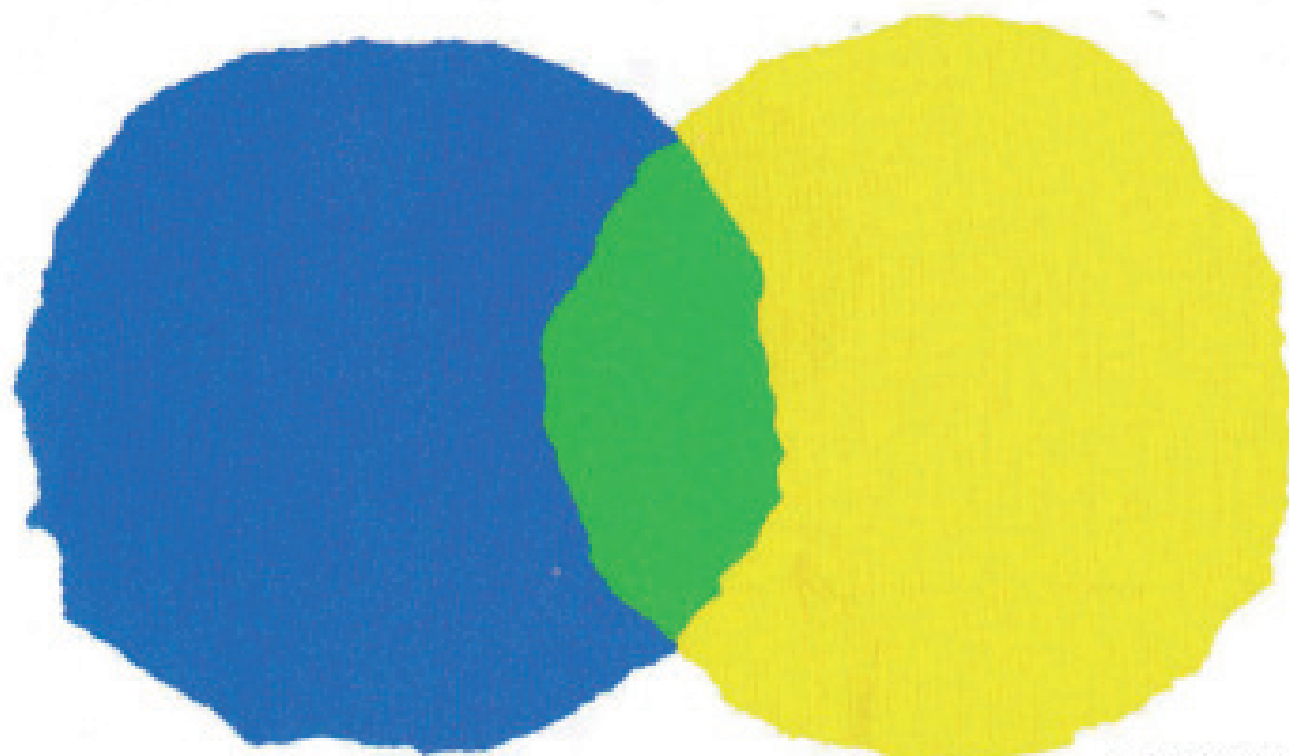

théâtre
de la
vallée

CRÉATION 2014

Petit-Bleu et Petit-Jaune

D'APRÈS L'ALBUM DE LEO LIONNI
MUSIQUE DE BRUNO BIANCHI

UN SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL
À PARTIR DE 3 ANS

Petit-Bleu et Petit-Jaune

Dossier pédagogique

UN SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL À PARTIR DE 3 ANS

D'APRÈS L'ALBUM DE LEO LIONNI
MUSIQUE DE BRUNO BIANCHI

Chant, instruments et jeu

Charlotte Plasse /
Charlotte Schumann
Bruno Bianchi

Mise en scène

Gerold Schumann

Scénographie

Bruno Bianchi et Gerold Schumann

Lumières

Uwe Backhaus

Construction décor

Ateliers Cellettes

Le Théâtre de la vallée est en résidence à Écouen et soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Département du Val d'Oise.

La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

Le spectacle

Petit-Bleu et Petit-Jaune est un spectacle pour tous adapté aux enfants à partir de 3 ans. Cette interprétation unique et originale de l'histoire de Leo Lionni plonge les spectateurs dans un univers mêlant musique, théâtre et arts plastiques.

L'histoire

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a beaucoup d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune. Petit-Jaune habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents de se voir aujourd'hui qu'ils s'embrassent et deviennent... tout verts ! Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?

Une création pour voix lyrique, instruments et objets

Des mobiles aériens aux couleurs bleue, jaune, marron, noire, rouge, verte, scintillent sous le regard des plus jeunes et prennent vie au fur et à mesure de la représentation. Ils deviennent les protagonistes de ce spectacle sur la tolérance et le respect, vibrant au son de lames de marimba, tambours et tambourins, d'une cithare, d'un carillon et... de pots de fleurs !

Charlotte Plasse, en alternance avec Charlotte Schumann, et Bruno Bianchi interprètent musicalement cette fable initiatique. Les instruments et la voix soprano invitent à une véritable découverte musicale et initient les enfants à des sonorités nouvelles.

Petit-Bleu et Petit-Jaune est une création musicale qui propose un chemin vers l'expression lyrique. Les jeunes enfants sont emmenés dans le spectacle par des sons du quotidien, portés par les instruments et par la voix humaine. Les sons évoluent vers des onomatopées, vers des vocalises, et deviennent chant et musique instrumentale. L'histoire nous entraîne dans une situation dramatique où la voix devient récitative et enfin chant lyrique, expressive dans le refus, contemplative dans la plainte.

Tout finit évidemment dans la joie, scéniquement et musicalement !

Durée du spectacle : 30 minutes

Il n'est pas indispensable d'avoir lu l'album *Petit-Bleu et Petit-Jaune* en classe avant la représentation. Les élèves peuvent découvrir l'histoire par le spectacle et poursuivre ensuite cette découverte en classe.

Ce dossier pédagogique offre quelques pistes de lecture et de travail.

Un classique de la littérature jeunesse

L'album

L'album est devenu un classique de la littérature jeunesse, tant par son approche graphique originale que par la profondeur des sujets qu'il aborde, l'amitié, la différence et l'altérité.

Petit-Bleu et Petit-Jaune est un récit sur la tolérance, le respect de la différence et du métissage des êtres et des cultures, sur la magie du mélange des couleurs et surtout sur l'amitié enfantine.

A travers la forme d'une quête initiatique, *Petit-Bleu et Petit-Jaune* aborde avec intensité la relation entre parents et enfants : l'interdiction de quitter la maison, le départ, l'abandon des parents, la transgression qui après la joie des retrouvailles entre les deux petits amis entraîne une catastrophe, enfin la réconciliation entre les enfants et les parents.

Derrière des apparences simples, surgissent des questionnements qui apprennent à grandir.

Leo Lionni : un auteur reconnu

Leonard Lionni, dit Leo Lionni, est né le 5 mai 1910 à Amsterdam d'une mère chanteuse d'opéra et d'un père homme d'affaires. Il partage son enfance entre les Pays-Bas, la Belgique, les Etats-Unis et l'Italie. Très curieux, il observe et collectionne les animaux, les insectes et toutes sortes d'objets. Grâce à deux oncles amateurs d'art, il entre en contact avec de grandes œuvres qui le marquent et fait rapidement ses premiers dessins.

Après des études d'économie, il part aux Etats-Unis en 1939 et prend la nationalité américaine. Il est directeur artistique d'une grande agence de publicité à Philadelphie, puis du journal *Fortune*. Il se lie d'amitié avec Léger, De Kooning, Calder et poursuit lui-même une carrière de peintre.

Ce n'est qu'en 1959 qu'il publie son premier livre pour enfants, *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, écrit pour ses propres petits-enfants et devenu un classique international.

En 1962, Leo Lionni revient en Italie. Il se consacre à la peinture, la sculpture et réalise une *Botanique Imaginaire*, ouvrage d'art inédit en France. Il continue à écrire pour les tout-petits, créant « à chaque automne, et en un mois, un album de trente-deux pages ». Une trentaine de livres seront ainsi édités.

Ses ouvrages sont publiés en France à l'Ecole des loisirs.

Pistes de travail autour des couleurs et des formes

Dans ses albums, Leo Lionni unit texte et image, qui se complètent et deviennent histoires. Le spectacle transpose cet univers par la scénographie. Les mobiles, les couleurs et les formes deviennent personnages, familles, objets. Les enfants identifient facilement les personnages, l'action, les lieux,...

Les couleurs

Qu'est-ce qu'une couleur primaire ?

C'est une couleur qui ne peut pas être obtenue par le mélange d'autres couleurs. Il y a trois couleurs primaires : le jaune, le rouge, le bleu.

Les couleurs primaires permettent d'obtenir les couleurs secondaires.

Qu'est-ce qu'une couleur secondaire ?

C'est une couleur qui s'obtient en mélangeant en quantité à peu près égale deux couleurs primaires :

jaune + bleu = vert
jaune + rouge = orange
bleu + rouge = violet

Qu'est-ce qu'une couleur tertiaire ?

Une couleur tertiaire est une couleur obtenue par le mélange à parts égales d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire.

Quelles sont les couleurs chaudes ? Quelles sont les couleurs froides ?

Les couleurs chaudes vont du violet au jaunes ; les couleurs froides du bleu au vert.

Qu'est-ce qu'une nuance ?

Ce sont les variations, même légères, d'une couleur obtenues en y ajoutant une autre couleur primaire. Elles ne doivent pas être confondues avec la *valeur* qui est la variation d'intensité d'une couleur (clair au foncé) obtenue en y ajoutant du blanc, du noir ou de l'eau.

Apprentissage des couleurs

Les enfants identifient et reconnaissent les couleurs du spectacle dans des objets de leur quotidien : de la nature, de la maison, etc. Un travail peut également être réalisé à partir de tableaux de maître : les monochromes d'Yves Klein, *Les Nus bleus* d'Henri Matisse, *Les tournesols* de Vincent Van Gogh, les compositions de Piet Mondrian, ..., permettant ainsi une ouverture sur l'histoire des arts.

Découverte des mélanges

Les enfants prennent conscience par l'expérimentation que l'on peut fabriquer soi-même de nouvelles couleurs et comprennent que les couleurs obtenues sont différentes selon les proportions utilisées. L'idée est de montrer concrètement, avec un mélange de peintures ou une superposition de papiers transparents par exemple, comment on obtient des couleurs secondaires et tertiaires.

Les formes

Qu'est ce qu'une forme ?

C'est l'apparence, ce qui différencie la « chose » de son fond environnemental, ce par quoi elle se distingue des autres choses. Pour réaliser des formes, on utilise des éléments graphiques : lignes, points, ellipses, arrondis et ovales, arcs de cercle, zigzags, boucles, spirales, ...

Quelles sont les formes géométriques ?

On distingue le cercle et les polygones (triangle, carré, rectangle, pentagone, ...)

Quelles sont les directions ?

Il existe trois directions : l'horizontal, le vertical et l'oblique.

Découverte des formes géométriques

Décrire, identifier et nommer des objets selon leurs qualités.

Une activité de tri peut être proposée, à l'aide de deux boîtes : la boîte des ronds et la boîte des carrés. Les enfants décrivent les formes et sont invités à les déposer dans les boîtes correspondantes. Par ailleurs, ce jeu autour des familles des formes peut aisément être complété par une approche des grandeurs, en proposant ces formes de tailles différentes, et des couleurs, en travaillant avec des formes de deux couleurs.

Observer et caractériser des objets familiers de forme ronde ou carrée.

Les enfants prennent conscience que les formes sont partout dans leur quotidien, ils peuvent les identifier et les retrouver.

Reconnaissance des formes dans leur approche sensorielle

Dans une approche ludique, les enfants apprennent à reconnaître les ronds et les carrés sans les voir : « Retrouvez les ronds et les carrés dans votre sac ». Des sacs contenant les carrés et des ronds sont distribués aux enfants. Ils constatent que l'on reconnaît le carré en touchant ses pointes.

Les sacs pourront contenir des formes fabriquées dans des matériaux différents : carton, bois, plastique, métal afin de favoriser des activités sensorielles diversifiées.

Création à partir de formes géométriques

Motricité fine.

Les enfants peuvent expérimenter la reproduction des formes par des travaux de motricité, le dessin, le découpage, le papier déchiré, l'utilisation d'emporte-pièce. Les plus grands peuvent également tester la transformation d'un carré en rond, en triangle en le découpant.

Quelques pistes bibliographiques pour compléter :

De quelles couleurs... de Marie Houblon - Editions Tourbillon

Le livre noir des couleurs de Menena Cottin et Rosana Faria - Editions Rue du monde

Couleurs, colours de Malgorzata Gurowska - Editions MeMo

Dans la cour de l'école de Christophe Loupy - Editions Milan jeunesse

Mercredi d'Anne Bertier - Editions MeMo

Le livre à pois, Un point rouge, 2 Bleu et Carré jaune, livres pop up de David A. Carter - Editions Albin Michel jeunesse

Pistes de travail autour des sonorités

Le spectacle tire son originalité de son interprétation musicale. Autant que les couleurs et les formes, la musique raconte l'histoire. Les personnages sont identifiés par les mobiles mais aussi par des sonorités. Ainsi, quand ils se rencontrent, ce sont des sons qui se rencontrent, quand ils jouent ensemble, ce sont différentes sonorités qui deviennent musique et nous accompagnent tout au long de la représentation.

Les percussions créées par Bruno Bianchi et les voix des artistes se complètent pour interpréter musicalement cette oeuvre. Au fil du spectacle, la soprano joue de sa voix : partant d'une sonorité, elle évolue vers l'expression lyrique en passant par le chant. Bruno Bianchi explore d'autres facettes de la voix à travers le souffle, les onomatopées, ...

La musique

Si vous pouvez entendre une clarinette et une flûte, vous distinguez parfaitement bien les deux sons et dire que le premier provient de la clarinette et le deuxième de la flûte. Or, qu'est-ce qui vous permet de les distinguer ?

Qu'est ce que la musique ?

C'est l'art d'organiser les sons (et les silences) entre eux.

Qu'est ce que la couleur orchestrale ?

C'est le mélange des instruments, des voix, comme dans un orchestre.

Qu'est ce que le tempo ?

C'est la vitesse d'exécution d'un morceau ou d'un passage.

Qu'est ce que la tessiture ?

C'est l'étendue des sons, du grave à l'aigu, que peut produire une voix ou un instrument.

La musique instrumentale

Quels sont les 5 paramètres du son, de la musique ?

- *la hauteur*. Ce sont les notes qui vont des aigus aux graves en passant par les médiums.

- *l'intensité*. Ce sont les nuances : pianissimo - doux, mezzo forte - moyen, fortissimo - fort.

- *la durée*. C'est la longueur de la note : ronde, blanche, noire, etc. mais aussi la longueur du silence : pause, silence, soupir, ...

- *le timbre*. C'est la «carte d'identité» donnée par ses fréquences : piano, violon, flûte, ...

- *l'espace*. C'est l'emplacement d'où est émise la musique : lointain, rapproché, très proche. Il est propre à chaque auditeur.

La musique vocale

Quelles sont les voix féminines ?

Soprano (voix aiguë), mezzo-soprano (tessiture médium), alto (voix grave).

Quelles sont les voix masculines ?

Ténor (voix aiguë), baryton (tessiture médium) et basse (la plus grave des voix masculines et donc la plus grave de toutes les voix).

Découverte des notes et des instruments de musique

Découverte des vocales, du chant

Des vocalises, exercices mélodiques chantés sur des voyelles, peuvent être mises en place avec les enfants. Des jeux vocaux autour des onomatopées, *bang*, *plouch*, *zoum*, peuvent être proposés. Ce travail vocal peut être complété par des exercices de voix exprimant les différents sentiments, la tristesse, la colère, la surprise, la joie.

Enfin, l'apprentissage de comptines et de chants en classe prolonge cette initiation.

Quelques pistes bibliographiques pour compléter :

Piccolo Saxo et cie, la petite histoire d'un grand orchestre de Jean Broussole et André Popp - Editions Thierry Magnier Albums Jeunesse

Pierre et le loup de Sergueï Prokofiev, raconté par François Morel - illustrations et conception graphique de Gordon et Pierre-Emmanuel Lyet - Editions hélium et Radio France éditions

Petites voix - Histoires pour jouer avec sa voix aux cycles 1 et 2 de Frédérique Pipolo - Editions Canopé - CRDP de Paris

Afin d'intensifier / de poursuivre / d'approfondir le travail de sensibilisation musicale réalisé en classe autour de *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, la compagnie propose de mettre en place, en amont ou après la représentation, des ateliers de pratique et séances de sensibilisation encadrés par Bruno Bianchi, comédien et musicien du spectacle.

Atelier de pratique artistique

L'atelier accompagne les enfants dans une pratique instrumentale et une exploration de l'univers sonore.

Par la musique, jouée par l'intervenant sur les instruments du spectacle et par les enfants sur d'autres instruments, se crée une relation entre les personnages de l'histoire et les sons. Les personnages acquièrent ainsi leur identité musicale. L'enfant peut créer librement d'autres relations liées à son propre imaginaire et à sa créativité.

Susciter la musicalité de l'enfant, l'amener à respecter une consigne et à maîtriser le jeu en lien avec un orchestre sont les principaux buts de l'atelier.

L'intervenant artistique incite à découvrir, à pratiquer et à créer.

Déroulement

- Accueil et présentation de l'intervenant : « Pourquoi suis-je ici, aujourd'hui, pour vous ? »
- Découverte des instruments mis à la disposition des enfants et exploration libre
- Présentation de l'histoire et des thèmes : tolérance, différence, altérité, abandon
- Lien entre l'histoire et les instruments : à quels instruments les personnages de l'histoire peuvent-ils être associés ?
- Recherche d'un jeu musical avec les instruments
- Jeu d'ensemble dans un dialogue musical
- Echange des instruments entre les enfants pour de nouvelles expérimentations
- Jeu du chef d'orchestre : un enfant dirige, les instrumentistes répondent à ses consignes gestuelles
- Jeu du soliste : un instrumentiste se détache, accompagné par l'orchestre
- Echange en fin de séance

Durée :	50 minutes
Nombre d'enfants :	1/2 classe (12 enfants)
Age des enfants :	Niveau maternelle
Lieu d'intervention :	Salle de classe, préau, salle de motricité, calme et sans passage
Matériel sur place :	1 ou 2 tables selon leurs dimensions
Matériel apporté :	Livre de Leo Lionni

Séance de sensibilisation au spectacle

La séance de sensibilisation crée du lien entre l'histoire, les objets et la musique du spectacle. L'intervenant artistique suscite le plaisir, permet à l'enfant de relier ce qu'il voit, entend, comprend ... et imagine.

Déroulement

- Accueil et présentation de l'intervenant : « Pourquoi suis-je ici, aujourd'hui, avec vous ? »
 - Présentation de l'histoire et des thèmes : tolérance, différence, altérité, abandon
 - En relation avec des passages du texte, exploration des choix musicaux : pourquoi ces sons ? quelles couleurs sont associées aux personnages et aux instruments de musique ?
 - Interprétation musicale avec les instruments du spectacle
 - Jeu musical avec des enfants, accompagnés par l'intervenant : dialogue, improvisation
 - Echange en fin de séance
- L'enseignant a la possibilité de mettre en relation les propositions de l'intervenant et des sujets et exemples abordés en classe.

Durée :	50 minutes
Nombre d'enfants :	1 classe (30 enfants)
Age des enfants :	Niveau maternelle
Lieu d'intervention :	Salle de classe, préau, salle de motricité, calme et sans passage
Matériel sur place :	1 ou 2 tables selon leurs dimensions
Matériel apporté :	Livre de Leo Lionni Instruments de musique du spectacle
Installation :	15 minutes avant la séance
Instruments de musique du spectacle	Instruments utilisés par les enfants
Installation :	15 minutes avant la séance

Pistes de travail autour de l'altérité

L'histoire de *Petit-Bleu et Petit-Jaune* aborde le problème existentiel. Comment vivre en tant qu'individu unique, avec ses désirs propres, dans une communauté, dans la société ? tout en reconnaissant et admettant «l'autre» dans sa spécificité... dans l'altérité.

Cette question d'adulte, complexe, est théâtralisée de façon à être comprise par les enfants, elle prend la forme d'un archétype universel.

Dans les histoires de Leo Lionni, on trouve généralement un petit héros ayant sa propre vision du monde, qui le confronte à des situations difficiles. Mais il s'entête à suivre son opinion et affronte ses angoisses au cours d'un chemin initiatique. Finalement, il se rend compte qu'il a acquis une force : il a appris à se connaître et à s'accepter. Alors, il ne reste pas seul, mais revient au contraire dans son groupe pour raconter sa découverte : la générosité et le partage sont sources de bonheur.

La famille

Liens entre les parents et les enfants,
Pourquoi des interdits ?

Les sentiments

La vie en classe

Respect des camarades,
Sensibilisation à la différence et à la tolérance

Quelques pistes bibliographiques pour compléter :

Quatre petits coins de coins de rien du tout de Jérôme Ruillier - Editions Bilboquet

Homme de couleur ! de Jérôme Ruillier inspiré d'un conte africain - Editions Bilboquet

Petite tache de Lionel Le Néouanic - Editions Les Grandes Personnes

La ligne rouge de Francesco Pittau et Bernadette Gervais - Editions Seuil Jeunesse

Théâtre de la vallée

Le Théâtre de la vallée est en résidence à Ecoen dans le Val d'Oise et soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et le Département du Val d'Oise.

Ses créations sont présentées à Paris (Athénée - Théâtre Louis Jovet, Théâtre Mouffetard, Le Lucernaire, Théâtre de Belleville), en Ile-de-France, en régions et à l'étranger (Luxembourg, Maroc, Algérie).

Gerold Schumann, directeur artistique du Théâtre de la vallée, a mis en scène *Bérénice* de Jean Racine, *L'Éveil du Printemps* de Frank Wedekind, l'opéra *Pierre-la-Tignasse* d'après Heinrich Hoffmann, *Minetti* de Thomas Bernhard avec Serge Merlin (élu meilleur acteur par le syndicat de la critique), *Colère noire* de Brigitte Fontaine, *Mère courage et ses enfants* de Bertolt Brecht...

Un des axes du travail du Théâtre de la vallée est son action vers le jeune public. La compagnie présente des textes contemporains qui ont en commun d'être accessibles à l'imaginaire enfantin, sans être infantilisants. Ils n'occulent pas la réalité, mais ils auscultent les réalités.

Le Théâtre de la vallée met en oeuvre des actions culturelles qui permettent aux enfants de bénéficier d'une éducation artistique dès le plus jeune âge et qui proposent à la société dans sa diversité de devenir acteur du champ culturel. Comédiens, plasticiens, musiciens : les artistes trouvent leur place au cœur des territoires. Ils créent leurs œuvres dans une proximité avec les habitants, les font participer au processus de création et rendent possible l'émergence du geste artistique.

Contacts

Le Théâtre de la vallée / Association Loi 1901

SIÈGE SOCIAL

Centre Culturel - 12, rue Pasteur
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

BUREAU

Centre culturel Simone Signoret
14, avenue du Maréchal Foch
95440 Ecouen

CONTACTS

Pauline Singier
Chargée de la communication et de la diffusion
Téléphone : 01 34 04 03 41
E-mail : communication@theatredelavallee.fr

Etienne Rousseau
Administrateur
Téléphone : 01 34 04 03 41
E-mail : administration@theatredelavallee.fr

Tous les spectacles de la compagnie sur www.theatredelavallee.fr