

Les archets à bâbord
Spectacles musicaux pour petits et grands

La Compagnie Les Archets à Bâbord présente

Dossier pédagogique

Education artistique et culturelle - Ateliers Théâtre

SOMMAIRE

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE	3
DOMAINE DU SOCLE COMMUN ET DE COMPETENCES EXPLORES	4
LE PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL	5
EXEMPLES D'ATELIERS THEATRE	6
Ecole élémentaires et Collège à Vienne-Autriche	
REFERENCES ARTISTIQUES DE LA COMPAGNIE	7
ATELIERS AUTOUR DES SPECTACLES	
Petit Violon deviendra Grand (3-10 ans)	8
Le Manteau de Vivaldi (6-18 ans)	9
Partir Pénélope (11-18 ans)	10
CONTACTS	11

PRESENTATION

Depuis plus de vingt ans, la compagnie Les Archets à Bâbord intervient aussi bien au sein des écoles que dans les théâtres, centres culturels, MJC, festivals. Historiquement ancrée dans le domaine de la musique et des arts du son, la compagnie a progressivement élargi son champ d'action au théâtre, en proposant des projets croisant jeu scénique, expression corporelle, voix et musique. La Compagnie Les Archets à Bâbord propose des Ateliers Théâtre sur les temps périscolaires dans les écoles élémentaires. L'objectif de ces ateliers est de faire découvrir une initiation théâtrale aux enfants afin de leur transmettre les fondamentaux de l'art du comédien : Ils apprennent à se mettre en jeu, à se concentrer, à mémoriser un texte, à développer des capacités vocales et corporelles. Cette démarche collective permet non seulement de favoriser une confiance réciproque entre les élèves et l'intervenant, mais également le développement de l'expression corporelle et l'imaginaire de chaque enfant.

Garance est passionnée par le cinéma et le théâtre. Elle commence tout d'abord son parcours artistique avec le conservatoire de théâtre Paul Dukas à Paris sous la direction d'Anne Caillère et d'Eve Gollac. En parallèle, elle fonde La Compagnie Du Soir Qui Penche avec deux créations : *J'entends Très Bien Du Bout Du Coeur* et *Tout le monde aime les actrices*. Elle est également comédienne avec la Compagnie musicale Jeune public **Les Archets à Bâbord** et le **Collectif Grandiose**. Passionnée par l'enseignement, elle donne des cours d'initiation théâtrale dans plusieurs écoles parisiennes élémentaires et secondaires (Paris 5ème, Courbevoie, Courneuve) mais également à l'international (Italie et Autriche).

DOMAINES DU SOCLE COMMUN ET DE COMPETENCES EXPLORES

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

A partir d'improvisations et d'exercices d'interprétation, les élèves développent un langage oral (dire, articuler, moduler sa voix, prendre la parole en public) mais aussi un langage corporel (exprimer une intention, une émotion par un geste, une posture). Cela leur permet de développer leurs propres langages artistiques et d'utiliser les codes communs du théâtre (espace, rythme, regard, adresse, personnage). Ils développent des qualités d'interprétation (autour d'improvisations ou de textes dramatiques) ainsi que l'écoute des autres participants sur scène.

Domaine 2 : Des outils et des méthodes pour apprendre

Les compétences transversales propres à l'apprentissage théâtral favorisent la mémoire corporelle (reproduire une suite d'actions), sonore et l'apprentissage d'un texte dramatique. La concentration, l'aptitude à l'échange et la gestion de l'effort sont davantage éprouvées dans les activités d'improvisations ou d'interprétation dramatique.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen

L'expérience vécue collectivement par une classe renforce le respect des autres, l'écoute et l'entraide au sein du groupe. Les élèves développent également leur confiance personnelle et vis à vis du groupe, la gestion de leurs émotions et du regard des autres ainsi que leur sensibilité propre.

Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine

L'expression artistique théâtrale permet une ouverture culturelle et sociale avec des textes d'auteurs d'époques différentes, des questionnements sur des valeurs humaines et sociales par le biais des personnages. A travers une expérience collective, elle favorise une découverte de soi et des autres. Également, une immersion totale en stimulant un imaginaire vocal, sonore, spatial et textuel.

LE PARCOURS EDUCATIF ET CULTUREL

EXEMPLE DE RÉALISATION DE SPECTACLE DANS LES ÉCOLES PARISIENNES

Le travail s'est divisé en plusieurs parties.

Tout d'abord, les élèves ont effectué différents exercices d'initiation théâtrale (5 séances) autour d'improvisations vocales, corporelles, gestion de l'espace, invention de personnages avec une situation ludique.

Les autres séances ont été consacrées à la préparation d'un spectacle. L'intervenante choisit un texte dramatique adapté au niveau de la classe et ensemble, nous créons un spectacle autour de cette œuvre. Chaque enfant a un rôle spécifique et tous participent à cette aventure collective.

Exemple de création d'un spectacle à l'école élémentaire Pierre Brossolette (Paris 5e)

Objectif : Présentation d'un spectacle autour du conte *Pierre et Le Loup*

Activités proposées :

- Échauffements corporels et vocaux
- Improvisations corporelles et vocales
- Déplacements dans l'espace
- Improvisations autour des émotions
- Perception de soi, de l'autre au sein du groupe
- Travail sur la concentration et la mobilisation du groupe par des exercices appropriés
- Improvisations autour des personnages de *Pierre et Le Loup*
- Apprentissage du texte
- Travail sur la mise en espace et la scénographie du spectacle de fin d'année
- Mise en situation du texte

ATELIERS THEATRE

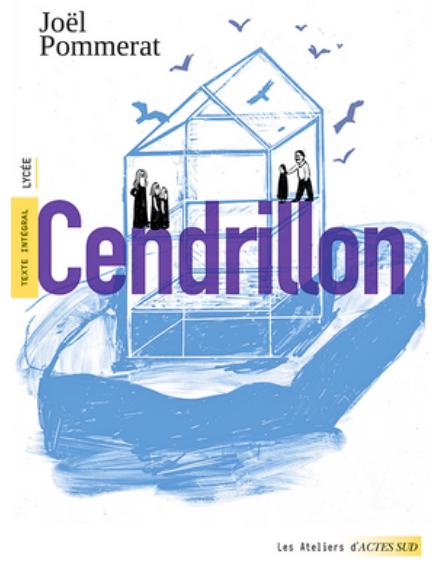
ECOLES ELEMENTAIRES & COLLEGE EN AUTRICHE -VIENNE

Improvisations et interprétations autour d'écritures personnelles

REFERENCES ARTISTIQUES DE LA COMPAGNIE

En représentation avec La Compagnie jeune public Les Archets à Bâbord

L'HISTOIRE

Quatre étranges personnages pêchent patiemment sur la rive d'un lac.

Soudain jaillit de l'eau : Un violon.

Survient une jeune fille, Rigoletta, qui chante du soir au matin.

Les musiciens pêcheurs lui confient le nourrisson à quatre cordes, et surtout, une mission : Trouver des notes de musique afin de l'aider à grandir.

VOIR LE TEASER-VIDEO

EN FIN DE SPECTACLE

En fin de spectacle, les artistes proposent une présentation ludique et participative des instruments - la magie d'un moment unique d'échange et de partage avec le public !

APRES LE SPECTACLE :

MISE EN PRATIQUE PAR DES ATELIERS DE THEATRE

Pour prolonger l'expérience du spectacle, nous proposons des ateliers de théâtre.

C'est l'occasion pour les enfants de s'immerger dans l'univers de la fable, d'explorer les personnages à travers des improvisations ou l'interprétation de textes.

Un travail autour des musiques du spectacle viendra également enrichir cette expérience artistique.

Spectacle jeune public 3-10 ans

Durée : 50 minutes

Sur scène : 5 artistes

ORGANISATION

A préciser ensemble

Quatuor à cordes et conteuse

FICHE TECHNIQUE

Pour les représentations en milieu scolaire, le spectacle peut être représenté sans lumière ni régisseur.

Conditions, nous consulter

L'HISTOIRE

Le Manteau de Vivaldi fait revivre en dialogue et en musique la prestigieuse destinée du compositeur des Quatre Saisons... Une immersion du spectateur dans la Venise bouillonnante de l'époque !

AUTOUR DU SPECTACLE : MISE EN PRATIQUE PAR DES ATELIERS

Pour prolonger l'expérience du spectacle, nous proposons des ateliers d'expression scénique et d'écriture.

Ateliers d'expression scénique

Les élèves effectuent différents exercices d'initiation théâtrale autour d'improvisations vocales, corporelles, gestion de l'espace, invention de personnages autour du spectacle Le Manteau de Vivaldi. Les élèves auront l'occasion de travailler en musique avec la clarinette et de se réapproprier les différents personnages du Manteau de Vivaldi. Des nouvelles techniques d'expressions théâtrales, comme le masque, sont également proposées.

A partir d'extraits de la pièce du Manteau de Vivaldi, ces ateliers invitent les élèves à explorer, par le jeu et l'interprétation, les enjeux. Une attention sera portée sur l'ambiance historique de la ville bouillonnante de Venise au XVIIIème siècle. A partir d'un corpus de textes classiques et contemporains, les élèves travaillent l'expression corporelle et vocale, l'écoute, la gestion de l'espace et la construction du personnage.

Les séances alternent mises en lecture, improvisations et scènes jouées, permettant aux élèves de s'approprier cette fresque historique et la vie palpitante de Vivaldi et Anna Girò. Le théâtre est ici le moyen de découvrir une époque qui n'est plus la nôtre mais qui peut être vécue à nouveau à travers un travail collectif entre élèves et enseignants.

Ateliers d'écriture

Ces ateliers d'écriture offrent aux élèves un espace d'expression autour du spectacle Le Manteau de Vivaldi. Les élèves peuvent ainsi revisiter l'histoire du spectacle, développer des nouveaux personnages. C'est l'occasion pour chaque élève de développer son propre style d'écriture à travers le modèle épistolaire, l'écriture automatique, l'invention d'un dialogue. Une attention particulière sera portée au contexte historique de cette ville de Venise bouillonnante du XVIIIème siècle. Les textes écrits par les élèves peuvent faire l'objet d'une mise en lecture à voix haute, de la création de scènes, de personnages. Ces ateliers peuvent être également l'occasion de créer un spectacle.

ORGANISATION, à préciser ensemble

FICHE TECHNIQUE

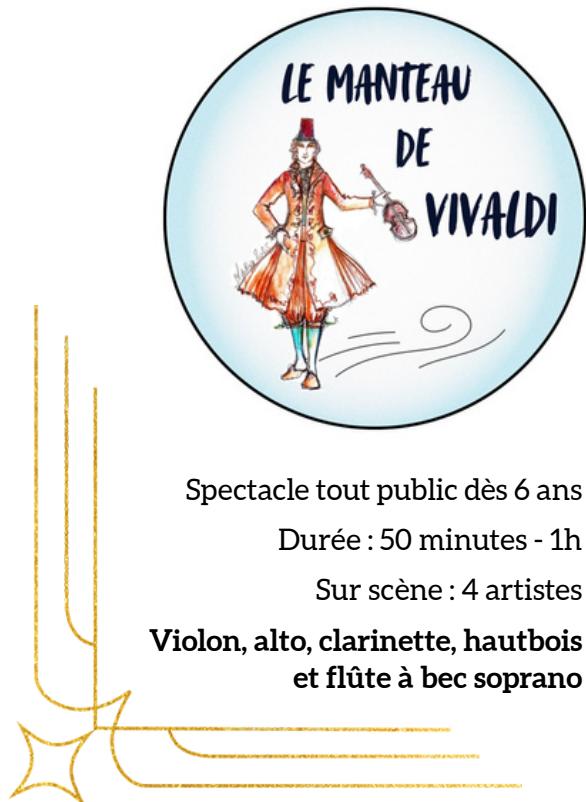
Pour les représentations en milieu scolaire, le spectacle peut être représenté sans lumière ni régisseur.

Spectacle tout public dès 6 ans

Durée : 50 minutes - 1h

Sur scène : 4 artistes

**Violon, alto, clarinette, hautbois
et flûte à bec soprano**

Conditions, nous consulter

L'HISTOIRE

Un cœur gros, des larmes, des larmes dans le cœur, un cœur qui a ravalé ses larmes... Pourquoi Pénélope ne pleure-t-elle plus ?

Avec le parallélisme du cœur, la nouvelle invention du Docteur Amel, Pénélope commence une série de rendez-vous pour explorer le monde de ses souvenirs.

Sous forme poétique, les deux femmes plongent au plus profond de l'intimité de Pénélope et vont remonter le fil de son histoire : son quartier, ses amis d'enfance et le premier garçon qu'elle a aimé, Nao.

Partir Pénélope explore la question du départ : Que quitte-t-elle ? Pourquoi ? Et comment le dire à celles et ceux qu'elle aime ?

AUTOUR DU SPECTACLE : MISE EN PRATIQUE PAR DES ATELIERS

Pour prolonger l'expérience du spectacle, nous proposons des ateliers d'expression scénique et d'écriture.

Ateliers d'expression scénique

Ces ateliers invitent les élèves à explorer, par le jeu et l'interprétation, les enjeux des relations amoureuses à l'adolescence.

A partir d'extraits de la pièce et d'un corpus de textes classiques et contemporains, les élèves travaillent l'expression corporelle et vocale, l'écoute, la gestion de l'espace et la construction du personnage.

Les séances alternent mises en lecture, improvisations et scènes jouées, permettant aux élèves de questionner le dialogue amoureux, le consentement, la notion de départ, la rupture et le respect de l'autre. Le théâtre devient ainsi un outil sensible et collectif pour réfléchir aux émotions, aux limites et aux formes possibles de relation, tout en développant la confiance en soi et le travail de groupe.

Ateliers d'écriture

Ces ateliers d'écriture proposent aux élèves un espace de création et de réflexion autour du thème des relations amoureuses, en résonance avec la pièce Partir Pénélope et un corpus d'auteurs classiques et contemporains. À travers des propositions guidées (lettre d'amour, monologue intérieur, dialogue, récit intime), les élèves sont amenés à mettre des mots sur les émotions, les désirs, les doutes et les conflits liés à la relation à l'autre. Ces ateliers favorisent l'expression personnelle, l'imaginaire et la maîtrise de la langue, tout en développant une pensée critique sur les représentations de l'amour. L'écriture devient un outil pour mieux se comprendre, questionner les modèles amoureux et partager une parole intime dans un cadre sécurisant et bienveillant.

ORGANISATION, à préciser ensemble

FICHE TECHNIQUE

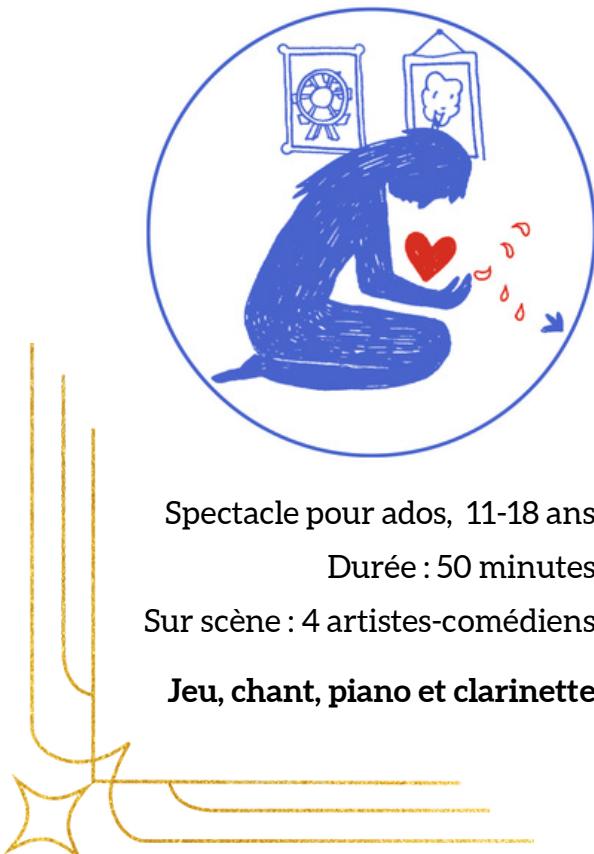
Pour les représentations en milieu scolaire, le spectacle peut être représenté sans lumière ni régisseur.

Spectacle pour ados, 11-18 ans

Durée : 50 minutes

Sur scène : 4 artistes-comédiens

Jeu, chant, piano et clarinette

Conditions, nous consulter

CONTACTS

COMPAGNIE LES ARCHETS A BABORD

6, rue Crespin du Gast - 75011 Paris

Association 1901, non assujettie à la TVA - art. 293b

Siret : 415 014 158 00042 - APE : 9001 Z - Licence : PLATESV-R-2019-000917

DIRECTION ARTISTIQUE

Garance Schlemmer

garance.schlem@gmail.com

06 70 31 45 36

DIFFUSION

Sonia Roux

sonia@archets-a-babord.net

06 77 08 32 96

