

L'ogresse
est-elle la
femme de
l'ogre ?

Dossier Pédagogique

la **carre**
THÉÂTRE CARROSSERIE MESNIER

FDVA
FONDS POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
ASSOCIATIVE

MAIRIE DE CHARENTON-LEAU
**RÉGION
CENTRE
VAL DE LOIRE**

CHER
DÉPARTEMENT 18

La Compagnie et L'Action Culturelle

La Compagnie Les Noms d'Oiseaux pense l'action culturelle comme partie intégrante de son projet. Depuis sa création elle propose des ateliers de constructions et de mise en jeu de marionnettes auprès de différents publics: dans le cadre d'ateliers hebdomadaires auprès d'enfants en situation de handicap, en proposant des stages, en participant à des dispositifs d'actions culturelle et dans les écoles.

Nous avons a coeur de partager notre amour des arts de la marionnettes. Nous pensons que par sa diversité dans la fabrication et ses possibilités de manipulation, elle permet de transmettre l'expression artistique à travers des formes variées à la foi par la création plastique de l'objet marionnette qui peut se faire à partir de n'importe quoi, mais également par la mise en voix et la mise en jeu, la marionnette qui peut dire des choses qu'il est parfois difficile d'exprimer autrement. Enfin, à travers des activités intergénérationnelles, ou dans le cadre d'ateliers mélangeant des enfants à diversité fonctionnelles elle est un extraordinaire faiseur de lien.

L'artiste intervenante: Colombe Duval.

Colombe a été formée à la marionnette à l'école du Théâtre aux Mains Nues à Paris, elle a complété sa formation par des stages de fabrication. Metteuse en scène et marionnettiste dans le spectacle, Colombe est aussi éducatrice spécialisée depuis 15 ans. Depuis 2022, elle anime des ateliers marionnettes auprès d'enfants de tous âge dans le cadre de dispositifs d'action culturelle, en Dispositif Accompagnement Médico Educatif et en milieu scolaire. Elle est directrice artistique de la Compagnie Les Noms d'Oiseaux.

Le spectacle et les contes

Le spectacle fait référence à plusieurs contes de la tradition populaire: Hansel et Gretel, Le petit Poucet, le Chat Botté, Blanche Neige. Si parfois ces contes sont en décalage avec les mœurs actuels ils restent des références de la littérature pour enfant

Les contes traditionnels offrent en outre un répertoire de structures symboliques simples mais puissantes — des lieux, des objets, des situations — qui deviennent autant de clés de lecture pour des œuvres plus complexes : ainsi, la forêt, omniprésente dans des récits comme Hansel et Gretel ou Le Petit Chaperon rouge, n'est pas seulement un décor mais un espace d'égarement, de danger et d'épreuve, où l'individu quitte le monde familier pour affronter l'inconnu et se transformer, et c'est aussi le propos de l'histoire du spectacle, c'est dans la forêt que Rosalie, le personnage principal va croiser un personnage qui va l'aider à trouver son propre chemin.

les contes mettent en œuvre des fonctions essentielles que l'enfant s'habitue à reconnaître. L'enfant intègre ainsi une sorte de grammaire du récit, il se constitue une banque de situations, qui lui permettront ensuite de comprendre des histoires plus complexes, où les rôles seront moins nets, où les personnages seront plus nombreux et plus ambigus, où davantage d'éléments resteront implicites.

Ils nous apparaît important de parler de ces contes qui font partie du patrimoine, mais en proposant une lecture critique et en interrogeant la place des personnages et notamment des personnages féminins.

L'ogresse, personnage aux multiples facettes

L'ogre et l'ogresse occupent une place essentielle dans l'imaginaire des contes. Figures de l'excès et de la démesure, ils incarnent un monde où les appétits n'ont plus de limites. Leur faim est insatiable, leur force est disproportionnée et leur présence marque une rupture avec l'univers familier de l'enfant.

Mais l'ogre n'est pas seulement un monstre. Il représente ce qui dévore : le pouvoir, la violence, la peur, mais aussi les désirs incontrôlés.

L'ogresse, quant à elle, occupe une place plus ambivalente. Souvent présentée comme la gardienne de la maison de l'ogre, elle peut être aussi cruelle que lui, mais elle apparaît parfois plus complexe. Dans certains récits, elle hésite, protège les enfants ou se laisse attendrir. Elle révèle que même au cœur du monde monstrueux subsistent des contradictions et des failles.

Le spectacle cherche à réinventer cette figure. L'ogresse et l'ogre deviennent des êtres solitaires, maladroits victime de leur apparence et de leur taille. Ils sont en quête de leur propre identité. Cette évolution ne cherche pas à effacer leur part inquiétante, mais à rappeler que la monstruosité peut aussi naître de la peur de l'autre, de l'exclusion ou de la différence. Elle invite les enfants à porter un regard plus nuancé sur les personnages. Elle interroge notamment le personnage de l'ogresse qui est souvent cantonnée à être la femme de, alors qu'elle est bien plus que ça.

Ainsi, l'ogre et l'ogresse restent des figures profondément contemporaines. la capacité de chacun à transformer ce qui semble monstrueux en une occasion de grandir.

La Musique dans le spectacle

Le spectacle est accompagné par un musicien qui joue de la musique mais fait également des bruitages avec des objets du quotidien. Elle ne sert pas seulement à accompagner l'histoire : elle participe pleinement à l'expérience du jeune public.

Les spectateurs vivent une expérience où les images, les mouvements et les sons sont perçus simultanément. Ils découvrent des instruments de musique : voir un musicien jouer en direct permet aux enfants d'identifier différents instruments, d'observer leur fonctionnement. Le musicien utilise un kasoo pour faire une voix de marionnette, il joue du bandjo et de la mandoline, instruments peu connus, les bruitages sont fait par des objets du quotidien, perceuse, papier froissé, ciseaux...

Les enfants perçoivent que la musique est créée en temps réel et transforme un spectacle de marionnettes en une expérience immersive et interactive. Elle enrichit la narration, tient les émotions, stimule l'imagination et favorise le développement artistique, sensoriel et social des enfants.

La relation entre la constructrice et sa marionnette,

Dans le spectacle la marionnette principale interagit de manière constante avec sa constructrice, La manipulation de la marionnette est faite à vue. elles ont une relation d'interdépendance dont la marionnette cherche à se détacher.

La relation entre le constructeur et le marionnettiste est un dialogue qui s'apparente à la relation parents enfants et au parcours d'émancipation que l'on traverse à l'adolescence. La conteuse s'est fabriquée un partenaire de jeu, dont elle n'arrive pas à se séparer, et pour qui elle retarde la fabrication d'une histoire. la fin du spectacle la marionnettiste laisse partir sa marionnette, elle est prête.

L'utilisation du papier sous toutes ses formes

Marionnettes en papier mâché, décor en papier, ombres en papier, pop up, le papier est partout dans le spectacle.

Les enfants utilisent du papier tous les jours, c'est un matériau d'une simplicité apparente, mais d'une richesse infinie. Fragile et léger, il porte en lui un paradoxe fascinant : il peut être à la fois support, matière, objet et paysage. Une simple feuille peut devenir une montagne, un oiseau, une maison ou un personnage. Cette capacité de métamorphose en fait un matériau particulièrement puissant.

Le papier laisse visible le geste de celui qui le transforme. On le plie, on le découpe, on le froisse, on le déchire, on le colle. Chaque manipulation raconte quelque chose du processus de création. Les enfants assistent ainsi à la naissance d'un univers à partir d'un matériau qu'ils connaissent déjà.

Sa texture, son bruit, sa souplesse et sa lumière offrent une grande richesse sensorielle. Il bruise, se froisse, capte les ombres, filtre la lumière et devient lui-même une matière sonore et visuelle. Il sollicite plusieurs sens à la fois et participe pleinement à la narration.

Le papier est également un matériau qui invite à réfléchir autrement à notre rapport aux objets. Quotidien, recyclable et souvent issu de ressources déjà utilisées, il montre qu'il est possible de créer avec peu, de transformer l'ordinaire en extraordinaire et de donner une nouvelle vie à une matière simple.

Parce qu'il est familier, le papier crée un lien immédiat avec les enfants. Il leur rappelle qu'ils peuvent, eux aussi, inventer des mondes avec ce qu'ils ont à portée de main. Le spectacle devient alors une invitation à regarder autrement les matériaux du quotidien, à les considérer non comme des objets à jeter, mais comme des ressources à explorer, à transformer et à réinventer.

Médiation Culturelle Autour du spectacle

**Construis ton personnage de
conte!**

**Des ateliers à destination des
élèves de maternelle et primaire**

Le spectacle, une histoire de fabrication

L'art de la bricole

Le cadre du spectacle "l'ogresse est elle la femme de l'ogre?" est un atelier de fabrication d'histoire. Pendant le spectacle Rosalie, l'héroïne, demande à ce qu'on lui fabrique un mari, pour devenir une véritable ogresse. La comédienne-conteuse construit une marionnette à partir de matériaux qu'elle trouve autour d'elle, avec des techniques rudimentaires (papier craft, scotch, épingles à linge....) et donne vie à son personnage avec quelques techniques de manipulation et de la musique. L'un des propos du spectacle est que l'on peut fabriquer des histoires à partir de n'importe quoi, si on en a le désir et l'intention.

La pluridisciplinarité dans l'art de la marionnette

L'art de la marionnettes est à la croisée de plusieurs disciplines artistiques: les arts plastiques, le théâtre, parfois la danse. Proposer un atelier de marionnettes aux enfants, leur permet d'aborder différents mode d'expression et d'éprouver avec lequel ils se sentent le plus à l'aise. A partir de matériaux simple et un peu de technique, il est possible de construire des marionnettes très efficaces au plateau et de raconter une multitude d'histoire. Les enfants peuvent y trouver leur compte dans la partie construction et/ou dans la partie mise en jeu et/ou dans l'écriture d'histoire. Les matériaux utilisée par la compagnie sont toujours issue de la vie courante: cuillère en bois, pince à thé, baguette à brochette, issuesde récupérations afin qu'il puisse renouveler l'expérience chez eux et imaginer s'ils le souhaitent de nouveaux personnages.

Construis ton personnage de conte! des ateliers à destination des élèves de maternelle et primaire

Atelier à destination des élèves de maternelles, de la petite à la grande section

Lieu: Dans la classe

Durée: environ 1heure

Matériel apportée par la compagnie sauf utilisation de ciseaux individuels et feutres

Contenu: L'activité est précédé d'un échange avec les enfants sur le spectacle et sur les contes qu'il connaissent. A partir d'une cuillère en bois les enfants fabriquent un personnage, avec un bras articulé.

Dans un second temps après avoir expliqué quelques notions de technique de manipulation, les enfants pourront, soit en groupe, soit seul, improviser une scénette devant le reste de la classe, accompagné par le musicien de la compagnie

Objectifs pédagogiques: - développement du langage oral : enrichissement du vocabulaire, structuration des phrases, amélioration de la diction et de la communication. Expression des émotions : la marionnette agit comme un médiateur qui aide l'enfant à verbaliser ses sentiments et ses préoccupations.

- Développement de l'imaginaire et de la créativité : invention de personnages, d'histoires et de situations variées.

- Développement moteur : manipulation des marionnettes, coordination œil-main et précision gestuelle.

- Éveil culturel et artistique : découverte du spectacle vivant, des personnages, des récits et des formes d'expression artistique.

Ateliers à destination des élèves du CP au CE1

Lieu: Dans la classe

Durée: environ 1h30

Matériel apportée par la compagnie sauf utilisation de ciseaux individuels et feutres

Contenu: L'activité est précédé d'un échange avec les enfants sur le spectacle et sur les contes qu'il connaissent. Chacun va dessiner sur une feuille le personnage qu'il veut fabriquer. A partir de papier journal, de scotch papier et de matériel de récupération, les enfants vont fabriquer une marionnette-tige avec un bras articulé.

Dans un second temps après avoir expliqué quelques notions de technique de manipulation, les enfants pourront présenter leur personnage accompagné de la marionnettiste et du musicien devant le reste de la classe.

Objectifs pédagogiques: Développer le langage oral, enrichir le vocabulaire, prendre la parole devant un groupe avec davantage d'assurance.

Favoriser l'expression des émotions, la marionnette agit comme un médiateur : les enfants osent plus facilement exprimer leurs émotions, leurs inquiétudes ou leurs idées en parlant à travers leur personnage.

Stimuler l'imagination et la créativité

Développer les compétences sociales

Mobiliser la motricité

Atelier à destination des élèves de CE2, CMI et CM2

Lieu: Dans la classe

Durée: environ 2 heures

Matériel apporté par la compagnie sauf utilisation de ciseaux individuels et feutres

Contenu: L'activité est précédé d'un échange avec les enfants sur le spectacle et sur les contes qu'il connaissent. A partir d'une pince à thé, de papier journal et de scotch papier les enfants fabriquent une marionnette sac, à la manière de la fabrication de l'ogre dans le spectacle.

Dans un second temps après avoir expliqué quelques notions de technique de manipulation, les enfants pourront, soit en groupe, soit seul, improviser une scènette devant le reste de la classe, accompagné par le musicien de la compagnie

Objectifs pédagogiques: - développement du langage oral : enrichissement du vocabulaire, structuration des phrases, amélioration de la diction et de la communication. Expression des émotions : la marionnette agit comme un médiateur qui aide l'enfant à verbaliser ses sentiments et ses préoccupations.

- Développement de l'imaginaire et de la créativité : invention de personnages, d'histoires et de situations variées.

- Développement moteur : manipulation des marionnettes, coordination œil-main et précision gestuelle.

- Éveil culturel et artistique : découverte du spectacle vivant, des personnages, des récits et des formes d'expression artistique.

Devis sur demande

Compagnie Les Noms d'Oiseaux
Les Suchauts
18170 Loye Sur Arnon

Colombe : 0678649873

lesnomsdoiseaux18@gmail.com

N° de Siret : 92176577200014
Code APE : 9001Z
Licence 2 : PLATESV-D-2023-004670x