

10 - 15
MAI 2022

THÉÂTRE/MUSIQUE
DÈS 10 ANS

LE COLIBRI

ÉLISA SHUA DUSAPIN
CHRISTOPHE STURZENEGGER
JOAN MOMPART

Théâtre
AM STRAM GRAM

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Contact:
Muriel Maggos
muriel.maggos@amstramgram.ch
022 735 79 36

LE COLIBRI

Théâtre / Musique

ÉLISA SHUA DUSAPIN · CHRISTOPHE STURZENEGGER · JOAN MOMPART

Une collaboration inédite et joyeuse entre le Théâtre Am Stram Gram (commande du texte) et l'Orchestre de la Suisse Romande (commande de la musique)

Texte : Élisabeth Dusapin

Musique : Christophe Sturzenegger

Mise en scène : Joan Mompert

Chorégraphie : Alex Landa Aguirreche

Jeu : Clémentine Le Bas, Mathieu

Fernandez-Villacanas, Matteo Prandi

Orchestre de la Suisse Romande, directeur musical et artistique : Jonathan Nott, chef d'orchestre pour *Le Colibri* : Christophe Sturzenegger

Orchestre du Collège de Genève, chef d'orchestre : Philippe Béran

Scénographie : Cristian Taraborrelli

Costumes : Mélanie Vincensini

Accessoires : Valérie Margot

Maquillage : Maël Jorand

Lumière : Luc Gendroz

Vidéo : Jérôme Vernez

Régie lumière : Rémi Furrer

Régie son : Jean Faravel

Régie plateau : Julien Talpain et François-Xavier Thien

Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève, Orchestre de la Suisse Romande

Soutien : Pro Helvetia

Représentations scolaires

Mardi 10 mai

9h45

Jeudi 12 mai

9h45

Jeudi 12 mai

14h15

Tout public dès 10 ans

Durée : environ 1h

Ce dossier pédagogique s'adresse aux enseignant·es des écoles primaires et secondaires. Il offre des ressources variées pour appréhender le spectacle.

Ces propositions d'activités sont à faire en classe, avant et après la représentation.

- Elles permettent de préparer les élèves à leur venue au théâtre, pour susciter leur curiosité, aborder le spectacle avec plaisir et favoriser les échanges.
- Elles donnent des pistes de réflexion pour prolonger, en classe, leur expérience de spectateur·ices.

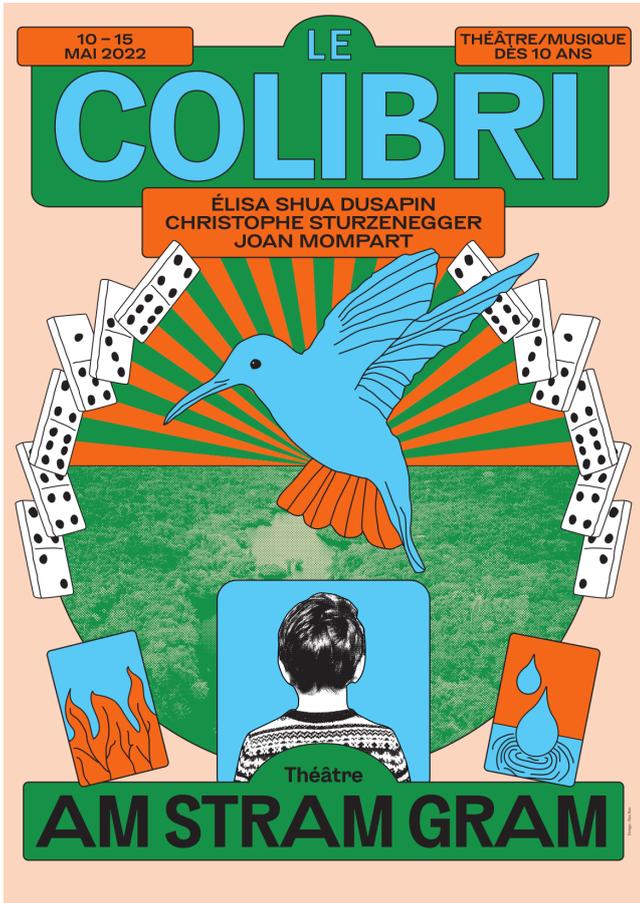

AVANT LE SPECTACLE

L’AFFICHE

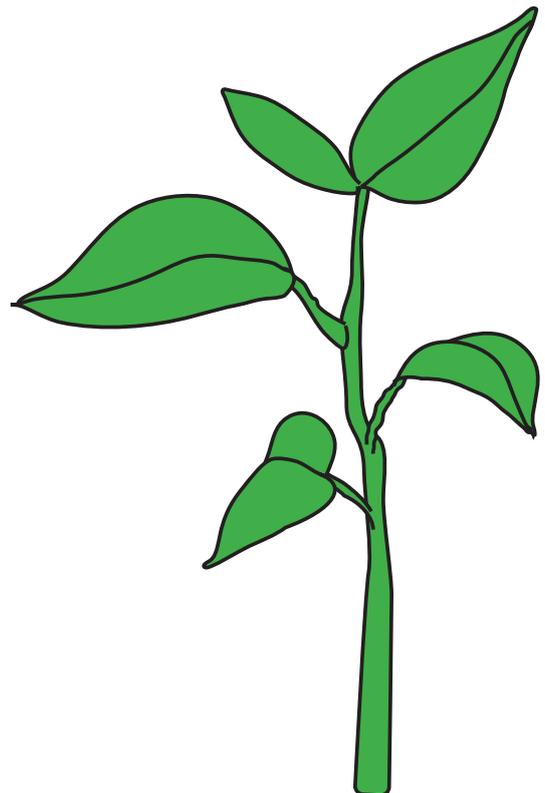
ACTIVITÉ 1: ON DEVINE

Proposez à vos élèves de commenter cette affiche.

QUESTIONS POSSIBLES

1. Quelles informations figurent sur cette affiche ?
2. Quelles sont les couleurs dominantes ?
3. De quoi selon vous va parler le spectacle ?
4. Est-ce que cette affiche vous donne envie de découvrir la pièce que vous allez voir ? Pourquoi ?

LE TEXTE DE PRÉSENTATION

ACTIVITÉ 2: ON IMAGINE

Proposez à vos élèves de lire ce texte de présentation, puis d'échanger autour de ce qu'il leur inspire.

Il fait chaud.
Célestin vient d'emménager avec ses parents dans une grande ville.
Avant, il habitait au bord de la mer.
Il aimait la regarder, s'y baigner.
Dans la grande ville, il n'y a plus que des immeubles.
Alors, pour retrouver l'horizon, Célestin monte sur le toit.
Il y rencontre une jeune fille.
Ensemble, ils vont traverser l'été.

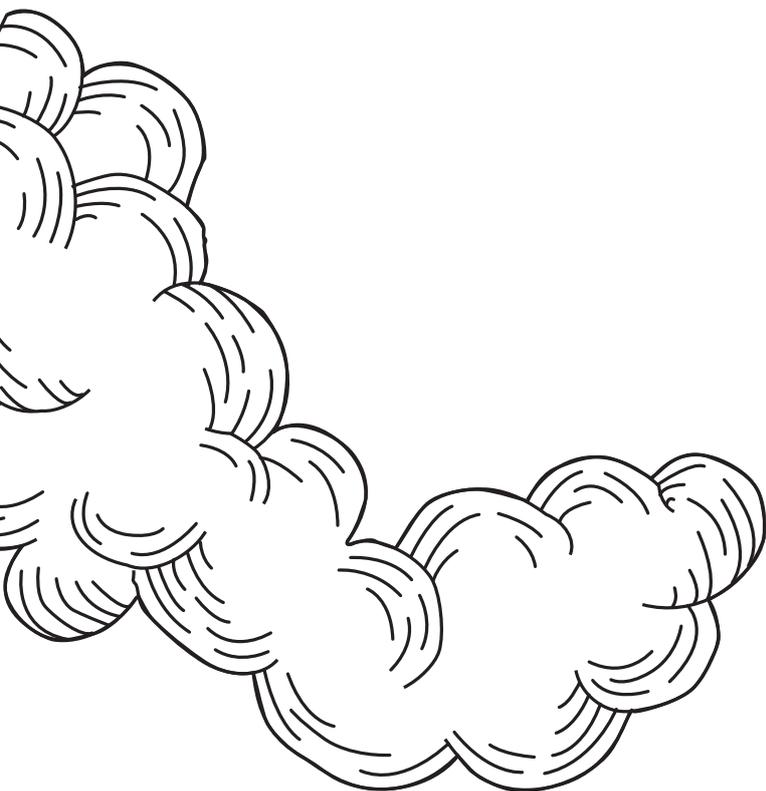
QUESTIONS POSSIBLES POUR GUIDER CET ÉCHANGE

1. Premier mystère... Y a-t-il un rapport entre le titre de la pièce et le texte de présentation ? Imaginez un événement qui pourrait arriver pour que vienne se glisser un colibri dans cette histoire.

2. Second mystère... Qui est la jeune fille ? À votre avis, quel âge a-t-elle ?

3. Troisième mystère... Pourquoi Célestin a-t-il déménagé ? Imaginez les causes possibles de ce déménagement.

4. Quatrième mystère... Que peut bien signifier l'expression «traverser l'été»? Que va-t-il selon vous arriver à Célestin et à cette mystérieuse jeune fille ?

RENCONTRE ENTRE ELVAN* ET LE METTEUR EN SCÈNE JOAN MOMPART

ACTIVITÉ 3: LECTURE ET COMPRÉHENSION

Lire en classe cet échange, dégager avec les élèves ce que l'on y apprend sur le spectacle qu'ils et elles vont découvrir, sur le métier de metteur en scène, et plus généralement sur le théâtre.

ELVAN. Là, sur scène, la fille qui danse... c'est qui ?

JOAN. C'est Lotte. Pas comme la lotte, le poisson, ou comme charlotte... ça se prononce « Lotté ».

Lotte danse parce qu'elle n'arrive pas à se souvenir d'un mot. C'est une danse mnémotechnique.

ELVAN. Ça veut dire quoi mnémotechnique ?

JOAN. C'est une technique pour accéder à la mémoire. Regarde, les gestes de la danse aident Lotte à retrouver le mot qu'elle a oublié...

« Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukaupikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. »

C'est le mot le plus long du monde. Le nom d'un volcan qui lui rappelle sa maman. Parfois pour se rappeler les choses, il vaut mieux danser.

ELVAN. Ça veut dire quoi « Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukaupikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu » ?

JOAN. Ça veut dire « Le sommet où Tamatea, l'homme aux gros genoux qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes, le marcheur invétéré, joua de sa flûte à un être cher. »

ELVAN. Et le garçon à côté de Lotte, pourquoi il joue avec des coquillages ?

JOAN. Célestin ? Il joue avec des coquillages parce que lui-même est un coquillage... pour l'instant, il est fermé. Grâce à Lotte, il va peut-être s'ouvrir.

ELVAN. Ils sont où, Lotte et Célestin ?

JOAN. Sur un toit. Tous les deux, ils aiment les lignes d'horizon.

ELVAN. Ils sont amis ?

JOAN. Pas tout à fait. Ils viennent de se rencontrer.

ELVAN. Pourquoi il y a des pupitres et des instruments, là, en-bas ?

JOAN. Dans la fosse ? Je ne sais pas. On est arrivé ce matin, des musiciennes et des musiciens étaient là. Tout un groupe. Avec des violons, des violoncelles, des percussions. Lotte s'est dit qu'elle pourrait danser avec eux.

ELVAN. C'est quoi l'histoire du *Colibri* ?

JOAN. Celle d'un garçon qui sort de sa torpeur, comme un colibri. La torpeur du colibri, c'est quand il arrête de respirer. Son cœur bat très lentement. On dirait qu'il est mort... mais il dort.

Célestin, c'est pareil. Il est en torpeur.

Tout le monde, l'orchestre, Lotte, le public, espère et attend qu'il se réveille.

ELVAN. C'est pour ça que ça s'appelle *Le Colibri* ?

JOAN. Oui. Et aussi parce qu'il y a un colibri sur scène.

ELVAN. Où ?

JOAN. Sous le coquillage, là. Il dort.

Lotte aimerait bien que le colibri et Célestin se réveillent. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a une troisième personne que tu ne vois pas...

ELVAN. Qui ?

JOAN. Célin. C'est le frère de Célestin. Lui ne veut pas que son frère se réveille. Il l'aime beaucoup. Il voudrait le garder pour lui. C'est un fantôme alors il aime la torpeur.

ELVAN. Et toi tu fais quoi ?

JOAN. J'essaie de parler avec Lotte. Avec Célestin. Avec l'orchestre et même avec le fantôme. Pour qu'ils nous racontent une histoire. Je suis metteur en scène.

ELVAN. Tu fais du théâtre pour les enfants...

JOAN. Je fais du théâtre avec les enfants, pas seulement pour. On fait toujours du théâtre avec les enfants, même pendant les répétitions quand ils et elles ne sont pas là.

* Jeune esprit du Théâtre Am Stram Gram.

LA LÉGENDE DU COLIBRI

ACTIVITÉ 4 : LECTURE ET DIALOGUE

Lire en classe la légende du colibri et sa présentation, puis échanger ensemble autour des questions proposées ci-dessous. La légende du colibri n'a pas à proprement parlé inspiré la pièce d'Élisa Shua Dusapin, mais elle est un bel outil pour aborder le phénomène du réchauffement climatique. Pas tant pour sa morale que pour son effet réparateur sur les enfants et adolescent-es qui, parfois, se sentent impuissant-es face aux changements: peu importe que l'on soit petit, on peut apporter sa goutte d'eau et inspirer les autres!

C'est une légende amérindienne.

Elle vient du fond des âges.

C'est celle d'un colibri.

Qu'on appelle aussi « oiseau-mouche », tant sa taille est petite.

Elle raconte une catastrophe, et comment la surmonter.

Elle raconte un monde en feu, et comment tâcher de le réparer.

Dans la forêt, il y eut un jour un effroyable incendie.

Tous les animaux, du tatou au toucan, du jaguar au caïman, se réfugièrent dans une clairière, près de la rivière.

Impuissants. Médusés. Tétanisés par l'ampleur de la catastrophe.

Seul un colibri semblait échapper à la stupeur généralisée.

Avec son bec, il puisait l'eau de la rivière, et vite se dépêchait d'aller jeter sur les flammes les quelques gouttes récoltées.

Au bout d'un moment, le jaguar, agacé par ces va-et-vient incessants, demanda au petit animal :

« Pourquoi t'exténuer ? Tu ne viendras jamais à bout de ce brasier ! »

Le colibri suspendit son vol et répondit : « Je sais, mais je fais ma part. » Et il repartit.

Sur ce, le tatou à son tour prit de l'eau dans sa gueule, et suivit le colibri.

Puis le toucan, le caïman, le jaguar...

L'histoire ne dit pas si les animaux réunis vinrent à bout de l'incendie.

Mais tous firent leur part.

QUESTIONS POSSIBLES POUR GUIDER CET ÉCHANGE

1. Qu'est-ce qu'une légende ?
2. Une légende a-t-elle forcément un-e auteur-ice ?
3. Que signifie le terme « amérindien » ?
4. Que vous inspire cette légende ?
5. Que pourrait représenter aujourd'hui « l'incendie » de la légende ?
6. Qui parmi vous se sent impuissant-e face à cet « incendie » ?
7. Qui parmi vous se sent l'âme d'un colibri ?
8. Quel colibri es-tu ? Quel colibri voudrais-tu être ?

APRÈS LE SPECTACLE

À CHACUN·E SON INTERPRÉTATION!

ACTIVITÉ 1: ÉCHANGER ET PARTAGER

Face à une œuvre théâtrale, les interprétations sont multiples. C'est cette multiplicité d'interprétations qui font la richesse de l'œuvre.

Voici quelques questions – sans « bonnes » ou « mauvaises » réponses – que vous pouvez poser à vos élèves suite à leur venue au théâtre.

- ◆ Avez-vous vu un colibri ? Où ?
- ◆ Est-ce qu'il y a un ou plusieurs personnages qui vous ont fait penser au colibri ?
- ◆ Lotte va jouer le rôle d'un kiwi quand elle sera dans sa nouvelle école, en Nouvelle-Zélande. Quel est la particularité de cet oiseau ? Est-ce que cela vous raconte quelque chose de la personnalité de Lotte ?
- ◆ Il y a des absents dans la pièce... Les parents de Lotte. Où sont-ils ? Que risque Lotte si elle ne rejoint pas sa mère en Nouvelle-Zélande ? Les parents de Célestin aussi semblent absents. Pourquoi ?
- ◆ Qui est Célin ? Pourquoi Lotte ne le voit pas ? Où existe-t-il ? Que lui est-il arrivé ?
- ◆ Est-ce qu'il y a parmi vous des spectateur·ices qui se sont identifié·es à un ou plusieurs personnages de la pièce ? Avez-vous envie de dire pourquoi ?
- ◆ L'autrice de la pièce, Élisabeth Shua Dusapin, et le compositeur de la musique, Christophe Sturzenegger, ont travaillé ensemble, à quatre mains. On n'est pas dans un cas où l'autrice aurait d'abord écrit un texte qui aurait été par la suite mis en musique par un compositeur. Voici ce qu'a dit Christophe Sturzenegger à ce sujet, avant de commencer le travail avec Élisabeth Shua Dusapin : « La musique et les mots vont être écrits et façonnés à quatre mains. Ce n'est pas un livret que je vais devoir mettre en musique, mais bien une histoire qui se construit à deux. » Pensez-vous que le pari soit réussi ? Le texte et la musique communiquent-ils bien ensemble ?
- ◆ Que représente pour vous l'espace en pente sur lequel ont évolué les personnages ?
- ◆ Que vous ont raconté les lumières et les couleurs projetées sur l'espace en pente et sur la toile en fond de scène ?
- ◆ Quelle forme avait la toile en fond de scène ? Pourquoi, selon vous ?
- ◆ Plus globalement : où ce décor, cette scénographie, vous ont-ils transporté·es ?

LE PRÉQUEL

Avant les représentations du *Colibri* au Théâtre Am Stram Gram, une version concertante pour récitant-es a été donnée au Victoria Hall. Pour écrire cette version concertante, Élixa Shua Dusapin s'est inspirée d'un modèle de narration emprunté à l'univers des séries télévisées : le préquel.

Le préquel est une œuvre écrite après l'œuvre originale, mais qui raconte des événements antérieurs. C'est l'opposé d'une « suite ».

ACTIVITÉ 2 : ÉCRIRE EN MUSIQUE

Proposez aux élèves d'écrire à la première personne du singulier le récit d'une scène qui se serait passée avant l'intrigue du *Colibri*. Par exemple :

- ▶ Lotte raconte une après-midi qu'elle a passée avec sa mère, avant que celle-ci parte vivre en Nouvelle-Zélande.
- ▶ Célestin raconte un souvenir de vacances avec son frère et ses parents.
- ▶ Célin raconte ce qu'il a ressenti le jour où son frère est né.

Particularité de l'exercice : proposez aux élèves de choisir chacun-e une musique de leur choix parmi celles composées par Christophe Sturzenegger, et d'écrire leur texte en l'écoutant.

Vous trouverez ici des extraits de la bande-son du *Colibri* à partager avec vos élèves :

<https://www.amstramgram.ch/fr/programme/le-colibri>

En classe, les élèves qui le souhaitent peuvent lire leur texte aux autres, d'abord sans la musique, puis avec la musique.

Quelques questions que vous pouvez poser à vos élèves suite à ces lectures :

- ▶ Est-ce qu'écrire en musique vous a aidé-es ?
- ▶ Est-ce que la musique vous a dérangé-es pour écrire ?
- ▶ Qu'est-ce qui change entre la lecture sans musique et la lecture en musique ?
- ▶ Avez-vous le sentiment que l'écriture de chacun des récits a été influencée par la musique choisie ?
- ▶ Parmi les récits racontés, cherchez les échos, les références à la pièce originale. La musique a-t-elle permis à celles et ceux qui ont écrit les récits de rester en lien avec la pièce originale ?
- ▶ Est-ce que des atmosphères qui n'existaient pas dans la pièce que vous avez vue à Am Stram Gram ont vu le jour dans vos récits ? Lesquelles par exemple ?
- ▶ Amusez-vous à relire certains textes en changeant la bande-son... Est-ce que cela change le rythme du récit ? La manière de le lire ?

TEXTE ET MOUVEMENT

Pour cette création, Joan Mompert a collaboré avec le chorégraphe Alex Landa Aguirreche. Il ne s'agissait pas tant pour eux de proposer un spectacle dansé que de travailler sur le corps des personnages, leurs réactions physiques face à telle ou telle situation. Comment le mouvement peut-il influencer la manière de dire un texte ? Comment le corps peut-il, au-delà des mots, raconter une histoire ? Voici un exercice qui vous permettra d'aborder et d'expérimenter ces questions en classe avec vos élèves.

ACTIVITÉ 4 : LE CORPS ANIMAL, LE CORPS ÉLÉMENT

Proposez aux élèves d'apprendre les quelques lignes de l'encadré ci-après, extraites de la version concertante du *Colibri*, et de passer devant la classe, d'abord sans le texte, puis en disant le texte.

Quelques indications que vous pouvez donner à vos élèves :

- › Tu es un serpent qui glisse entre les dunes.
- › Tu es fait-e d'air, tu es léger-e.
- › Tu es lourd-e, accroché-e à la terre, tu as des poids accrochés aux mains et aux pieds.
- › Tu es une mouette qui survole des dunes.
- › Tu es les vagues qui échouent sur la plage et repartent.
- › Tu es tout feu tout flamme.
- › Tu es un cheval vif qui galope sur la plage.

La plage était tellement immense que même en marchant des heures, on voyait pas la fin des dunes et des herbes plus hautes que moi. Je la voyais depuis ma fenêtre. Le ciel scintillait comme une écaille. Y'avait pas de différence entre sa couleur et celle de la mer.

Même si les élèves ne saisissent pas parfaitement les indications de jeu, il sera intéressant pour elles et eux de voir comment la référence à des animaux et des éléments peut influencer leur manière de dire, d'interpréter le texte.

QUELQUES QUESTIONS POSSIBLES POUR UN ÉCHANGE APRÈS L'EXERCICE

1. Qu'avez-vous préféré, vous transformer en animal ou en élément? Lequel? Pourquoi?
2. Est-ce que les indications ont modifié votre façon de dire le texte? Comment?
3. Quelle a été l'indication qui a le mieux fonctionné pour chacun-e?
4. Quelle était l'indication la plus difficile? Pourquoi?
5. Est-ce que cela peut valoir la peine pour jouer un personnage d'imaginer être un animal ou de se confondre dans un élément?
6. Qu'est-ce que cet exercice vous raconte du travail de l'acteur-ice? S'agit-il seulement d'apprendre un texte, de l'analyser?

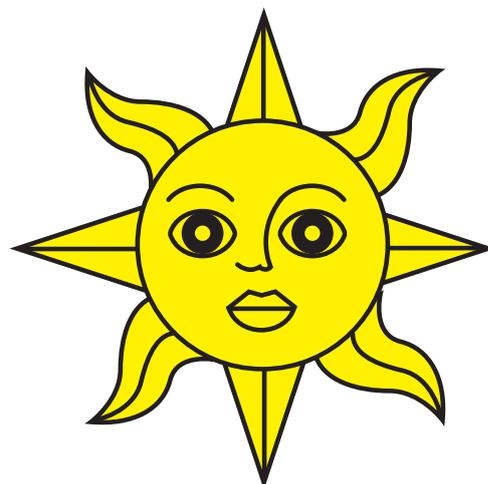
RÊVES D'AVENIR

ACTIVITÉ 3: ON DESSINE!

Proposez à vos élèves de dessiner leur rêve d'avenir, ce qu'ils et elles espèrent devenir à tout prix, même s'ils et elles pensent que ce rêve est impossible à réaliser.

Celles et ceux qui le souhaitent pourront scanner ou prendre en photo leur réalisation et l'envoyer à l'adresse info@amstramgram.ch avec pour objet: COLIBRI.

Ces travaux ne seront pas publiés sur nos supports de communication mais nous serons très heureuses et heureux de les transmettre à l'équipe de création.

« Y'a des choses qui paraissent impossibles, mais qui arrivent quand même... » dit Célestin à Lotte. Celle-ci a peur de ne jamais réussir à devenir chanteuse d'opéra.

Et toi, as-tu un rêve qui te semble impossible ? Dessine-le ! Crayons, peinture, phrases, collages... pour réaliser ton rêve, tout est permis !

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for a student to draw or write about their dream.

Théâtre

AM STRAM GRAM

Rédaction du dossier : Hinde Kaddour