

ET PUIS

La Soupe Compagnie

D'après l'album d'ICINORI

Dossier pédagogique

À l'usage

des enseignant.es

et accompagnateur.trices

Vous allez assister à une représentation du spectacle **ET PUIS** créé pour la jeunesse par La Soupe Compagnie d'après l'album éponyme d'ICINORI.

Grâce à ce spectacle, vous pourrez explorer avec vos élèves les thématiques suivantes :

La nature...l'écologie...l'intervention humaine...le progrès mécanique...

Le cycle des saisons...le rapport au temps qui passe...L'éveil musical...les arts plastiques...

Et certainement beaucoup d'autres qui vous apparaîtront évidentes !

Dans ce dossier, vous puiserez quelques idées concrètes et des références pour appréhender la sortie au spectacle (AVANT) et/ou pour en prolonger le plaisir, pour extrapoler et ouvrir à d'autres intérêts (APRES), par exemple :

[Un atelier d'impression](#)

ou

[Un orchestre de la nature](#)

A vous de choisir parmi ces propositions d'actions celles qui conviennent le mieux au niveau de votre classe.

Vous trouverez également des références à destination exclusive des adultes, pour pousser plus loin vos connaissances, si le cœur vous en dit et surtout si le temps vous le permet !

Ce dossier n'a évidemment pas vocation à être exhaustif. Il est un facilitateur, un partenaire, un tremplin pour vos initiatives. Les références peuvent paraître arbitraires, car elles le sont, et ne constituent pas une source unique.

Plusieurs liens hypertexte vous permettent d'accéder en un clic à des présentations plus complètes des artistes, des œuvres et des ouvrages cités.

1. ET PUIS, c'est d'abord un livre d'images et une histoire sans paroles

« Dans cet album en douze tableaux, ce n'est pas la nature mais cinq personnages-outils qui transforment le décor au fil des mois et des saisons.

Au commencement, une luxuriante forêt, et déjà les vibrations d'une vie prête à se dévoiler. Sur la page qui suit, nous sommes en septembre et les hommes-mécanos entrent en scène : le démontage peut commencer. Lentement, les arbres sont poussés, les sols repliés et ce qui était caché apparaît.

Chaque mois est marqué par de nouveaux changements, et le lecteur suit avec attention, d'une page à l'autre, les actions qui se jouent et progressent dans de micros-narrations : un groupe de champignons prépare une fête, un écrivain traverse les images à dos de tortue, etc. En arrière-plan, le décor évolue : avril, des rails sont posés ; mai, on commence à dérouler le panneau d'une gare, mais il faut attendre juillet pour la voir apparaître tout entière, le quai rempli des acteurs de cette étrange pièce. En août, enfin, le train est là, prêt à emmener ses passagers vers une destination mystérieuse... »

Editions Albin Michel Jeunesse, collection Trapèze, 2018

AVANT LE SPECTACLE A CHACUN-CHACUNE SON PITCH !

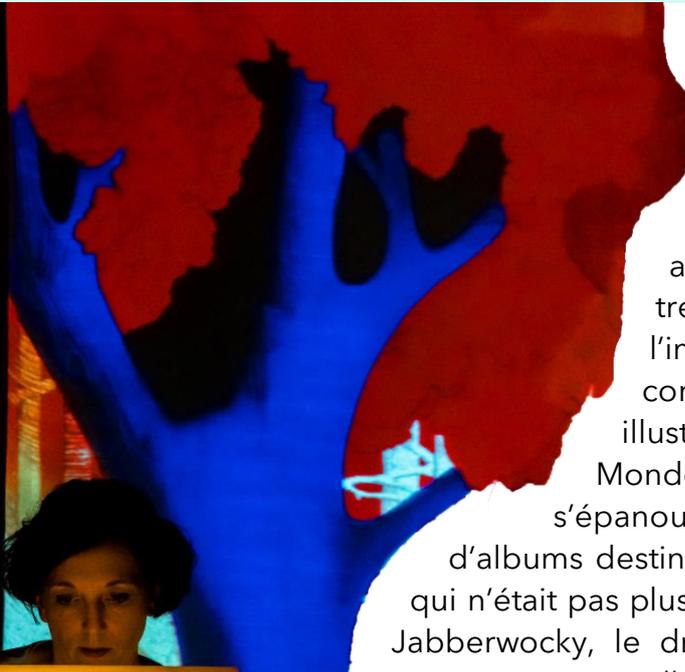
Sans texte, sans narration imposée, ET PUIS invite chaque enfant à écrire l'histoire qui lui est inspirée par le scénario des images. Les enfants auront leur propre lecture des illustrations et de tous les détails qu'elles contiennent.

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-du-mercredi-10-octobre-2018>

2. Les auteurs

ICINORI = Mayumi Otero + Raphaël Urwiller

Diplômés de l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, les deux trentenaires se disent « passionnés par l'image imprimée, l'estampe et le dessin contemporain ». Sollicités comme illustrateurs par la presse mondiale (Le Monde, New York Times, Forbes, XXI), ils s'épanouissent également dans la conception d'albums destinés à la jeunesse : Issun Bôshi, l'enfant qui n'était pas plus haut qu'un pouce (Actes Sud Junior), Jabberwocky, le dragragoula (éditions Sarbacane), Elle tourne comme ça (Les fourmis rouges).

En marge d'un travail répondant à des commandes, ils réalisent des créations plus personnelles, notamment dans le cadre de leur propre maison d'éditions expérimentales. L'image matière, l'objet livre (pop-up par exemple) et les relations dessin-papier-couleur sont au cœur de leurs productions, dont certaines en tirage limité.

« Nous avons fait le choix de l'illustration par passion pour l'image imprimée, la narration et par goût de la création basée sur le dialogue. » ICINORI

AVANT LE SPECTACLE A QUATRE MAINS !

Encourager le travail en binôme, expérimenter le duo : chacun dessine puis colorie le dessin de l'autre. Proposer aux différents binômes de se trouver un nom d'artiste qui ne signifie pas forcément quelque chose, par exemple en associant une syllabe de chaque prénom (LUCAS et EMMA = LUMMA).

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

www.icinori.com

<https://www.youtube.com/watch?v=8jTeFR5gJp0>

Si vous avez 28 minutes, nous vous conseillons ce reportage, où l'on voit le duo au travail. Les artistes s'expriment sur leur parcours, leurs influences, leurs techniques et leur(s) projet(s).

3. La culture japonaise, (res)source d'inspiration

La couverture du livre rend hommage au Mont Fuji, l'un des motifs privilégiés de l'estampe japonaise. Les échanges entre les cultures orientale et occidentale sont une source de créativité et un réservoir d'idées pour ICINORI.

« Nous aimons particulièrement fouiller dans toute l'histoire de l'image imprimée moderne ou ancienne et l'art populaire sans oublier l'art contemporain. » ICINORI

AVANT LE SPECTACLE L'ESTAMPE, C'EST FACILE !

Atelier estampe, vous pouvez aussi initier vos élèves à la gravure sur bois et autres matières, plâtre, pâte à modeler.

<https://revuedada.fr/ateliers-enfants/activite-autour-de-lukiyo-e/>

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

<https://revuedada.fr/catalogue/hokusai-hiroshige-ukiyo-e/>

Revue DADA n°180 (février 2013) : Hokusai, Hiroshige et les maîtres de l'Ukiyo-e, numéro illustré par... ICINORI.

4. La Soupe Compagnie

Portée par Yseult Welshinger et Eric Domenicone, la Soupe compagnie implantée en Alsace fabrique des spectacles essentiellement visuels et musicaux, empruntant aux arts de la marionnette la multitude des techniques de manipulation. Alternant créations destinées à la jeunesse et propositions pour les plus grands, elle réunit en fonction des projets des artistes de tous horizons : musiciens, comédiens, marionnettistes, costumiers, vidéastes, constructeurs, auteurs, plasticiens.

Son travail se caractérise par une impression de collage artistique, par une générosité et un fourmillement d'images et d'effets scéniques, par une approche poétique des enjeux de notre époque.

AVANT LE SPECTACLE RI-LO-GO (UN LOGO POUR RIGOLER)

Amusez-vous avec la typographie du logo : invitez les enfants à découper les lettres, coller, assembler, déformer, animer, ...

LA SOUPE CIE
théâtre • marionnette • musique

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

www.lasoupecompagnie.com

5. Pourquoi mettre en scène ET PUIS et comment l'adapter ?

« Les 12 tableaux sans paroles de l'ouvrage vont s'animer comme dans la machinerie d'un théâtre baroque. » Eric Domenicone

ET PUIS est un livre d'images, sans mots, dont l'univers graphique est très singulier, original, identifiable, et dont le déroulé met en scène une soixantaine de personnages. Il s'agit donc à la fois d'un défi et d'une gourmandise pour les créateurs du spectacle. Un nouveau décor à chaque page, des hommes-outils qui manipulent, construisent, font apparaître et disparaître : ce scénario toujours en mouvement révèle une forte dimension théâtrale.

Les artistes de La SoupeCie ont le goût des albums pour la jeunesse, et font de l'adaptation de leurs coups de cœur une véritable marque de fabrique : Romance de Blexbolex ; Macao et Cosmage d'Edy Legrand.

Enfin, si elle n'est pas revendiquée par les auteurs, la dimension écologique contenue dans l'ouvrage ne peut laisser indifférent à notre époque. C'est cette lecture qu'en ont fait Yseult et Éric qui a motivé son adaptation en spectacle. Leur vision ainsi exposée sur scène constitue leur propre geste créatif, une sorte de deuxième ET PUIS.

« C'est précisément notre lecture engagée et écologique, ce regard poétique et clairvoyant sur notre début de siècle que nous voulons confier aux enfants. » Yseult Welschinger

AVANT LE SPECTACLE UNE PREMIERE RENCONTRE

une étape de résidence au Théâtre de Lunéville, lors des premières répétitions du spectacle en décembre 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=Bhd6MKvOMPA>

APRES LE SPECTACLE LE JEU DES DIFFERENCES

Noter les différences entre l'album et le spectacle : les champignons deviennent des lucioles, la présence de la vidéo - image du réel - dans l'adaptation scénique, ...

6. Nature et écologie contre progrès et intervention humaine

Comment raconter les bouleversements du monde aux plus jeunes ? C'est l'intention affirmée des créateurs du spectacle, qui résonne étroitement avec les domaines d'apprentissage explorer le monde du cycle 1 et questionner le monde du cycle 2.

***Nature douce et sacrée,
Laisse-moi suivre tes traces,
Mène-moi par la main,
Comme un enfant lié à toi,
Comme un enfant lié à toi !***

Extrait du Lied An die Natur de Schubert

Et puis, un spectacle idéal pour les cycles 1 et 2

En invitant le (jeune) spectateur à formuler une pensée sur le monde qui l'entoure, à se situer dans un environnement spatio-temporel, à découvrir une multiplicité de langages, à vivre et exprimer ses émotions, le spectacle constitue un support pertinent pour accompagner les apprentissages des cycles 1 et 2.

AVANT LE SPECTACLE CHERCHE, TROUVE... ET CLASSE

Dans l'album, repérer et classer les éléments naturels contre les éléments mécaniques, ce qui relève de la forêt contre ce qui relève de l'intervention humaine.

APRES LE SPECTACLE COMPLETEMENT MARTEAU !

Les hommes-outils sont les principaux personnages de l'aventure ET PUIS. Construire, réparer, défaire, casser, consolider... les fonctions d'un même outil sont multiples et parfois contradictoires.

Inviter les enfants à créer et animer leur personnage-outil, échanger avec eux sur la « fonction » de leur marionnette.

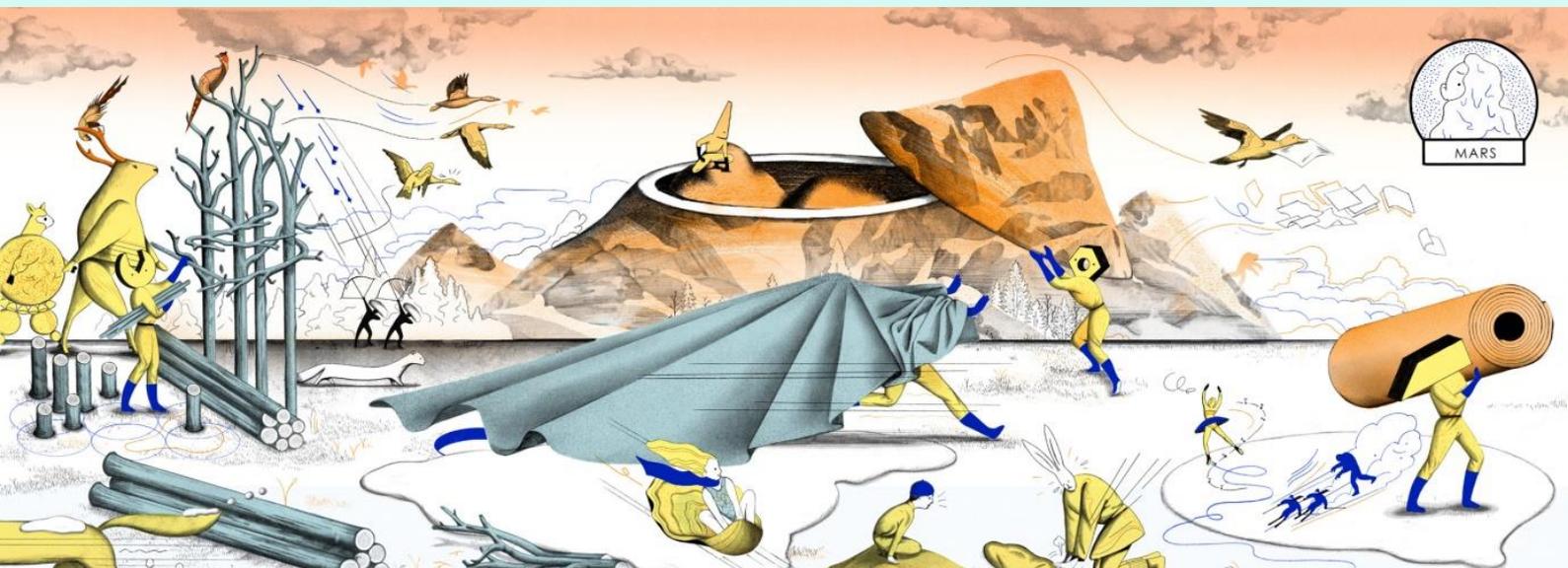
→ *atelier marionnettes et ombres en compagnie des artistes*

APRES LE SPECTACLE MINI-PHILO

Vous pouvez engager le débat avec les enfants : A-t-on besoin de la nature ? La nature est-elle vivante ? L'être humain fait-il du bien à la nature ?

→ *rencontre possible avec les artistes à l'issue du spectacle ou en classe*

7. Les saisons, mesure du temps qui passe et de l'équilibre naturel

Apprendre aux enfants à se repérer dans le temps, à préparer l'avenir, peut aussi se faire grâce à ce spectacle !

AVANT LE SPECTACLE SI ON REVISAIT NOS SAISONS ?

Revoir le cycle des saisons avec les enfants, par exemple à travers la poésie de Jacques Charpentreau (*Premier janvier*) ou des recueils qu'il a dirigés (*Poèmes pour les saisons*). Le défilé des saisons dans l'ouvrage est aussi l'occasion de réviser avec les enfants les couleurs et leurs symboliques. Le contraste entre le rouge de l'automne et le bleu de l'hiver est saisissant.

AVANT LE SPECTACLE CHERCHE ET TROUVE... ET RACONTE

Au fil des 12 tableaux, suivre le parcours de 2 personnages en privilégiant l'opposition entre nature et humain (tortue-caillou et homme-écrou par exemple). Faire raconter à l'élève l'histoire des personnages choisis ; imaginer les raisons de leur absence sur certains tableaux.

APRES LE SPECTACLE IMAGES SEQUENTIELLES

La dramaturgie, c'est consolider le « scénario » de la pièce en s'assurant de la cohérence des choix de mise en scène grâce à une lecture approfondie et une analyse détaillée des éléments ou du discours contenus dans l'œuvre écrite.

Dans **ET PUIS**, il s'agit par exemple de ne pas faire apparaître Raton en mars alors qu'il n'y figure pas dans l'album.

Refaire la chronologie d'un ou plusieurs personnages à partir des vignettes ayant servi à la dramaturgie.

8. Une forme artistique entre tradition et modernité

La venue au spectacle doit être source de plaisir et d'émotions. Fait d'artisanat et de technologie, de papier et d'humain, d'ombres et de lumières, ET PUIS est l'occasion parfaite pour découvrir/décou-vivre le spectacle vivant.

AVANT LE SPECTACLE LA MARIONNETTE

Une petite recherche sur l'histoire et la technique des arts de la marionnette et de son lexique

https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvi=cmspage&pageid=6&id_rubrique=366&opac_view=2

9. La musique au cœur du spectacle Actrice et narratrice malicieuse

Saxophone, trombone, claviers, piano toy, jouets, objets, outils, gazouillis, voix enregistrées : c'est l'orchestre choisi par les compositeurs pour accompagner le spectacle. Une musique « du fantastique » multi-diffusée tout autour du spectateur créant du mouvement, de l'immersion, de l'espace, des perspectives et des illusions spatiales.

« ... la musique de ce spectacle est une musique hybride issue d'envies mais aussi d'une culture, d'une manière de faire, et de sérendipité. » Antoine Arlot, musicien compositeur

AVANT LE SPECTACLE DECOUVRIR UN LIED

Le thème principal du spectacle est inspiré du Lied de Schubert *An die Natur*

https://www.youtube.com/watch?v=hNSVQyuA8gg&ab_channel=DietrichFischer-Dieskau-Topic

Écrit comme une berceuse, ce poème en forme d'ode sensuelle et maternelle à la nature, sert de ritournelle mélodique au spectacle. Les enfants peuvent l'écouter et pourquoi apprendre la mélodie très facile à retenir.

APRES LE SPECTACLE L'ORCHESTRE DE LA NATURE

Les enfants auront pu apprécier la composition musicale faite de mélodies instrumentales, de sons d'objets détournés, de sons de la nature. La découverte du monde peut aussi se faire par le son.

Créer un orchestre de la nature en récoltant des sons en promenade ou dans la cour.

APRES LE SPECTACLE NATURE, TU ME FAIS DU BIEN

Après avoir vu le spectacle, vous pouvez composer avec les enfants un nouveau « Lied » en changeant les paroles par un poème inventé par les enfants.

10. Rencontres et ateliers avec les artistes de la compagnie

L'équipe artistique est disponible et volontaire pour venir à la rencontre de vos élèves avant et/ou après leur venue au spectacle pour un temps de sensibilisation, d'échange sur le contenu et la forme du spectacle. Il peut s'agir d'une simple rencontre, d'une prise de contact, au cours de laquelle sont abordés à bâtons rompus quelques éléments-clés du spectacle. C'est également souvent l'occasion de la découverte du métier d'artiste.

Ces rencontres s'organisent en amont des représentations avec les théâtres et les structures accueillant le spectacle. Elles peuvent aussi se faire avec les plus grands (à partir du CP) à l'issue de la représentation.

AVANT/APRES LE SPECTACLE DES ATELIERS POUR LA DECOUVERTE

La compagnie regorge de talents artistiques : constructeurs, marionnettistes, musiciens. Les possibilités d'ateliers sont donc multiples : fabrication et animation de marionnettes, orchestre de la nature, initiation au théâtre d'ombres....

11. An die Natur

Un lied comme inspiration

2

An die Natur.

Gedicht von Friedr. Leop. Grafen zu Stolberg.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

Schubert's Werke.

componirt von

Nº 189.

FRANZ SCHUBERT.

Mässig. 16. Januar 1816.

Singstimme.

Sü - sse, hei - li - ge - Na - tur, lass mich gehn auf dei - ner Spur,
Wenn ich dann er - mü - det bin, sink' ich dir am Bu - sen hin,
Aeh! wie wohl ist mir bei dir! will dich lie - ben für - und für;

Pianoforte.

lei - te mich an dei - ner Hand, wie ein Kind am Gän - gel - band, wie ein
ath - me sü - sse Him - melslust han - gend an der Mut - ter - Brust, hangend
lass mich gehn auf dei - ner Spur, sü - sse, hei - li - ge Na - tur, sü - sse,
Kind am Gän - gel - band!
an der Mut - ter - Brust.
hei - li - ge Na - tur!

Ausgegeben 1893.

Nature douce et sacrée, laisse-moi
suivre tes traces,

Mène-moi par la main, Comme un
enfant lié à toi,

Comme un enfant lié à toi !

Quand je suis fatigué, Je
descends vers ton sein,

Respire le plaisir sucré du ciel,

Me suspend au sein maternel,

Me suspend au sein maternel !

Ô combien je suis bien près de
toi,

Je veux t'aimer encore et encore

Me laisser aller sur tes traces

Nature douce et sacrée,

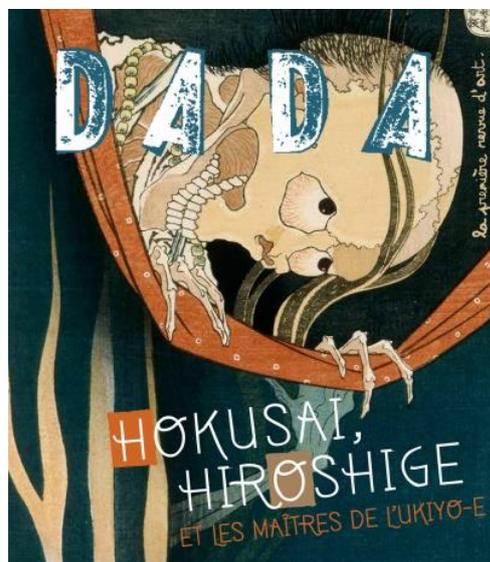
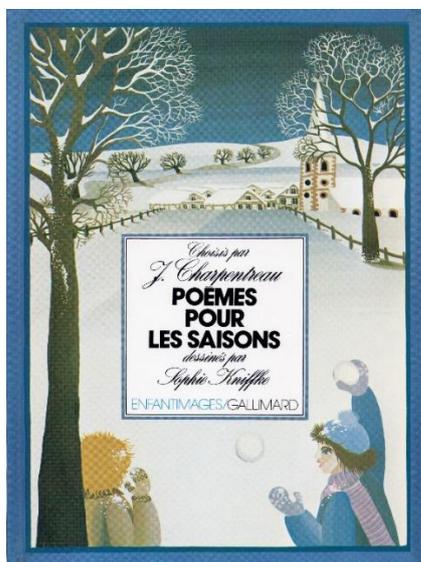
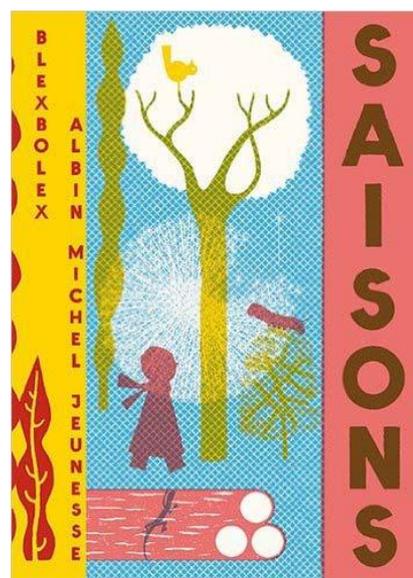
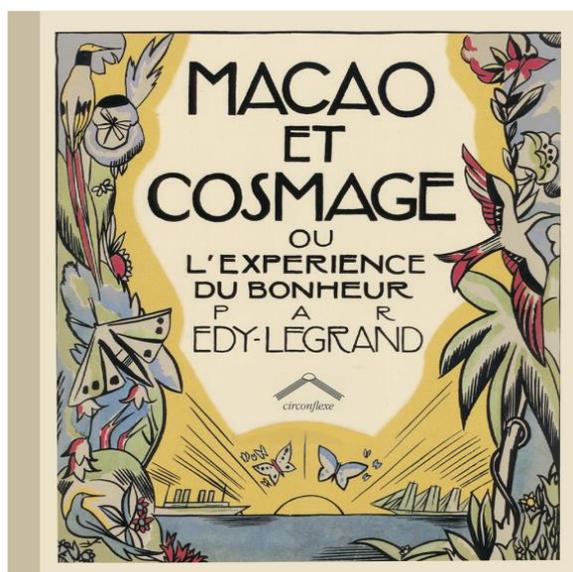
Nature douce et sacrée !

Friedrich Leopold

Zu Stolberg-Stolberg

Traduction, Clara Schwarze

12. Bibliographie suggérée et non exhaustive

Qui a réalisé ce dossier ?

Ce dossier a été réalisé par Yohann Mehay (Les champs libres), à l'occasion de la création du spectacle en octobre 2021.

Pour toute question, remarque, apport : yohann.mehay@ecomail.fr ou à l'adresse compagnie.

Remerciements à Pascale Stauffer (conseils et regard pédagogique) et Clara Schwarze (traduction An die Natur).

Contactez la Compagnie

Vous pouvez contacter la compagnie via le site internet page contact

<https://www.lasoupecompagnie.com/contact/>

Mais également en vous rapprochant des personnes qui vous ont envoyé ce dossier.

