

Pénélope

HIP-HOP ET VIDEO POUR JEUNE PUBLIC

Dossier pédagogique

Prune85

Contact :

Vanessa Haudebourg

06 61 82 32 83

les85prunes@yahoo.fr

[P. 3](#)

Un ticket pour voyager

[P. 4](#)

Un conte Hip-Hop

[P. 6](#)

Les artistes - présentation

[P. 7](#)

De l'idée à l'écriture

[P. 8](#)

De l'écriture à la voix

[P. 9](#)

De la voix à la musique

[P. 10](#)

De la musique à l'image

[P. 12](#)

Finalité des actions

[P. 13](#)

Après le spectacle: Le carnet de voyage

[P. 15](#)

Références pédagogiques

SOMMAIRE

UN TICKET POUR VOYAGER

Tante Martine remet à Pénélope un « ticket de voyage », objet magique qui la conduira dans des aventures extraordinaires.

Au bout du chemin, le trésor : une machine à écrire pour raconter à ses parents la fantastique histoire qu'elle vient de vivre.

Pénélope est brune, elle a 10 ans et rêve... Elle rêve d'avoir une machine à mots, pour placer des lettres les unes à côté des autres et les offrir à ses parents.

Pénélope habite une maison située juste au bord d'une voie ferrée abandonnée.

Lorsque qu'elle s'évade par la pensée, assise dehors, au pied d'un arbre du jardin, elle ne cesse d'entendre un train stopper sa course en bas de chez elle.

Mais lorsqu'elle ose ouvrir les yeux, il ne s'y trouve jamais.

Et puis un jour, sa Tante Martine vient lui rendre visite.

Ce dossier propose des pistes pédagogiques qui peuvent être utilisées autour du spectacle et lors d'actions artistiques.

Pénélope

UN CONTE HIP-HOP

Un voyage extraordinaire, rythmé par le phrasé du Rap et la poésie du Slam, mêlé de rêveries abstraites au sein de décors rétro-futuristes.

Depuis toujours le conte est un récit traversant le temps par le simple biais d'une tradition orale. Son genre narratif lui confère une place très particulière parmi les différents genres de la famille littéraire de l'oralité. De plus, le conte ouvre l'opportunité d'être mis en scène. A l'origine proposé à tous, le conte a évolué pour devenir l'apanage du monde de l'enfance et de ses histoires: « Raconte moi une histoire » dit l'enfant, et la pensée agréablement occupée, il sombre dans le sommeil.

Le conte permet la création d'univers où l'exceptionnel, l'inimaginable, l'inconcevable deviennent possibles, sans jamais venir nuire au monde réel mais au contraire s'y ajouter. La finesse et la légèreté du trait, telles sont les qualités essentielles du conte.

*RACONTE MOI
UNE HISTOIRE*

Le Hip-Hop, et spécialement le Rap et le Slam, nouvelles proses poétiques, est tout à fait adapté au genre du conte. C'est une forme narrative au croisement de l'écriture et de la transmission orale.

Pénélope

Voici quelques propositions pour la classe ou un groupe d'enfants:

•Pédagogiques:

- S'approprier des outils et des dispositifs pédagogiques utilisant la parole contée
- Utiliser le conte pour permettre à l'enfant de se projeter en exprimant son imaginaire et ses émotions
- Associer le travail individuel et collectif au travers de la mise en scène et de la musicalité

•Artistiques / Techniques:

- Initier aux techniques du conte en s'appuyant sur des histoires connues des enfants - Apprendre à accompagner l'univers sonore d'un conte à l'aide de petits instruments . Travailler sur le domaine du décor par le biais de supports simples, tels que le carton, la peinture, la couture, etc.
- Accompagner l'enfant dans les notions de mise en scène et de scénographie

•Culturels:

- Elargir les champs artistiques de l'enfant et tout particulièrement celui de la littérature orale
- Découvrir les différentes étapes et transformations de l'histoire du conte
- Créer un conte

LES ARTISTES

Pascal Caparros et Martin Chastenet ont en commun bien plus que la création artistique stricto sensu.

Tous deux partagent ce goût pour la pédagogie, qu'ils pratiquent depuis plus de dix ans auprès de nombreux publics, seuls ou avec le Collectif Le MaTriCe, ils vont à la rencontre de l'Humain au travers de la création, mêlant les esthétiques et croisant les chemins, pour proposer une **EXPERIENCE ARTISTIQUE** inédite et forte de sens.

Toujours en lien avec leurs partenaires, ils proposent des actions artistiques soucieuses d'intégrer les possibles, en imaginant des formes « sur-mesure », capables de créer des ponts avec des enseignants et leur programme, des institutions et leur projet d'établissement, des lieux de diffusion et leur programmation...

De l'écriture à la parole, de la parole au chant, du chant à la musique, de la musique à l'image, ils entremêlent leurs compétences pour donner vie à des actions complexes mais abordables, complètes et adorables, avec la bienveillance et le **FAIRE ENSEMBLE** comme valeurs directrices.

Ainsi, les dispositifs qu'ils proposent sont à la fois exigeants et accessibles, pour travailler avant tout sur le geste, l'implication, l'écoute, le dépassement de soi, l'intelligence collective, la confiance, la prise de risque et le faire ensemble... Bref, la création artistique décomplexée et souriante, qui fait du bien quand on s'y plonge, révélatrice d'une imagination que chacun possède en soi et qui ne demande qu'à s'épanouir si on lui montre le chemin...

En partant de leur création « Pénélope », les deux artistes intervenants proposent deux grandes idées d'intervention, ajustables en fonction des partenaires : Une mise en spectacle ou une carte postale sonore (p.12).

Pénélope

DE L'IDEE A L'ECRITURE

L'action artistique « Pénélope » propose d'aborder l'écriture d'une histoire et puis sa mise en forme, à travers des techniques d'écriture liées à la culture urbaine. Rap et Slam apporteront de façon ludique une certaine idée de la mise en forme d'un texte, pensé pour être lu, scandé mais aussi chanté.

L'acte d'écriture n'est jamais anodin.

Il bouscule en nous des choses fortes et aide à faire naître une poésie intérieure parfois ignorée par celui qui se lance.

Laisser la plume glisser sur une page blanche est une aventure unique, un voyage atypique vers une destinée qu'il nous faut inventer, apprivoiser, faire grandir et visiter.

Il amène à changer de regard sur ce que peuvent être un stylo et une feuille, loin des idées reçues qui disent que seules certaines personnes sont capables d'écrire.

TOUT LE MONDE PEUT ECRIRE !

On peut écrire sur tout.

Il y a autant de possibilités que d'auteurs, autant de textes que de plumes, il suffit d'y goûter.

DE L'ÉCRITURE A LA VOIX

Pour donner vie à la production écrite, l'action artistique « Pénélope » propose un travail précis autour de la voix : du chuchotement à la voix forte, seul ou en groupe, a capela ou en musique, par le chant, le Slam ou le Rap, chacun découvre comment « faire sonner » les mots et les émotions qui découlent du travail d'écriture.

Lorsqu'il s'agit de partager son texte ou son récit, d'autres émotions apparaissent, comme celles d'offrir son écriture par la voix, en projetant ses sensations, en donnant vie aux sons qui découlent de l'histoire.

Et l'on découvre que les mots peuvent se goûter, se mâcher, s'articuler, se transformer pour parvenir aux oreilles de celui qui écoute.

Et les possibilités sont multiples si l'on ose les imaginer.

DE LA VOIX A LA MUSIQUE

L'action artistique « Pénélope » propose d'entrer par le jeu dans la fabrication de matières musicales, toujours en lien avec l'esthétique du mouvement Hip-Hop, et qui seront le support des productions écrites et interprétées.

Travail d'improvisation guidée, utilisation de logiciel de MAO grâce à des contrôleurs intuitifs, création live sur machines looper ou pratique du chant et du beatbox...

Quoi de plus palpitant que d'écrire ses propres mots, de les mettre en voix ... et d'en fabriquer la musique?

Tout le monde est musicien... Puisque la musique se cache et se découvre de partout.

Il faut juste écouter, ressentir, accompagner, faire appel au sensible, simplement franchir le pas et le chemin est déjà bien entamé!

L'apprenti artiste se découvre aventurier sonore. Il empile, il compile, il façonne et construit pour offrir des formes nouvelles à entendre, porteuses du texte et de la voix qui le fait vivre...

Des tableaux sonores se créent, racontant des histoires et nous invitant au rêve...

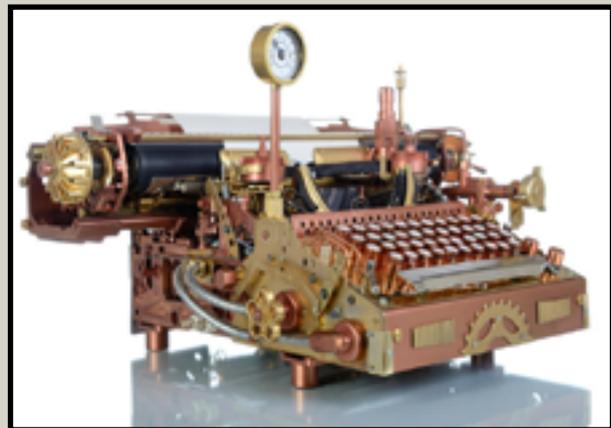
Ne reste plus qu'à les mettre en image...

DE LA MUSIQUE A L'IMAGES

L'action artistique « Pénélope » propose de créer et mixer l'image en direct en utilisant des outils numériques, interactifs, et des dispositifs proches de l'installation, où anciennes et nouvelles technologies sont intimement liées.

Durant le spectacle, Pénélope passe dans différents wagons du train. Chaque wagon propose un tableau où l'image scénique est un mixage entre une esthétique rétrofuturiste, et une abstraction onirique.

Le rétrofuturisme est une boucle temporelle où l'on picore dans le passé pour construire un futur.

Voici quelques propositions pour découvrir l'esthétique rétrofuturiste:

- les dessins techniques de Léonard de Vinci.
- l'univers technologique de Jules Verne.
- le film Wild Wild West de Barry Sonnenfeld.
- le film La ligue des gentlemen extraordinaires de Stephen Norrington.
- la cité des enfants perdus de Caro et Genet.

Pénélope

Fabriquer facilement des images projetées et des décors abstraits avec des outils simples via des plateformes de jeux en direct, est à la portée de tous:

Par exemple:

- un rétroprojecteur avec des dessins sur transparent et des objets.
- une platine disque vinyle avec source lumineuse et objets en verre.

Sur cette photo les enfants en répétition utilisent deux rétroprojecteurs et des plastiques transparents, colorés et découpés (Scène de Musiques Actuelles Le Fil à St Etienne).

Sur cette photo les enfants utilisent sur scène deux platines disques avec des bouteilles en plastique et des objets en verre (Scène de Musiques Actuelles Le Fil à St Etienne).

FINALITE DES ACTIONS

La forme d'action choisie - Spectacle ou Carte postale sonore- emmènera le groupe par des entrées et des finalités différentes.

Au-delà du travail de création,

Un spectacle

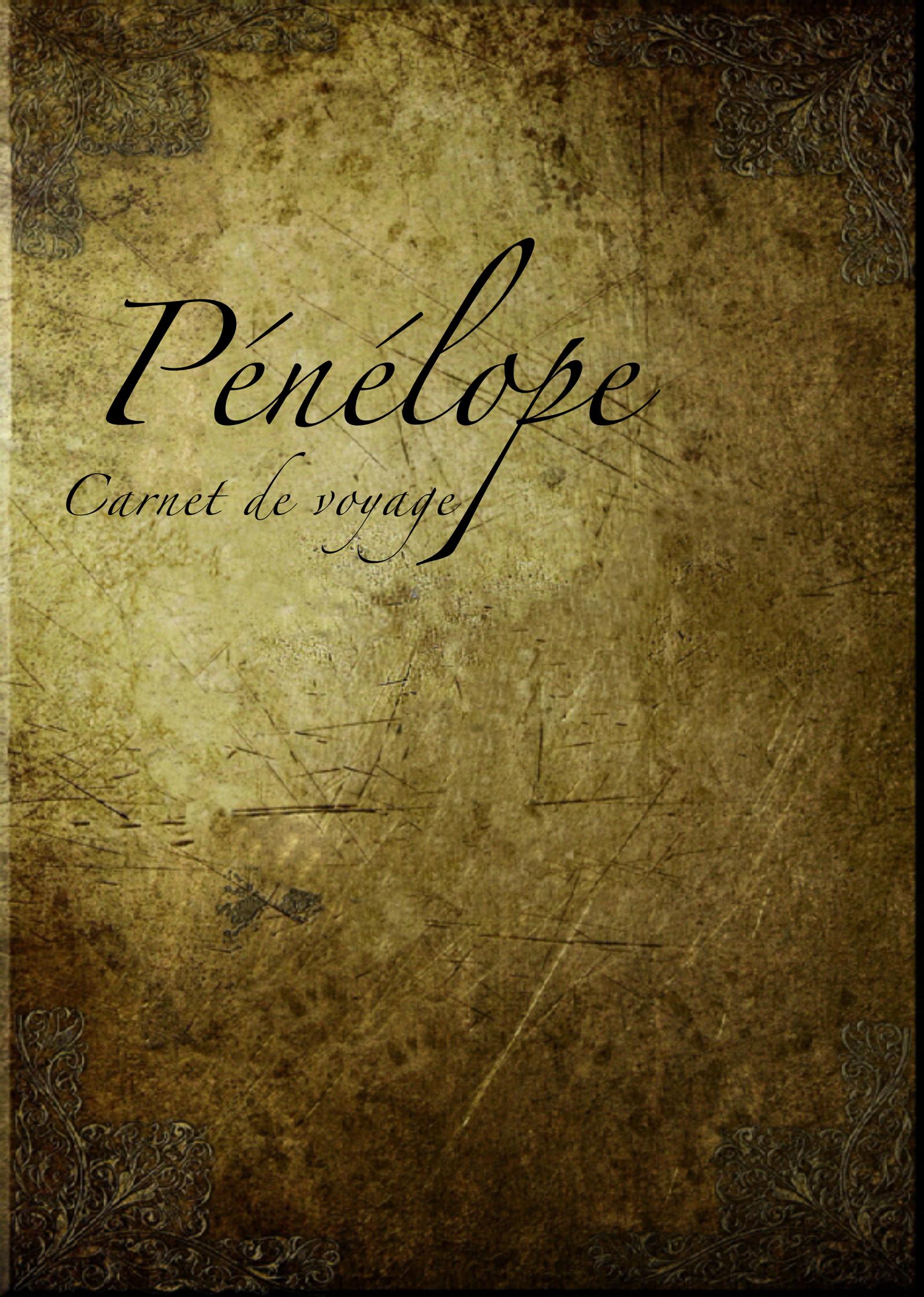
Les enjeux:

- Emmener le groupe vers une autonomie sur les dispositifs de jeux musicaux et d'images.
- restitution des textes : projection de voix, articulation, respiration, rythme.
- L'état d'esprit de concert : gestion de l'événement, gestion du stress, attitude sur scène.

Une Carte postale sonore

Les enjeux:

- la « fixation » des productions, par un travail d'enregistrement des matières musicales et visuelles.
- mise en forme sur logiciel MAO et logiciel de montage vidéo.
- Création d'un objet artistique susceptible d'être écouté/ vu à l'infini (stockage privé sur plateforme type Youtube par exemple)

The cover features four ornate, embossed corner ornaments in a dark, metallic color, each with intricate scrollwork and floral patterns. The background is a textured, aged paper with a warm, golden-brown hue and visible fibers.

Pénélope

Carnet de voyage

LE CARNET DE VOYAGE

Ecrivez la suite de l'aventure de Pénélope dans votre carnet de voyage après avoir vu le spectacle.

Hey... Madame, Monsieur,

Je suis aussi un livre.
Et dans mes pages,

vous trouverez les textes du spectacle, des images, des annotations artistiques, et, à la fin, des pages vierges pour que toute personne puisse imaginer la suite de l'aventure: votre aventure.....

Paroles, textes, dessins, photos et autres collages vous permettront de poursuivre mon périple.
Un carnet de voyage imaginaire où tout est permis.

Entrez dans le train, et créez des wagons où je rencontrerai de nouveaux personnages, inventez un trajet en bus, ou un voyage immobile... : à chacun et chacune son choix, sa créativité et son imaginarium... A vous de voir les amis.

Venez me rejoindre... Et partageons ce conte sur le papier

Pénélope

REFERENCES PEDAGOGIQUES

La Fabrique des mots d'Érik Orsenna

Il était une fois un dictateur qui trouvait son pays trop bavard. Il était une fois le Capitain, vieux navigateur et collectionneur de dictionnaires. Il était une fois deux sœurs, l'une aimant le grec et l'autre militante du latin. Il était une fois un trafiquant d'oiseaux rares. Il était une fois un café où les couples se réconcilient, au lieu de divorcer. Il était une fois une mine d'or abandonnée... Nous avons créé les mots. Et si les mots, à leur tour, nous inventaient ?

Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand

« Un classique de la littérature française s'impose plus que tout autre, avec le personnage d'Edmond Rostand, le poète du XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac. Quand on les a interrogés sur leur inspiration, plusieurs rappers français se sont dits sensibles à la force de parole du cadet de Gascogne [...]. Fabe et Oxmo Puccino retrouvent « l'esprit rap » dans les saillies improvisées de Cyrano.

Depuis les premières productions, le personnage est cité ou suggéré, et plusieurs éléments qui renvoient à la pièce résonnent dans différents morceaux. Tout d'abord, la virtuosité verbale, c'est-à-dire cet imposant maniement des mots pour lequel le personnage se sert de rimes surabondamment ornées qui rajoutent à son verbe un caractère musical.

Pénélope

Le récit rappé d'un voyage poétique

Au pays d'Alice, de Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino
Le compositeur Ibrahim Maalouf et l'auteur Oxmo Puccino ont enregistré un album concept autour d'Alice aux pays des merveilles... Comme dans un rêve... Créées pour les besoins d'une commande du festival d'Ile-de-France en 2011, les chansons d'Au pays d'Alice... sortent enfin sur album en 2014, réenregistrées avec le chœur d'enfants de la Maîtrise de Radio France. À l'origine du projet, le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf avait demandé au rappeur Oxmo Puccino d'en écrire les textes.

Comme dans Au pays d'Alice, le « chanté urbain » capable de se faire l'écho d'un récit proche de la nouvelle parlée, slamée ou rappée, est au cœur de la proposition Pénélope.

Il permet un lien très clair entre l'art du récit, l'apport de la poésie et la musicalité rythmique d'un « flow » urbain.

[ici.](#)

Une courte émission sur le rétrofuturisme

[BiTS #151, magazine presque culte - ARTE](#)

Les bases fondamentales de l'art vidéo

[Une fiche du FRAC](#)

[Une petite vidéo pour les élèves](#)

[Rutt Etra- Un pionnier de L'art vidéo](#)

Le spectacle Pénélope est une co-production la SMAC Le Fil de St Etienne, La Fabrique d'Andrézieux bouthéon et l'association Prune85.