

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SAISON 2023-2024

L'AVANT-SCÈNE
COGNAC

Mon contact au théâtre

L'Avant-Scène Cognac, scène conventionnée d'intérêt national - art & création

Clémence Revéreau – Chargée du développement des publics

→ rp@avantscene.com // 05 45 82 99 26

"LE COMPLEXE DU PINGOUIN"

Compagnie Le Mouton Carré

Livret de l'enseignant

Dossier pédagogique réalisé par Bénédicte Forgeron-Chiavini,
professeure en service éducatif Scène Nationale Angoulême

LE COMPLEXE DU PINGOUIN

Un spectacle de la Compagnie Le Mouton Carré

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux...

L'envie le saisit de prendre de la hauteur.

Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ?

Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l'eau, elles ne semblent pas disposées à le projeter dans les airs...

Qu'à cela ne tienne, il volera !

C'est ainsi qu'un pingouin ordinaire va un jour décider de s'aventurer au-delà de notre condition.

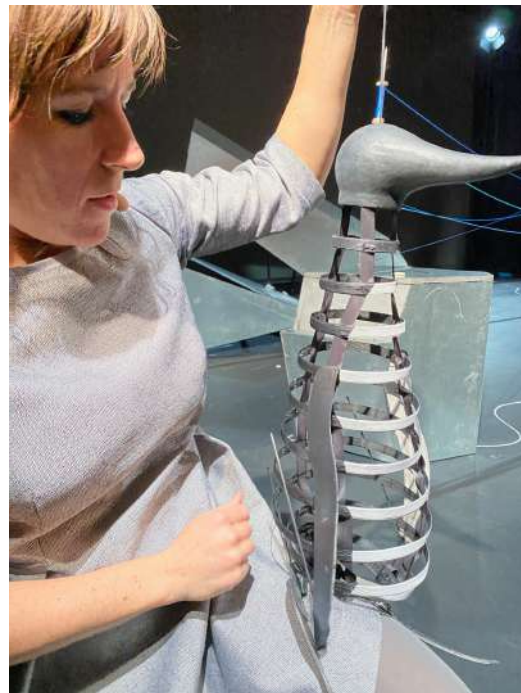
Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.

Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à nous plonger dans notre monde intérieur.

Bénédicte Gougeon

Mise en scène, scénographie et création marionnette

Bénédicte Gougeon, metteuse en scène, scénographe et créatrice marionnette et Clara Bodet, comédienne et musicienne, bord spectacle à Angers, octobre 2021.

AVANT LE SPECTACLE

QU'ALLONS-NOUS VOIR ?

1. Un spectacle sur *un pingouin*

LE VIVANT ANIMAL – CP

Proposer 6 images d'animaux différents (sans pingouin).

Parmi ces animaux, certains ont des pattes. Lesquels ?

Quels animaux ont des ailes ?

Qu'est-ce qui permet au poisson de se déplacer ?

Forme 3 groupes :

1. Ceux qui peuvent marcher.
2. Ceux qui peuvent nager.
3. Ceux qui peuvent voler.

Comme nous, les animaux se déplacent, ils peuvent marcher, courir, sauter, ramper, nager, voler.

Pour cela ils utilisent des organes adaptés :

- des pattes pour marcher, courir, sauter, grimper ;
- des ailes pour voler ;
- des nageoires pour nager.

Chaque animal peut se déplacer d'une ou de plusieurs manières.

PINGOUIN / MANCHOT

Attention : le spectacle s'intitule Le Complexe du Pingouin mais il s'agit en réalité d'un manchot (les pingouins vivent au Nord et volent alors que les manchots de l'hémisphère sud sont d'excellents nageurs mais ne volent pas).

On s'appuiera sur l'analyse d'un manchot.

Observer les caractéristiques de ses ailes, son plumage, son intégration dans son lieu de vie et son alimentation. Le manchot est un animal qui marche, a des ailes et nage !

2. Un personnage *imaginaire*

Le pingouin est un animal qui ouvre un imaginaire déjà construit pour les élèves, récurrent des livres pour enfants et des films animés. À quoi correspond le pingouin dans l'imaginaire ?

- évoquer ces différents personnages pour définir les caractéristiques physiques du pingouin dans ces fictions et l'interprétation anthropomorphique qu'on lui accorde.

Pour creuser cette piste, on peut faire appel à d'autres animaux : le lion (roi des animaux, autoritaire et majestueux), le renard (rusé et malhonnête), le loup (violent et dangereux) + des expressions populaires : le pigeon (qui se fait avoir), *bête comme un âne*, *malin comme un singe*, etc.

Les pingouins de Walt Disney, <http://personnages-disney.com/Themes%20Pingouins.html>.

3. Une histoire de *complexe*

Définir le mot *complexe* et tirer des pistes :

- *complexe / complexé* : qui a un problème avec lui-même (trop gros, trop petit...). On se sent alors inférieur aux autres.

- *complexe* : comme en maths, *une figure complexe* : le sens devient alors celui de difficile, où il y a plusieurs choses mêlées = la vie de ce pingouin est complexe car plusieurs expériences et plusieurs émotions se déploient pendant le spectacle.

Alors quel *complexe* pourrait avoir ce pingouin ?

- il se sent trop gros, trop petit, différent des autres... POURQUOI ? ... il ne sait pas voler comme les autres oiseaux.

DE RETOUR EN CLASSE

C'est le moment de valider ou pas tout ce que la classe avait évoqué avant le spectacle.

On peut faire apparaître un mur d'images (recherche simple internet ou photos jointes) pour réactiver les souvenirs du spectacle.

LE FIL DE L'HISTOIRE

Le Complexe du Pingouin est **un spectacle muet** qui laisse une large part à l'**imagination**. On s'appuiera sur la trame définie par Bénédicte Gougeon plus haut pour reprendre le fil de l'histoire. Ce pingouin vit **des expériences nouvelles**, sources **de nombreuses émotions** que projette la vidéo. Deux espaces se distinguent : l'espace réel au plateau et émotionnel en vidéo. Des **éléments symboliques liés à la couture** (bobines de fils qui tracent ces expériences, boutons blancs de la neige...) et **la sensibilité du chant, des sons** s'ajoutent à cet **univers poétique**.

Le ressenti des élèves guide leur compréhension du spectacle.

Pour parler en classe du Complexe du Pingouin, il s'agit de reprendre le fil narratif proposé par Bénédicte Gougeon pour éclairer le sens et comprendre le déroulé de ce que l'on a vu.

Le groupe retrouve petit à petit **des moments clef du spectacle** : le point de départ de ce pingouin qui s'interroge, des épisodes précis, des mouvements du pingouin, les bobines / expériences qui s'additionnent et s'enfilent sur la tige d'où les fils seront tirés, les figures vidéo de Csil, illustratrice.

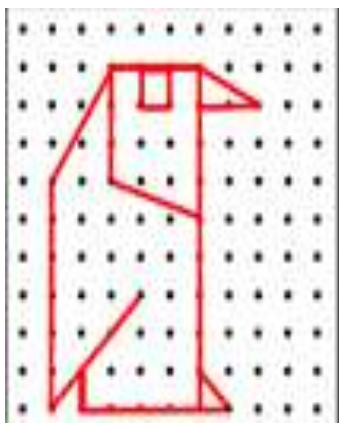
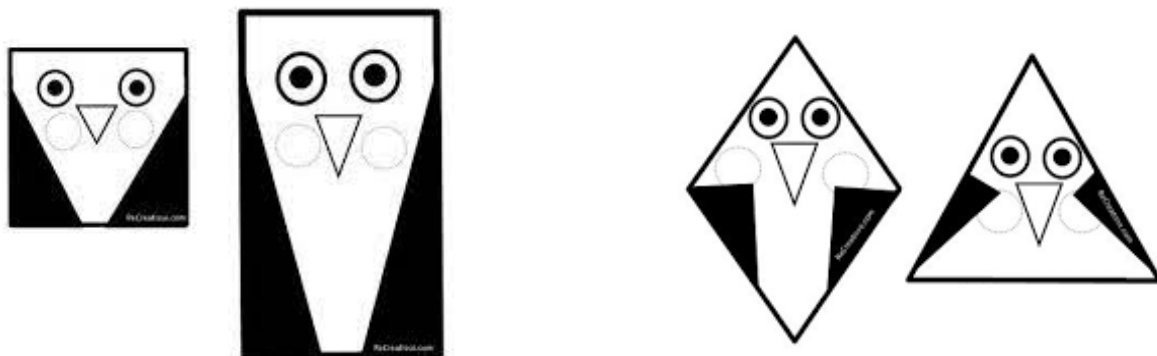
Ainsi, on s'arrête sur les images fortes, on déploie la richesse des tableaux visuels et on rentre dans l'interprétation des messages.

DES ÉMOTIONS DE JEUNES SPECTATEURS

Pour aborder le ressenti avec un vocabulaire en cours d'apprentissage, on peut partir sur les pistes suivantes :

- Les émotions, en mélangeant noms et adjectifs : *peur, triste, joyeux...*
- Un vocabulaire moins précis qui donne une idée générale : *doux, tranquille...*
- On peut relier ce qu'on a ressenti à des couleurs : *gris avec un peu de rose...*
- À des images : *comme un nuage, comme un glaçon dans le dos...*

UN PINGOUIN, UNE BANQUISE ET DES FORMES GEOMETRIQUES

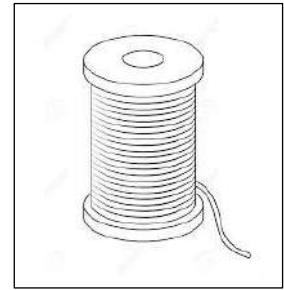
Les élèves reproduisent un carré, un rectangle et un triangle ou des assemblages de ces figures sur du papier quadrillé ou pointé, sans règle ou avec une règle. Les élèves consolident la reproduction d'un carré, un rectangle et un triangle, sur un support uni (une feuille blanche par exemple), connaissant la longueur des côtés, avec règle et équerre.

Le pingouin peut aussi être réalisé avec un tracé de cercles + le triangle du bec, si les élèves utilisent déjà le compas.

La banquise est un assemblage de triangles.

Les bobines de fil peuvent être symbolisées par deux triangles inversés joints à leur sommet (sablier). Les boutons blancs sont des cercles, comme le cadre-tambour de broderie.

DES MOTS POUR COUDRE DES HISTOIRES.

Complète les expressions suivantes qui utilisent le vocabulaire de la couture.

Ne pas perdre le de l'histoire. = suivre l'histoire.

De en . = d'une chose à l'autre.

Une histoire cousue de blanc. = une histoire prévisible, que l'on devine.

Chercher une dans une botte de foin. = chercher une chose introuvable.

Etre assis en . = être assis les jambes pliées.

Etre prêt à en . = être prêt à se battre.

Découpe et colle le mot dans l'expression qui convient.

aiguille	cousu	découdre	fil	fil
aiguille	couture	fil	fil	tailleur

PRODUCTIONS PLASTIQUES

1. Le collage

Collage des formes géométriques découpées du pingouin et assemblages de triangles de natures différentes pour la banquise. Les accessoires du spectacles, bobines et boutons, peuvent aussi être apparents : collage de fils de couleurs et représentation des boutons.

2. La couture

Dans l'esprit du spectacle, les élèves racontent leur pingouin de fil en aiguille !

En effet, la couture et ses accessoires : bobines, fils, tissu, ciseaux, boutons, cardes-tambour de broderie sont présents tout au long du spectacle et le bruitage est produit grâce à eux.

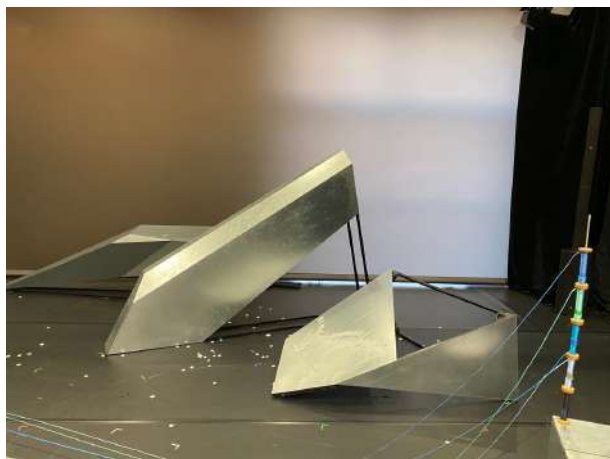
Le contour des formes géométriques sur un papier pointé cartonné peut être cousu de gros fil ou de laine. Soit les points sont percés préalablement et le fil passé, soit l'école dispose d'aiguilles en plastique destinées aux enfants dès la maternelle. L'activité plastique demande alors des capacités motrices.

3. L'installation dans la classe

La scénographie du spectacle est reproduite à partir de solides : cubes ou rectangles pour le pingouin, cône pour la banquise...

Les éléments de couture sont intégrés : bobines de fil ou laine, fils tirés pour symboliser la mer par exemple, boutons-flocons de neige, cadre-tambour de broderie qui tient un papier léger qui pourra être déchiré comme dans le spectacle.

Le pingouin peut aussi être reproduit comme une marionnette qui évolue dans cette installation.

LES CODES DU SPECTATEUR

Venir au spectacle, c'est aussi se mettre en position de spectateur.

Que ce soit ou non une première expérience de spectacle, les petits spectateurs ont rarement acquis les « codes du spectacle ».

Rappeler les 4 règles du spectateur

1/ Je m'assieds confortablement et correctement sur mon coussin ou sur le banc (en gigotant, je risque de déranger mes voisins et gêner la concentration des artistes).

2/ Je ferme la bouche (sur scène, les artistes entendent tout ce qui se passe dans la salle, et mes voisins aussi ! Si j'ai quelque chose à dire, je le garde en mémoire et j'en parlerais après le spectacle).

3/ J'ouvre les yeux et les oreilles pour profiter pleinement du spectacle.

4/ J'ouvre mon cœur de spectateur.

Petites notes pour les accompagnants

- Il peut être rassurant pour les plus jeunes de connaître en amont le déroulement d'une représentation :

L'arrivée, par quel moyen de transport ? – l'attente dans le hall – l'entrée dans le calme – le placement en salle (un adulte m'indique où m'asseoir. Ce n'est pas nécessairement à côté du copain, chacun sa place) – l'extinction de la lumière – le spectacle qui se joue en direct, par des artistes présents – les applaudissements – le retour vers la sortie dans le calme – le retour à l'école.

- Il se peut que des petits spectateurs se trouvent débordés par leurs émotions lors d'une représentation. Dans ce cas, ne pas hésiter à sortir discrètement avec l'enfant et à prendre le temps de calmer ses peurs, et surtout ne pas hésiter à revenir dès que l'enfant est rassuré !
- Ne pas prendre de photos pendant la représentation. Cela gêne la concentration des petits spectateurs et dérange les comédiens sur scène. Profitez de l'instant... Des photos de bonne qualité sont disponibles sur simple demande auprès du théâtre ou de la Compagnie Le Mouton Carré.
- Et bien sûr... Ne pas oublier d'éteindre son téléphone.