

Dossier pédagogique

M c'est comme aimer

un spectacle de Mila Baleva

A partir de 3 ans
Durée 30 min
Spectacle sans paroles

interprétation et mise en scène **Mila Baleva**
scénographie **Zlatka Vatcheva**
création lumière et régie **Guillaume Hunout**
musique **Karine Dumont**
accompagnement artistique **Sylvie Baillon et Eric Goulouzelle**

Sommaire

M c'est comme aimer	p.4
Le spectacle	p.4
Note d'intention	p.4
Thématiques et questionnements	p.5
M c'est comme aimer en mots	p.5
Le mélange théâtral	p.6
Inspirations	p.8
Joan Miro	p.8
David Carter	p.9
Hervé Tullet	p.10
L'histoire du livre anime (pop-up)	p.11
Activités autour du spectacle	p.13
Avant le spectacle	p.13
Après le spectacle	p.13
Bibliographie conseillée	p.14
Le Tas de Sable Ches Panses Vertes	p.16
Mila Baleva – son parcours	p.17

M c'est comme aimer

Le spectacle

M c'est comme aimer, créé et interprété par Mila Baleva, met en scène un personnage, qui, guidé par les couleurs et par son imaginaire, fait un parcours à travers des univers, des sensations, des lumières, des sons, un tour du monde. En passant par la découverte, l'émerveillement, la joie, l'étonnement, la peur, tout en jouant avec ce qui lui arrive, ce personnage nous emmène dans un voyage poétique, ailleurs, là où tout est possible, là où on partage, là où on s'amuse.

M c'est comme aimer est un spectacle sans paroles, destiné aux jeunes enfants. Papiers découpés, pop-up, peinture et vidéo projection, le spectacle s'attache aux petites choses importantes de la vie qui nous font sourire, rêver, voyager, parfois pleurer et c'est ce qui nous fait vivre. L'enfant est surpris et l'adulte voyage dans les souvenirs d'enfance.

La couleur, le mouvement, la musique, la lumière, la scénographie sont des partenaires de jeu. Ils rendent le spectacle magique mais tout en restant dans une vérité, celle des choix qu'on a à faire et celle qui nous apprend que la beauté des choses vient de la manière dont on les perçoit.

Note d'intention

M c'est comme aimer est mon premier spectacle que je crée depuis la sortie de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières en 2008. Depuis mon adolescence je suis inspirée par l'art de Joan Miró, par son rapport à la nature, à l'homme et au monde. J'ai toujours voulu me rapprocher de son univers. Créer un spectacle en s'inspirant de ses œuvres est une envie que j'ai eue quand je suis rentrée à l'ESNAM. Grâce à mon compagnonnage avec Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, j'ai eu l'opportunité de développer mon idée et de la partager avec le public.

La proximité presque intime avec les spectateurs est très importante pour moi. Je travaille beaucoup sur l'attention, l'écoute, les sensations, le visuel et la sensibilité de la matière et de l'objet.

Exister n'est pas facile, il faut aimer pour avancer. Aimer ce n'est pas juste entendre battre son cœur mais c'est aussi avoir confiance en soi et en les autres.

Aimer, c'est n'avoir plus droit au soleil des autres, on a le sien. - Marcel Jouhandeau

Thématiques et questionnements

Dans le spectacle on découvre plusieurs thèmes abordés auxquels nous sommes tous concernés et sensibles: l'amitié, l'amour, le partage, le voyage, le rêve, le défi, l'imagination, la volonté, le choix, la liberté, la vie.

Est-ce qu'on peut faire le choix de la manière dont on voudrait voir le Monde ?

Choisir de vivre un voyage solitaire ou avec quelqu'un ? Partager !

Rencontrer la peur comme une émotion positive qui nous guide et qui nous fait avancer.

Etre libre de faire des choix et de décider comment construire la vie autour de nous.

Avoir confiance.

M c'est comme aimer en mots

Quelqu'un est là. Quelqu'un est allongé. Quelqu'un lit. Qu'est-ce qu'il lit ? Est-ce qu'on ne voit pas bien ou n'y a-t-il rien d'écrit sur les pages ? Un mystère qui commence. Un mystère qui ennuie celui qui lit. Tout d'un coup, des couleurs. Surprise ! Le voyage commence.

Jaune, rouge, noir, blanc, bleu. Chaque couleur, c'est un voyage à travers des univers poétiques. Le jaune c'est le soleil, la lumière, la chaleur, l'été. Le rouge – l'amour, la passion, l'ami, l'intimité. Le noir – la nuit, la fumée, la pollution, le silence, le calme. Le blanc – les nuages, l'air, le vol, la légèreté, l'esprit. Le bleu – la mer, le ciel, le Monde.

En passant par la ville, l'air et la mer on fait un parcours visuel et sonore, accompagné d'un petit personnage en papier qu'on rencontre sur le chemin.

S'approcher des gens, courir, se cacher, marcher, s'échapper, transformer, se reposer, voler, tourner, tomber, se lever, aimer, regarder, créer, nager, flotter, choisir. Des actions qui emmènent ailleurs et qui nous construisent en être humain.

A la fin, on aperçoit le Monde. C'est le Monde qu'on a créé ensemble et on le regarde. On est tous là, assis et on partage le moment.

Le mélange théâtral

M c'est comme aimer est un mélange entre théâtre d'images, théâtre d'objet et théâtre de papier. C'est un spectacle visuel où chaque spectateur découvre sa propre histoire dans laquelle il voyage.

Le **théâtre d'images** (théâtre visuel) donne la possibilité de créer de nouvelles formes théâtrales. Il rend l'écriture scénique plus visuelle en mêlant habituellement du texte, des images, du mouvement. Ce type de forme théâtrale laisse la possibilité à des petits et des grands de voyager dans un imaginaire infini et une créativité d'esprit absolue.

« Le théâtre d'images c'est une peinture à trois dimensions », Bob Wilson.

Compagnie Philippe Genty, *Boliloc*

La fin des Terres

Le **théâtre d'objets** peut faire appel à plusieurs arts et mêler dans un même spectacle le théâtre, la chorégraphie, les marionnettes, les arts plastiques... Ces **objets** peuvent être des marionnettes, des figurines, des silhouettes, des automates, des ustensiles, des objets récupérés ou réemployés, des formes abstraites, des matières, des accessoires, des constructions et tous d'une taille variée. L'objet dans ce type de théâtre, prend une expressivité inattendue et marquante à tel point que le spectacle devient une poésie émotionnelle.

Qu'il soit jeune ou plus âgé, le spectateur utilise son imagination d'autant qu'il se trouve devant un « tremplin de rêves » (Gaston Baty) sur lequel il va prendre plaisir à mouvoir et à s'émouvoir. Le théâtre d'objet c'est la conservation du monde de l'enfance.¹

Sleeping Beauty, Cie Aksélère

Theatre et Publics, laboratoire

Kiss&Cry, Michele Anne de May et Jaco Van Doarmel

¹ Le théâtre d'objets, Rebecca Piednoir et Daniel Durchon, La comédie de Reims, service éducatif

Le théâtre de papier est une forme théâtrale née en Angleterre au milieu du XIXe siècle qui a conquis l'Europe entière. Il s'agit d'un théâtre à l'italienne miniature tenant en général sur une table. Les figurines sont à l'échelle du théâtre. Elles sont actionnées par des tirettes en carton ou en fer par le narrateur qui se tient généralement derrière la table. Cette forme privilégie la narration épique et la convivialité grâce à la proximité du public.

Le théâtre de papier est en effet une forme assez simple : figurines plates dans une scénographie miniature.²

Neptune, Théâtre Redington, Londres, 1870

Maison du peuple, Papier Théâtre

Oona Patterson, conteuse

Cie Atipik

---

² Sources : Wikipédia ; Théâtres de papier : travaux d'orfèvres par Armelle Héliot

Inspirations

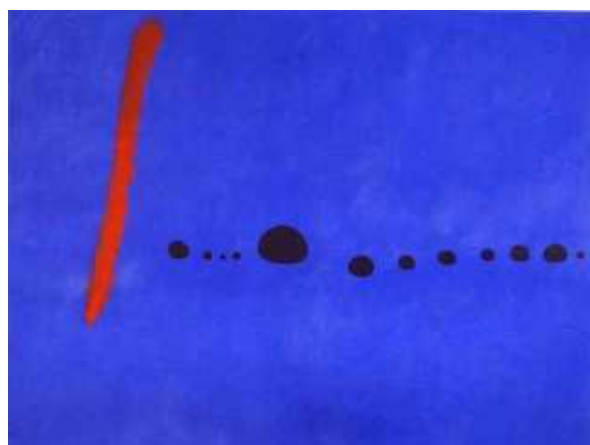

Joan Miro (1893-1983)

Peintre, sculpteur et céramiste de nationalité espagnole, il fut l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste. De tous les genres, c'est le dadaïsme qui le bouleverse plus particulièrement. Il fait preuve d'une grande imagination, d'humour et de fantaisie pour donner une vie nouvelle aux objets et aux formes qui l'entourent.

Miró expérimente une large gamme de techniques pour ses peintures : pastel, peinture sur papier de verre, aquarelle, gouache, peinture à l'œuf, peinture sur bois et cuivre, collages, monochrome. En sculpture, Miro utilise la céramique, le bronze ou différents objets recueillis pour créer des œuvres hétéroclites.³

«Ce que je cherche c'est le mouvement immobile, quelque chose qui soit l'équivalence de l'éloquence du silence», Joan Miro

Blue II, 1961

Sieste, 1925

Oiseau lunaire jaune, 1963

Ceci est la couleur de mes rêves, 1925

³ Source: encyclopedie Wikipedia

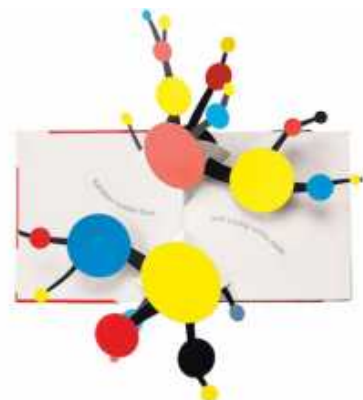

David Carter ingénieur de papier

David A. Carter est un artiste atypique. Cet ingénieur papier américain a été formé chez Intervisual Communication à Los Angeles dans les années 1980. Il est à cette période très influencé par le travail des grands ingénieurs papier de l'époque, Jon Strejan, Diaz, Tor Lokvig et David Pelham avec qui il apprend l'art du pop-up. Mais David A. Carter qui reste à ses débuts dans une démarche artistique assez traditionnelle, oriente son travail vers l'abstraction. Tout comme l'artiste Kveta Pacovska, il expérimente la conception d'œuvres abstraites dans les livres pour enfants, pour initier au beau et pousser au rêve. Il invente des sculptures de papier aux couleurs saisissantes, utilise le bruissement naturel du matériau qui se déploie...il

fait exploser les pop-up à chaque ouverture de page. L'esthétique développée par D. A Carter dans son œuvre actuelle ne cesse d'émerveiller petits et grands. Ses albums sont de véritables sculptures mobiles, une nouvelle façon de faire du pop-up.⁴

⁴ http://www.bibliotheque.toulouse.fr/Popup-et-cie_artistes-Carter.html

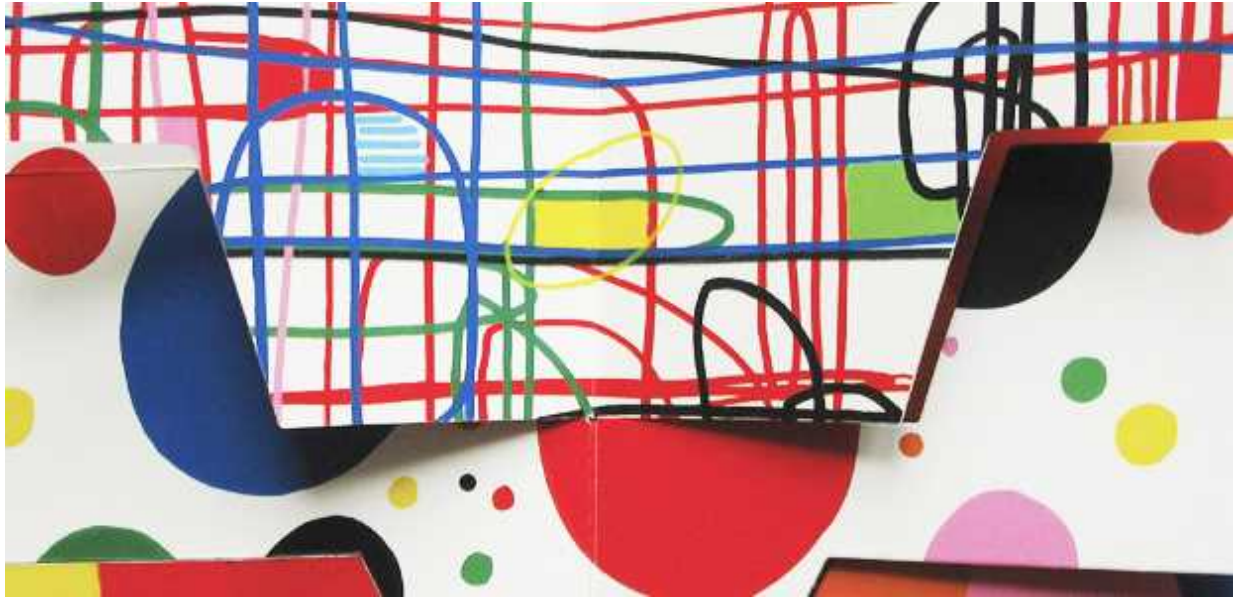

Hervé Tullet auteur et illustrateur de livres

pour la jeunesse

Né en 1958 à Avranches Hervé Tullet fait des études autour de l'illustration et de la communication visuelle. Puis, il travaille pendant une dizaine d'années dans la publicité.

En 1990, il réalise ses premières illustrations pour la presse et publie son premier ouvrage pour enfants en 1994 au Seuil jeunesse. Depuis, Herve Tullet a créé une quarantaine de livres jeunesse. Il puise son inspiration dans les échanges qu'il suscite régulièrement avec les enfants lors d'ateliers dans les écoles.⁵

⁵ Source : www.herve-tullet.com/fr/accueil.html

L'histoire du livre animé (pop-up)

Un livre animé (ou livre à système et parfois nommé sous l'anglicisme *livre pop-up* ou *Pop-Hop*) est un livre, généralement destiné aux enfants, dont les pages contiennent des mécanismes développant en volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments. Les premiers livres animés datent du Moyen Âge (1200-1300). Des philosophes, des poètes, des astronomes utilisent ce système pour présenter les mouvements des astres, de la Terre ou des parties du corps humain.

A la fin du XIIIe siècle en Angleterre apparaît le premier livre pop-up pour enfants : « *Les arlequinades* » de Robert Sayer.

Un *pop-up* est à l'origine un élément qui se déploie à l'ouverture de la page. Ce mot est devenu plus général et peut aujourd'hui désigner toutes sortes d'animations.

Au début du XIXe siècle apparaissent les livres à figures mobiles (avec figurines découpées à déplacer dans un décor) et des figurines de poupées à habiller. Puis les innovations se multiplient : livres à volets ou à disques vers 1820-1840), livres à tirettes, (vers 1830-1860), livres en relief, livres en relief animés, livres à musique...

Tout est mis en œuvre pour parvenir à "animer" l'image et à lui donner du relief. Ces innovations du livre à système s'inscrivent dans un mouvement profond de l'évolution des techniques ; c'est l'époque de la lanterne magique, du praxinoscope, des panoramas et de la photographie stéréoscopique, époque qui sera close par l'avènement du cinéma.

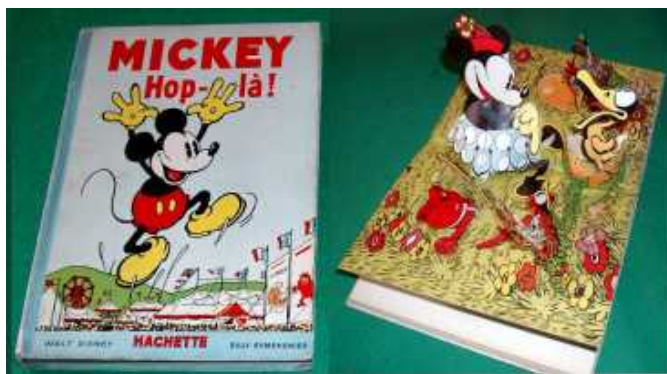
Les sources principales d'inspiration sont souvent puisées dans notre folklore, nos contes ou dans la littérature classique. On y distingue les livres carrousel, les livres à rabats ou tirettes et on y intègre même de la lumière et de la musique.

Vers le milieu du XIXe siècle, ce type de livres connaît de plus en plus de succès : en France grâce à la *Librairie enfantine illustrée* de A. Capendu et l'éditeur Guérin-Muller en Allemagne, avec Lothar Meggendorfer, en Grande Bretagne avec les deux éditeurs d'origine allemande Raphael Tuck installé à Londres et Ernest Nister.

Lothar Meggendorfer

Le premier Disney animé paraît en France en 1935, chez Hachette et rencontre un grand succès (Mickey Hop-la)

Forme ludique, dynamique, créative et complexe, le livre animé présente donc des intérêts pédagogiques évidents. Il place le lecteur dans une position active, non seulement en suscitant des manipulations, mais aussi en stimulant son imagination. Il adopte les formes les plus variées et les plus inattendues (3D, livre-objet, forme/format curieux) et détourne les types d'ouvrages habituels, de l'album illustré au documentaire. Souvent ses animations produisent des effets comiques (accumulation, chute, télescopage...). Il fonctionne ainsi sur un principe de surprise.⁶

Calendrier pop-up
par Johann Volkmer

Popville par Anouck Boisrobert, Louis Rigaud et Joy Sorman

⁶ Source: <http://www.livresanimés.com/>

Activités et astuces autour du spectacle

Avant le spectacle

Le spectacle *M c'est comme aimer* est une performance visuelle et sonore avec des couleurs, des personnages et une scénographie en papier. Pour bien préparer le jeune public, avant d'arriver au spectacle, on pourrait s'imaginer quelques activités préparatoires.

Des jeux avec des formes et des couleurs différentes en les identifiant à des objets, des actions ou des émotions peuvent être un bon exercice pour les enfants. Penser simple et ne pas avoir peur de l'abstrait.

On pourrait proposer aux enfants **de regarder les peintures de Joan Miro** et d'essayer de trouver des personnages et de raconter ce qu'ils voient sur le tableau. Cela développerait leur imagination et les emmènerait dans le monde de la peinture et les couleurs.

Il ne faudrait pas dire aux enfants qu'ils vont voir un spectacle de marionnette car cela pourrait produire une certaine frustration. Le public est encore habitué, après avoir entendu le mot « marionnette » à voir une marionnette, une poupée, un personnage qui raconte et qui s'amuse. Il faut bien expliquer aux enfants que le théâtre de marionnette ce n'est pas que des poupées. C'est tout un art de rendre vivant des objets, des matières, des ambiances. Un art qui peut mélanger à la fois du théâtre, de la danse, de la vidéo, du cirque, des ombres, des objets. Il faudrait aussi dire que ce qui fait l'histoire ce n'est pas que le texte et les mots, ce sont leur attention et leur imagination qui collaborent et qui créent le récit.

Le silence et le noir ça ne fait pas peur, ça crée une différence précieuse.

Il faut aussi **écouter la musique** qui écrit et qui nous parle.

Après le spectacle

Après avoir vu le spectacle, les enfants sont impressionnés par l'art du papier découpé et les pop-up. Initier une activité de **fabrication de pop-up**, de **découpages** et d'**origami**, c'est une façon de continuer leur vécu au spectacle et de les faire parler de ce qu'ils ont vu, aimé ou pas aimé.

Dessiner leur moment préféré du spectacle c'est aussi une idée qui pourrait les intéresser et stimuler leur mémoire.

Pour les plus grands enfants, on peut imaginer des **jeux avec de la vidéo-projection** en directe avec une caméra. Ils peuvent s'amuser par le **dessin, découper** et **bouger des personnages** devant la caméra en utilisant différentes couleurs et matières. **Le travail autour des lieux** qu'on découvre dans le spectacle (la ville, l'air, la mer) pourrait aussi les emmener dans des **histoires** et des interprétations personnelles, ce qui développerait leur sens de la narration en s'appuyant sur un thème ou un lieu précis.

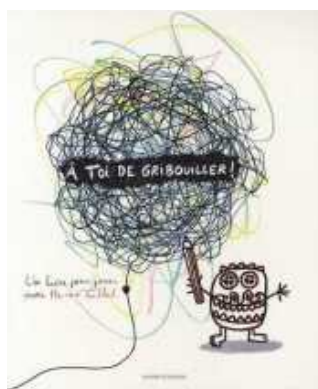
Bibliographie conseillée

UN LIVRE d'Hervé Tullet
Edition Bayard Jeunesse, 2010

C'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir...Un livre idéal pour travailler les notions d'espace.

Prestidigitateur des livres, il invite malicieusement à « appuyer », « secouer », « incliner », « cliquer », « souffler » sur des pages, donnant au livre de façon inédite et originale toute sa valeur un peu oubliée d'objet naturellement interactif.

A toi de gribouiller d'Hervé Tullet
Edition Bayard Jeunesse, 2007

Dans ce livre, tu peux faire pousser des fleurs, soulever des poids très, très lourds, cracher du feu et beaucoup d'autres choses !
C'est à toi de gribouiller !

Jeu des couleurs d'Hervé Tullet
Edition Phaidon, 2012

Ouvrage stimulant pour les doigts et l'esprit des tout-petits!
Album éveil dès la naissance.

Une introduction amusante aux lois élémentaires du mélange des couleurs, destiné aux jeunes enfants. Un livre cartonné attrayant et à utiliser comme un jeu. Une joyeuse explosion de formes et de couleurs.

Petite tache de Lionel Le Néouanic
Edition Grandes Personnes, 2011

Une histoire sur l'amitié, la différence et la tolérance, un jeu sur les formes et les couleurs.

Sur les conseils de sa maman, Petite-Tache décide de se trouver des amis. Mais Petit-Rond, Petit-Carré et les autres petites formes la rejettent... son papa lui confie alors un secret : Petite-Tache possède un merveilleux trésor, à découvrir et à partager. Une histoire sur l'amitié, la différence et la tolérance, un jeu sur les formes et les couleurs.

Dessiner avec Miro d'Anna Salvador
Edition Gallimard jeunesse, 2007

«Dans un tableau, on doit pouvoir découvrir de nouvelles choses chaque fois qu'on le voit», ainsi s'exprimait Joàn Miro à propos de l'art. «Paysages», « constellations », « personnages », « animaux » : l'enfant fait connaissance avec le monde de Joan Miro (1893-1983), peintre espagnol surréaliste, créateur d'un univers pictural plein d'humour, de dynamisme, de poésie et de liberté.

Pop-Up : Art et techniques de David Carter
Edition Milan EDS, 2009

Les mécanismes, les astuces expliquées pas à pas, les pop-up qui font du bruit...etc.

Un livre indispensable pour celles et ceux qui veulent tout connaître des mécanismes mystérieux du pop-up.

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes

Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette et des écritures contemporaines, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes développe ses projets en quatre axes : la **création**, le **compagnonnage**, la **fabrication** et la **transmission**, au service des artistes et des publics.

Dirigée par Sylvie Baillon et Éric Goulouzelle, la structure est Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie et Lieu-compagnie marionnette. Le Pôle accueille des équipes artistiques et accompagne de jeunes artistes dans leur insertion professionnelle. C'est un lieu de formations, ouvertes à différents publics. Organisant des temps forts marionnettiques Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes propose, outre une programmation sur tout le territoire picard, des ateliers de pratique et des échanges entre artistes et publics. En partenariat avec divers réseaux, la structure œuvre à une meilleure (re)connaissance des Arts de la marionnette.

La compagnie Ches Panses Vertes

Implantée à Amiens, en Picardie, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée en 1979. Dirigée depuis 1992 par Sylvie Baillon, la compagnie explore de multiples langages à travers la marionnette et l'acteur. Si l'écriture est fondatrice du travail de la compagnie sur le plateau, les mots font partie des matières au même titre que les acteurs, la lumière, le son, les objets. Il s'agit de « faire avec » la matière présente sur scène pour mettre à nu le non-dit, l'indicible, en essayant de faire le tri, de se débarrasser de nos représentations, des clichés. Écrire le plateau en associant d'autres disciplines artistiques : la photo, la danse, la vidéo... et la marionnette comme instrument dramatique, parce qu'elle a la vertu de totémiser la parole, qu'avec elle on affirme tout de suite qu'on est au théâtre. Renouveler le rapport à l'illusion et créer un sens associant intelligence et sensation... La compagnie crée des spectacles pour adultes et pour le jeune public. Eric Goulouzelle en est le co-responsable artistique.⁷

⁷ Issu du dossier de présentation du Tas de Sable Ches Panses Vertes

Mila Baleva

Parcours artistique

En 1999 Mila Baleva commence le théâtre dans un centre de jeunesse à Sofia, où elle travaille principalement sur des textes classiques – Tchekhov, Molière, Shakespeare...

En 2001 Mila commence ses études de marionnettes à l'**Académie Nationale des Arts de Théâtre et de Cinéma** (NATFIZ) à Sofia. En Bulgarie elle joue dans quelques spectacles avant d'intégrer l'**Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette** à Charleville-Mézières, en 2005. Mila y apprend l'interprétation, la mise en scène, la dramaturgie, les arts plastiques, le mouvement, la voix, le jeu clownesque.

En cours des études elle explore de nombreux systèmes de manipulation de marionnettes - marionnettes à gaines, marionnettes à tringle traditionnelles, théâtre d'ombres, marionnette à fils marionnettes sur table et image projetée, marionnettes portées, nouvelles technologies, animation, projection et construction.

Dans le cadre de l'ESNAM, Mila joue dans deux spectacles: *Ulica Krokodili*, mis en scène par **Frank Soehnle** (Figuren Teater Tübingen, Allemagne), et *C'est l'anniversaire de Michèle mais elle a disparu*, par **Philippe Minyana**. Elle crée également un solo *C'est quand ça ce truc?*, d'après un texte de **Jean Cagnard** « *L'endroit jamais* » et en 2008 elle mène son projet de fin d'études *Eussi Snas* (clown, marionnettes et objets).

Après sa formation Mila joue dans *Capharnaüm* (un spectacle mis en scène par **Alain Gautré** et produit par l'Institut International de la Marionnette) et *Les tréteaux de Maître Pierre* (spectacle de marionnettes et musique de renaissance avec **Ensemble NonPapa**).

Entre 2009 et 2012 Mila vit en Bulgarie et participe à la création et au développement d'un lieu social et culturel (**+TOVA**) où elle est engagée à faire la programmation et l'organisation des événements. Le lieu est principalement orienté vers l'art contemporain – design, peinture, cinéma, spectacles, livres, débats et ateliers artistiques.

Mila est membre du **Collectif Grand Réservoir – marionnettes et débordements**, créé par la 7ème promotion à la sortie de l'ESNAM en 2008. Elle participe à quelques projets du Collectif - *Surveille tes miches* (commande du **Théâtre Gérard Philippe** et en collaboration avec **La Nef Manufacture d'Utopies** à Pantin), *Les Uchroniks* (commande passée au Tas de Sable-Ches Panses Vertes par les Communautés de Commune de Bocage-Hallue et de Corbie Val de Somme)

En ce moment, Mila Baleva travaille avec les compagnies : **Les Yeux Creux** sur un spectacle jeune public dont la création est prévue pour 2015 ; **Cie Farfalla** de Marie Braun avec qui, Mila travaille sur un projet international mêlant différents arts et cultures ; Ches Panses Vertes sur un projet mondial autour du thème de la Première Guerre Mondiale.

Actuellement Mila est compagne au **Tas de Sable-Ches Panses Vertes** (depuis juillet 2012). Dans ce cadre, elle crée **M c'est comme aimer** et mène de nombreux ateliers en Picardie autour de la marionnette.

Mila a également suivi une formation à l'Université de Picardie Jules Verne – *Production, diffusion et communication du spectacle vivant*.

Design graphique Inna Pavlova
Photos Véronique Léspérat-Héquet