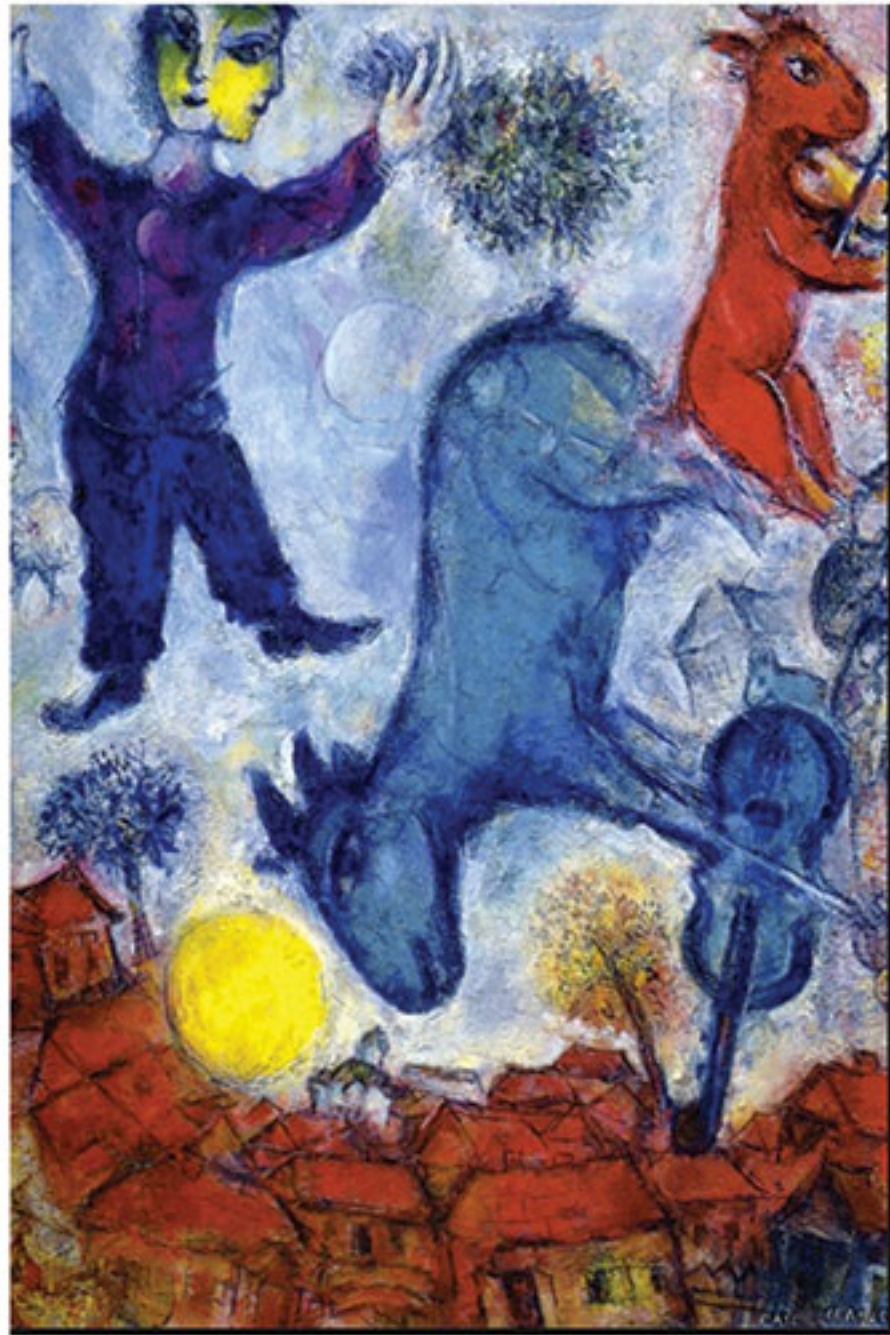

COMPAGNIE
MERCI
CHOU

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE

dossier pédagogique

"Mon cirque se joue dans le ciel, il se joue dans les nuages parmi les chaises, il se joue dans la fenêtre où se reflète la lumière." Marc Chagall

*L'âne bleu et le coq rouge,
les mariés à l'ombrelle qui flottent dans le ciel,
le poisson volant, l'acrobate de cirque,
la vache funambule au bouquet de fleurs,
la chèvre verte accordéoniste...
images cocasses et tendres, rêve heureux ou
souvenirs du peintre?*

Théâtre d'images

Tel un grand miroir, UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE reflète l'univers onirique de Marc Chagall, maître du merveilleux. Toile vivante dont la lumière sublime les personnages, ce théâtre optique aux couleurs de vitraux, sans texte, évoque la puissance de la création et du rêve. Il invite l'enfant à "rentrer dans la peinture", à vivre un "instant poétique" entre réel et imaginaire, et partage avec lui la surprise et la joie de la construction des images dans le ciel.

"Peut-être vous demanderez-vous pourquoi j'ai peint des chèvres et des poissons volants, des violonistes au visage vert perchés sur les toits, des maisons qui flottent dans le ciel, à l'envers, des amoureux qui volent au dessus de la ville..." Marc Chagall

Autour du « Paradis naïf » du peintre russe : le dernier volet d'un triptyque

Un poète aux ailes de peintre

"Peut-être vous demanderez-vous pourquoi j'ai peint des chèvres et des poissons volants, des violonistes au visage vert perchés sur les toits, des maisons qui flottent dans le ciel, à l'envers, des amoureux qui volent au dessus de la ville..." Marc Chagall

Désireux de finaliser notre recherche autour de l'onirisme poétique surréaliste (1er volet : spectacle LUNE ET SOLEIL (Joan Miro), 2ème volet : spectacle LE BLEU DU CIEL (René Magritte), nous avons voulu consacrer le dernier volet de notre triptyque à l'univers plastique de Marc Chagall. Ses images qui semblent voler dans les nuages, ses couleurs pures et gaies, son rapport sans hiérarchie êtres et des choses, ses jeux de proportions, sa poésie du quotidien rural (animaux, objets). Nous avons envie d'amener cet univers tendre et joyeux au plateau, en développant un théâtre visuel qui raconte par la beauté de ses images pour amener l'enfant à rencontrer, par l'émotion et sans un mot, l'oeuvre de ce peintre qui veut approcher le ciel.

Marc Chagall est né en 1887 dans la région de Vitebsk, en Biélorussie. C'est l'aîné d'une famille de neuf enfants. Son père travaille dans une usine de harengs et sa mère tient une épicerie. Elle l'élève dans la paix et la tendresse. Enfant juif né en pays slave, il est le fruit de deux cultures. Depuis son enfance il aime voir les spectacles ambulants des tziganes. Le cirque sera un thème privilégié de son œuvre : ce spectacle qui allie musique, couleur, hommes et animaux synthétise l'univers pictural de l'artiste! Amoureux de Bella, il l'épouse malgré que ses parents aient du mal à la confier à ce « barbouilleur »! Il part pour Paris, sa deuxième ville natale, y rencontre la Bohème, se lie d'amitié avec les poètes et les peintres surréalistes! Sa vie est faite de voyages et d'exil : bien qu'attaché à ses origines russes, sa vraie patrie est la peinture : il va réinventer l'amour de son pays d'enfance, représenté comme un rêve heureux avec toute la fantaisie de son souvenir : les rues tanguent sous son pinceau, il y passent des personnages aériens, hors du temps : la petite fiancée, les animaux musiciens... Son œuvre, inspirée par la tradition juive et le folklore russe élabore sa propre symbolique, autour de la vie intime de l'artiste.

Notre démarche entre plateau, reflet et toile de fond

Dans la continuité de notre démarche de l'art plastique au spectacle vivant, nous nous sommes questionnés : comment transposer ce monde richement coloré comme vu à travers un vitrail? Comment mettre en scène le flottement heureux des personnages et des objets si présents dans l'oeuvre de Chagall? Comment rendre compte de sa vision entre réel et onirisme? Nous voulions jouer avec les notions de couleurs, de lumière, d'espace, de temporalité. Nous avons beaucoup cherché, et même abandonné nos premières pistes... La solution est venue de la scénographie : après un temps de construction nous avons posé un dispositif miroir et un projecteur vidéo dont les possibilités jumelées nous ont émerveillés.

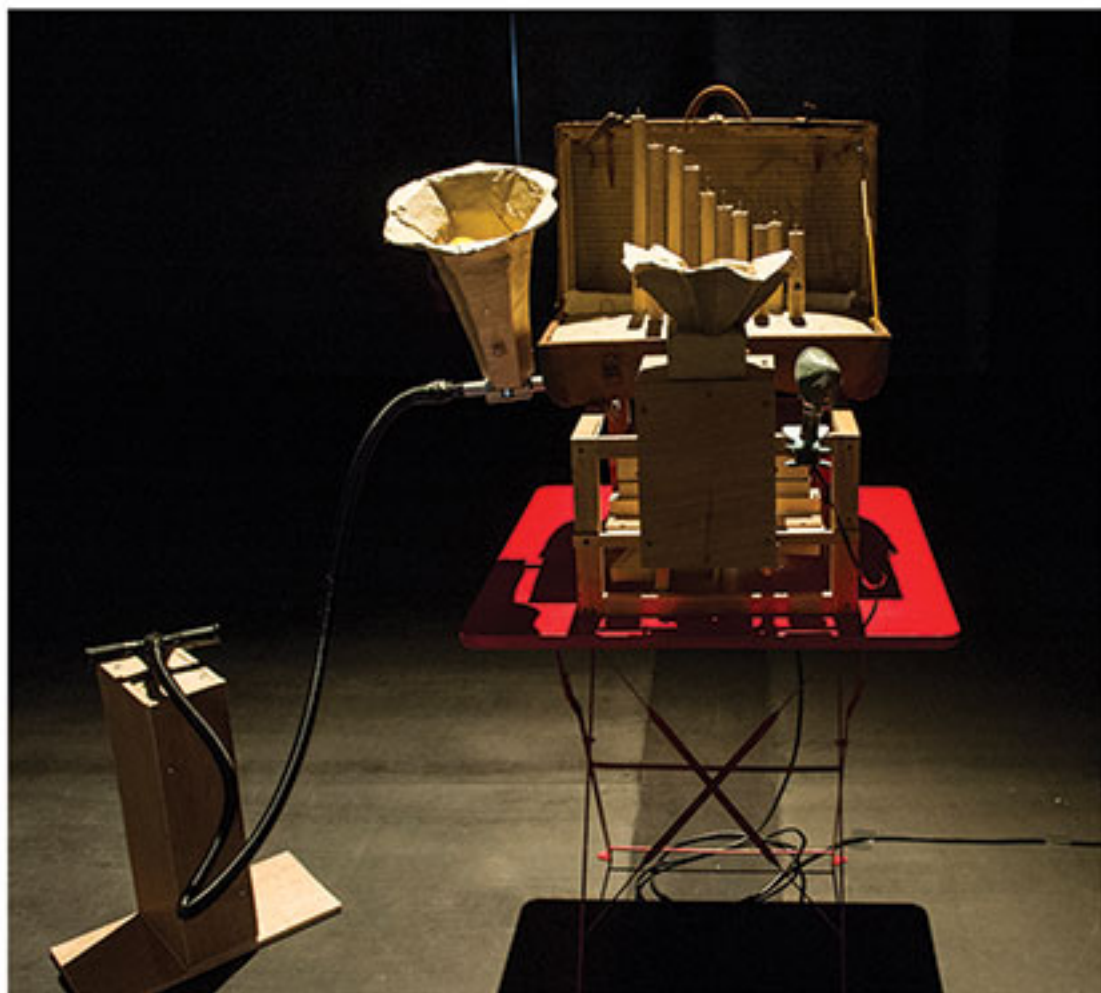
Nous avons mélangé les modes artistiques et les conventions (scénographie, vidéo, marionnettes, danse, instruments imaginaires) en choisissant de privilégier l'image. L'intégration de techniques audiovisuelles à des techniques traditionnelles nous a semblé ouvrir un espace expressif pour le jeune spectateur d'aujourd'hui.

L'espace poétique du Reflet

Ce dispositif miroir pose un plateau tout en jeu de reflet, entre illusion d'optique et projection multimédia. Nous avons opté pour une réflexion à vue pour que l'enfant puisse comprendre et assister à la fabrication des images poétiques, à partir de cet objet si intrigant pour lui qu'est le miroir. Et, comme dans les tableaux du peintre, les personnages ont pu voler dans le ciel!!! Nous avons observé l'effet de profondeur ainsi créé, et le rôle de la lumière reflétée : nous retrouvons le chromatisme onirique du peintre! Enfin dans cette boîte magique, où théâtre et peinture se fondent en un tout, nous avons posé deux espaces de jeu bien définis (la terre et le ciel : réel et onirisme), pour amener l'enfant à se familiariser avec des conventions de spectacle, transformer sa sensation du temps par un rythme de sortie ou d'entrée dans l'image reflétée, tout en le laissant libre de choisir où poser son regard.

Un folklore sonore imaginaire

La bande son du spectacle enlace visuel et sonore. Des instruments d'un folklore imaginaire à la résonance foraine et au visuel plein de fantaisie, ont été créés : des serinettes-cornemuses, dont la musique dure le temps d'un gonflement de ballon plongeant l'enfant dans un univers circassien et rural. Mélodies inspirées d'un folklore slave ou yiddish, collages de sons témoignent de l'amour du peintre pour sa Russie bien-aimée. Elle offre l'occasion de familiariser l'enfant à une autre culture.

5 Partir à la recherche des peintures de Marc Chagall

- retrouver les tableaux du peintre à partir desquels s'est construit le spectacle (bibliothèque, internet, musée).
- observer ses peintures : repérer la construction, noter les cercles, les courbes, les lignes, les obliques, les couleurs (primaire, secondaire) et la lumière.
- décrire les personnages qui reviennent régulièrement dans son oeuvre, remarquer les objets (bouquet de fleurs, horloge, barque)
- noter dans quel espace (ciel, maison, rue, dos d'animaux) et dans quel pays ces personnages évoluent (comparer les maisons avec celles de nos villages).
- se questionner : pourquoi les personnages volent?
- découvrir le bestiaire du peintre et retrouver des animaux rencontrés pendant le spectacle : le coq, la chèvre, l'âne, la vache. Observer la variation de leur couleur et de leur taille, chercher pourquoi, nommer les instruments que les animaux (ou les personnages) jouent.

Inventer un imagier merveilleux “ à la façon” de Marc Chagall

- dessiner à partir d'un élément repéré que l'on aime dans un tableau.
- dessiner un animal de l'univers du peintre en changeant sa dimension, sa couleur, en lui rajoutant un objet à soi.
- ajouter des animaux musiciens à sa façon à soi, choisir dans quel espace les dessiner (ciel, toit, maison, rue).
- dessiner des objets en changeant leurs dimensions, leurs couleurs : inverser leur rapport de taille et dire ce que cela fait : un coq immense et un tout petit personnage....
- créer un fond de ciel en utilisant une éponge ou des chiffons à pinceaux en les tapotant, les essuyant, sur la feuille de papier, ou en jouant de l'épaisseur de la peinture.
- faire voler des personnages à l'intérieur du ciel.
- jouer du rapport d'échelle entre deux personnages, animaux ou objets dessinés, suivant qu'on les aime un peu ou beaucoup.
- dessiner une tête et la coller à l'envers du buste d'un personnage.
- peindre un poisson, et une lune qui joue du violon (ou un instrument de son choix) avec les couleurs que l'on aime et les coller dans le ciel.
- prendre plaisir à figurer un soleil, des étoiles, la neige.
- dessiner dans un ciel de couleur (rouge, bleu, jaune) un grand bouquet de fleurs, un couple de mariés, et rajouter un oiseau, à sa façon à soi.
- mélanger des personnages du cirque (balletteuse, acrobate, funambule, jongleuse, écuyère) et des animaux acrobates : chèvre balletteuse, chèvre sur un cheval, etc et rajouter des souvenirs de cirque à soi.

Expérimenter des sons, Ecouter de la musique

- utiliser sa respiration et en varier le rythme : les yeux fermés, puis ouverts...écouter celle des autres
- écouter le tic-tac d'un réveil ou d'un métro-
nome : le temps qui s'écoule... en regardant
l'horloge avec des ailes peinte par Chagall
- imaginer les prénoms des personnages de
Chagall
- écrire un poème inspiré par un personnage
de Chagall
- combiner des noms d'animaux et des sons
d'objets quotidiens
- inventer des titres de tableau et les énonc-
er à haute voix, puis très doucement : uti-
liser sa voix : chuchotement et silence....
sentir ce que ça fait
- écouter des compositeurs de musique
slave et yiddish

La Compagnie Mercimonchou

La compagnie aime explorer les belles images de l'Imaginaire, les libres adaptations, l'approche de l'altérité, de l'intime, le corps non-standardisé, avec un regard plein de tendresse pour l'individu.

Créée en 2010 elle s'adresse à tous les publics, en privilégiant le Jeune Public. Elle pose trois projets adressés à la petite-enfance tout en douceur et respect, dans le sensible plus que le sens avec un triptyque autour de la peinture et de l'onirisme surréaliste : Lune et soleil 2011, Le Bleu du Ciel 2013, Un Balcon entre ciel et terre sortie de création janvier 2018 Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan 66).

A la recherche de formes singulières, elle vise la métamorphose du regard comme facteur de découverte, avec le désir d'interroger notre point de vue sur la norme; elle tisse des liens entre différentes pratiques artistiques (arts plastiques, danse, création musicale) au sein d'un travail de création et de pédagogie. Depuis 2010 ses créations questionnent la relation du corps, de l'objet marionnettique et de l'art numérique comme un réservoir de possibles.

(La Femme éléphant, L'histoire de Manola, Le petit chaperon rouge, La Forêt du miroir).

Cie mercimonchou 9 rue du rivage 66000 Perpignan

Chargée de production : Sonia Trouban. Téléphone : 06 64 43 40 31 diffusion@mercimonchou.fr

Chargée de diffusion : Rita Chami . Téléphone : 06 28 71 19 20 diffusion@mercimonchou.fr

SiRET : 528 417 231 00024 . APE 9001Z . Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-1048242

w w w . m e r c i m o n c h o u . f r