

VASSILISSA

& LA QUÊTE DU FEU

Tango
Unione

DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

NOTE D'INTENTION

Après plusieurs créations pluridisciplinaires tout public, la compagnie choisit avec ce nouveau spectacle de s'adresser aux spectateurs en herbe et, pour ce faire, de partir de l'une des plus anciennes formes d'expression de l'humanité : **le conte**.

A l'heure où nous sommes sursollicités par la société de l'image, dès le plus jeune âge, nous souhaitons par l'art du conte retrouver les clés pour libérer les imaginaires et transcender le réel.

Nous souhaitons que le parcours initiatique de Vassilissa, personnage principal de cette histoire, devienne pour les petits un **espace de rêve et, à partir de là, d'expression et de création**.

En tant que compagnie issue du tango argentin, nous avons défait la danse à deux des clichés normalement attendus et nous avons intégré **le théâtre, la manipulation d'objets et la musique live** pour créer un conte musical dansé capable d'émerveiller les grands et les petits.

Partant du principe que l'art doit être accessible au plus grand nombre dès le plus jeune âge, nous nous intéressons aussi à son accessibilité à la communauté sourde et malentendante.

Nous considérons **le geste, le corps et le regard comme des vecteurs d'émotion, de narration et de transmission**. Le pont avec la langue des signes, qui donne la parole aux mains pour créer des chorégraphies en temps réel, nous a donc paru une évidence pour mélanger les publics et permettre aux petits et aux grands enfants malentendants d'avoir accès au conte dans toutes ses facettes.

Dans **la version LSF** du spectacle la cohabitation sur scène d'une comédienne non signante et d'une comédienne sourde, en tant que narratrices, ne se veut pas comme une simple traduction de la partie orale du spectacle, mais comme une valeur ajoutée pour tous les publics et aussi pour les artistes sur scène, qui seront amenés à interroger le lien qui nous unit dans le silence et à s'approprier d'une autre façon de jouer et d'interagir sur scène et vis-à-vis du public.

Irene Moraglio

RÉSUMÉ

"**Vassilissa et la Quête du Feu**" est un spectacle magique, drôle et dansé, où Vassilissa, une petite héroïne courageuse, part à l'aventure bien malgré elle dans la forêt glaciale de Baba Yaga.

Avec l'aide de sa poupée magique, d'un loup poète, d'un chat géant un peu farfelu, et de son incroyable courage, Vassilissa va découvrir que, parfois, la vraie magie vient de l'intérieur.

Nous nous sommes inspirés, pour la réécriture du conte, de l'analyse de Clarissa Pinkola Estés dans « Femmes qui courent avec les loups » tout en ajoutant de nouveaux personnages inspirés de l'univers animal et des contes ancestraux.

A cartoon illustration of a smiling doll with blonde hair in two braids, wearing a red hat and a red dress with yellow trim. The doll is sitting on a white background.

- avez-vous déjà eu une poupée ou un doudou magique ?
- En quel type de circonstances il vous a donné de bons conseils ?

- **construit** ta propre poupée magique à partir de matériaux recyclés ou du quotidien.
- **Travail artistique à deux :** dessine la poupée magique décrite par ton camarade (c'est un garçon ou une fille, quels sont ses vêtements, sa couleur de cheveux etc)
- **Réflexion autour de la confiance :** donne la main à un camarade, les yeux bandés et suis-le dans un parcours (sans obstacles ni marches). Comment faire en sorte que mon camarade se sente en confiance (toucher, rythme, écoute...)

LES THÈMES

La Marâtre et les Sœurs : après la mort de sa mère, Vassilissa est confrontée à une marâtre cruelle et à deux demi-sœurs jalouses, qui la mettent à service. Cette situation représente les influences négatives et les manipulations que l'on peut rencontrer.

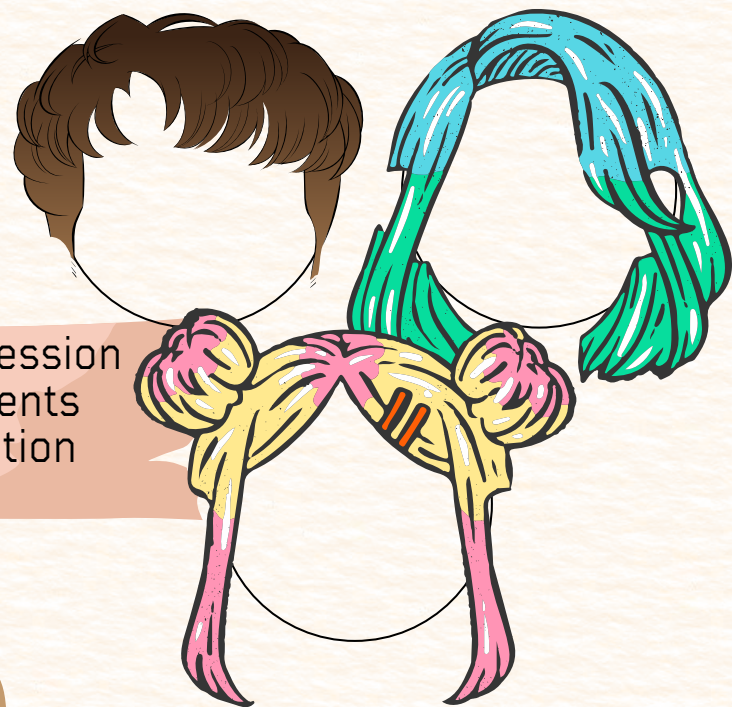
connaissiez-vous d'autres contes avec un début similaire ?

La grimace : dessine une expression ou une grimace sur les différents visages et associe-la à l'émotion correspondante

Concours de grimaces :
deux à deux, face à face, réalise ta grimace la plus impressionnante tout en regardant ton camarade dans les yeux

Le rêve : qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil de Vassilissa ?

Raconte à la classe un rêve que tu as fait ou, si tu ne t'en souviens pas, ce dont tu aimerais rêver cette nuit.

énervé

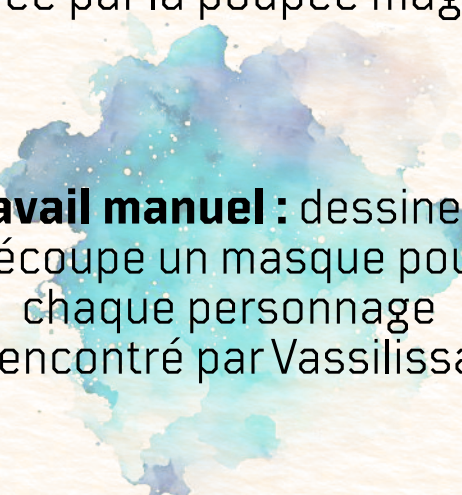
triste

heureux

LES THÈMES

La Quête du feu : Un jour, Vassilissa est envoyée chercher du feu chez Baba Yaga, la sorcière qui vit au fond de la forêt. C'est une étape initiatique où Vassilissa doit affronter ses peurs et l'inconnu. Elle sera rassurée et aidée par la poupée magique.

Travail manuel : dessine et découpe un masque pour chaque personnage rencontré par Vassilissa

Quels sont les personnages rencontrés dans la forêt ?
Est-ce que cela vous fait penser à d'autres contes populaires, si oui, lesquels ?

o	Réflexion autour des apparences : est-ce que le loup est gentil ou méchant ? Pourquoi Vassilissa a eu peur ? Est-ce qu'elle a bien fait de ne pas lui faire confiance de suite ? Pouvons-nous changer d'avis sur une personne, une situation ?
o	
o	
o	
o	
o	
o	
o	

Travail artistique : dessine et décrit un autre personnage que Vassilissa pourrait rencontrer dans la forêt.

Atelier danse à deux : chaque enfant se met face à face avec un camarade et fait le jeu du miroir. Ensuite ils se prennent par les mains, toujours face à face, et se déplacent ensemble. Laisser la danse surgir spontanément de ces déplacements...

LES THÈMES

La Rencontre avec Baba Yaga : Vassilissa rencontre Baba Yaga, puissante sorcière mystérieuse qui incarne la sagesse ancienne et non domestiquée de l'âme féminine. Pour obtenir le feu, Vassilissa doit passer des épreuves ardues, c'est un passage nécessaire pour grandir, accepter sa propre puissance et apprendre à écouter sa voix intérieur.

Vrai ou faux :

Quelles sont les épreuves auxquelles Vassilissa est confrontée :

- Trier les graines de céréales (orge, blé, millet)
- Manger tout ce qui est sur la table
- Laver les vitres
- Faire les courses au supermarché de la forêt

Qui aide Vassilissa à tout faire ?

- Le loup
- Le cavalier rouge
- La poupée
- Le chat

Te souviens-tu de comment était décrite la maison de la Baba Yaga ?

Vassilissa rencontre un autre personnage chez la Baba Yaga, lequel ? Est-ce qu'il est gentil ou dangereux ?

Relie chaque image à la céréale correspondante.

orge

blé

millet

LES THÈMES

Le feu sacré : après avoir dépassé les épreuves sans se décourager, Vassilissa reçoit deux bâtons enflammés, symbole de lumière et de vérité. Quand elle rentre chez elle, cette lumière consume sa marâtre et ses sœurs, libérant Vassilissa des influences destructrices.

Travail manuel : crée une flamme avec du matériel de récupération (laine, papier coloré, fils, feuilles d'automne...)

qu'est-ce que le feu représente pour toi ? Fais une liste d'endroits où tu as déjà vu le feu.

Associe un verbe à chaque dessin

- *prier*
- *cuisiner*
- *détruire*
- *exprimer la colère*
- *fêter, célébrer*
- *éclairer, voir*
- *réchauffer*

LES THÈMES

Le Retour et la Transformation

Interprétation de la dernière scène du spectacle

Dans la vie, et sur scène, nous ne percevons pas toujours les choses comme les autres. Souvent, dans nos spectacles, nous découvrons des choses que nous n'avions pas imaginées grâce aux retours des spectateurs.

Quelle est ton interprétation du final de la pièce, quand Vassilissa met la grande robe rouge ?

LES THÈMES

Réflexions générales sur le spectacle

- Est-ce que la narratrice a toujours la même voix ? Imiter la voix de chaque personnage.
- La musique : as-tu remarqué quels sont les instruments utilisés et quel type de son ils ont ?
- Vassilissa est une héroïne féminine. Est-ce que ça pourrait être un petit garçon ou l'histoire changerait à ton avis ? Pourquoi ?

Les artistes jouent un ou plusieurs personnages :

Relie chaque artiste avec le ou les personnages correspondants

LES THÈMES

**Pour les enfants qui ont assisté à la version LSF
du spectacle**

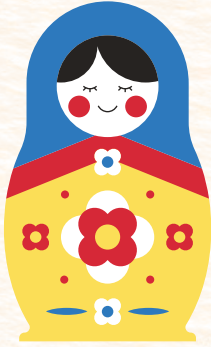
- **Est-ce** que tu connais des personnes sourdes ou malentendantes ?
- **As-tu** déjà essayé de communiquer avec eux ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

Exercice à deux : raconte quelque chose de très simple à ton camarade sans l'usage de la parole

Cadavre exquis signé : en cercle, chaque enfant imagine un geste et répète les gestes précédents, aidé par les camarades pour créer une chorégraphie signée commune

Les mots mêlés

Cette grille de mots mêlés est remplie de mots magiques cachés.

Ton défi est de les trouver tous.

Les mots peuvent être placés horizontalement, verticalement, à l'envers ou en diagonale.

**LOUP / CHAT / CAVALIERS / SORCIÈRE / MARÂTRE / POUPÉE / MAGIE / FORÊT /
HÉROÏNE**

M	A	R	Â	T	R	E	L	O	U	P
O	U	P	O	U	P	É	E	I	A	R
U	R	O	S	O	R	C	I	È	R	E
P	H	É	R	O	Ï	N	E	O	F	O
É	F	C	H	A	T	O	A	I	R	Ê
E	O	R	E	T	Â	R	A	M	G	T
P	F	O	R	Ê	T	R	O	V	I	I
U	C	A	V	A	L	I	E	R	S	E
P	A	M	A	G	I	E	E	L	O	S
É	I	A	H	E	R	O	Ï	N	E	C
R	S	O	U	R	C	I	È	R	E	H
E	L	O	U	P	C	H	A	T	E	R

LES ATELIERS

-Atelier danse à deux

Cet atelier permet de développer l'écoute de la musique [reconnaissance des instruments, mimer les différents instruments, taper le rythme dans les mains], et l'écoute de l'autre [jeu du miroir], la valorisation d'un toucher bienveillant et consenti [se tenir par les mains ou les épaules, marcher en rythme, danser sur la musique]

Atelier musique

Par la fabrication d'instruments de musique avec des objets de récupération ou du quotidien et la mise en place d'un « orchestre » où chacun tient sa place avec son instrument, nous éveillons la sensibilité musicale, l'autonomie et sensibilisons à la notion de recyclage des objets

Atelier personnages

Cet atelier est conçu à la fois comme une fabrique des personnages de la pièce à partir de matériaux recyclés [masques, marionnettes, costumes ou décor], et comme une initiation au théâtre avec les personnages créés. Il permet de développer l'imagination, la mise en corps et en jeu du monde inventé et sensibilise à la question du recyclage

LES ATELIERS

Atelier danse

[accessibles aux personnes handicapées, aux malvoyants et malentendants]

Considérant la danse possible pour absolument tout le monde, nous cherchons avec chaque personne et tout type de public dit « empêché » - l'expérience nous montre d'ailleurs qu'il n'est pas si « empêché » qu'il n'y paraît - la façon de danser en musique. Nous pouvons faire danser nos bras, nos mains, les yeux, percevoir les vibrations des instruments notamment percussifs, écouter et recevoir les mouvements de l'autre. Ces ateliers sans recette préétablie sont à renouveler et inventer selon les personnes, les volontés et les projets, en une seule séance (avant ou après le spectacle) ou sur des projets sur le plus long terme.

LES ATELIERS

ATELIERS SPÉCIFIQUES LSF (OUVERTS À TOUT LE MONDE)

Il peut être proposé en langue des signes ou pas. On y explore l'imagination, on improvise, on joue, on s'amuse à chorésigner

*Chorésigner: passer de la langue des signes à la danse, réaliser une chorégraphie signée.

Atelier de "chansigne"

Cet atelier invite les participants à faire chanter les mains, le corps, donner un rythme, une musicalité et une poésie à sa propre gestuelle. Il ne s'agit aucunement de traduire des chansons en langue des signes, mais de se recentrer en silence, révéler l'enfant intérieur en chacun de nous et trouver un ancrage qui permet d'accorder la pensée, les émotions et l'expression par la musicalité du silence.

LES ATELIERS

ATELIERS SPÉCIFIQUES LSF (OUVERTS À TOUT LE MONDE)

Atelier de communication visuelle gestuelle

Le corps humain produit des signes en permanence, parfois subtilement par les postures, les mains, les mimiques du visage, le regard, la gestuelle... On peut mettre en évidence une communication non verbale qui ne passe pas par la parole, ni par la langue des signes. On n'apprend pas à communiquer, mais à retrouver en soi l'expression réduite à l'essentiel. Ce médium a pour but de trouver des ressources en soi et de libérer l'expression. Il devient naturel de s'exprimer dans cette gestualité.

Atelier de chorégraphie avec les mains

Cet atelier propose un espace créatif où les mains suivent le corps et créent ainsi une danse signée. Ceci permet de développer la rencontre de soi-même, la confiance en soi, ses poésies intérieures, ses potentialités dans la richesse d'un travail en groupe.

