

DU THÉÂTRE ET DES ARTS POUR GRANDIR : CRÉER POUR LE TOUT-JEUNE PUBLIC

SOPHIE STALPORT & EMMANUELLE MARQUIS

Sophie Stalport est comédienne et metteuse en scène.

Emmanuelle Marquis est comédienne, auteure et plasticienne.

Elles ont fondé en 2010, Carré blanc sur fond bleu, une compagnie mêlant théâtre et arts visuel.

These two actresses create shows for very young audiences that blend theatre of objects, visual arts and readings. Their creations are designed to be mobile or often conceived jointly with associate partners, and can easily travel to venues where children and their families are welcome. Here, the two women talk about what makes their audience special and the atmosphere generated by their shows.

"Comment transmettre par le théâtre un patrimoine culturel et sensibiliser aux arts le jeune public ?" C'est pour tenter de répondre à cette question qu'en 2010, nous avons créé la compagnie Carré blanc sur fond bleu. L'objectif était de proposer des spectacles pluridisciplinaires mêlant nos différents savoir-faire : théâtre, arts visuels, manipulation d'objets, chant, univers sonore et musique. Nous voulions privilégier des petites formes sans technique, pouvant être jouées partout afin que le théâtre et l'art soient accessibles à toutes et à tous (dans les établissements petite enfance, les écoles maternelles, les bibliothèques, médiathèques, les musées, les petites salles de théâtre...)

Nos interventions régulières en bibliothèque, en médiathèque ou dans les établissements petite enfance ont mis en évidence le désir des professionnel.le.s de proposer à leurs publics une programmation artistique originale : des spectacles sur des thèmes ambitieux pouvant s'emparer facilement de n'importe quel espace pour le transformer en salle de spectacle éphémère.

C'est ainsi qu'ont été créées nos petites formes à destination des tout-petits à partir de 12-18 mois : *Le petit pinceau de Klee* et *Matisse ou la danse du lion* (deux initiations au monde de la peinture), *À la recherche de Pablo* (un spectacle-performance en arts visuels et en musique) et *Grandir...* (un spectacle sur la construction d'un être humain entre anatomie et nature) qui offrent la possibilité aux parents ou aux professionnel.le.s de la petite enfance d'emmener les enfants au spectacle dans des lieux familiers et facilement accessibles.

Par ailleurs, au fil de nos expériences et de nos rencontres, notre champ d'intervention s'est agrandi à destination d'un public plus large, avec la conception de visites théâtralisées

dans les musées amenant un éclairage ludique et éducatif sur les collections permanentes ou temporaires d'un lieu.

Le spectacle est une porte ouverte vers l'imaginaire, un temps de partage en famille. Un lien entre le thème proposé et les livres qu'on empruntera. L'occasion d'échanges privilégiés. Un moteur aussi pour pousser la porte d'une bibliothèque.

Parfois une collaboration se met en place avec un lieu qui nous accueille en résidence de création, comme à la Médiathèque de Lagord (17). Nous y avons répété notre futur spectacle *Grandir...* dans la salle d'animation mise à notre disposition. En amont du spectacle et in situ, Emmanuelle Marquis a proposé aux enfants de la crèche adjacente des ateliers en arts visuels afin qu'ils se familiarisent avec l'univers de notre proposition. Nous avons ensuite créé le spectacle en jouant quatre représentations commandées par la Ville, qui a fait preuve d'un grand soutien dans notre processus de création.

De la spécificité de la création pour les tout-petits

Le très jeune public ne va jamais intellectualiser un spectacle, il est dans l'immédiateté de la représentation. Les tout-petits sont réceptifs à l'histoire, au visuel, aux sons, aux voix, à la musique, mais aussi aux sensations et aux émotions qui composent leur univers. Comme la lecture d'un livre peut faire écho à une situation vécue par l'enfant, les spectacles leur parlent d'eux et de leur relation au monde. Ils l'aident à grandir.

Il n'y a pas un genre "petite enfance". Il y a l'audace de proposer aux tout-petits et à leurs accompagnateurs des spectacles exigeants, écrits pour eux et adaptés à leur univers. Une attention particulière lors du temps d'accueil (un climat serein, délicat) est également spécifique au tout jeune public. La présence de l'artiste au moment de l'entrée en salle,

Grandir... le récit initiatique d'un petit être qui se construit avec la nature environnante.

À la recherche de Pablo, un spectacle – performances en arts visuels et en musique.

quelques mots pour accueillir le groupe de spectateurs ou le couple parent-enfant est une façon de s'approprier et de démystifier la comédienne dont la présence peut effrayer l'enfant qui a besoin de se sentir en sécurité affective pour être plus facilement happé par l'univers artistique.

Les adultes sont souvent étonnés de l'attention dont sont capables les plus petits, y compris les bébés. Les enfants ressentent des émotions très fortes et les expriment durant la représentation. Leur corps est souvent très réceptif. Certains sont dans le mouvement, d'autres restent immobiles – comme suspendus. Le rôle premier de l'adulte accompagnateur consiste à rassurer. Pour le tout-petit, aller au spectacle est une aventure ! En famille, la représentation est souvent vécue comme un moment de partage et de complicité. Comme un "câlin", nous ont rapporté certains spectateurs. En collectivité, l'adulte accompagnateur est non seulement le référent affectif, mais il est aussi celui qui permet à l'enfant de vivre cette expérience nouvelle et souvent joyeuse. Au-delà de la découverte de l'histoire, il y a l'expérimentation de la "sortie" au spectacle, comme un événement à vivre, et la présence d'un.e intervenant.e inconnu.e que l'enfant va devoir accepter. Il nous semble tellement important de porter une grande attention à chaque spectateur, petit ou grand. Souvent, les adultes aussi se prennent à chanter avec nous, osent exprimer leurs enthousiasmes ou leurs émotions. Les tout-petits le perçoivent, et si l'adulte se le permet alors l'enfant ose lui aussi. C'est une belle forme de complicité.

Des propositions diversifiées

La création des lectures-spectacles *Les Balades de Pistache* est venue compléter les propositions de la compagnie à destination des tout-petits. Elle est née de la demande de l'équipe d'un établissement petite enfance souhaitant amener le livre et la culture à des enfants de familles défavorisées ou non francophones. L'idée est alors venue de théâtraliser - dans le strict respect de l'album et de ses auteurs - une sélection d'albums du répertoire petite enfance afin de favoriser une approche sensorielle des histoires chez leurs tout-jeunes lecteurs. Cette sélection d'ouvrages s'est opérée avec la collaboration des professionnels qui nous rapportaient les problématiques et les expériences traversées par les enfants. Un personnage récurrent auquel les petits spectateurs peuvent s'identifier facilement les invite à la lecture du livre théâtralisé et leur propose d'expérimenter eux-mêmes les sensations de l'histoire : on fait le bruit du vent et le clapotis de la pluie, on froisse du papier, on caresse une plume, on mange parfois des gâteaux... !

Notre compagnie propose également des ateliers théâtre et arts visuels intitulés *Embarquement immédiat avec Arty*. Pour commencer, la comédienne raconte une histoire inventée et bricolée autour de grands artistes. Elle est accompagnée d'une mascotte : un personnage d'argile qu'elle façonne sous les yeux des enfants et qui vit des émotions et des aventures en prise avec l'art. Elle invite ensuite à expérimenter la peinture et ses

Matisse ou la danse du lion, une découverte de l'univers du peintre Henri Matisse à travers le voyage sensoriel d'un petit garçon.

techniques (comme les pigments biologiques ou la peinture alimentaire) dans un esprit de liberté et de spontanéité. Ces lectures-spectacles et ces ateliers se font partout à l'instar de nos spectacles. Les interventions sont programmées de façon régulière dans certains établissements et permettent un échange enrichissant, pour les participant.e.s comme pour nous.

Que nous reste-t-il en temps de confinement ?

Le confinement a stoppé tout lien social, du jour au lendemain, nous privant soudainement d'un essentiel dont nous ne saurions nous passer définitivement. Garder le cap du sens de nos métiers n'a pas été chose aisée. Nous avons été touchés de recevoir le soutien de partenaires (collectivités territoriales, centres culturels, établissements petite enfance, médiathèques) avec qui nous projetions de travailler, qui ont tout fait pour reporter les programmations ou nous ont soutenu financièrement dans cette crise inédite. Nous avons ressenti le besoin d'échanger avec nos partenaires. Les séances de lectures-spectacles annulées ont été enregistrées comme des radiophoniques, ce qui a permis de maintenir un lien pour les enfants et a fait beaucoup de bien aux parents. Notre travail a ainsi pris une dimension toute particulière, au-delà du spectacle.

Et puis il y a eu la création de notre dernier spectacle directement lié au confinement de mars 2020 : *Grandir...* Que nous reste-t-il en temps de confinement ? Nos émotions, nos corps, nos proches et la nature environnante. À partir de ces réflexions, un spectacle est né. Il raconte l'histoire d'un petit être qui se construit sous les yeux des enfants, guidé par ses émotions au contact de la nature : une branche d'arbre fait ses poumons, un nénuphar son foie, des cailloux ses jambes. Chaque élément a fait l'objet d'une recherche en arts visuels. Ce spectacle a été construit comme une petite bulle, un havre de poésie à l'endroit où l'histoire de la vie pouvait (re)commencer.