

QUINCAILLE
&
MACADAM

DANSE-THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
DÈS 6 ANS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

EN AMONT OU EN AVAL DU SPECTACLE,
EXPLOREZ DE VOTRE CÔTÉ OU DÉVELOPPONS ENSEMBLE...

p. 3

NOTRE
DÉMARCHE

p. 4-5

LE FOND
ET LA FORME

p. 6

AVANT LE
SPECTACLE

p. 7

APRÈS LE
SPECTACLE

p. 8-15

AUTOUR DU
SPECTACLE

p. 16

À PROPOS DU
SPECTACLE

p. 17

L'ENVERS DU
DÉCOR

p. 18

L'ÉQUIPE EN
COULISSES

NOTRE DÉMARCHE

Envie et posture

Pour cette nouvelle création, ce **seule-en-scène destiné au jeune (et moins jeune) public**, l'envie première fut celle d'expérimenter une association peu courante...

... la danse et le masque de théâtre

Nous partageons cette ambition défendue par nombre de confrères, celle d'un « théâtre exigeant pour les enfants, d'une création qui n'ait rien à envier à celle proposée aux adultes*.»

Nous aimons défendre l'idée que nous nous adressons à l'adulte comme à l'enfant :
« en tant qu'individu, citoyen et acteur de son existence.* »

*extraits de La Belle saison avec l'enfance et la jeunesse

C'est aussi l'occasion pour Lola Magréau-Mariez de mener son premier projet personnel, de la conception à l'interprétation, entourée par les deux comédiennes et co-fondatrices de la compagnie pour l'aide à la mise en scène.

LE FOND

**Thématiques puisées
dans la réalité
Traitées avec poésie**

L'ERRANCE
LA SOLITUDE
LA MARGINALITÉ
L'INVISIBILITÉ
L'EXIL
LA FOLIE
LA RÉSILIENCE
LE RÊVE
L'IMAGINAIRE

Cette part d'étrangeté que porte en lui le masque s'est imposée au fil des improvisations et des répétitions comme un thème de premier plan.

Etrangeté / étranger, le parallèle est vite arrivé.

C'est un versant du spectacle qui fait inévitablement écho à des thèmes de société qui traversent les époques et les frontières. A nous d'en jouer, de décaler cette étrangeté, de valoriser cette différence.

D'autant plus que ce masque, certes étrange et différent, dégage également quelque chose d'extrêmement joueur, gourmand, juvénile, espiègle, expressif et excessif.

De quoi faire oublier l'once d'hostilité qui pointerait le bout de son nez pour se laisser embarquer dans un univers empli de bonhomie où l'état de solitude laisse peu à peu place à la folie douce, celle qui sauve les âmes désespérées...

Comme une ode aux laissés pour compte, à ceux qui entament une longue traversée du désert, qu'elle soit réelle ou métaphorique, mais où la force de l'imaginaire prend tout son sens...

LA FORME

Un langage universel, celui du corps

LES INGRÉDIENTS ?

Une danseuse et un masque de théâtre... Une association pas si commune qui emprunte **un brin de poésie à l'univers du mime** et **une touche de burlesque à celui du clown**. Pas de parole donc, et pourtant une histoire qui semble se dessiner...

LA RECETTE ?

Un drôle de quidam nous embarque dans ses aventures intérieures... Visiblement seul en scène mais tantôt habité, tantôt entouré d'une **galerie de personnages hauts en couleur** (Carmen puis son toréador, un cygne à l'agonie, des marionnettes en papier journal...), sans compter ceux qui lui collent à la peau d'office, comme Charlot par exemple...

Un vagabond des temps modernes en quelques sortes, avec pour accessoires et terrain de jeu : cinq bassines en zinc, une pile de journaux, une tapette-à-mouche-éventail-fleuret-microphone et une toile-de-tente-couteau-suisse (tantôt tutu, tantôt bateau de fortune...)

STYLES DE DANSE présents dans le spectacle

Danse contemporaine
Danse classique
Salsa, danses latines
Charleston, danses swing
Danse flamenco
Techniques corporelles issues du clown et du masque

COURANTS MUSICAUX émaillant la bande-son

Epoque romantique (George Bizet, Camille St Saëns, Nicolai Rimski-Korsakov)
Epoque classique (Antonio Vivaldi)
Jazz manouche (Django Reinhardt)
Musique cubaine (les Klazz brothers)
Musique contemporaine (René Aubry, Pascal Comelade, Max Richter, Yann Tiersen)

AVANT LE SPECTACLE

Aiguïser la curiosité et amorcer la réflexion

Le protocole est simple : émettre des hypothèses, laissez libre cours à l'imagination, et surtout, ne pas chercher à trouver des réponses !

Partir du titre du spectacle

Que signifient ces mots : "quincaillerie", "macadam" ?

Qu'évoquent-ils ?

Observer l'affiche (en page de garde) ou d'autres photos

Décrire le visage du personnage.

Quel peut bien être cet objet rouge et imposant souvent présent ?

Sacraliser la venue au spectacle pour les plus jeunes, rappeler les règles de bienséance pour les plus grands

Evoquer le calme et le silence nécessaires pendant la représentation pour respecter le travail de l'artiste et ne pas gêner les autres spectateurs.

Mettre en avant le caractère unique et éphémère du spectacle vivant, en opposition aux images vidéo, au visionnage en replay...

Raconter une histoire sans parler, est-ce possible ?

Visionner un extrait de film de Charlie Chaplin et/ou un numéro de mime (cf p.14), puis discuter de ce que les élèves ont compris de l'histoire, retenu comme émotions...

FACULTATIF
(garder la surprise, ou non,
du spectacle sans parole)

APRÈS LE SPECTACLE

Le "bord-plateau"

**Temps de parole partagée, échanges de ressentis, questions spontanées :
un instant privilégié et ô combien nécessaire.**

Aborder les thématiques du spectacle mais aussi
l'aspect plus technique d'une représentation (les répétitions, le décor, les
éclairages, le choix des musiques, les personnes qui travaillent dans l'ombre)
ou tout simplement le quotidien d'une danseuse ou de ses collègues
(artistes, techniciens, administrateurs...)

**Autant de questionnements qui méritent des réponses et
que nous sommes toujours heureuses de dévoiler !**

AUTOUR DU SPECTACLE

Ateliers de **pratique** artistique

En parallèle du rôle de spectateur/trice, l'occasion de devenir à son tour créateur/trice !

D'autres ateliers, en lien direct avec le spectacle, mais pris en charge par l'équipe pédagogique, peuvent également voir le jour (fabriquer son masque, détourner des objets pour développer la motricité, l'oreille musicale et l'imaginaire...)

En amont ou en aval du spectacle, **nous proposons d'encadrer un ou plusieurs ateliers de pratique, au choix :**

Initiation à la danse contemporaine

Découverte du charleston

Initiation au théâtre

Parce que ces ateliers participent indéniablement à **l'éveil artistique de l'enfant et à la valorisation de savoir-faire souvent insoupçonnés**, ils nous apparaissent d'un intérêt primordial

AUTOUR DU SPECTACLE

Ressources didactiques exploitables

CHARLOT

CARMEN

MOONDOG

BAKER

PAVLOVA

NIJINSKY

FULLER

Ces personnages au destin singulier ont marqué leur temps et le monde de l'art.
Du simple clin d'oeil à la véritable évocation, leur incursion
dans le spectacle peut donner l'occasion de s'arrêter sur l'un d'eux,
de creuser le sujet en classe, en amont ou en aval de la représentation, afin d'étudier
leur époque, leur courant artistique, leur entrée dans la postérité...

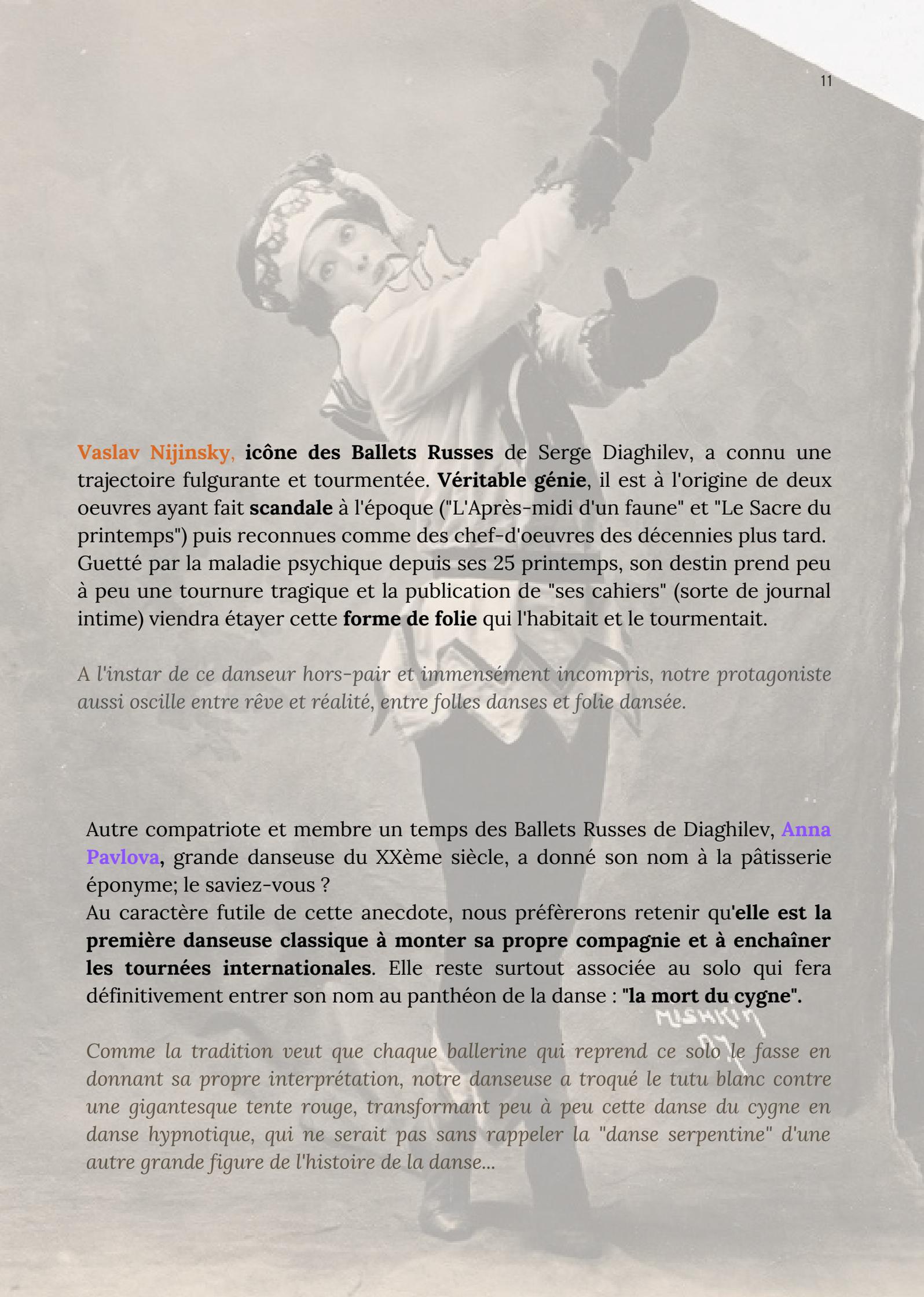

On ne présente plus **Charlot**,
"the immigrant", personnage
incontournable du cinéma muet...
Quoique pour la jeune génération,
il pourrait s'agir d'une découverte...

*Touchant, maladroit, solitaire,
les caractéristiques communes
avec notre personnage masqué
sont nombreuses - le plus grand
point commun étant le non usage
de la parole et le fait que
tout passe par la gestuelle
et révèle le caractère
universel des situations.*

**Incarner les "petites gens",
les "moins-que-rien"**
*avec le même dessein,
celui de réussir à les rendre proches,
humains, sensibles, et à susciter
tour à tour chez les spectateurs
le rire, la tendresse,
la colère, la compassion...*

L'ombre du plus connu des vagabonds n'est jamais très loin

Vaslav Nijinsky, icône des Ballets Russes de Serge Diaghilev, a connu une trajectoire fulgurante et tourmentée. **Véritable génie**, il est à l'origine de deux oeuvres ayant fait **scandale** à l'époque ("L'Après-midi d'un faune" et "Le Sacre du printemps") puis reconnues comme des chef-d'oeuvres des décennies plus tard. Guetté par la maladie psychique depuis ses 25 printemps, son destin prend peu à peu une tournure tragique et la publication de "ses cahiers" (sorte de journal intime) viendra étayer cette **forme de folie** qui l'habitait et le tourmentait.

A l'instar de ce danseur hors-pair et immensément incompris, notre protagoniste aussi oscille entre rêve et réalité, entre folles danses et folie dansée.

Autre compatriote et membre un temps des Ballets Russes de Diaghilev, **Anna Pavlova**, grande danseuse du XXème siècle, a donné son nom à la pâtisserie éponyme; le saviez-vous ?

Au caractère futile de cette anecdote, nous préférerons retenir qu'**elle est la première danseuse classique à monter sa propre compagnie et à enchaîner les tournées internationales**. Elle reste surtout associée au solo qui fera définitivement entrer son nom au panthéon de la danse : "**la mort du cygne**".

Comme la tradition veut que chaque ballerine qui reprend ce solo le fasse en donnant sa propre interprétation, notre danseuse a troqué le tutu blanc contre une gigantesque tente rouge, transformant peu à peu cette danse du cygne en danse hypnotique, qui ne serait pas sans rappeler la "danse serpentine" d'une autre grande figure de l'histoire de la danse...

FOLIES-BERGERE

12

Cette fameuse "**danse serpentine**", c'est à l'américaine **Loïe Fuller**, l'une des pionnières de la danse moderne, qu'on la doit.

Première danseuse à tout concevoir de A à Z, ses chorégraphies, ses costumes et surtout ses éclairages (progrès technique de taille pour l'époque, qui lui vaudra aussi d'être peu à peu gagnée par la cécité), elle représentera une véritable source d'inspiration pour ses pairs, une muse notamment pour les artistes de l'Art nouveau.

Moondog est un **musicien et compositeur marginal**. Atteint de cécité, il fabrique ses propres instruments, côtoie Bernstein, Parker, Glass, Reich mais reste assez méconnu malgré son talent, son style hors-pair et les centaines d'oeuvres qu'il laisse en héritage.

Comme notre personnage, lui aussi passe, à un moment de sa vie, **le plus clair de son temps dans la rue**, d'où son surnom de "Viking de la 6ème avenue"

PAL

TOUS
LES
SOIRS

LA
LOÏE
FULLER

Si l'image de star de music-hall se trémoussant avec sa ceinture de bananes lui colle encore à la peau, c'est pourtant immensément réducteur vu le parcours hors du commun de **Joséphine Baker**.

Femme de conviction et artiste d'avant-garde aux débuts extrêmement difficiles, c'est hors des sentiers battus qu'elle construit son destin : femme engagée et généreuse, elle utilise sa grande popularité pour **lutter contre le racisme, l'autoritarisme, et pour l'émancipation des Noirs** auprès de Martin Luther King.

Le charleston endiablé, qui prend possession de notre personnage à un moment du spectacle, est quelque part un clin d'oeil en hommage à cette femme qui restera un exemple de bravoure, de persévérance et d'audace, tant du point de vue artistique que du point de vue politique.

Autre femme forte qu'on ne présente plus, mais née d'une fiction cette fois : **Carmen...** **Figure emblématique de la femme libre et rebelle**, elle est peu à peu devenue un **véritable mythe et** continue de résonner ici et là, aux quatre coins du globe.

Du personnage de la nouvelle de Prosper Mérimée aux incarnations successives ayant touché tous les arts (opéra, peinture, danse...), le monde de la danse n'a pas fait exception à cette source d'inspiration inextinguible (cf annexes). Qui plus est, chacun-e d'entre nous a sa propre image de ce que représente Carmen à ses yeux.

Indéniablement **extravagante et indestructible**, c'est ce versant de sa personnalité qu'a retenu notre quidam, en la rendant un brin plus déjantée peut-être, une tapette à mouche en guise d'éventail, lui servant aussi de raquette de tennis pour un match imaginaire et de fleuret pour un combat tout aussi fictif !

AUTOUR DU SPECTACLE

Liens numériques

Extraits où **Charlie Chaplin** flirte avec la danse :

le patin à roulettes https://www.youtube.com/watch?v=6Pp_RAOeVN0

les petits pains <https://www.youtube.com/watch?v=4DLdMa98JdM>

Versions dansées et notoires de Carmen depuis 70 ans :

Roland Petit – danse néo-classique (1949) - <https://youtu.be/zprpOFOSNYU>

Alberto Alonso – danse néo-classique (1967) - <https://youtu.be/IDMcWSYali8>

Antonio Gades – danse flamenco (1983) - <https://youtu.be/6fAkVNxmV5E>

Mats Ek – danse néo-classique (1992) - <https://www.youtube.com/watch?v=Ksmeyj1UbEA>

Dada Massilo – danse contemporaine (2014) - <https://www.youtube.com/watch?v=DLnbLBHwYaY>

José Montalvo - danses contemporaine, flamenco, hip-hop, et classique (2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=kcd5FME3Xxc>

Le destin de Joséphine Baker vu par "les culottées" : <https://youtu.be/9WtsxEjHyOo>

Un portrait de Vaslav Nijinsky : <https://youtu.be/EEufdoz9J-U>

Anna Pavlova dans "la mort du cygne" : <https://youtu.be/tkFSBkl9mmo>

Collection de 6 romans Anna - Journal d'un cygne (éditions playBac, 2018) de Sandrine Beau, journal intime imaginaire d'Anna Pavlova (à partir de dix ans)

Loïe Fuller dans sa "danse serpentine" : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-danse-serpentine>

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Nos-musees/Valorisation-des-collections/Les-femmes-artistes-sortent-de-leur-reserve/Icones/Fuller-Loie>

Un portrait de Moondog : <https://youtu.be/nzsc8CnrRHM>

Des exemples de **numéros de mime**

le mime Marceau <https://www.youtube.com/watch?v=PZxs-3Mfnr8&t=266s>

les origines du fameux moonwalk <https://www.youtube.com/watch?v=qy9LS-iGwfy>

le mime Okamura <https://www.youtube.com/watch?v=XvKLqW2XTSA>

AUTOUR DU SPECTACLE

Pistes thématiques pour PROJETS TRANSVERSAUX

Carmen : littérature / musique / arts plastiques

les Ballets Russes : musique / arts plastiques / littérature
(Cocteau, Picasso, Bakst, Miro, Braque, Stravinsky, Ravel, Debussy, Poulenc)

la commedia dell'arte : littérature / arts plastiques

la résistance et l'exil pendant la 2nde guerre mondiale :
histoire-géographie / littérature / arts scéniques (J. Baker / D. Reinhardt)

À PROPOS DU SPECTACLE

La presse en parle

"Un beau moment de fraîcheur et de poésie à Vaugarni"

Publié le 07/12/2019 à 06:26 par La Nouvelle République

"Lola Magréau-Mariez est une « enfant de la balle », un pur produit tourangeau. Son père, Gilles Magréau a créé, à Tours, dans les années 70, le Théâtre du Pratos et veillé, plus tard, au lancement de l'Espace Malraux. Sa mère, Christine Mariez, a fondé, il y a près de trente ans, la Compagnie Interligne, où Lola travaille depuis dix ans.

Vaugarni a présenté, dimanche, la première création personnelle de la jeune Lola ; la famille, les artistes, les copains et les fidèles de la Grange étaient au rendez-vous.

Sous le joli titre de Quincaille et Macadam, on découvre le solo d'un drôle de personnage masqué, à l'âge et au genre indéterminés ; il trimbale ses gamelles et ses bidons, devenus perchoirs, fauteuils, boîtes ou cuvettes.

Il s'occupe, bricole, invente, stimulé par la bande-son qui diffuse musiques ou bruits divers et ne peut s'empêcher de danser, du charleston aux rythmes africains, de la corrida à la danse classique, tout y passe avec grâce et souplesse. Le public a apprécié l'humour et la poésie qui s'en dégagent."

L'ENVERS DU DÉCOR

Conditions d'accueil

**Nous avons pensé ce spectacle pour qu'il soit quasiment tout terrain.
La régie est donc légère et autonome.**

Nous disposons de notre propre matériel et nécessitons par ailleurs :

- une salle pouvant faire le noir (pour la mise en valeur des éclairages)
- un espace pour la danseuse de 6 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur (au minimum)

EN COULISSES

Identité et contact

Derrière ce seule-en-scène, il y a toute **une équipe qui sous-tend le projet**, chacun-e apportant sa pierre à l'édifice selon ses compétences (regard extérieur pour la mise en scène, accessoirisation, régie, administration, communication...)

Et puis il faut une structure qui porte le projet pour qu'il puisse exister. Cette structure, c'est la **compagnie Interligne, une compagnie professionnelle de théâtre**, implantée en Touraine depuis 1992, défendant **l'éclectisme comme marque de fabrique.**

Le parcours artistique de la compagnie est jalonné de passerelles entre théâtre, musique, chant, recherche autour du geste et du corps.

Christine Mariez et Emmanuelle Trégner,
co-directrices de la Cie

La compagnie est soutenue par la ville de Tours, le département d'Indre-et-Loire et la Région Centre-Val-de-Loire pour ses actions de création, de diffusion et de sensibilisation artistique.

CONTACT

Laurianne Caillaud - régie et diffusion

02 47 52 80 93

cie.interligne@gmail.com

www.compagnie-interligne@wanadoo.fr

