

DOSSIER PEDAGOGIQUE

PETiTAPETi

Théâtre musical petite enfance

Jeune Public de 6 mois à 6 ans - Durée 30 mn

Alice WARING

composition, écriture, jeu, chant, guitares, clarinette

Claire MONOT

écriture, mise en scène, création costumes, jeu et chant

Avec la participation de **Véronique CHATARD** œil extérieur, **Etienne GABAUT** lumières
Steve WARING réalisation décor, **Denis DEZ** réalisation accessoires,
Isabelle ROLLAND et **Maria BINDO** réalisation costumes

PREAMBULE

Ce dossier qui accompagne notre création s'adresse à vous, enseignant.e.s pour vous informer des contenus du spectacle, de notre démarche d'écriture et ouvrir quelques pistes d'activité à l'issue de la représentation. Cela permettra ainsi aux enfants d'affiner leur regard sur notre univers et mémoriser cette expérience du spectacle vivant.

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Nous sommes chanteuses et comédiennes, passionnées par la création de formes de spectacle où la musique est mise en scène. Alice Waring est instrumentiste et compositrice et Claire Monot écrit et met en scène, et pour PETITAPETI invente les costumes. Vous pouvez en savoir plus sur notre parcours artistique en lisant nos CV en annexe de ce dossier.

LA PRESENTATION DU SPECTACLE

Dans cette nouvelle création en direction de la petite enfance, le son occupe une place centrale et nous a permis une écriture à part entière.

La musique y compris celle des mots, les images scéniques, les sons s'adressent d'abord aux sens, notamment des plus jeunes, pour créer une poésie sonore et émotionnelle.

En plaçant l'écoute active au centre de notre spectacle, nous voulons permettre au tout petit de développer sa capacité à appréhender et ***percevoir le monde par le son***, principalement celui de la voix. Compétence acquise déjà dans le ventre maternel...

Et nous parlons justement de ce ***lien d'attachement universel***, exprimé ici à travers la musique et la diversité des langues. Une petite fille grandit et se détache petit à petit de sa mère avec confiance. Jusqu'au moment où cette relation parentale s'inverse lorsque la vieillesse arrive...

PETiTAPETi c'est : quatre costumes, très peu de décor et d'accessoires, sonores pour la plupart, quelques instruments, un espace réduit, intime.

Une sobriété visuelle pour que le son fasse sens et ouvre l'imaginaire

INTERVIEW QUI DEVOILE DES SECRETS DE FABRICATION

Comment avez-vous composé la MUSIQUE ?

Alice : J'ai fait une résidence de plusieurs jours pour trier des centaines de musiques que j'avais enregistré en improvisant quand mes enfants étaient plus petits.

Nous avons fait une autre résidence pour commencer à fabriquer le spectacle et là j'ai pu montrer les musiques, les comptines, les jeux de doigts que j'avais choisies en privilégiant la dynamique du rythme et Claire m'a donné son avis.

Plus tard j'ai aussi composé un chant avec des percussions corporelles pour exprimer un conflit entre la mère et la jeune fille adolescente. Pour le départ du morceau nous nous sommes inspirées du prologue de West Side Story où deux bandes s'affrontent en claquant des doigts.

J'aime bien chercher des deuxièmes voix. Souvent je m'enregistre et je chante par-dessus pour vérifier que la deuxième voix fonctionne. Je connais bien la voix de Claire alors j'ai écrit des musiques sur mesure pour sa voix et la mienne.

J'ai cherché aussi à varier les accompagnements pour mettre en valeur les voix. Je joue du Ukulélé Baryton, de la guitare, de la clarinette et des percussions corporelles. Claire joue aussi du Ukulélé soprano sur un morceau.

Qu'est-ce qu'un ukulélé Baryton ?

C'est un instrument à 4 cordes joué en grattant. Il est le plus grand des quatre types de ukulélé, avec un son plus grave que le ukulélé soprano. Un son profond, proche de la guitare qui elle à 6 cordes jouées en pinçant avec le bout des doigts.

Et la clarinette ?

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois caractérisé par son anche simple et sa perce quasi cylindrique.

Et pour les paroles des chants du spectacle ?

Nous souhaitons que ce spectacle s'adresse à tous les enfants du monde. Nous avons donc cherché des paroles dans beaucoup de langues différentes.

Par exemple sur des chants que j'avais inventés j'ai mis des paroles en italien, en arabe, en grec, ukrainien, allemand, anglais. J'ai aussi choisi un canon traditionnel français « c'est la cloche du vieux manoir » sur lequel j'ai demandé à mon père qui est américain de mettre des paroles en anglais. Sur un autre chant traditionnel français j'ai mis des paroles en japonais.

Claire a aussi inventé un air d'opéra en allemand.

Toutes ces langues sont considérées ici comme langages imaginaires, car nulle compréhension du sens n'est nécessaire.

Comment avez-vous créé des ambiances sonores ?

Alice et Claire : nous avons cherché des objets qui évoque l'activité quotidienne dans une cuisine : balayer, fouetter, verser des liquides... et d'autres objets et sons pour créer une ambiance de mer pour la séquence du rêve : vol d'une mouette, vent.

Comment avez-vous construit l'ECRITURE SCENIQUE du spectacle ?

Claire : A partir du propos du spectacle, l'écriture théâtrale s'est tissée principalement au plateau autour de l'écriture musicale réalisée en amont. Alice joue le personnage principal de l'enfance à l'adolescence et moi j'incarne la mère, par des sons et ma voix parlée-chantée seulement au début car je suis dissimulée derrière un panneau.

Vous racontez quoi dans ce spectacle ?

Alice : Petit à petit, l'oiseau quitte le nid...

Claire : De la naissance à l'adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance. La musique et la diversité des langues expriment le caractère universel de leur relation.

Nous voulions parler de la parentalité avec légèreté et sensibilité : le père est absent, la mère un peu fantasque est très présente pour sa fille. Leur relation se construit autour de la musique, depuis le chant de la mère enceinte pour son bébé à l'affrontement avec l'adolescente qui veut s'émanciper.

Lorsqu' on est suffisamment sécurisé et bien attaché à ses parents, on peut se détacher avec confiance. La jeune fille de notre histoire peut en effet à la fin déployer ses ailes ...

Comment avez-vous choisi la scénographie ?

Claire : En retournant dans la maison familiale, j'avais été surprise par la petitesse des espaces et des objets de mon enfance. La scénographie de PETITAPETI utilise cette perception différente selon les âges de la vie : les accessoires et les instruments sont ainsi déclinés **du grand au petit** au fur et à mesure de la croissance de l'héroïne : la tasse du déjeuner, la guitare, le ballon, le doudou ... Cela apparaît comme un tour de magie pour les enfants à chaque transformation : la mère récupère une petite tasse à café quand la fillette lui tend l'énorme tasse par exemple.

Imaginez la difficulté de la mise en scène pour que cela fonctionne avec chaque objet et avec cohérence dans la chronologie de l'histoire !

Vous avez opté pour un décor neutre qui fait ressortir les costumes ...

Oui et les objets et les instruments aussi. Les costumes très colorés ne sont pas réalistes, ils traduisent aussi la diversité culturelle, en s'inspirant de costumes traditionnels : la couronne de fleurs de la mère rappelle à la fois celle des jeunes femmes slaves et celle de Frida Kahlo, artiste mexicaine (cf photo en annexe), ma jupe est composée de foulards et coussins du Maghreb. La tunique de l'adolescente s'inspire des tenues asiatiques.

Les activités proposées aux enfants

Avant la venue au spectacle, regarder le visuel avec le titre et les matriochkas et voir comment les enfants régissent aux couleurs, à l'objet, aux personnages, au mot ...

Après le spectacle

- faire entendre et reconnaître grave/aigu
- faire utiliser sa voix et l'explorer : le grave / l'aigu, fort / doux, parlé / chanté. Apprendre une ou plusieurs chansons et comptines. Chanter et parler lentement, vite, doux et fort...Par exemple avec la comptine du rappel **Petit Tas , Petit Pas ,Petit Tapis ,Petit pas Petit, Petit à petit**
- Avec des photos du spectacle, reconstituer la chronologie du récit
- inventer la suite de l'histoire du spectacle
 - identifier, nommer et comprendre les émotions de l'héroïne qui génèrent celles des enfants au cours du spectacle : la joie du jeu de l'enfance, la colère de l'affrontement à la mère, l'ennui de l'adolescence, la tristesse de la séparation

Accessoires et costumes

- analyser la perception de tailles différentes d'un objet : par exemple mettre un doudou dans les bras d'un petit puis dans les bras d'un adulte
- Nommer et décrire les objets accessoires du spectacle
- Les attribuer aux différents personnages et donner leur fonction pour chacun (Pour les plus petits, on peut les dessiner et indiquer avec une flèche à qui il appartient)
- Décrire ou dessiner les costumes : sont-ils comme les vêtements d'aujourd'hui ? imaginaires ? Comment nous aident-ils à définir les personnages ? couleurs, matières, formes...

ACTION CULTURELLE

Pour accompagner la représentation du spectacle, nous pouvons à la demande intervenir dans des projets, en milieu scolaire et en direction de publics variés de la petite enfance. Nous proposons des ateliers autour du répertoire de comptines et jeux de doigts, de percussions corporelles adaptés à la petite enfance en apportant une dimension créative et théâtrale. Cette pratique peut aussi s'adresser à des enfants et leurs parents.

Aspects techniques du spectacle

Durée : 30 mn

Jauge : 40 enfants et adultes en crèches, 60 enfants de TPS à GS en écoles maternelles

Espace de jeu : au sol de préférence 4,50 sur 4,50 et 2,50 de hauteur minimum.

Diverses configurations sont possibles pour s'adapter aux lieux, dans la mesure où l'acoustique convient.

Gradinage souhaitable

Lumière : possibilité d'une régie autonome de la compagnie dans des lieux non équipés.

Son : acoustique au maximum

Montage : 2h minimum - **Démontage** : 1h minimum

CONTACT

Claire MONOT 06 73 27 35 79 claire.monot@free.fr

Alice WARING 06 75 68 76 48 alice.waring@orange.fr

Bande annonce

<https://www.clairemonot.fr/#petitapeti>

PRODUCTION DELEGUEE **ARTICULTURE** – Coproduction **L'ASKEN**

Avec le soutien du Conseil départemental de Saône et Loire, du Réservoir de St Marcel, de la Ville de Chalon s/Saône, de la municipalité de Gigny s/Saône et de Cuisery, du Tiers Lieu Les Accords du Lion d'or à Simandre

Crédit photos Emmanuel Mathias - Pierre Acobas

Vous trouverez ci-dessous

nos CV

une photo de Frida Kahlo

une photo d'une œuvre de Street Art

une lettre que nous vous proposons d'imprimer et lire à vos élèves si nous venons dans votre école présenter ce spectacle

A bien tôt

Alice Waring et Claire Monot

Claire Monot

Comédienne, chanteuse et metteuse en scène

Après des **études théâtrales à Lyon**, depuis 1992, elle écrit, met en scène, joue et chante **des créations de théâtre musical** tout public présentées dans des structures nationales : Opéra Bastille, Cité de la Musique, Opéra de Bordeaux, Opéra de Lyon, Scènes Nationales, festivals...

La belle escampette et *Qui vive* sont ses dernières créations pour le très jeune public.

Son intérêt pour le théâtre lié à la musique l'a amenée à écrire et jouer avec l'ensemble baroque *Le Concert de l'Hostel Dieu*. Elle écrit le livret et met en scène un **opéra-fable** de Sergio Ortega et un **concert littéraire baroque** *La Gamme d'Amour*.

Pour la création de mises en scène de leurs concerts, plusieurs chœurs la sollicitent dont *Escales* à Lyon et *Musique Pluriel* à Chalon s/Saône. Celui-ci lui permet aussi d'inventer et réaliser des **événements musicaux** dont *L'Air de rien*, spectacle d'interventions au festival Chalon dans la Rue 2003 et *Allo chanson*, service de livraison de chansons à domicile.

En 2008, elle collabore à plusieurs spectacles du compositeur et Roland Auzet, créés à l'Espace des Arts de Chalon s/Saône

En 2009, Le compositeur Philippe Forget la sollicite pour la mise en scène de *Awatsihu* un **opéra tout public** avec Les Solistes de Lyon dirigés par Bernard Têtu.

Elle pratique les musiques vocales traditionnelles et le chant classique, et crée en 2004 un **duo de chansons réalistes** *Clara Clara* avec Patrick Sirop, accordéoniste diatonique.

Depuis 2010, elle chante dans le **quatuor voix et violoncelle** *Divagantes* les compositions de facture contemporaine de Barbara Trojani et depuis 2012 dans le **trio jazz voix et contrebasse** *Rose Café*.

Sa filmographie se compose de multiples participations à des vidéos institutionnelles et un **moyen-métrage** d'Elsa Cayo *Où sont passés les chameaux*.

Site www.clairemonot.fr

Alice Waring

Saxophoniste, chanteuse, comédienne

Après des études musicales en chant et en saxophone classique et jazz à l'E.N.M. de Villeurbanne (69) elle commence sa carrière en 2000 en tant que chanteuse et saxophoniste au **Cirque Plume** pour une tournée internationale de deux ans.

Forte de cette expérience de rencontre entre les arts, elle obtient en Italie le diplôme de création théâtrale de l'école Kiklos, issue de la pédagogie Lecoq.

De retour en France elle travaille au sein de **compagnies de théâtre en Rhône-Alpes** : La compagnie du Kastor Agile (69), Les Tournefols (74), La compagnie du Mélèze (74). Elle crée un spectacle de chants et de contes *Les sœurs Pépins ne vous aiment pas* prix du jury au festival *Le bonheur des mômes* au Grand Bornand. Elle joue aussi en tant que comédienne chanteuse et saxophoniste dans des **orchestres de rue** : *La Fanfarine* (71), pour qui elle compose et *La Bête à bon dos*, fanfare jazz de l'A.R.F.I. (69)

Plus récemment, elle accompagne des chanteurs comme **Gérard Morel et Steve Waring** avec qui elle a enregistré de nombreux CD pour enfants

Aujourd'hui elle écrit et interprète des spectacles de **théâtre musical pour le jeune public** : *Naiss'Anches*, *Monsieur, madame*, créé lors d'une résidence dans le cadre de *Jazz à Vienne* 2018, *Le chant de la tourterelle* pour les tous petits et *La ConVerserie* par la compagnie La distraction de la mandibule.

Elle rejoint aussi le groupe Bal à trois en 2017 dans lequel elle chante et joue du saxophone, de la clarinette, du ukulélé et des flûtes irlandaises.

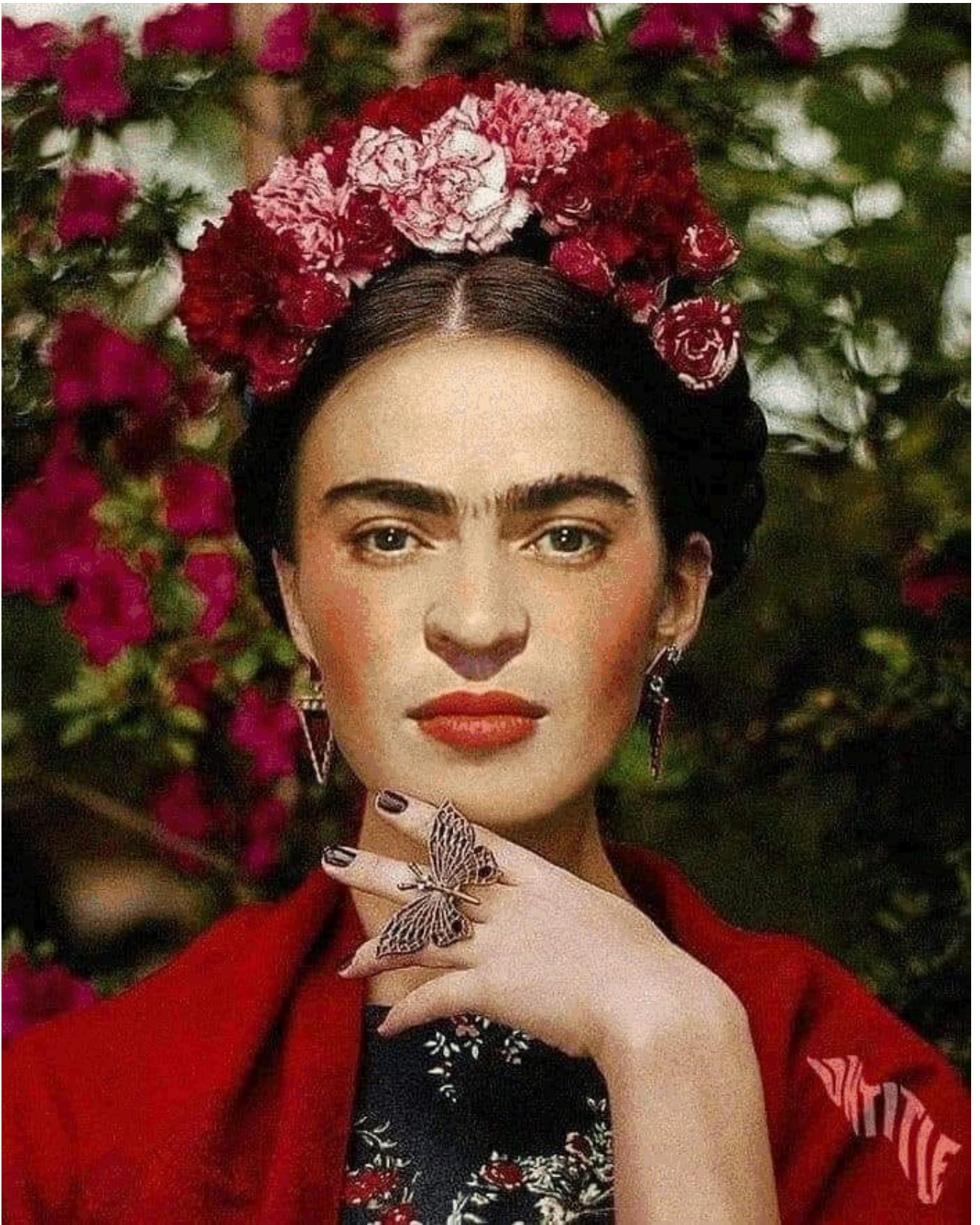
Parallèlement, elle crée des concerts avec « Zikado », un chœur d'enfants et adolescents au sein de l'association Musique Pluriel.

Liens you tube

La Fanfarine: https://www.youtube.com/watch?v=rf1_rKS64Wg

La ConVerserie: <https://www.youtube.com/watch?v=5xxR4uxebI0>

Le chant de la tourterelle: https://www.youtube.com/watch?v=0wmg5A_Q64s

Bonjour

Nous avons décidé de vous envoyer une lettre ce matin.

*Nous sommes Alice et Claire, deux musiciennes et chanteuses et nous sommes très heureuses de venir dans quelques jours dans votre école pour vous faire découvrir notre spectacle qui s'appelle **PETITAPETI**. Ce ne sera pas à la télévision mais en vrai !*

Sachez que Claire joue le rôle d'une maman et Alice celui de sa fille , nous n'en dirons pas plus pour garder la surprise !

Alors à très bien tôt, nous sommes impatientes de vous rencontrer.

Claire

Alice