garagiste, un renard gardien de poules, un kangourou professeur, un ours maquilleur.

Les autres doivent évidemment trouver le plus vite possible ce qui a été mimé. Le gagnant choisit le mime qu'il effectuera.

S'APPROPRIER LE SPECTACLE :

Voici quelques photographies tirées du spectacle.

1. Quels sont les deux éléments qu'on remarque le plus ?
2. Comment l'artiste est-elle maquillée ? Dans son maquillage, qu'est-ce qui va montrer qu'elle est désespérée ?
3. Observe bien le pliage : pourquoi est-elle désespérée ?
4. Au bout de combien de temps as-tu remarqué les deux détails qui, à ce qu'on dirait, la désespèrent ?
5. Si tu fais le même pliage, obtiendras-tu le même résultat ?
6. Comment a-t-elle pu faire pour y arriver ?

En ne regardant que cette photo, trouves-tu que cette scène est plutôt : magique, drôle, féérique, poétique ? Comment peux-tu convaincre tes camarades que tu as la bonne réponse ?

Penses-tu qu'il y a une bonne réponse, ou qu'elles sont, finalement, toutes bonnes ?

1. Que se passe-t-il ? Essaie de décrire au mieux ce que tu vois sur cette photographie.
2. Qu'a-t-il dans la bouche ? Regarde pendant le spectacle comment il se sert de cet objet.
3. Une fois que tu as trouvé ce qui n'est pas tout à fait possible, peux-tu trouver où sont les mains du garçon et où sont celles de la fille ?
4. A quel endroit peut se trouver la jeune fille, pour qu'on ne la voie pas et qu'elle agisse quand même ?

La force de l'Art : voir quand même ce qu'on ne peut pas voir

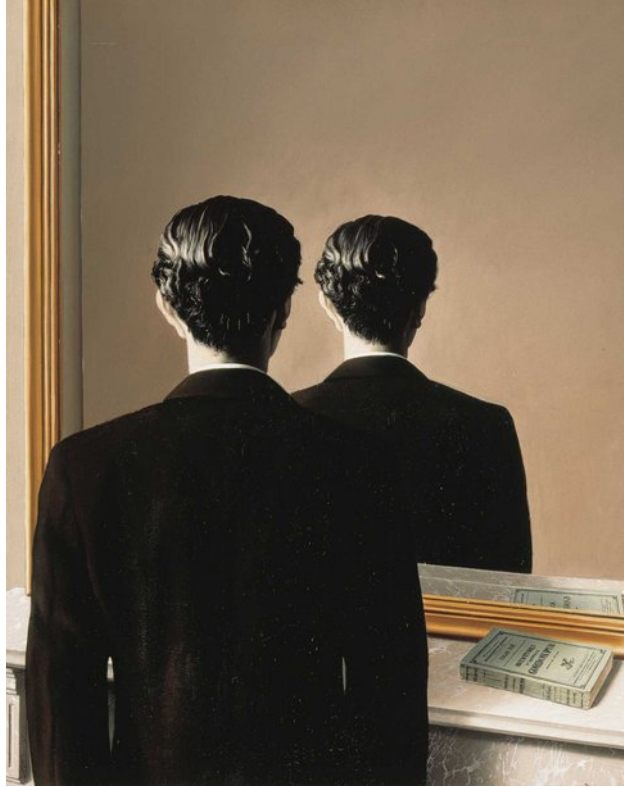
Les artistes de la Compagnie les Ames Nocturnes se sont inspirés d'un très grand peintre, Magritte, pour créer leur monde imaginaire - et ce spectacle en particulier.

Voici ce qui est dit sur leurs sources :

Pour *Au Bonheur des Vivants*, ils s'inspirent autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, de la Famille Adams que de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

Ci-dessous tu peux voir des reproductions de deux tableaux de Magritte :

- Ce que tu vois est-il possible ?
- Qu'aurait-on dû voir ?
- Pourquoi faut-il un petit moment pour comprendre le problème logique posé par ces tableaux ?

Magritte, La reproduction interdite, 1937 - [Musée Boijmans Van Beuningen](#)

Magritte, La trahison des images, 1928 - [Musée d'art du comté de Los Angeles](#)

Dans le spectacle, essaie de relever des moments où tu vois des choses qu'on ne peut pas voir. Comment appelle-t-on ce genre de spectacle ?

Mélanger les genres : poésie, magie, farce, invention

1. Qui fait la farce à qui ?
2. Pour la réaliser, qu'a-t-il fallu fabriquer ?
3. A ton avis, pourquoi cette fausse main a-t-elle un gant blanc ?
4. Quel personnage très célèbre de dessin animé porte-t-il aussi des gants blancs ?
5. Dans quels arts les personnages peuvent-ils se casser en morceaux sans avoir mal ? (dessins animés / bandes dessinées)
6. Qui est le personnage de bande dessinée qui est à la fois très paresseux, très inventif et très amoureux des animaux, de la vie et du bonheur ?

Choisis entre : Tintin Obélix Léonard Génie Gaston Lagaffe Iznogoud

Dans cet extrait du roman *Le Magicien de Brooklyn*, Haley Tanner, l'auteur, explique à

quoi servent les gants blancs du magicien :

(Vaclav...) il exulte, car les gants blancs complètent à merveille sa tenue idéale de magicien pour le spectacle de Coney Island. Ravi, il s'imagine déjà dans la peau d'un vrai professionnel.

Il a besoin de gants blancs immaculés qui souligneront ses gestes et attireront l'attention des spectateurs sur ses mains, comme si leurs prunelles étaient fixées au bout de ses doigts par du fil de pêche. En représentation, il est crucial de capter le regard du public : parfois l'artiste agite le bras en disant, attention, le tour est ici, alors qu'en réalité l'astuce se passe à un autre endroit. D'après *l'Almanach du Magicien*, si on veut déjouer les illusions d'un prestidigitateur, quand il dit, regardez-moi bien, il faut avoir les yeux ailleurs, parce qu'il essaie de vous distraire.

- Dis, Lena, tu veux porter quoi pour le spectacle de Coney Island ?

En magie, à l'image des gants blancs qui attirent l'attention des spectateurs comme une canne à pêche, l'allure de la charmante assistante est capitale. La jolie fille incite le public à se concentrer ailleurs. Parfois, c'est même sur elle que les regards se braquent.

Extrait de : *Le magicien de Brooklyn*, p 75, ed.NiL, Haley Tanner- 2011

As-tu eu pendant le spectacle l'impression que les artistes attireraient ton attention pour que tu ne comprennes pas le 'truc' ?

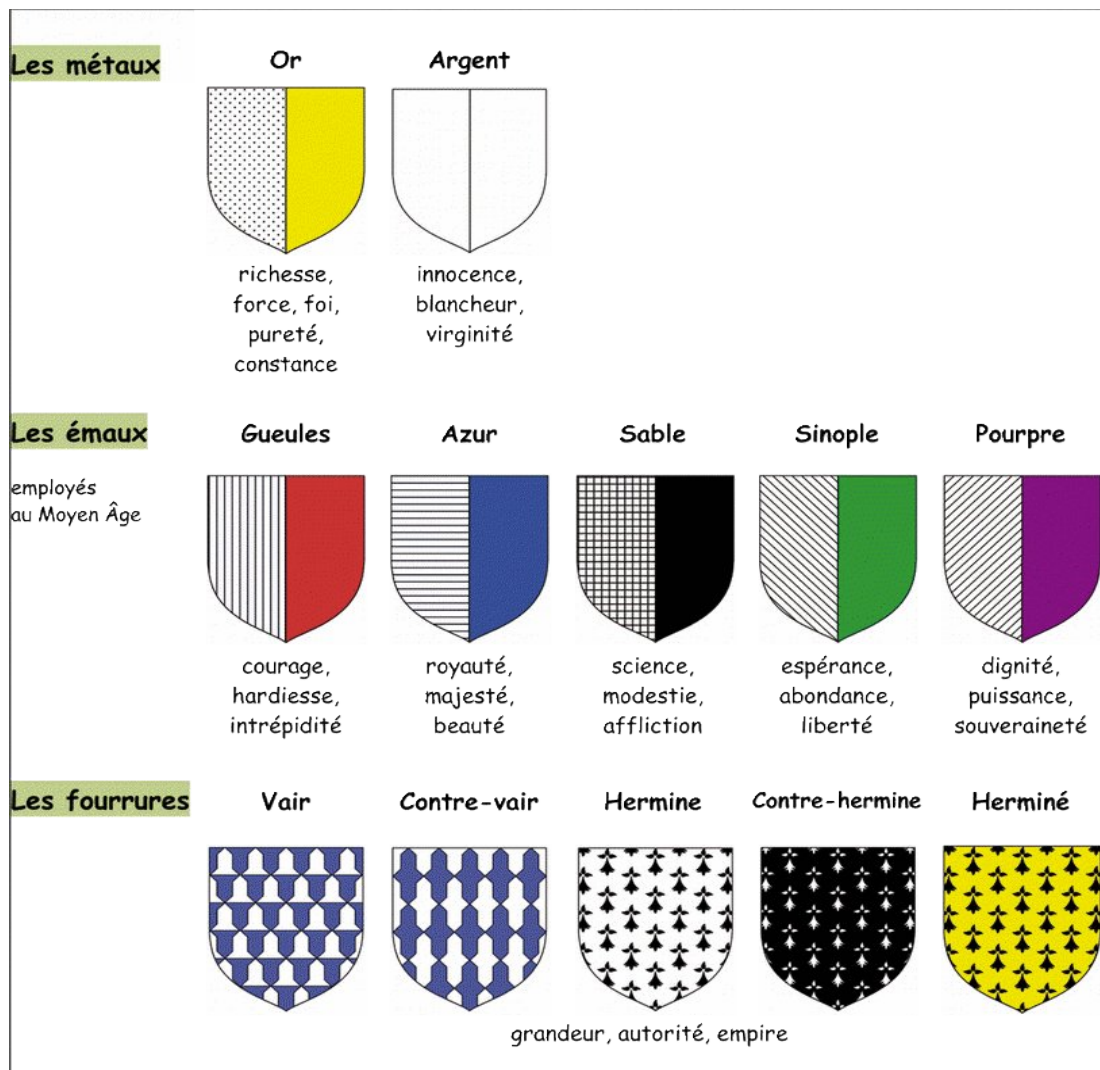
A quelles occasions ?

Essayez à plusieurs de retrouver des détails de ce qui s'est passé en scène pour tenter d'identifier les 'trucs de magicien' que vous avez vus.

A plusieurs, demandez-vous si c'est vraiment une bonne idée de connaître les trucs, ou si on ne préfère pas croire que tout est magique, pour une fois : le débat est lancé, à vous de trancher.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Et oui, cette fois on peut le dire et ce n'est ni grossier ni vulgaire.

<https://latutotheque.fr/images/uploads/tutorials/thibaudarros/heraldique-queelles-couleurs-sont-utilisees-sur-les-armoiries/541ff52c554694b18c5ed08.jpg>

Maintenant que tu sais ce que sont des « mots de gueule », tu peux en dessiner un ici, parfait et très correct :

TROUVE TON ADAGE:

Parmi les proverbes et adages suivants, choisis celui qui te plait le plus et dessine-le, soit gelé par la glace, soit fondu par la chaleur, soit couvert de fleurs par le printemps, soit tout roussi par les feuilles d'automne.

1. Un mot venu du cœur tient chaud durant trois hivers.
2. Les belles paroles ont des ailes.
3. Les mots d'amour ne sont pas de ceux qu'on peut prononcer.
4. N'habille pas de petites pensées avec de grands mots.
5. On ne cuit pas le riz avec des paroles.
6. Le silence est d'or, la parole est d'argent.
7. Un mot envolé ne revient jamais.
8. Les paroles sont des gouttes d'eau, les actions sont des pépites d'or.
9. Les mots souvent font plus mal que les coups.
10. Un regard en dit souvent bien plus que tous les mots.

(proverbes du monde entier)