

Lisières

Carnet d'accompagnement

«Lorsqu'il rêve dans sa solitude, l'enfant connaît une existence sans limite : sa rêverie n'est pas de fuite mais d'essor, d'envol. Ces trous de solitude, ces minutes apparemment vides, ces instants qui ont le gris des gouffres sont une occasion d'élans vers le monde, de bras ouverts. L'enfant devient puits de curiosité, il brûle d'un désir de comprendre le secret des choses. Mais immobile.

Les contes réactivent cette enfance potentielle en même temps qu'ils s'en alimentent.»

PIERRE PÉJU, LA PETITE FILLE DANS LA FORÊT DES CONTES

Un carnet d'accompagnement proposé par le **Théâtre de la Guimbarde**

Avec l'aide d'**Isabelle Limbort-Langendries**, Centre Scénique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse.

Le spectacle

Dans un espace blanc, à l'orée d'un bois, une jeune fille rêve.

Derrière le rideau, **une apparition**.

La sœur, l'amie, l'autre qui encourage à traverser la frontière, la limite pour oser entrer dans la forêt, aller à la rencontre de l'inconnu qui à la fois fascine et effraie.

Commence alors **un jeu à deux** qui confronte les tempéraments, délie les corps et défie l'amitié. Grandes ou petites, petites ou grandes, les deux jeunes filles partagent le même besoin de s'abandonner à la magie de l'instant présent, en toute liberté. Collaborer, s'opposer, se

faire peur, s'illusionner, manipuler, s'abandonner, désobéir... Autant de bouillonnantes découvertes pour l'enfant qui part à la découverte de lui-même, du monde, des autres et de sa propre vulnérabilité. Autant d'étapes riches en émotions qui jalonnent les relations humaines et font grandir.

Dans une forme teintée d'étrangeté, **sans paroles**, *Lisières* n'hésite pas à s'éloigner de la narration pour laisser se déployer la **poésie des corps** et être au plus près du ressenti de l'enfant.

Le propos

Lisières est un spectacle de théâtre **sans paroles**, de danse et de jeu où se rencontrent deux jeunes filles.

Leur face-à-face se situe aux lisières, dans ces moments où l'on ne sait plus très bien. **Où tout devient flou.** Incertain et trouble. Où on prend des chemins de traverse.

À l'orée de quelque chose en devenir, mais qui n'est pas encore.

Un **moment suspendu** où le temps n'existe plus, où tout devient possible, où être présent dans l'instant est une évidence.

Une ode à la liberté.

L'équipe

Conception & mise en scène

Daniela Ginevro

Interprétation

Christine Heyraud & Julie Querre,
en alternance avec Léa Dubois

Scénographie & costumes

Elyse Galiano

Création sonore

Olivia Carrere

Création lumière

Vincent Stevens

Accompagnement dramaturgique

Silvia Berutti-Ronelt

Accompagnement artistique

Gaëtane Reginster
& Camille Sansterre

Photographies & affiche

Olivier Calicis

Graphisme

Pierre Papier Studio

Et si on parlait philosophie?

Lisières est un spectacle sans paroles. Cependant pour la création de celui-ci, certains **contes** et leurs **personnages** ont été une **source d'inspiration**. Ces personnages traversent un cheminement initiatique dans un monde complexe en vue de grandir.

Ils auront été l'occasion d'interroger les préoccupations à la fois universelles et intimes des enfants sur le sens de la vie. Dévoquer les questions des limites à franchir ou pas en vue de grandir, des notions même de grandir ou d'altérité (amitié) et de la place de la nature dans nos vies contemporaines. Autant de thèmes pour **questionner le monde**.

UNE LISIÈRE, C'EST QUOI ?

La Lisière, c'est le bord. L'extrémité d'un lieu. **Une frontière.** On parle de la lisière de la forêt, par exemple. Sur les cartes routières ou sur les mappemondes, les lisières et les frontières sont souvent représentées par des lignes.

Le spectacle *Lisières* se situe aux lisières. Ceux des langages explorés sur scène. Entre théâtre sans paroles, danse, son.

Mais aussi... Entre mouvements et histoires. Entre plaine et forêt. Entre rêveries et réalité. Entre jour et nuit. Entre petit et grand. Entre enfance et âge adulte. Entre ne pas savoir et partir à la découverte. Entre ordre et chaos. Entre désarroi et espoir. Le spectacle est toujours sur le bord.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

As-tu pu observer des lisières (des frontières, des lignes) dans le spectacle ? Lesquelles ?

Connais-tu d'autres frontières ? Comment sont-elles représentées ?

Comment peut-on construire des lisières qui sont visibles ?

Y a-t-il des frontières/lisières que tu ne peux pas transgresser ?

UNE EXPÉRIENCE POUR PENSER

Pour les plus petits : à l'aide de petits cailloux, rubans, cordes ou autres, construire des lisières.

Pour les plus grands : on peut amener les enfants à réfléchir sur le terme de limite/lisière en observant le monde autour de soi : comment les limites/frontières sont-elles représentées à l'école, dans une ville, à la campagne, entre pays, entre civilisations. Ces observations peuvent constituer un point de départ pour interroger la nécessité ou pas des limites mises en place par la nature ou la société.

GRANDIR, C'EST QUOI ?

Lisières est aussi **une histoire de passages**. On pense à la fenêtre que les personnages du spectacle traversent. On pense aussi au passage de l'enfance à l'âge adulte.

Les deux jeunes filles dans *Lisières* vivent des expériences qui les font grandir. Au travers de leurs aventures, elles apprennent des choses sur le monde, la vie et sur elles-mêmes. Elles s'en trouvent transformées.

Grandir est bien évidemment une préoccupation essentielle pour chacun à chaque instant dans son corps et son esprit. Cette expérience humaine est universelle. Grandir est à la fois source d'angoisse, de désir, de fierté et d'inquiétude. C'est en même temps se perdre et se trouver.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Qu'est-ce que grandir ?

Qu'est-ce qui grandit quand on grandit ?

Peut-on être à la fois petit et grand ?

Quand devient-on une « grande personne » ?

Peut-on tout faire quand on est grand ?

Comment me transformer (en grandissant)
tout en restant moi-même ?

Être adulte, est-ce forcément être sage ?

Faut-il être grand pour être adulte ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de grandir ?

Qu'est-ce qu'on perd en grandissant ?

Qu'est-ce qu'on gagne en grandissant ?

En quoi les contes aident-ils à grandir ?

Pour grandir, faut-il prendre des risques ?

Parfois, joue-t-on à faire « comme les grands » ?

UNE EXPÉRIENCE POUR PENSER

Pour les plus petits : l'animateur invite à chercher et choisir trois tailles différentes d'un même objet.

Pour les plus grands : on peut questionner les enfants sur la notion de « passage », en lien avec les cycles de la vie : le passage d'une saison à l'autre par exemple. On peut également soumettre aux enfants les expressions suivantes et leur demander de comparer les sens du mot passage dans ces différents contextes : passage pour piétons, passage à l'acte, passage à vide, passage d'un texte.

UN AMI, C'EST QUOI ?

Dans *Lisières*, deux jeunes filles jouent et traversent des aventures ensemble. **Sont-elles des amies ?**

À quoi reconnaît-on que l'on est vraiment ami avec quelqu'un ? Que l'on peut lui faire confiance et lui dire un secret ? Quelle est la différence entre « être ami » et « être copain » ? L'amitié peut-elle durer toute la vie ? L'école et sa cour de récréation sont les lieux des premières relations aux autres et les sentiments que l'enfant éprouve alors ont besoin d'être verbalisés.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Un ami, c'est quoi ?

À quoi reconnaît-on un ami ?

Quelles différences entre un ami et un copain ?

Quelles différences entre un ami et un amoureux ?

Faut-il se ressembler pour s'aimer ?

Qu'est-ce qu'un ami imaginaire ?

UNE EXPÉRIENCE POUR PENSER

Parce qu'il est parfois plus facile de réfléchir à partir de ce qui nous entoure que de se poser des questions dans l'absolu, l'animateur peut proposer aux enfants de constituer des groupes de deux et de collaborer pour construire une lisière de cailloux. Comment s'entraider pour placer chaque caillou en ayant comme consigne que chaque caillou doit être placé au sol d'une façon différente et à deux comme dans le spectacle ?

CONTEMPLER LA NATURE : LA PLACE DE LA FORÊT

Dans *Lisières*, **la nature est fort présente** que ce soit par la scénographie (le décor) ou la bande sonore. Dans les contes, on parle souvent de « la lisière de la forêt » ou de « l'orée du bois ». La forêt est dans le conte le lieu des aventures du héros et le lieu du bouleversement psychologique qui transforme le personnage principal.

La nature offre en elle-même de nombreuses **problématiques philosophiques** (avenir de l'humanité, statut de l'animal, écologie, environnement, construction, pollution, consommation...) et elle est aussi un magnifique support pour réfléchir sur des questions non naturalistes ou écologiques (solidarité, diversité, richesse, fraternité, liberté...).

Observer le monde, la nature en particulier, comme le font les deux personnages du spectacle, c'est prendre la mesure de la place que l'on occupe dans notre environnement et de notre responsabilité en tant qu'individu agissant. Observer, apprendre et comprendre le monde est un premier pas pour l'aimer et le respecter. Constater l'impact des humains sur la nature questionne sur des notions écologiques et citoyennes, sur l'avenir même de l'humanité.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Que ressent-on quand on est en forêt ?

Pourquoi parfois la forêt fait-elle peur ?
A-t-on le même sentiment face à la mer ?

Pourquoi éprouve-t-on le sentiment de perte dans une forêt ?
Éprouve-t-on le même sentiment face à la plage ou en ville ? Pourquoi ?

C'est quoi être à la lisière de la forêt ?

Qui habite la forêt ?

Comment habiter la forêt ?

À l'orée de la forêt? Au cœur de la forêt ?

Où trouve-t-on la nature ?

Comment se sent-on quand on regarde la nature ?

La nature a-t-elle besoin de nous ?

La nature appartient-elle à quelqu'un ?

Qui est responsable de la nature ?

Pourquoi et comment prendre soin de la nature ?

UNE EXPÉRIENCE POUR PENSER

L'animateur invite à observer les éléments de la nature dans un petit bout de jardin, dans un parc, en pleine ville, et à les redécouvrir : enlacer/embrasser un arbre, regarder une feuille dans le vent, caresser une branche...

Prendre quelques loupes, des sacs et proposer aux enfants de récolter dix choses naturelles différentes, en veillant à ne pas détruire le site!

Après la récolte, on peut retourner en salle et observer à la loupe, trier, exposer, photographier pour faire un livret, faire sécher, bref, valoriser tous ces petits trésors naturels...

Le langage

Lisières est un **spectacle sans paroles** où le mouvement et la danse trouvent une place de choix. Bien qu'aucun mot ne soit prononcé, chaque geste, même s'il peut être parfois abstrait, apporte de l'émotion ou de la signification.

La danse et le mouvement exercent les regards à une **approche sensible**, ils offrent un autre rapport à vivre et à penser, un autre rapport à soi et à l'autre. La danse et le mouvement donnent à chacun les moyens d'observer, d'expérimenter et de comprendre le monde autrement que par la parole.

Le mouvement et la danse sont des **langages du corps** qui peuvent être compris ou ressentis par tous.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Qu'est-ce que la danse ?

À quoi sert la danse ?

Peut-on raconter une histoire par de la danse et du mouvement ?

Le spectacle Lisières raconte-t-il une ou des histoires ?

Si oui, laquelle, lesquelles ?

Un spectacle sans paroles peut-il raconter une histoire ? Et si oui, comment ? Et si non pourquoi ?

Comment un spectacle sans paroles provoque-t-il des émotions ?

UNE EXPÉRIENCE POUR PENSER

Voici quelques termes qui relèvent de ces langages (danse et mouvement) : l'espace, le rythme, la répétition, le saut, l'équilibre, l'énergie, la direction. Mais aussi : geste, mouvement, pose, posture, grand, petit, rapide, lent, sauter, rouler, bondir, glisser, sauter, sautiller, tracer...

À partir de ce vocabulaire créer des « petites phrases chorégraphiques », c'est-à-dire de « danser comme écrire », « décrire par le geste » : mettre l'un à la suite de l'autre les gestes proposés par les enfants à partir des mots de vocabulaire.

Les contes

Les contes sont une des **sources d'inspiration** du spectacle. Peut-être que, lors de la représentation, vous avez remarqué que certains éléments ou tableaux se réfèrent à des contes connus ou moins connus.

La conception d'un spectacle passe par de nombreuses étapes. Daniela Ginevro s'est en effet **inspirée de contes traditionnels** qu'elle a réécrits en vue de la création du spectacle *Lisières*. Ces histoires réécrites sont publiées chez Lansman Éditeur.

Les contes sont donc une source d'inspiration pour le spectacle, avec ses personnages d'enfants qui traversent un cheminement initiatique dans un monde complexe en vue de grandir.

Mais l'intention n'était pas de reprendre les contes en tant que tels. Ils étaient plutôt l'occasion d'**interroger les préoccupations à la fois universelles et intimes des enfants**, les questions existentielles métaphoriques, propres à tous, sur le sens de la vie. Ils sont également matière à transposer, sources d'images à transformer, à mettre en mouvement. L'envie était de laisser la **place à l'évocation**.

Les **cinq contes** principaux qui ont été explorés lors de la création du spectacles sont *Hansel et Gretel* et *Boucle d'or de Jacob et Wilhelm Grimm*, *Le Chaperon rouge* de Charles Perrault, *Les souliers rouges* de Christian Andersen et *Vassilissa* qui est un conte russe.

Mais on y fait également allusion à *La Belle au bois dormant*, *Le Petit Poucet*, *Blanche-neige*...

Ces contes sont juste évoqués dans le spectacle par quelques éléments et images : Sauras-tu les retrouver ?

HANSEL ET GRETEL

Hansel et Gretel est l'histoire de deux jeunes enfants. Un jour, leurs parents n'avaient plus rien pour les nourrir, alors ils les abandonnent dans la forêt. Les deux enfants retrouvent leur chemin grâce à des cailloux que Hansel avait été chercher la veille dehors. Leurs parents recommencent alors le lendemain. Ils les abandonnent à nouveau. Mais cette fois, Hansel n'a pas eu le temps d'aller chercher des cailloux car la porte est verrouillée, il prend donc des bouts de pain qu'il sème. Malheureusement, les oiseaux picorent les morceaux de pain. Pendant trois jours, *Hansel et Gretel* marchent jusqu'à ce qu'ils trouvent une maison en sucreries. Ils se précipitent pour en manger une partie. Une vieille dame les accueille et leur donne à manger. Il s'avère que la vieille dame est une sorcière. Elle emprisonne Hansel dans une cage et Gretel doit le nourrir pour qu'il grossisse. Ne sachant pas comment allumer le four, Gretel demande à la sorcière de lui montrer. Pendant ce temps, Gretel en profite pour la pousser dans le four.

Gretel délivre son frère. Ils trouvent alors un trésor dans la maison de la sorcière et retrouvent le chemin vers leur maison grâce à un canard qui les aide à traverser une rivière. En montrant le trésor à leurs parents, ils devinrent riches et vécurent heureux.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Quels sont les éléments, images ou objets en lien avec Hansel et Gretel dans le spectacle ?

Cette histoire te rappelle-t-elle un autre conte qui utilise le chemin de cailloux ?

Peut-on dire que dans le spectacle, à un moment donné, les deux jeunes filles se transforment en Hansel et Gretel ?

PETITE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE AUTOUR DE *HANSEL ET GRETEL*

BROWNE Anthony, *Hansel et Gretel*, Editions Kaléïdoscope, 1981

LEBEAU Suzanne, *Gretel et Hansel*, Editions Théâtrales Jeunesse, 2014.

MATTOTTI Lorenzo, *Hänsel et Gretel*, Gallimard Jeunesse, 2009.

PACOVSKA Kveta, *Hansel et Gretel*, Minedition, 2008.

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Le petit Chaperon rouge est l'histoire d'une jeune fille bien élevée qui court à sa perte en donnant au loup qu'elle rencontre dans la forêt les indications nécessaires pour trouver la maison de sa grand-mère. Le loup mange la vieille dame en se cachant des bûcherons qui travaillent dans la forêt voisine. Il tend ensuite un piège au Petit Chaperon rouge et finit par la manger. L'histoire se termine ainsi, sur la victoire du loup. Parfois, on raconte qu'un chasseur sauve la jeune fille et sa grand-mère.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Quels sont les éléments, images et objets en lien avec Le petit Chaperon rouge dans le spectacle ?

Dans le spectacle, à un moment donné, un des deux personnages se métamorphose en loup. Qu'est-ce qu'une métamorphose ? Nous, êtres humains, nous métamorphosons-nous parfois ? Quand et comment ?

Seloi toi, qui du loup ou du Chaperon rouge est le prédateur et la proie dans le spectacle ?

PETITE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE AUTOUR DU *PETIT CHAPERON ROUGE*

BIZOUERNE Gilles, MOREL Fabienne et WAUTERS Julia, *Les histoires du petit chaperon rouge racontées dans le monde*, Editions Syros, 2008.

JALBERT Philippe, *Dans les yeux*, Gautier-Languereau, 2017.

LAVATER Warja, *Le Petit Chaperon rouge*, Adrien Maeght Editeur, 1965.

LERAY Marjolaine, *Un Petit Chaperon rouge*, Acte Sud Junior, 2009.

PACOVSKA Kveta, *Le Petit Chaperon rouge*, Minedition, 2007.

VASSILISSA

Vassilissa est l'histoire d'une jeune fille qui reçoit de sa maman sur son lit de mort une poupée censée la protéger.

Le père de Vassilissa ne tarde pas à se remarier avec une femme ayant déjà deux filles et Vassilissa devient leur souffre-douleur. Un jour, la marâtre envoie Vassilissa chercher du feu chez la sorcière Baba Yaga chez qui elle croise d'étranges phénomènes comme par exemple trois mains qui sont à son service. Aidée de sa poupée, la fillette reviendra saine et sauve avec le feu.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Quels sont les éléments, images ou objets en lien avec Vassilissa dans le spectacle ?

Y a-t-il un personnage dans le spectacle qui conseille l'autre ? Ou qui invite l'autre à vivre des aventures ?

Qu'est-ce qui ou qui représente la poupée dans le spectacle ?

PETITE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE AUTOUR DE VASSILISSA

CARRER Chiara, *Vassilissa*, La joie de lire, 2011.

TEROUANNE Cécile et YAKOVLEVITCH BILBINE Ivan, *Contes de Russie*, Acte Sud Junior, 1997.

BOUCLE D'OR

Boucle d'or est l'histoire d'une jeune fille qui gambade dans la forêt et découvre par hasard la maison d'une famille ours. La famille de trois ours est composée d'un père, d'une mère et de leur ourson. Ils vivent dans une petite maison, dans les bois. Un jour, attendant que leur repas refroidisse, les membres de la famille ours partent se promener. Boucle d'or découvre par hasard la maison vide. Curieuse, elle entre et visite la maison. Ayant faim, Boucle d'or goûte les bols de gruau. Prise ensuite de l'envie de se reposer, elle essaie chacun des trois fauteuils, mais casse celui de l'ourson.

Ayant enfin sommeil, Boucle d'or décide d'aller dormir, et, après avoir testé les trois lits, s'assoupit finalement dans celui de l'ourson, juste à sa taille. Les trois ours reviennent à la maison alors que Boucle d'or est toujours profondément endormie. Ils la réveillent. Elle prend alors la fuite et reprend sa course dans la forêt.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Quels sont les éléments, images et objets en lien avec ***Boucle d'or*** dans le spectacle ?

Dans l'histoire de ***Boucle d'or***, il y a trois ours : un grand ours, un moyen ours et un petit ours. Y a-t-il dans le spectacle des éléments qui traduisent les différences de grandeurs ?

PETITE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE AUTOUR DE ***BOUCLE D'OR***

BROWNE Anthony, ***Une autre histoire***, Editions Kaléidoscope, 2009.

CELLI Rose et GASTAUT Charlotte, ***Boucle d'or et les trois ours***, Père Castor - Flammarion, 2013.

DELACROIX Sibylle, ***Les trois ours chez Boucle d'or***, Bayard jeunesse, 2020.

LES SOULIERS ROUGES

Les souliers rouges est l'histoire d'une enfant recueillie par une femme pieuse qui ne commet point d'autre crime que celui d'aimer une paire de souliers rouges, de les porter à l'église et celui d'avoir envie d'aller danser. Une fois les souliers rouges enfilés, l'enfant effectue quelques pas mais très vite perd le contrôle de ses pieds. Elle est alors punie pour cela de la plus atroce des manières : l'enfant est condamnée à danser durant l'éternité.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Quels sont les éléments, images et objets en lien avec **Les souliers rouges** dans le spectacle ?

Quelles actions les interprètes du spectacle font-elles comme l'enfant du conte ?

PETITE BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE AUTOUR DE **LES SOULIERS ROUGES**

NAMUR Aurélie, **Souliers rouges**, Lansman Éditeur, 2015.

Le Théâtre de la Guimbarde crée des spectacles qui mettent en résonance le monde des enfants et celui des adultes. La compagnie s'adresse aux enfants – des tout-petits aux adolescents – et leur offre un moment de rencontre artistique unique qui éveille des émotions et ouvre des questions.

La Guimbarde porte un regard curieux et bienveillant sur le tout-petit spectateur. La compagnie est, en Belgique, à l'initiative d'une création théâtrale à destination des enfants de 0 à 3 ans et poursuit un travail de recherche passionnant vers ce public spécifique.

THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE

Rue des Gardes 2/013,
6000 Charleroi – Belgique

DIFFUSION

Aurélie Clarembaux
+32 492 58 08 76
+32 71 15 81 52
contact@laguimbarde.be

Théâtre de la Guimbarde Asbl
BCE 0414 748,541
RPM Hainaut-div. Charleroi

WWW.LAGUIMBARDE.BE