

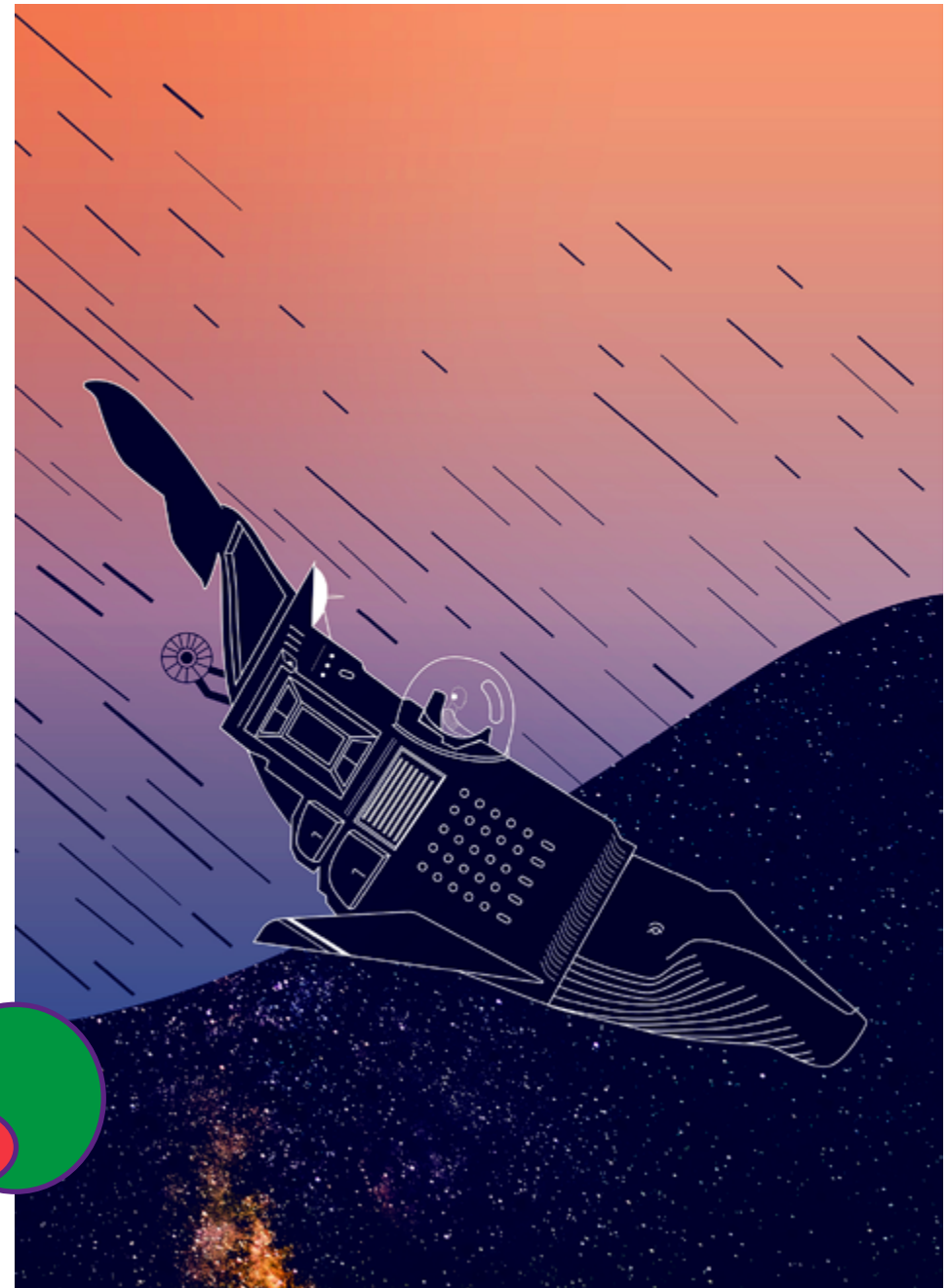
LE VOYAGE SUPERSONIQUE

Compagnie Inouïe - Thierry Balasse

compositions Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute, interprétation
Thierry Balasse, création et régie son Benoît Meurant, création et
régie lumière Thomas Leblanc

jeu 14 mars - 14:00
ven 15 mars - 10:00
ven 15 mars - 14:00
durée : 50 min
CM - 6e - 5^e

Site de la compagnie : www.inouie.co
Site du Théâtre : www.theatredurance.fr

VENIR AU THÉÂTRE

Nous voulons ensemble aiguïser la curiosité des jeunes, éveiller leurs émotions et leur imaginaire, leur apprendre à former un jugement et à l'exprimer, les aider à comprendre le monde dont ils seront un jour les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous : artistes, parents, accompagnateurs, programmateurs, médiateurs... Aussi la préparation des élèves au spectacle comme au fait d'aller au théâtre est essentielle.

Créer le désir et partager
ce que l'on a vécu

Transmettre les codes

En amont du spectacle, il est important de susciter la curiosité des élèves pour favoriser leur réception du spectacle. Différentes activités en classe peuvent s'appuyer sur le titre, l'affiche, la représentation que les élèves ont du spectacle vivant... Ceci permet de créer des « horizons d'attente » : faire émerger des questions, des hypothèses, sans pour autant donner de réponse... Puis, il est important de partager après le spectacle ce moment vécu ensemble, ce que l'on a vu et ressenti. Il s'agit là de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle. Leur mise en commun va permettre à chacun de revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonance avec leur vie et les amener à s'interroger sur la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne. Au fil des années, l'élève va pouvoir ainsi se construire en tant que spectateur et peu à peu présenter un avis de plus en plus complexe et nuancé, en utilisant un vocabulaire d'analyse de plus en plus précis, pour partager au mieux avec les autres ce qu'il a vécu. Vous pouvez trouver des propositions d'activités faciles à mettre en œuvre, en amont et en aval, dans le carnet de jeux, téléchargeable sur notre site.

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux élèves. Le théâtre est un lieu à part : entrer, c'est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable et isolé de l'extérieur « hors du monde » : l'émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde est en soi une expérience. Expliquer cette spécificité aux élèves, c'est leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver l'atmosphère de ce lieu. C'est pourquoi il est important de couper son téléphone et qu'il est interdit de manger (même des chewing-gum...) et de boire.

Les artistes sont très proches de nous et nous entendent : de leur concentration va dépendre la qualité du moment que nous allons partager. Ils peuvent être gênés, voire déconcentrés, par les bruits de la salle : chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur fauteuil, bruits de papier, téléphones (sonnerie et vibrations), lumière d'un écran (depuis la scène, un spectateur qui regarde l'heure sera très visible par exemple). Au théâtre, on n'applaudit pas un comédien ou un danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent généralement qu'à la fin du spectacle.

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble : il est nécessaire d'expliquer aux enfants que nous allons tous voir et entendre le même spectacle : aussi, il n'est pas utile de commenter ce qu'ils voient puisque leur voisin le voit et l'entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, ainsi, vous pouvez expliquer aux élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu'il imagine, de le faire « sortir » de ce qu'il ressent. Expliquer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu'il est important de ressentir ces émotions, elles font partie du spectacle vivant, mais qu'il faut penser à ne pas gêner les autres en y ajoutant des commentaires ou en riant trop bruyamment. Chacun doit pouvoir profiter pleinement du spectacle.

LE SPECTACLE

l'histoire

Le capitaine d'un vaisseau d'exploration nous invite à bord pour aller à la découverte de l'Univers en découvrant les sons qui le parcourent. Le voyage débute au plus profond des océans avant de remonter en surface, pour peu à peu s'élever vers le ciel et partir vers l'espace intersidéral.

les personnages

En endossant le rôle d'un commandant de bord, le musicien nous invite à devenir les passagers du vaisseau. Le spectateur devient acteur du spectacle puisqu'il est invité à créer ses images à partir des univers sonores qui évoluent en direct.

« Ce sera un voyage sonore, et comme nous le souhaitons, immersif, varié, à la pointe de la technologie, ce sera *Un voyage superSONique* »
Thierry Balasse

espace scénique

La scène est le cockpit d'un vaisseau futuriste qui pourrait être un bateau, une fusée ou encore un sous-marin. Il est rempli d'objets hétéroclites : des machines pleines de boutons, des objets étranges qui « produisent des sons », des écrans, des micros et des enceintes. La disposition des enceintes dans la salle permet aux spectateurs d'être entourés de sons, immergés dans l'espace sonore.

LE SPECTACLE

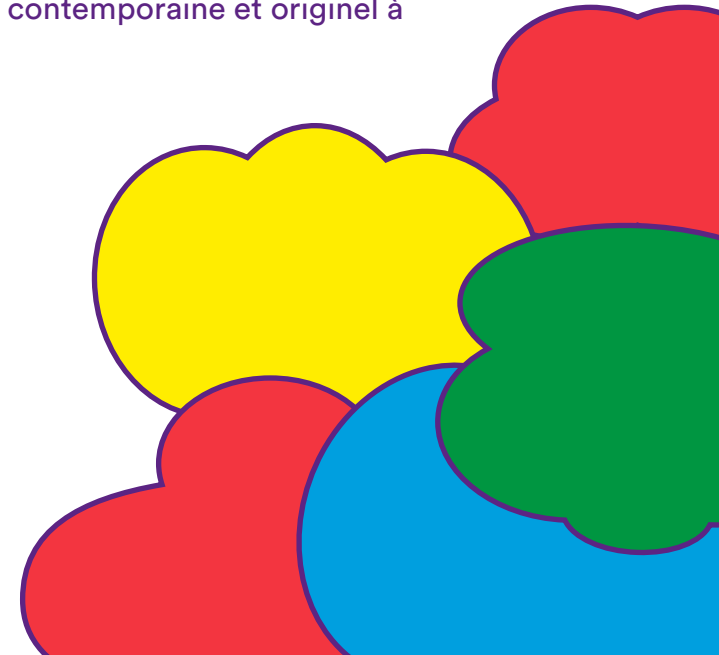

© Patrick Berger

« Le voyage, c'est évidemment le déplacement que l'on fait, mais c'est aussi le « chemin à parcourir ». Le chemin qui, alors que nous ne bougeons pas dans l'espace, nous mène d'un endroit à un autre. C'est donc bien à l'intérieur de nous même que quelque chose bouge, que quelque chose change. » – Thierry Balasse

musique

Les sons récoltés se mêlent à des sons produits et transformés en direct. Il s'agit à la fois de retrouver une musique de l'origine, reposant sur des sons très faciles à produire, par percussion, frottement, ou souffle. Les objets naturels ou plus quotidiens sont autant d'instruments qui entrent en résonance avec des petits instruments, souvent des percussions ou des instruments fabriqués avec des matériaux naturels. L'électronique et l'informatique permettent d'explorer différentes distorsions, transformations, répétitions, combinaisons de ces sons pour inventer une musique contemporaine et originale à la fois.

QUELQUES MOTS DE THIERRY BALASSE

sur le spectacle

Il s'agit d'un concert mis en scène. Je pratique une musique qui peut être ludique et porteuse d'un imaginaire large. Ce sont les deux axes sur lesquels je vais travailler, en prenant pour prétexte l'idée d'un voyage dans un vaisseau sonore et lumineux. Nous plongerons sous l'eau, puis nous naviguerons à sa surface, puis nous décollerons, et enfin nous partirons dans l'espace. Et tout cela se fera sans images projetées, mais bien avec le son et la lumière. Le thème principal est le voyage, depuis l'attente dans le hall jusqu'à l'espace intersidéral, en passant par les consignes de sécurité, les escales et la petite pause « collasson ». Prétexte à jouer avec l'eau, avec des appeaux, avec des synthétiseurs, avec des percussions.

sur les personnages

Il s'agit d'un concert, pas de théâtre, il n'y a donc pas de personnage au sens habituel du terme. Mais, même si je ne suis pas comédien, je vais « jouer » à être un commandant de bord, et j'invite les spectateurs à « jouer » à être des passagers, et à se construire chacun leur voyage à partir de ce que nous allons leur faire entendre.

sur le dispositif scénique

Un système « immersif » de diffusion son sur scène et dans la salle, des projecteurs mobiles et un vidéoprojecteur (sans écran mais jouant avec du brouillard), et un dispositif scénique présentant les instruments sonores comme un cockpit de vaisseau.

INTERVIEW

<https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/la-face-cachee-de-thierry-balasse-6142>

sur le titre du spectacle

C'est tout simplement ce que beaucoup de spectateurs me disent après tous les spectacles : « vous nous avez fait voyager ». Avec ce spectacle, je prends les devants !!!

BIOGRAPHIE

www.inouie.co/fr/la-compagnie/thierry-balasse

sur la notion de «jeune public»

Ce spectacle n'est pas travaillé « en direction du jeune public ». Il s'adresse aux adultes à partir de 10 ans, ou aux enfants à partir de 10 ans. A chacun de se positionner. Mais pour moi, c'est un spectacle familial, ouvert, accessible à tout le monde, et c'est un des enjeux de mon travail.

sur le travail de création

J'ai demandé à Cécile Maisonhaute de composer deux pièces autour du thème du voyage et je vais composer moi-même le reste des musiques en fonction des différentes étapes du voyage. Les deux techniciens vont travailler avec moi pour nous envoyer tous loin de la salle de spectacle, dans un espace imaginaire. Ils accueilleront le public comme des agents de sécurité, m'aideront à servir la « collasson », et le reste du temps seront les véritables pilotes du voyage, en toute discrétion. Ce qui me permettra de jouer avec les sons enregistrés, et ceux que je ferai en direct.

PISTES PÉDAGOGIQUES

thèmes

Voyager grâce aux sons
Représenter le monde avec les sons
qui nous entourent
Écouter des sons que nous
n'entendons pas habituellement
Découvrir comment les sons peuvent
devenir de la musique
Explorer la Terre et l'Espace

questions

L'écriture musicale et le cosmos ?
Quelle est la place de la
nature dans la musique ?
La musique : des sons et des rythmes.
Comment des sons peuvent-ils
devenir musique ?
Comment « donner à voir »
avec des sons ?

PISTES PÉDAGOGIQUES

écouter la nature

Écouter des sons en classe : proposez différents sons liés à une région précise, demandez aux élèves d'identifier les différents sons qu'ils entendent en leur proposant plusieurs catégories comme les végétaux (arbres, feuilles, herbes, etc.), les éléments naturels (vent, pluie, mer, cascade, etc.), les animaux (terrestres, marins, oiseaux, insectes, etc.). L'écoute peut être collective ou sous casque.

Écouter des sons en extérieur : faire le même travail après avoir travaillé l'écoute en classe. Cette fois, prendre conscience aussi des sons provenant de l'activité humaine.

Écouter des oeuvres musicales en lien avec la nature : voir ressources pédagogiques

explorer le monde

S'interroger : qu'est-ce que découvrir le monde ? Les grands explorateurs sont-ils des découvreurs ? Comment un explorateur pourrait-il décrire l'espace dans lequel nous vivons ? Existe-t-il des espaces inconnus ? En quoi internet est-il un outil exceptionnel pour découvrir le monde ? Peut-on découvrir le monde seulement au travers des écrans ? Peut-on percevoir la réalité uniquement avec les sons ?

Découvrir le monde : le thème peut être abordé, notamment en 5e, à travers le travail sur les Grandes Découvertes (au programme d'Histoire et de français). Il peut aussi l'être à travers le travail sur la poésie en lien avec le voyage en 5e ou « Visions poétiques du monde » en 3e. Les thèmes « la planète Terre, l'environnement et l'action humaine » et « Le vivant et son évolution » en SVT.

Thierry Balasse en résidence au Théâtre Durance

inventer des musiques

S'interroger : Qu'est-ce qu'un bruit ? Qu'est-ce qu'un son ? A partir de quel moment des sons deviennent-ils une musique ? Qu'est-ce que la musique ? La musique est-elle uniquement une production humaine ? Comment des sons peuvent-ils faire naître des images ?

Combiner des sons et des rythmes : par l'expérimentation, essayer de distinguer à partir de quel moment un son (stylo qui tape sur une table, puis un autre objet, ...) devient de la musique : travailler sur la répétition du son, le rythme qu'on lui impose, puis l'association de plusieurs sons qui peuvent se répondre ou se combiner.

Récolter des objets pour créer des sons :

les élèves viennent avec des objets : objets de l'école, objets de la cuisine, objets de la nature. Les sons produits (voir ci-dessus) seront utilisés pour créer la « musique de la salle de classe », la « musique de la cuisine », etc.

Transformer des sons :

Utilisation de logiciel de son pour modifier des sons enregistrés (logiciels de MAO comme Audacity, logiciel libre, installé sur la plupart des PC dans les collèges) qui permet d'enregistrer des sons, de rajouter des effets, etc.

Créer des musiques ou des univers sonores :

En combinant les deux travaux précédents, on pourra créer des musiques ou des univers sonores. Commencer par une récolte de sons : sons dans une classe ou dans d'autres lieux de l'établissement, ou en allant faire une « récolte » de sons en extérieur (ville, nature, ...).

Ces enregistrements peuvent se faire à l'aide de micro-enregistreurs si le collège en possède, ou en utilisant les téléphones des élèves.

N.B. : Si l'autorisation est donnée par le chef d'établissement, cette utilisation pédagogique est possible avec la nouvelle loi de 2018.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

écouter des musiques

Musiques du cosmos :

On peut écouter des extraits d'œuvres de Gustav Holst (*Les planètes* ou *les Rig Veda*), de Bernard Parmegiani (*La Création du monde*) de Philip Glass ou Terry Riley (*musiques répétitives*), Arvo Pärt (*Credo*), Stockhausen (*Stimmung*).

Œuvres musicale en lien avec la nature :

Œuvres de Vivaldi (*Les 4 saisons*) ou Haydn (*Les saisons*), Beethoven (*Sonate pour piano - la Tempête*), Berlioz (*Scène de chasse et orage, Les Troyens*), Debussy (*La mer*), Olivier Messiaen (*Chants d'oiseaux*), Pierre Henry (musique concrète), Thierry Pecou (*Brèves du Jaguar*)

Document pédagogique « musique et nature » proposé par Agnès Pernot, conseillère pédagogique en éducation musicale (académie de Grenoble) : http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/IMG/pdf_dossier_pedagogique_musique_et_nature.pdf

Document pédagogique « Cahiers de Loire » Ressources en éducation musicale : fabrication d'instruments, musiques en lien avec la nature, idées de chants sur le thème de la nature (niveau maternelle/primaire) : http://cache.media.education.gouv.fr/file/QUINZAINE_CAHIERS_DE_LOIRE_2014/19/8/DOSSIER_PEDA_EM_NZ_Cahiers_de_Loire_300198.pdf

philosopher avec les élèves

Un ouvrage pour mettre en place des séances orales autour des questions posées par le spectacle, voire un atelier philo : *Pourquoi et comment philosopher avec des enfants ?* (sous la direction d'Olivier Blond-Rzewuski, Hatier, 2018) avec des apports théoriques et didactiques, des outils et des propositions de fiches d'activités destinées au primaire, mais aussi adaptées pour le secondaire. Il est feuilletable ici : <https://www.editions-hatier.fr/flip/flex/97824010453090>

écouter les sons de la nature

Sons de l'océan

Enregistrements des vagues : il en existe des centaines...

Sons d'animaux marins : « chants » de baleines (<https://www.youtube.com/watch?v=MH4WpiMdgOc>), de cachalots (<https://www.youtube.com/watch?v=fBs-geegxRkE>), de dauphins (<https://www.youtube.com/watch?v=ZglBxdcngs>), etc.

Sons de la nature sur terre

Selon les envies, sons d'animaux (oiseaux, animaux d'une forêt d'Europe, de la savane, de la jungle (dans différents continents,...), sons de vent (dans les herbes, sur le sable, dans les arbres,...), etc.

Sons du cosmos

Sons provenant de la planète Saturne, les sons des éclairs de Jupiter ou ceux du Plasma interstellaire captés par les sondes Cassini et Voyager : <http://www.science-ballade.com/la-nasa-soundcloud-sons-espace>

Sons provenant d'autres planètes : <https://www.youtube.com/watch?v=x6fJ9J-9XCM>

créer des instruments à partir d'éléments naturels

Une émission sur Max Vandervorst, luthier sauvage : <https://www.franceculture.fr/emissions/latelier-du-son/bruxelles-33-max-vandervorst-luthier-sauvage>

Quelques idées d'instruments à créer : <http://www.creationsentoutgenre.fr/categorie/lutherie-sauvage/>

Créer des instruments (au cycle 1, mais transférable dans les autres cycles) : <http://sepia2.ac-reims.fr/sciences-edd-08/-wp-/wp-content/uploads/D2-cycle-1-ri-mogne.pdf>

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57educationmusicale/spip.php?article231>