

La GÉNÉRALE
des MÔmes

À PARTIR DE
6 ANS

LE TEMPS D'UN CAFÉ

MARIONNETTES,
ET CAFETIÈRES (DÉ)TOURNÉES

Dossier pédagogique

La Générale des Mômes et vous...

La Générale des Mômes crée des spectacles de marionnettes pour le jeune public depuis 1987 et programme depuis 1996 des spectacles jeune public à la ville d'Avoine, accueillant chaque année de nombreuses classes sur les séances scolaires.

Pour nous, proposer des spectacles vers le jeune public, c'est la conviction de créer la rencontre et l'émerveillement entre le monde de la culture et l'enfance. C'est croire que ces temps ouvrent des espaces communs qui provoqueront des échanges, des interrogations, des débats, et surtout des émotions partagées. C'est attiser l'esprit sensible en même temps que l'esprit critique. C'est aussi nourrir la curiosité et le rêve, aiguïser le regard, initier à la beauté.

Nous voulons croire que chaque spectacle est vécu sur un temps défini et que son écho est illimité. Nous voulons croire que ces instants magiques sont, en tant qu'expérience collective, des moments de vivre-ensemble et, osons le dire, d'éveil à la citoyenneté.

Et c'est autant grâce à vous qu'à nous. En faisant le choix d'emmener vos enfants, vos élèves au spectacle, vous devenez vous-même passeur d'art et de culture.

Aussi nous espérons que les outils proposés dans ce dossier vous permettront d'accompagner votre groupe et nous vous souhaitons à vous aussi un merveilleux spectacle.

Accompagner l'enfant au spectacle...

Il nous est important de vous transmettre quelques codes, quelques autorisations et aussi quelques manières dont nous sommes prêts à accueillir le public - le très jeune public - à nos créations. Parce qu'accompagner l'enfant au spectacle, cela semble simple et anodin. Mais il n'en est rien. De votre attitude, de votre ouverture, de votre écoute, il découle la confiance et l'attention de l'enfant ou du groupe d'enfant.

Avant... Avant, quelques mots sur la création - adapté à l'âge des enfants concernés. Quelques mots d'enthousiasme aussi, parce qu'aller voir un spectacle est une chance. Et parce que le partager ensemble en est une de plus. L'arrivée est sereine, pas trop en avance et pas en retard, ça commence bien. Attendre au plus près, profiter peut-être de ce qui est donné à voir, ou rester encore un peu dehors si le temps le permet. Entrer dans le théâtre est déjà un événement en soit. Peut-être commencer par enlever les vêtements, penser à aller aux toilettes si besoin. et attendre un peu. Délicieuse attente... Être attentif ensemble. Êtes-vous prêts ? Suivez-nous !

Pendant... Une fois installé - en douceur, pas trop loin de l'enfant, afin qu'il vous voit bien - on écoute ensemble les quelques mots (et les consignes) des accueillants. C'est en général le moment où vous êtes invités à profiter pleinement de la séance en étant le plus attentif - ensemble. Magie de ces spectacles Jeune Public, adressés aux enfants et tellement plaisants pour nos yeux d'adultes.

Parfois, dans un cadre donné, l'enfant sera autorisé à communiquer et se déplacer. Vous qui l'accompagnez, laissons-le alors vivre ce moment, tout en étant vigilant au respect du groupe.

Parfois, des émotions émergent. Quelle que soit l'émotion ressentie par l'enfant pendant le spectacle (peur du loup, du noir, angoisse de la propreté), vous faciliterez sa démarche d'extériorisation de l'émotion, chuchotant quelques mots : « Tu as peur, je comprends, moi aussi il m'arrive d'avoir peur parfois ».

Parfois, on ouvrira juste les yeux ensemble, subjugués, silencieux, laissant de côté les questions de compréhension. Partageons avant tout un moment de plaisir. Laissons l'enfant découvrir à son rythme la compréhension du spectacle, évitant tout commentaires parasites. L'enfant empruntera alors à l'adulte son calme, son comportement et sa manière d'être et trouvera sa place de spectateur.

Après... Voilà un autre moment important et délicat. Prendre le temps ensemble de sortir du spectacle, puis de la salle. Parfois parler, parce que l'enfant en a besoin. Parfois se taire pour prolonger dans sa tête ce moment si singulier. Prendre le temps, si l'espace le permet. Et partager ensemble ce qui a été vu, perçu, ressenti. Voir ce qui est similaire, ce qui est différent, ce qui a été aimé ou pas. Voir quelle trace nous garderons ensemble de ce moment.

Et programmer la prochaine fois...

Marionnettes et théâtre d'objets
Création février 2025
Spectacle jeune public à partir de 6 ans
DURÉE / 50 minutes

LE SPECTACLE

Lieu de tous les possibles, le café du coin est un refuge, une scène de théâtre, un point de rencontre où papillonnent un ballet d'anonymes et d'habitues : les amoureux qui ne se connaissent pas encore, le collectionneur de cartes postales déchirées, le commercial à la mallette mystérieuse, les copines activistes et bien sûr, nos indétronables piliers de comptoir.

Dans ce café animé, Marcelle la patronne emblématique et deux garçons de café survoltés accueillent les clients et jouent de tous les stratagèmes pour changer les habitudes et modifier les destins.

Mais un matin, en bas de la rue du bout de la ville du coin de la place, le rideau est tiré. Marcelle n'est plus.

Au village, tout le monde connaissait Marcelle, cette petite mamie au caractère bien trempé. « Quand t'es chez elle, personne ne bronche » comme le dit Bébert, un des piliers.

Elle aimait la vie et elle aimait les gens. Elle passait son temps à collectionner des histoires. « C'est son dada » comme le dit Pierrot, l'autre pilier.

Marcelle, elle rapprochait les chaises, elle glissait des mots sous les tasses, elle sermonnait le voisin, flattait le passant, prêtait une oreille et réchauffait les cœurs.

« Au café du coin, on ne connaît pas le chagrin ! » et ça, c'est Marcelle qui le dit ! Le café fermé, les clients orphelins vont alors se retrouver, se rencontrer, se réunir une toute dernière fois pour se remémorer comment, le temps d'un café, leur vie a basculé.

Idée originale de Jérôme Guillot

CO-AUTEUR, SCENOGRAPHE, MARIONNETTISTE : Jérôme Guillot

CO-AUTEUR, CONSTRUCTEUR, MARIONNETTISTE : Ludovic Harel

CONSEILLERE MISE EN SCENE : Camille Trophème

CONSEILLER MANIPULATION ET MISE EN SCENE : Serge Boulier

REGISSEUSE TECHNIQUE ET PLATEAU : Anaïs Busnel

CREATEUR LUMIERE : Cyril Lepage

CREATEUR MUSIQUES ET SONS : Laurent Boissinot

GRAPHISTE : Quentin Rivière

CONSTRUCTEUR DE LA « TOURNETTE » : Philippe Ragot

CHARGEES DE PRODUCTION : Charlotte Comare et Pascaline Denis

NOTE D'INTENTION

de Jérôme GUILLOT

Mon histoire se raconte sur le chemin de l'école, lorsque j'étais gamin.

Chaque jour je passais, matin et soir, devant un café qui longeait l'avenue principale. Impossible de l'éviter. Impossible de le contourner. Mais surtout, impossible d'y rentrer : Réservé aux grands !

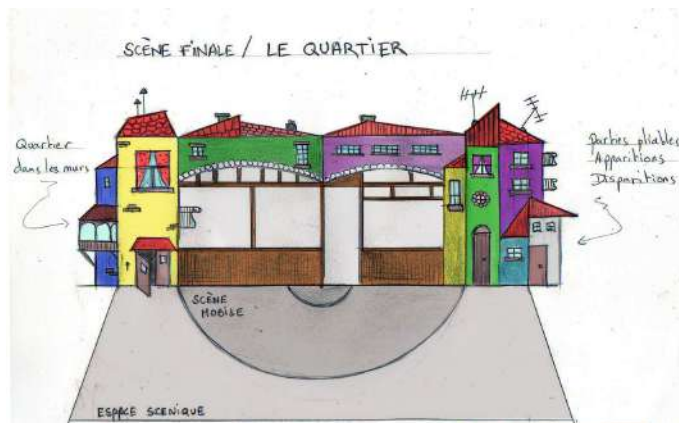
C'était une vieille bâtisse grisâtre où se mélangeaient les pierres de tuffeau et des moulures de bois. Surplombant la façade, la grande vitre aux croisillons ferreux était quasiment noircie par la fumée de cigarette.

Et même si de vagues silhouettes mouvantes apparaissaient furtivement : Impossible d'y voir quoi que ce soit ! Il n'y avait pas de terrasse, pas de fenêtres, juste une porte qui lorsqu'elle s'entrouvrait laissait s'échapper quelques indices de ce monde intérieur.

Je n'y suis jamais entré. Ce café a nourri mon imaginaire pendant des années. Que s'y passait-il ? Qui étaient ses protagonistes ? Que sont-ils devenus ?

Evolution du décor

projecteurs
+ lumières
VISIBILITÉ ???
système d'aspiration
son

port + projecteurs
douches
= maintien de la
patisserie.

Images du spectacle

Pour se préparer au spectacle avant de le voir...

Pistes pédagogiques

LA MARIONNETTE

Présente partout dans le monde, il est vraisemblable que la représentation de marionnettes ait précédée celle des comédiens de chair.

Ses origines sont doubles :

- sacrée et/puis chevaleresque : dans certaines sociétés primitives, il lui était attribué des pouvoirs magiques. En Europe, elle illustre des récits religieux avant d'être utilisée pour raconter des luttes féodales au Japon du XVIIe siècle ou les batailles que livra Charlemagne contre les quatre fils Aymon.
- populaire et satirique : le caractère populaire et l'esprit de comédie se retrouvent dans de nombreuses farces populaires, parfois grivoises, où sont souvent raillées les autorités. Le schématisme des traits et de l'animation de la marionnette s'accordent à la réplique à l'emporte-pièce de la satire. Elle est un support aisé pour l'esprit revendicatif du peuple.

Après une longue période où sa naïveté a été assimilée à celle de l'enfance et son art consacré à la distraction des petits, la marionnette connaît actuellement un renouveau en direction des adultes.

Voici quelques repères pour commencer à en explorer les grandes familles :

MARIONNETTE À FILS

Elle est suspendue à des fils longs (manipulée depuis un pont) ou courts (manipulée par un-e marionnettiste debout) et séduit par son aspect aérien! Cette technique traditionnelle a dominé la programmation du TMG pendant plus de cinquante ans. Extrêmement complexe à manipuler, elle se fait plus rare sur les scènes théâtrales, mais le TMG continue à perpétuer ce savoir-faire pointu à travers des formations professionnelles et au moins un spectacle de fil par saison.

THÉÂTRE D'OBJET

Le-la comédien-ne manipule (généralement sur une table) des objets du quotidien (à l'état brut, non transformés), à partir desquels il-elle raconte une histoire en jouant de leur potentiel suggestif ou symbolique. Cette forme de théâtre est née dans les années 1980 en réaction à la société de consommation et permet de donner une seconde vie aux objets.

THÉÂTRE D'OMBRES

Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans un faisceau lumineux. Il serait né en Chine ou en Inde à l'Antiquité, et connaît un très grand essor en Afrique et en Europe à partir du XVIIe siècle.

MARIONNETTE À GAINÉ

Très connue dans la tradition européenne, notamment à travers les figures de Polichinelle puis de Guignol en France, elle est par essence une figure subversive et populaire. La main du/de la manipulateur-riche est glissée dans l'enveloppe de la marionnette, l'index dans la tête et les doigts dans les deux mains. Capable de gestes précis et de continuité dans le mouvement, elle peut saisir les objets elle-même. Cela lui permet de jouer des scènes (souvent comiques) très énergiques.

MARIONNETTE DE TABLE

Inspirée par le bunraku, la marionnette de table est manipulée par prise directe et (souvent) à vue, à l'aide de contrôles fixés sur différentes parties de son corps. Selon sa taille, elle peut être manipulée par un-e ou plusieurs marionnettistes. La plupart du temps, les marionnettes sont manipulées debout «sur table», d'où leur nom.

MARIONNETTE PORTÉE

Dans cette technique hybride, le corps de la marionnette et celui du/de la marionnettiste se confondent, notamment grâce à un costume commun, enfilé par le/la marionnettiste. La marionnette consiste souvent en un buste et une tête. Le/la marionnettiste lui prête généralement ses jambes et un bras.

MARIONNETTE ROBOTISÉE

Avec ce procédé, marionnettes ou objets s'animent grâce à des mécanismes intégrés en leur sein et/ ou au plateau et enclenchés à distance (souvent grâce à un ordinateur). Toujours surprenante, elle va au bout du principe marionnettique de l'illusion de vie.

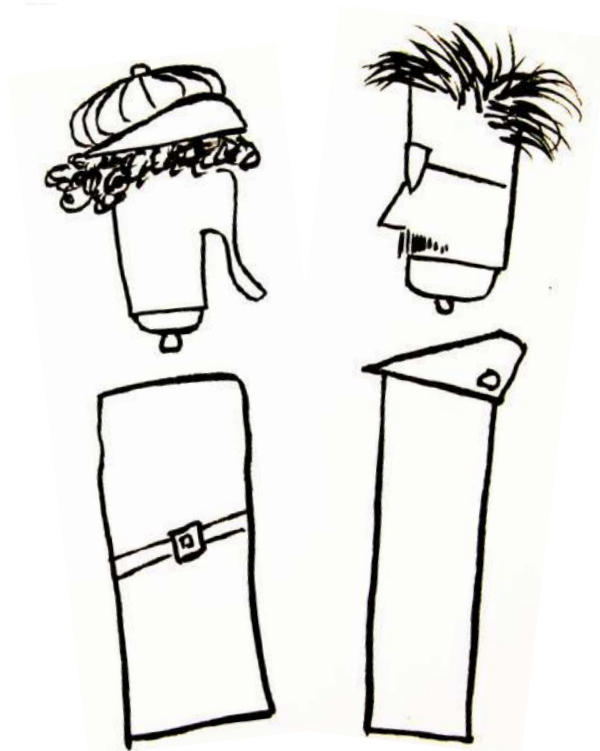
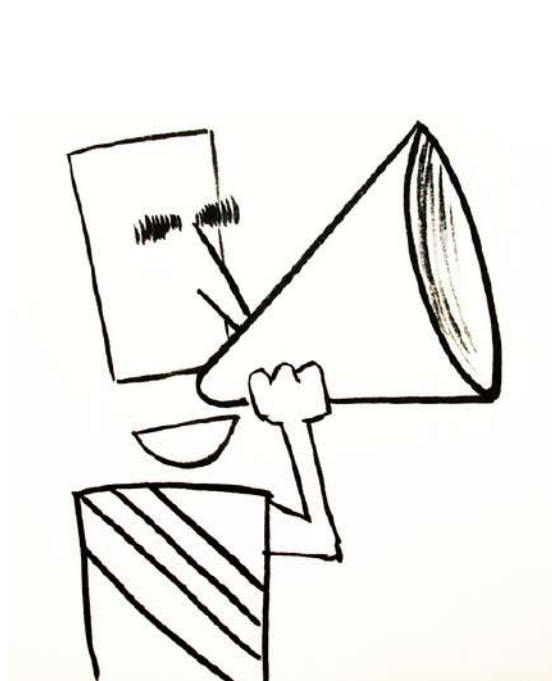
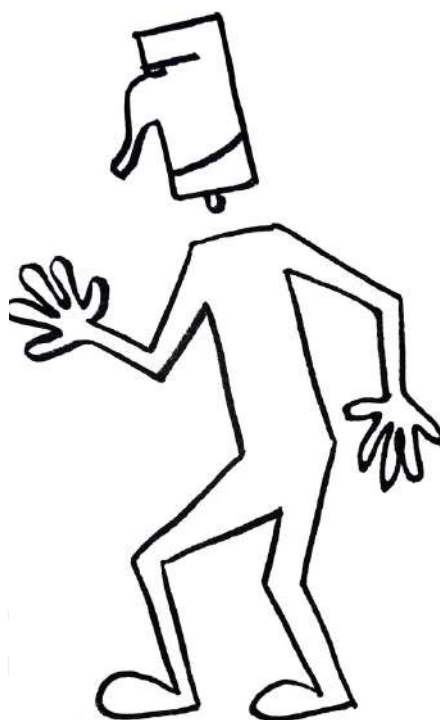
A toi de jouer - Initiation au Théâtre d'Objet avec des Tasses

L'atelier se déroule en duo, avec un binôme différent à chaque exercice. Règle essentielle : le manipulateur doit toujours garder les yeux sur son objet !

- ◆ Manipulation de base : Les enfants explorent le mouvement de leur tasse : rotation, bascule, oscillation.
- ◆ Déplacement : Les tasses marchent, sautent, se cachent... Comment bougent-elles selon leur personnalité ?
- ◆ Expression vocale : Chaque enfant donne une voix et une émotion à sa tasse : est-elle joyeuse, timide, colérique ?
- ◆ Rencontre silencieuse : Les tasses interagissent sans parler. Comment se comprennent-elles par le mouvement ?
- ◆ Dialogue improvisé : Les tasses se disputent, s'entraident, racontent une histoire...

🧐 Temps d'observation après chaque étape : les spectateurs partagent ce qu'ils ont observé, ressenti, compris, pour enrichir le jeu des participants.

A tes crayons !
Colorie les habitués du café de Marcelle

Pistes pédagogiques

LE CAFÉ - LE LIEU

Les premiers bistrots - qui désignent des petits cafés, petits restaurants sympathiques et modestes - apparaissent durant la Révolution Industrielle, au XIXe siècle, avec une volonté de s'affranchir des cafés parisiens bourgeois, en devenant des lieux plus populaires, permettant aux travailleurs de se rencontrer et de décompresser.

Aujourd'hui, on estime que le nombre de bistrots est passé de 400 000 à 40 000 entre 1945 et 2021.

Nombre d'artistes se sont inspirés du café pour créer leurs œuvres.

Le café en tant que lieu de vie, de rencontre et de partage anime les esprits créatifs, notamment en Europe. Ils s'installent sur le continent dès le XVIIe siècle, et sont fréquentés majoritairement par la bourgeoisie, pour permettre des temps de rencontres philosophiques.

Moriz Jung, Viennese Café: The Man of Letters, 1911

Vincent Van Gogh, Le café de nuit, 1888

Jean-Jacques Venturini, La femme en bleue à la terrasse d'un café, 2023.

Juan Gris, Man in a Café, 1912

Edgar Degas, L'absinthe ou Dans un café, 1876

Vincent Van Gogh, Terrasse de café le soir, 1888

Pistes pédagogiques

LE CAFÉ - LA BOISSON

Le café est aujourd'hui la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Mais d'où vient-il ? Qui l'a découvert ? Comment a-t-il été créé ? Ses origines sont encore teintées de mystères...

C'est sur le continent africain que le café aurait été découvert il y a plus de 1 000 ans. Une légende romaine raconte que Khaldi, un berger éthiopien, aurait découvert par hasard l'effet énergisant des fruits du caféier arabica en observant ses chèvres en manger.

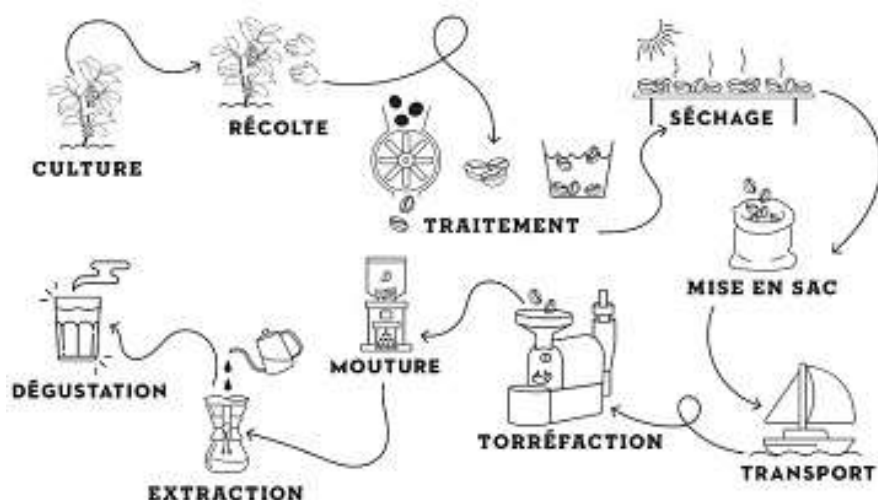
Les feuilles de l'arbuste sont depuis utilisées sous différentes formes pour en extraire les saveurs. Il est possible de faire infuser les feuilles ou encore de faire sécher la pulpe, et sa préparation était utile pour préparer aussi bien des plats que des boissons.

A partir du XIIIe siècle, le café commence son exportation de l'autre côté de la mer rouge pour rejoindre le Yémen, qui deviendra le premier exportateur de café jusqu'à son arrivée en Europe puis en Amérique au XVIIe siècle.

Le café nécessite un climat spécifique pour pousser correctement. Avant d'être exporté par bateau, les graines subissent une longue préparation :

LE CAFÉ DE L'ARBRE À LA TASSE

<https://www.mahi-distribution.com/content/cafe-plantation-a-tasse>

Aujourd'hui il existe énormément de variétés de café différentes, et plusieurs méthodes de production des grains.

70% du café que nous buvons est cultivé en Amérique du sud, 20% en Asie, et 10% en Afrique.

De nombreuses légendes perdurent sur son origine, sa découverte et ses bienfaits, à travers les époques et les continents.

Pistes pédagogiques

LE CAFÉ COMME ART

L'artiste italienne Giulia Bernardelli crée ses œuvres à partir de la matière même du café. Elle explique que son inspiration lui est venue le jour où elle a renversé une tache de café sur sa toile. Au lieu de l'effacer, elle a essayé de guider la bavure pour créer autour d'elle.

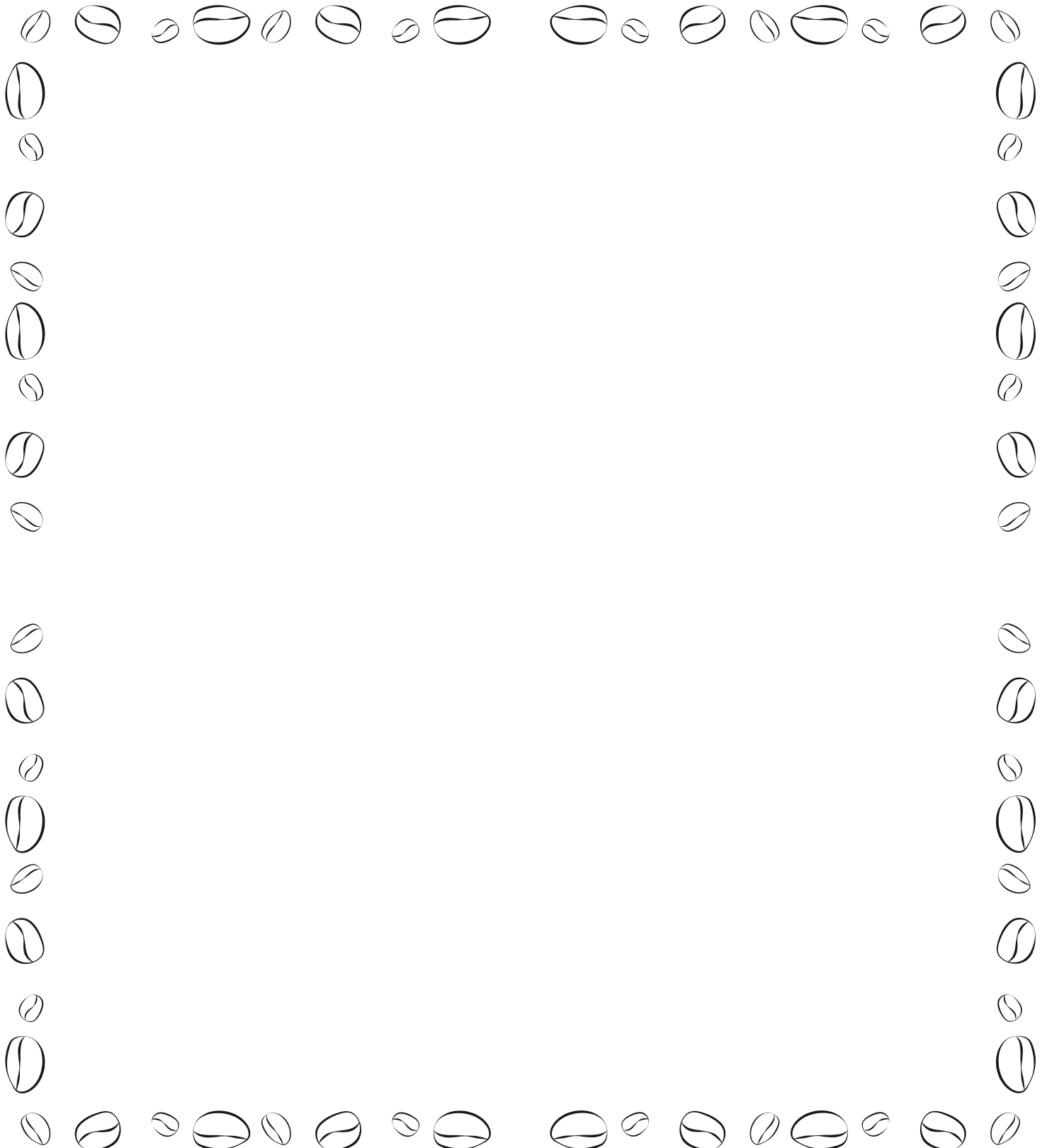
Aujourd'hui, elle a remplacé la peinture par du café, de la confiture, de la crème glacée ou tout autre aliment qui lui passe sous la main. A la place des pinceaux, elle utilise des cuillères ou des allumettes : une belle façon de développer sa créativité !

A toi de jouer

Dans deux bols, mélange du café soluble avec de l'eau. Dans un des bols, mets beaucoup d'eau, dans l'autre, mets en un peu moins. Cela permettra de jouer avec les différentes teintes de café.

Comme Guilia Bernardelli, laisse parler ton imagination pour peindre avec du café !

Pour discuter du spectacle après l'avoir vu...

Pistes pédagogiques

LA MORT

Evoquer la mort est encore, particulièrement dans les sociétés occidentales, un sujet tabou, car elle nous est inconnue et nous renvoie à notre propre finitude. Nous préférons ainsi l'occulter et la garder à distance.

Pourtant nous y sommes tous confrontés, que ce soit dans nos propres histoires personnelles, dans les médias, les films, les livres, ou tout simplement dans la nature qui nous entoure, qui est elle aussi soumise au cycle de la vie.

De ce fait, la mort fait partie intégrante de la vie des enfants. Selon leur âge, leur sensibilité et leurs histoires, tous n'abordent pas cette question de la même manière, mais il convient de pouvoir répondre à leurs interrogations lorsqu'elles se posent, tout en se rappelant qu'il est inutile d'imposer la discussion si l'enfant n'est pas demandeur.

Il s'agit plutôt d'entendre ses interrogations, ses peurs et de les accueillir de façon bienveillante.

Jusqu'à 5 ans

L'enfant ne se représente pas et ne comprend pas la mort. Il est encore en train de se découvrir lui-même et n'a pas conscience de ce concept qui ne le touche pas personnellement. Il manifeste par des réactions émotionnelles (pleurs, troubles du sommeil et de l'alimentation) face à la peur de l'abandon.

5-9 ans

La mort est associée à l'absence, et commence à être perçue comme irréversible. Elle peut être personnifiée par l'enfant qui a tendance à se sentir coupable ou responsable, et développe une angoisse vis à vis de la contagion de la mort. Il comprend que la mort est l'opposé du vivant. L'enfance somatise et peut se montrer agressif.

9-12 ans

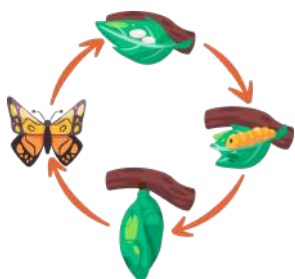
L'enfant comprend que la mort fait partie de la nature de l'homme. Il a conscience de l'irréversibilité, et de l'universalité de la mort. Il est plus armé pour exprimer et décrire ses émotions. Il s'y intéresse et conscientise ses craintes. Il prend conscience que sa propre mort est envisageable. C'est à ce moment qu'il se détache progressivement de ses parents pour créer des liens extérieurs notamment par l'amitié, et constate que chaque lien peut mener à une rupture.

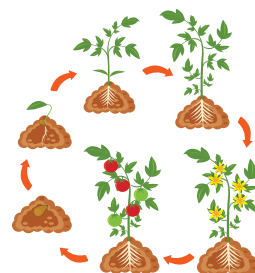
Il est important de tout d'abord se préparer nous-même aux questions des enfants. Elles peuvent parfois nous surprendre et nous déconcerter car leur manière d'aborder la thématique peut être particulière.

Plusieurs activités peuvent être mise en place pour faire comprendre à l'enfant que la mort fait partie d'un cercle naturel. Il est important d'adopter une posture d'écoute des sentiments de l'enfant tout en répondant clairement à ses questions, en citant les choses clairement sans détours.

L'observation de la nature ou des insectes

Tout être vivant est pris dans le cycle de la vie. Il est facile de l'observer dans la nature. Prenons une graine, plantons là. Observons là grandir, traverser les épreuves (sècheresse, vent...), puis regardons là faner. Peut-être qu'elle aura fait naître une nouvelle bouture ? Qui commencera son propre cycle.

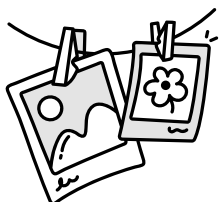
Différentes manière d'aborder la mort

Dans certaines cultures, on célèbre les défunts de manière joyeuse et colorée. Au Mexique par exemple, le **Dia de los Muertos** est une fête très populaire. Les Mexicains chantent et dansent pour célébrer à la fois leurs défunts et manifester leur respect envers les familles.

Les souvenirs

Pour comprendre le cycle de la vie et son caractère éphémère, on peut s'attarder sur des parcours de vie. Qu'ils soient originaux ou singuliers, ils nous permettent de prendre conscience du temps qui passe. Le souvenir appartient au passé, et l'évoquer instaure en douceur le cadre d'une nostalgie qui n'appartient plus au présent.

De nombreuses ressources existent permettant d'aborder le thème de la mort différemment, par des biais plus poétiques et métaphoriques (par des contes, des musiques ou des poèmes). Pour en savoir plus :

https://apalis.fr/Dossier/La_mort_expliquee_aux%20enfants_Dossier_Pedagogique_net.pdf

A toi de jouer : pense à un souvenir que tu aimerais raconter. As-tu déjà été dans un café ? Connais tu une personne qui te fait penser à Marcelle dont tu aimerais évoquer le souvenir ?

[illegible]

Pistes pédagogiques

LA PARÉIDOLIE

La paréidolie visuelle est une illusion d'optique qui consiste à laisser apparaître des visages dans un objet quotidien, dans de la fumée, dans un paysage, dans une tâche, etc.

C'est une manière pour le cerveau de donner du sens là où il n'y en a pas initialement.

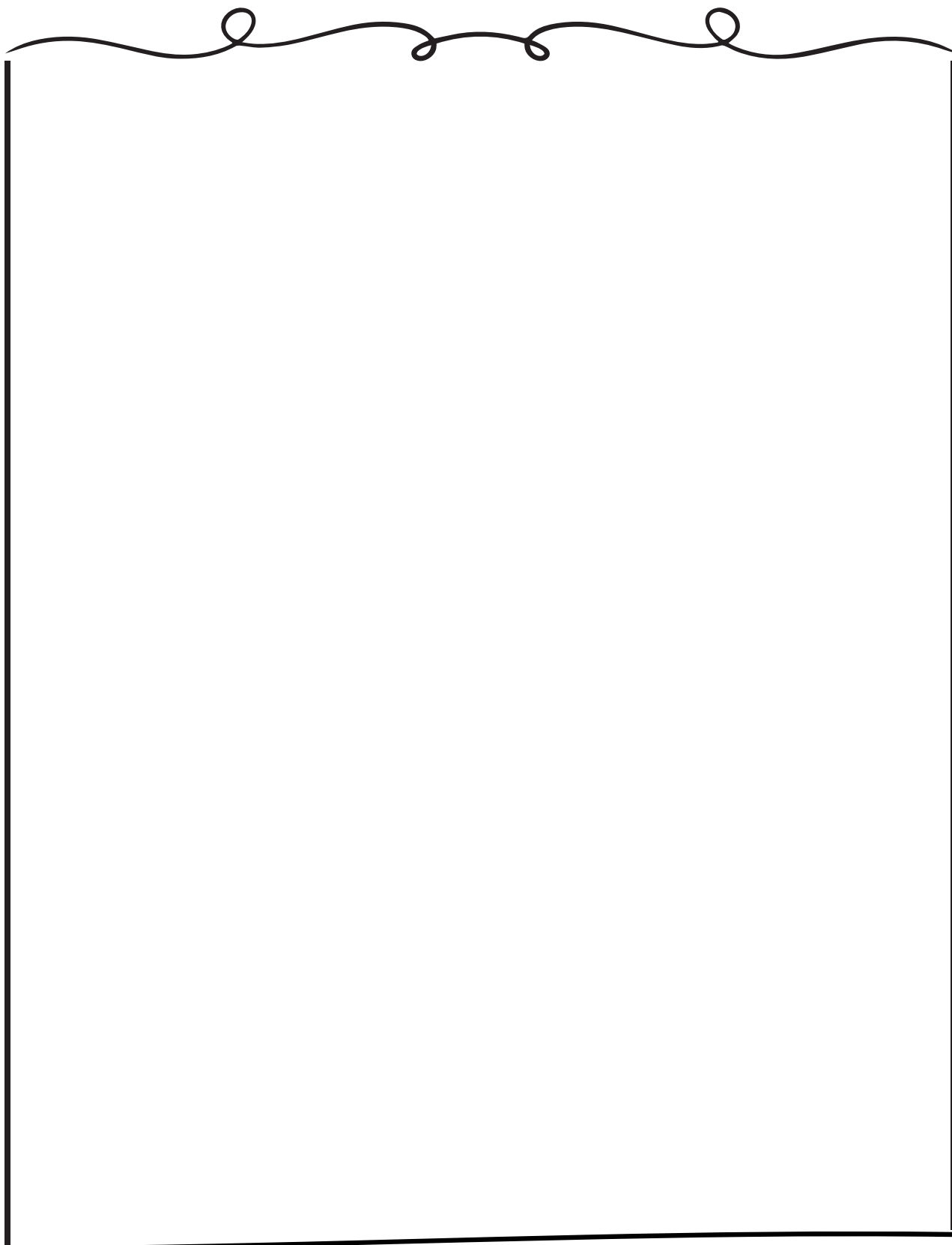
Par exemple, lorsque dans le spectacle, les cafetières se retournent, elles deviennent instinctivement pour notre cerveau, humanisée, personnifiée !

A toi de jouer

Regarde autour de toi : les nuages dans le ciel ou les meubles dans la salle de classe, tu pourras peut-être apercevoir des visages sur des objets du quotidien. Pour t'aider, tu peux éventuellement découper des faux yeux et les coller sur les objets : ils prendront vie très rapidement grâce à ton imagination.

Tu peux également te munir d'une feuille blanche et dessiner une forme au hasard sans lever ton crayon. Ensuite, essaye de trouver à quoi cette forme te fait penser. N'hésite pas à tourner la feuille pour trouver la bonne position pour ta forme. Tu peux la colorier ou dessiner à l'intérieur pour t'aider !

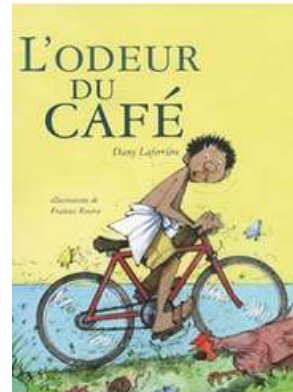

BIBLIOGRAPHIE AUTOUR DU SPECTACLE

Autour du café

Marie Kibadi (autrice)
Benoît Charlat (Illustrateur)

Dany Laferrière (auteur)
Francesc Rovira (Illustrateur)

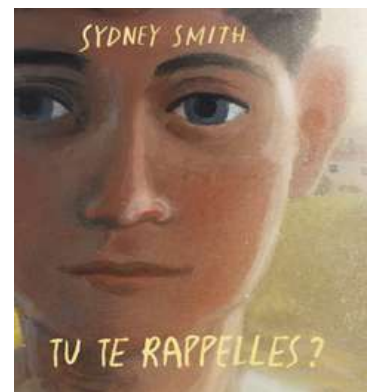
Autour du souvenir

Gérard Goldman (auteur)
Geneviève Casterman (Illustratrice)

Alexandra Helmig (autrice)
Valeria Docampo (Illustratrice)

Sydney Smith (Auteur illustrateur)

Autour du cycle de la vie

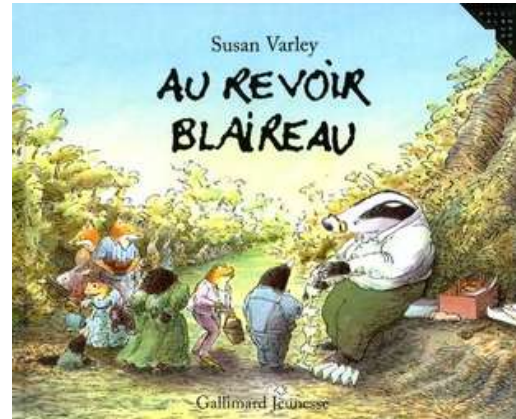
Shel Silverstein (Auteur illustrateur)

BIBLIOGRAPHIE AUTOUR DU SPECTACLE

Autour de la mort

Kitty Crowther (Autrice Illustratrice)

Susan Varley (Auteur Illustrateur)

Gabrielle Vincent (Autrice Illustratrice)

Conce Codina (Auteur)
Aurore Petit (Illustratrice)

Olivier Tallec (Auteur illustrateur)

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

La Générale des Mômes - 27 bis rue Marcel Vignaud - 37420 AVOINE

02 47 58 40 02 / 06 29 93 25 10

Licences 2 R-2021-003463 & 3 R-2021-005702

LES PARTENAIRES DE CETTE CRÉATION

Direction régionale
des affaires culturelles

La Générale des Mômes - www.lageneraledesmomes.fr

Ce dossier pédagogique a été réalisé par Flavie Barreau, en stage de Master Création de projets culturels en arts du spectacle à l'Université de Tours, sous le regard de Pascaline Denis et Jérôme Guillot.