

Tian Gombau
L'HOMME DIBUIXAT

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

“SCREEN MAN” (*L'homme écran*)

“TIAN GOMBAU – L’HOME DIBUIXAT”

Théâtre d’objets pour la petite enfance

Tian Gombau transforme des univers esthétiques d’artistes visuels contemporains en spectacles magiques pour les plus petits de la famille. Son théâtre mêle objets trouvés et technologie actuelle. De la main de Tian Gombau et de ses collaborateurs, une pierre, une boîte de sardine, un morceau de bois ou une illustration sont source d’inspiration d’une histoire, ou les objets et les images communiquent au delà de leur forme réelle.

El Teatre de L’Home Dibuijat atterrit avec facilité n’importe où dans le monde. Ses 25 ans de trajectoire, sa flexibilité et sa capacité d’adaptation, lui ont permis de réaliser plus de 3.000 représentations, dans 41 pays, en 10 langues différentes. Au long de ces années, la compagnie a reçu 16 prix lors de prestigieux festivals nationaux et internationaux. Elle a aussi été nommée au

Premios Max de las Artes Escénicas en 2009 (Espagne) comme Meilleur Spectacle pour Enfant, avec “**Pierre à pierre**”.

Les spectacles de la compagnie Tian Gombau-Teatre de l’Home Dibuijat transmettent des émotions tout en véhiculant des messages de tolérance et d’humanité.

Le petit format des productions de l’Home Dibuijat casse le quatrième mur en créant proximité et intimité avec son public, pour partager avec lui des expériences insolites.

Ces dernières années, la compagnie a navigué à travers différents registres théâtrales. Depuis sa première production “Ñaque o de Piojos y Actores” de José Sanchis Sinisterra, où le travail d’acteur était la base fondamentale, la compagnie a consolidé son langage caractéristique lors de ses dernières productions: “Pierre à pierre” dirigé par Rosa Díaz et “Screen Man”, dirigé par Tian Gombau, où la manipulation d’objets et les audiovisuels fusionnent avec le travail d’acteur.

LE SPECTACLE “SCREEN MAN”

PUBLIC: Représentations scolaires à partir de 3 ans et public familial

DURÉE: 35 minutes

Screen Man (l'homme d'écran) est un spectacle qui met les rêves au centre de son histoire, en nous disant qu'il n'y a pas de mal à rêver et que toutes les réalités commencent par un rêve.

Screen Man tente de nous montrer que tout est possible. Le protagoniste de cette histoire, appelé Pomodoro, est un enfant enthousiaste qui rêve de devenir clown dans un cirque. Mais ses parents ne le comprennent pas et lui demandent de redescendre sur terre. Aussi, ses camarades de classe se moquent de lui.

Screen Man ouvrira le chemin aux rêves du protagoniste en les mettant en valeur et en calmant ses peurs. Une histoire d'apprentissage agréable qui met l'accent sur la puissance de la passion et la magie des rêves et qui porte sur scène le merveilleux destin d'un enfant quelconque, qui arrive au sommet grâce à son optimisme et à sa force de volonté indestructible. Attachant, ce personnage au cœur tendre fait naître des émotions au sein du public.

À cheval entre le spectacle de marionnettes traditionnelles et l'illustration numérique interactive, *Screen Man* explore les possibilités de coexistence de ces deux langages, en créant une bonne histoire. La petite marionnette passe facilement de l'écran à la scène et vice-versa et les possibilités du monde virtuel multiplient l'effet de projection de l'imaginaire du protagoniste. L'animation numérique devient donc non seulement une partie essentielle de la scénographie, mais aussi une partie intégrante de l'histoire.

Le spectacle offre une grande leçon éducative autant pour les enfants que pour les adultes qui les accompagnent. *Screen Man* transmet des valeurs humaines telles que la simplicité, l'amitié, la gentillesse, le soutien mutuel, le courage et la persévérance, la modestie, mais aussi l'honnêteté et la droiture. Rester fidèle à soi-même, à ses valeurs, choisir l'intégrité, ne jamais abandonner et croire en ses rêves: c'est ce qu'essaie de nous dire *Screen Man*.

PREMIÈRE PISTE À EXPLORER

RÊVER, QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE?

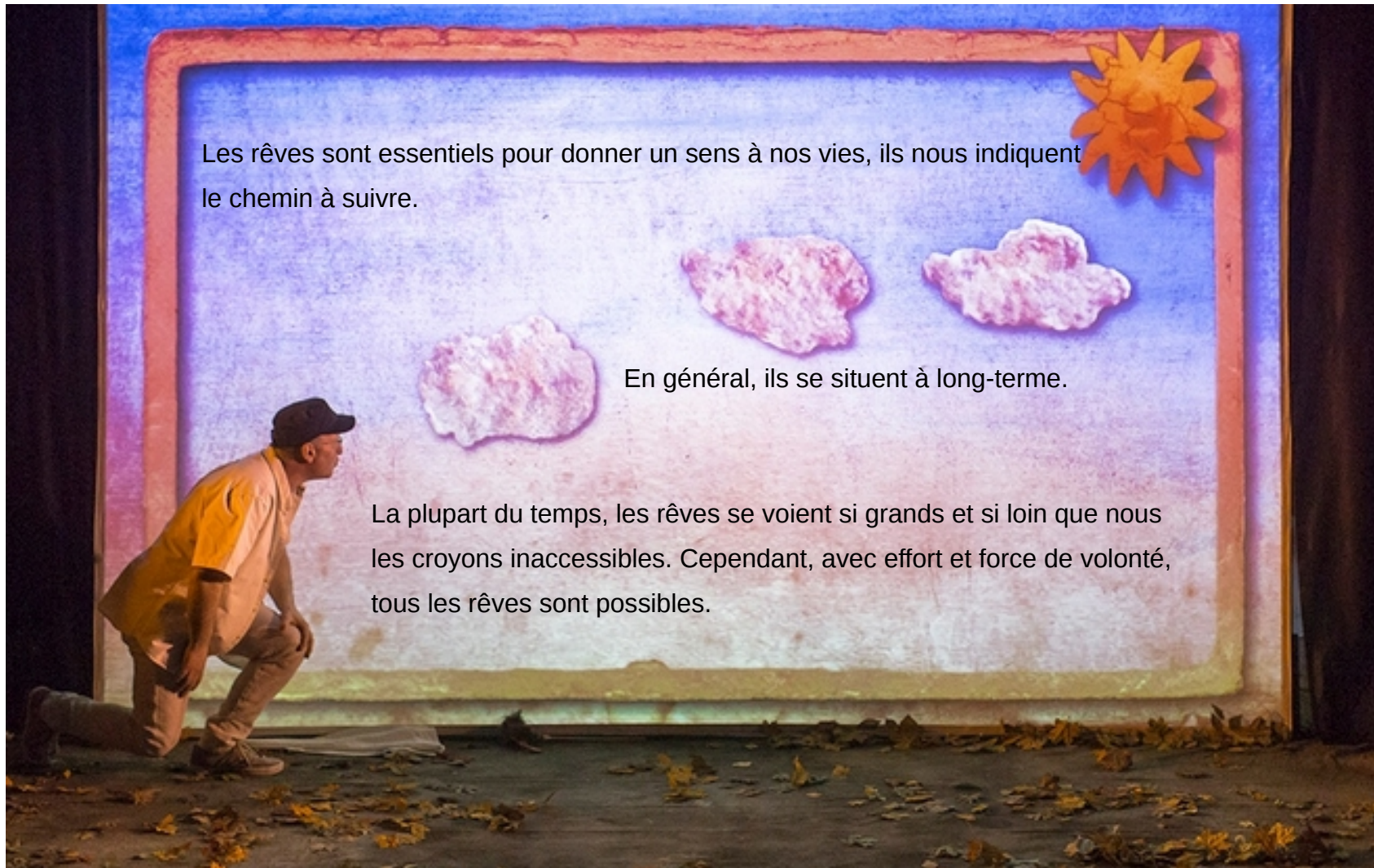
RÊVE

- Le fait de rêver, l'activité onirique.
- Production psychique survenant pendant le sommeil, et pouvant être partiellement mémorisée.
- Fait de laisser aller librement son imagination ; idée chimérique : un rêve éveillé.
- Représentation, plus ou moins idéale ou chimérique, de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire : accomplir un rêve de jeunesse.

RÊVER

- Voir, imaginer quelque chose au cours de son sommeil dans un rêve : j'ai rêvé que nous partions à l'étranger.
- Littéraire. Se représenter par l'imagination ce qu'on souhaite d'une manière plus ou moins chimérique : rêver pour les siens un avenir merveilleux.
- Imaginer quelque chose, l'inventer de toutes pièces : Il a dû rêver tout ce qu'il nous a raconté.

Dans notre cas, c'est le rêve comme représentation, plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire, qui nous intéresse

Les rêves sont essentiels pour donner un sens à nos vies, ils nous indiquent le chemin à suivre.

En général, ils se situent à long-terme.

La plupart du temps, les rêves se voient si grands et si loin que nous les croyons inaccessibles. Cependant, avec effort et force de volonté, tous les rêves sont possibles.

POURQUOI TRAVAILLER AUTOUR DU RÊVE À L'ÉCOLE ?

Aider les enfants à comprendre ce que signifie rêver (éveillé), c'est les aider à se poser les bonnes questions, sur leurs propres rêves, qui leur feront vivre une longue et merveilleuse aventure.

A travers les rêves, on peut entrer dans le monde de l'éducation émotionnelle, pour doter les enfants d'un bon vocabulaire émotionnel et les rendre capables d'identifier leurs propres émotions ainsi que celles des autres, de les nommer et de les comprendre.

Montrer aux enfants que rien n'est impossible, qu'il suffit juste de trouver le chemin adéquat. Tout au long de l'histoire, l'homme a démontré qu'il était capable de beaucoup de choses, qui, auparavant, étaient considérées comme impossibles (ou simplement, que personne n'était arrivé à s'imaginer).

Il faut rêver, mais avec la condition de croire en ses rêves. D'examiner avec attention la vie réelle, de confronter notre observation avec nos rêves et de réaliser rigoureusement nos fantasmes (attribué à Vladimir Illitx Lénine).

Objectifs des différentes matières scolaires:

- Mathématiques:
  - Résoudre des problèmes en lien avec les rêves des enfants (combien j'ai de rêves? ...)

- Arts plastiques:
  - Créer des décorations avec divers types de matériaux (recyclage, peinture, papier, carton, plastique...) sur les rêves des enfants
  - Réfléchir comment utiliser le dessin pour exprimer des sentiments
  - Favoriser la créativité, l'expression.

- Langues (français):
  - Suivre l'argument des histoires qui parlent de rêves
  - Connaître le vocabulaire spécifique des rêves
  - Favoriser l'expression orale des enfants (raconter ses rêves, les rêves de ses camarades, de sa famille, etc.)

- Anglais :

- Apprendre le vocabulaire des rêves.
- Connaître des mots en anglais sur son propre rêve

- Musique:

- Apprendre une chanson qui parle de rêve
- Associer des instruments ou des musiques avec les émotions: tendresse, amour, haine, rage, sérénité, joie, bonheur, tristesse, compassion, honte, timidité, peur, surprise, enthousiasme, déception, admiration, désir, plaisir...

- Histoire:

- Connaître les rêves qu'avaient les hommes avant nous (marcher sur la lune, voler, etc.)

QUELQUES IDÉES D'ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES RÊVES

- Faire la différence entre le rêve éveillé et le rêve en dormant
- Faire une liste des rêves de chaque enfant et la mettre dans une enveloppe. Répéter l'opération 4 fois pendant 15 jours et à la fin, ouvrir les enveloppes. Les rêves se répètent-ils ? Quel est mon GRAND rêve ?
- Dessiner son grand rêve
- Quelles sont les qualités nécessaires pour accomplir son rêve? Associer les rêves avec les qualités. Par exemple:
  - Pour s'occuper d'un jardin, il faut être constant
  - Pour être secouriste, il faut être résistant
  - Pour jongler, il faut de la coordination
  - Pour cuisiner, un peu de créativité ne nous ferait pas de mal
  - Etc.
- Trouver un empêchement à chaque rêve des enfants. Par exemple:
  - Louis veut voyage en montgolfière, mais ...
  - Marie veut monter à cheval, mais ...
  - Hugo rêve d'être médecin, mais ...Et trouver les solutions adéquates.
- Demander aux personnes qui vous entourent quels sont leurs rêves (à maman, à papa, à ses frères et sœurs...).
Avons-nous tous les mêmes rêves?

- Apprendre à mieux connaître ses goûts: repas préféré, sport préféré, chanson favorite... Qu'est ce que j'aime MOI ? Qu'est ce que je n'aime PAS ?
- Ces trois animaux veulent voyager en avion.

- Quels obstacles trouvera chacun d'entre eux pour y parvenir ?

- Pourront-ils le faire ? Comment ?

- Personnes qui ont accompli leur rêve:
  - Qui était *John Lenon*?
  - Qui était la *Mère Thérèse de Calcutta*?
  - Qui était *Neil Armstrong*?

SECONDE PISTE À EXPLORER

LE CIRQUE, QU'EST-CE QUE C'EST?

CIRQUE

- Enceinte où se déroulaient, chez les Romains, les jeux publics.
- À partir du XVIIIe S., enceinte, le plus souvent circulaire et couverte, où se donnent des spectacles équestres, acrobatiques, etc.
- Ensemble de ces spectacles et des activités qui s'y rapportent : Les gens du cirque.
- Entreprise spécialisée dans ce genre de spectacles.
- Familier. Lieu où règne une agitation désordonnée : Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?
- Familier. Situation obligeant à des manœuvres complexes : Quel cirque pour se garer !
- Populaire. Comédie outrée ; scène : Il a fait un de ces cirques !
- Dépression de forme semi-circulaire à bords raides, entaillée par les glaciers : Le cirque de Gavarnie.
- Cratère à la surface d'une planète.
- Géologie: À la Réunion, caldeira : Le cirque de Cilaos.

Évidemment, dans notre cas, c'est la définition du cirque comme une discipline artistique qui nous intéresse.

Un cirque est un spectacle artistique, généralement itinérant, bien qu'il existe des cirques actuellement stables et fixes géographiquement, qui peut inclure des ACROBATES, CONTORSIONNISTES, ÉCUJER/ÈRES, HOMMES/FEMMES-CANON, CLOWNS, MÎMES, MAGICIEN/NES, MARIONNETTISTES, AVALEURS/SES DE SABRES, VOLTIGEUR/SES, TRAPÉZISTES, JONGLEURS/SES, VENTRILOQUES, DANSEURS/SES, DOMPTEURS/SES...

Le cirque est en constante évolution. C'est un lieu d'échanges d'idées, d'expression de cultures différentes et de réflexions. C'est un art vivant, ouvert au monde, qui continue d'être présent grâce à l'effort d'un grands nombre de collectifs qui ont initié, il y a quelques années, sa rénovation avec un esprit de changements et d'intégration de nouvelles techniques. Le cirque représente une importante partie de la culture humaine, un phénomène expressif qui survit à tous les temps.

POURQUOI TRAVAILLER AUTOUR DU CIRQUE À L'ÉCOLE ?

Le cirque mêle apprentissage moteur et éducation artistique. Ce qui favorise le développement des habiletés motrices spécifiques telles que l'équilibre et la coordination, qui se rapprochent des compétences gymniques, mais, qui se déroulent d'une façon beaucoup moins codifiée, laissant place à l'imagination et la créativité.

De plus, par son aspect pluriel, les arts du cirque peuvent se convertir en un formidable lieu de rencontre pour la plupart des matières enseignées à l'école. Le cirque est accessible à tous.

Objectifs des différentes matières scolaires:

- Éducation physique et psychomotricité:
  - S'amuser en faisant des acrobaties.
  - Contrôler sa position
  - Travailler toutes les parties du corps
  - Travailler l'équilibre avec et sans objets, à différentes hauteurs, avec et sans vision.
  - Effectuer la roue et autres pirouettes du cirque.
  - Travailler l'expression du visage.
  - Coordonner ses propres mouvements avec ceux de ses camarades et avec du matériel (cordes, cerceaux...).

- Mathématiques:

- Résoudre des problèmes en liens avec le cirque.
- Représenter des figures géométriques qu'on trouve dans un cirque.

- Art-plastiques :

- Créer une décoration avec divers matériels (matériel de recyclage, peinture, papier, carton, plastique...)
- Travailler la ligne et le point.
- Favoriser la créativité et l'expression.

- Langues (français):

- Suivre le fil d'histoires qui parlent de cirque.
- Connaître le vocabulaire spécifique du cirque (professions, matériels...).
- Favoriser l'expression orale
- Mémoriser des devinettes de personnages de cirque.

- Anglais :

- Connaître le vocabulaire spécifique du cirque (professions, matériels...).
- Favoriser l'expression orale (description d'un personnage du cirque...)
- Travailler la compréhension orale en visionnant un fragment du film "At the Circus"

- Musique:

- Développer l'ouïe musicale (reconnaître les instruments par leur son)
- Apprendre une chanson qui parle du cirque.
- Interpréter la musique de cirque avec la flûte (école primaire).

- Histoire:

- Connaître l'origine du cirque, les caractéristiques et les fonctions du cirque romain.

QUELQUES IDÉES D'ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE CIRQUE :

- Créer un coin cirque
- Choisir un nom pour la classe
- Choisir une mascotte pour la classe.
- Choisir une mascotte par groupe d'enfants (par table par exemple).
- Fabriquer ses propres boules de jonglages (avec des ballons de baudruche et du riz par exemple)
- Elaborer des activités plastiques pour décorer les classes (personnages du cirque, mini chapiteau...)
- Ramener de la maison des informations en lien avec le cirque (livres, jeux, matériel...)
- S'exprimer sur le thème du cirque avec son propre vocabulaire et apprendre le vocabulaire spécifique.
- Savoir nommer les différents artistes d'un cirque et leurs outils de travail
- Réalisation de visuels avec des images et le nom des différents métiers que l'on trouve dans un cirque (artistes, mais aussi le placeur/se, le guichetier/ère...)
- Elaboration d'un déguisement de cirque (magicien/ne, clown...)
- Création de devinettes, mots croisés, mots cachés... avec les métiers du cirque.
- Parler de l'histoire et de l'évolution du cirque
- Dessiner un cirque.
- Fabriquer un petit cirque avec du papier canson, des crayons feutres et de la colle
- Qui était Achille Zavatta ? Qui était Charlie Chaplin ? (voir fragment de vidéos)
- En Catalogne en Espagne, le cirque avec les animaux est interdit. Échanger sur le sujet.

- Échanger sur les spectacles de cirque que les enfants ont vu avec leurs parents (ou grands-parents...).
- Comprendre les pas à suivre pour faire un tour de magie.
- Apprendre à jongler en utilisant différents objets (ses propres boules fabriquées, des cerceaux, des masses...)
- Décrire l'habit d'un clown
- Jeux d'équilibre individuel, en duo et en groupe.
- Jeux théâtraux avec et sans voix, en lien avec le cirque.
- Faire un inventaire du matériel présent à l'école avec un autre regard : utilisation de différents types de matériels (bancs, chaises, rampes, matelas, cônes, ballons, assiettes en plastique, feuilles, peintures pour le visage, escaliers, rubans, cordes...).
- Écouter des musiques de cirque. On recommande :
  - "L'entrée des gladiateurs", une marche militaire écrite en 1897 par le compositeur tchèque Julius Fučík.
  - "La danse du sabre" d'Aram Khachaturian (1903-1978)
  - Camino d'Angelo (Le Cirque en musique, Vol. 1 y Vol. 2)

LA PIÈCE DE THÉÂTRE-APPRENDRE À ALLER AU THÉÂTRE

Allez au théâtre s'apprend de tout petit. Être spectateur ouvre un large éventail d'attitudes: parfois les enfants peuvent poser des questions aux acteurs, ces derniers peuvent les inviter à chanter, danser ou même monter sur scène. D'autre fois, le spectacle requière silence et immobilité. Il existe de très grands théâtres et des petits théâtres. Dans certains théâtres, le public est assis dans des fauteuils; dans d'autres, à même le sol ou encore, parfois le public reste debout. Chaque pièce de théâtre a ses exigences. *Screen Man* offre la possibilité de profiter d'un spectacle de petit format, où la proximité joue un rôle essentiel, où le silence des enfants fait parti de l'ambiance calme et paisible que le spectacle propose.

Avant d'aller au théâtre et avant que commence "Screen Man":

- Faire observer aux enfants par où ils entrent dans la salle. *Screen man* peut être représenté dans de nombreux endroits différents. Pas seulement dans des théâtres ou des salles de spectacles. Il se peut qu'il faille passer par les *entrailles* du théâtre (l'entrée des techniciens, etc.); Le théâtre n'est pas seulement une scène avec des fauteuils.
- Observez attentivement les éléments de la scène (un écran avec des étoiles, des feuilles d'arbres par terre...), qui prennent de l'importance avant même que commence la représentation. À partir des ces éléments, faire des prédictions sur le thème possible du spectacle que vous allez voir.
- Si la pièce à lieu sur la scène du théâtre, observer où l'on se trouve et observer comment l'acteur va construire et donner vie, tout au long du spectacle, à la scénographie et au jeu sur scène.
- Faire remarquer que les objets avec lesquels l'acteur construit son spectacle sont des matériels qui se trouvent tout autour de nous: écran (grand), boîtes, tissu...
  - Remarquez qu'il n'y a pas de rideaux.

Pendant la représentation de “Screen Man”:

- Prêter attention aux musiques composées exprès pour cette pièce de théâtre et identifier les différents instruments qui sonnent: trombone, trompette, triangle, guitare, xylophone, batterie, tuba, orgue...
- Écouter avec attention les sons (les oiseaux, le vent, la pluie, le tonnerre...).
- Observer les différents sons que l'acteur fait avec sa bouche: susurrer, siffler, souffler...
- Regardez combien d'animaux apparaissent : ceux qu'on voit et ceux qu'on entend (oiseaux, hiboux, canards...)
- Apprécier le silence des moments où l'acteur ne parle pas et écouter les petits bruits des actions menées par l'acteur

Après “Screen Man”

- Qui sont les personnages de la pièce ?
  - Qui est “Screen Man”? Quel rôle joue t'il dans le spectacle?
  - Comment apparaît Pomodoro sur scène? Qu'est ce qui lui arrive? Pourquoi n'est-il pas habillé et est-il en calçons ?
  - Parler de la réaction de Pomodoro quand ses parents ou ses amis parlent avec lui. Sont-ils aimables avec lui?
  - Parler du rêve de Pomodoro. Que veut-il devenir? Qu'est ce qu'en pensent ses parents et ses camarades d'école ?
  - Pomodoro arrive t'il à réaliser son rêve? Pourquoi? Comment?
  - Comment s'habille Pomodoro? Pourquoi?
  - Quels numéros de cirque fait-il ? Quels matériels ou objets utilise t'-il?
  - Demander aux enfants s'ils rêvent. De quoi?
  - Demander aux enfants s'ils savent ce qu'ils aimeraient être quand ils seront *grands* et pourquoi
  - Parler des éléments de la scénographie du spectacle: l'écran, le sol, les feuilles, les boîtes, les projections (qu'est ce qui est projeté?)