

le Collectif de l'Autre Moitié
présente

LOIN DE GARBO

ÉPOPPÉE ZINGARO *

Spectacle familial à partir de 6 ans

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

*zingaro signifie tzigane, en italien

EN PRÉAMBULE

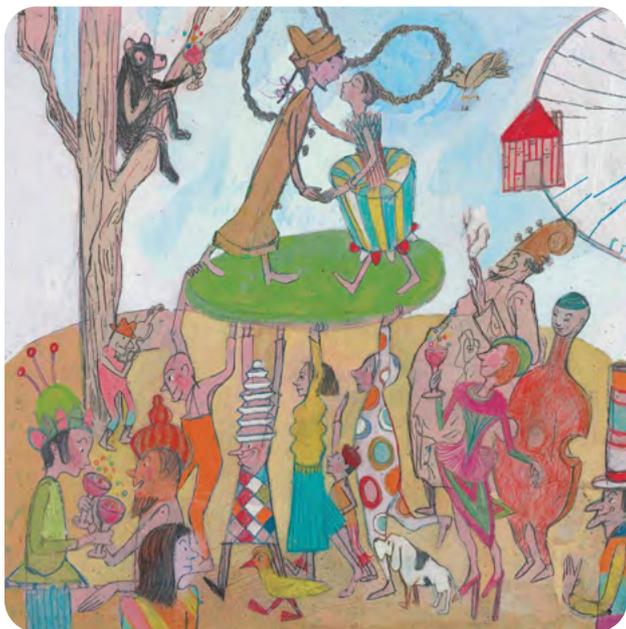
Préparer les enfants à l'accueil et la réception d'un spectacle nous semble essentiel. On note qu'une telle initiative ne saurait se réaliser, dans des conditions optimales, sans la transmission de quelques notions élémentaires :

- respect du lieu, de l'équipe de création
- « le spectacle débute dès l'entrée dans la salle », avec le souci pour chacun d'être aussi réceptif que possible
- une qualité du silence permet d'appréhender le spectacle, de façon plus entière, plus juste.

Il ne nous semble pas être nécessaire que le conte musical **Loin de Garbo** soit lu, entendu ou connu parfaitement des élèves en amont de notre venue. Toutefois, il est certain que **la connaissance de l'histoire, du projet et des thématiques abordées** par le conte musical peut être le point de départ de pistes de travail, de réflexion et d'échanges fructueusement créatifs avec les élèves. Ce dossier a pour volonté de vous **aiguiller** dans l'établissement de liens pédagogiques et créatifs, entre les élèves et notre spectacle.

Lors de notre venue dans votre établissement et à la suite du spectacle nous sommes **ouverts et disponibles à la discussion** avec les élèves suivant leurs questions « à chaud » ou sur la thématique de votre choix. Nous sommes également prêts à mettre en place des ateliers musicaux (apprentissage de chansons du conte, « décortilage » des transformations musicales au fil du récit, démonstration d'effets techniques musicaux employés dans le spectacle...).

Par ailleurs, nous sommes en mesure de proposer également un travail avec les jeunes musiciens d'écoles de musique et de conservatoire, tel que la mise en place d'ateliers de pratiques collectives autour de l'univers musical de **Loin de Garbo**.

*“Il n’y a qu’une seule place à Garbo.
Une seule place où on se pose,
on cause, on crie, on rit,
on boit, on achète, on vend,
une place où on écoute, on danse,
on se marie aussi.”*

*“Il n’y a qu’une seule route
qui mène à Garbo.
Une route où vont et viennent
les bêtes et les hommes, le vent,
la foire, le cirque ambulante, le progrès,
une route où s’en vient parfois
la guerre aussi.”*

LOIN DE GARBO, UN PROJET MULTIFACETTES

Avec Le Collectif de l'Autre Moitié : Quentin Degeorges, Xavier Nunez Lizama, Anais Poingt, Romain Montiel, Joakim Ciesla, Lisa Favre et Adrien Philippon

Mise en scène : Méлина Prost / **Création Lumière :** Jérémy Ravoux

Auteure : Sigrid Baffert / **Compositeur :** Alexis Ciesla / **Illustratrice:** Natali Fortier

Production : Le Collectif de l'Autre Moitié

Le Projet

Après le succès de leur premier spectacle "HALB l'Autre Moitié, le Collectif de l'Autre Moitié regroupe la même équipe de création -histoire écrite par Sigrid Baffert sur une musique d'Alexis Ciesla-, pour créer son second spectacle: « Loin de Garbo » un conte musical familial sur le thème de l'exil.

Projet de création artistique, le Collectif de l'Autre Moitié propose également d'ouvrir son projet à de multiples facettes notamment pédagogiques, grâce à la mise en place d'ateliers de découverte des musiques des Balkans (d'influence Tsiganes), des ateliers d'écriture de chansons et de récits de vie, des échanges avec le public autour de thématiques-clefs (solidarité, citoyenneté, immigrations, culture, richesse culturelle et mixité, mémoire et transmission).

L'Histoire

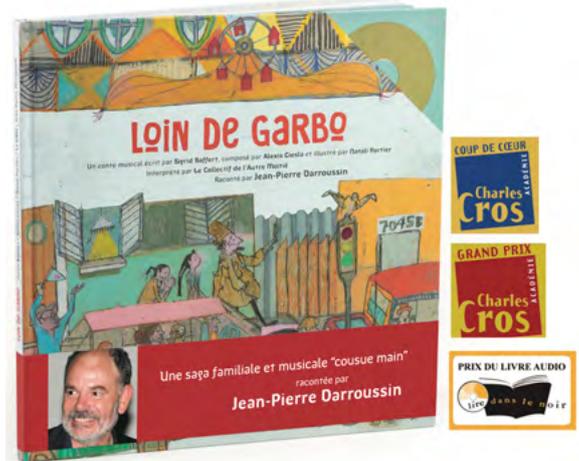
Loin de Garbo raconte l'exil et la vie d'un jeune couple fuyant la montée de la dictature, Greta et Darius, tailleur et couturière de métier, leur bébé Milo, et un Oncle-Racine muet vêtu d'un étrange manteau, qui ne parle qu'à l'aide de sa contrebasse. On suit leurs péripéties et la transformation de leur quotidien au fil du temps, au fil des étapes d'une vie entière, entre un petit coin d'Europe de l'Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer...

Conte intemporel, il est également le reflet de l'actualité géopolitique tristement actuelle. La distanciation poétique offerte par les dimensions narrative et musicale permet d'articuler nos parcours de vie personnels avec ceux des personnages et de nos voisins. Le conte amène également à s'interroger sur les notions d'exil, d'immigration, de métissages culturels, de transmission et tend à poser la question « Que garderiez-vous et mettriez-vous dans votre valise si vous deviez partir, maintenant ? »

Le Livre-Disque

Après le succès de leur premier spectacle "HALB l'Autre Moitié, le Collectif de l'Autre Moitié regroupe la même équipe de création -histoire écrite par Sigrid Baffert sur une musique d'Alexis Ciesla-, pour créer son second spectacle: « Loin de Garbo » un conte musical familial sur le thème de l'exil.

Projet de création artistique, le Collectif de l'Autre Moitié propose également d'ouvrir son projet à de multiples facettes notamment pédagogiques, grâce à la mise en place d'ateliers de découverte des musiques des Balkans (d'influence Tsiganes), des ateliers d'écriture de chansons et de récits de vie, des échanges avec le public autour de thématiques-clefs (solidarité, citoyenneté, immigrations, culture, richesse culturelle et mixité, mémoire et transmission).

Le Spectacle

Loin de Garbo raconte l'exil et la vie d'un jeune couple fuyant la montée de la dictature, Greta et Darius, tailleur et couturière de métier, leur bébé Milo, et un Oncle-Racine muet vêtu d'un étrange manteau, qui ne parle qu'à l'aide de sa contrebasse. On suit leurs péripéties et la transformation de leur quotidien au fil du temps, au fil des étapes d'une vie entière, entre un petit coin d'Europe de l'Est et un supposé Eldorado, où tout reste à découvrir et réinventer...

Conte intemporel, il est également le reflet de l'actualité géopolitique tristement actuelle. La distanciation poétique offerte par les dimensions narrative et musicale permet d'articuler nos parcours de vie personnels avec ceux des personnages et de nos voisins. Le conte amène également à s'interroger sur les notions d'exil, d'immigration, de métissages culturels, de transmission et tend à poser la question « Que garderiez-vous et mettriez-vous dans votre valise si vous deviez partir, maintenant ? »

PROMENADES THÉMATIQUES DANS L'UNIVERS DE LOIN DE GARBO

Loin de Garbo et la dictature

C'est la montée d'une dictature qui n'a pas de nom qui fait fuir Darius, Greta, l'Oncle Raskine et Milo de Garbo. Parler de la dictature c'est amener à comprendre pourquoi on peut décider d'abandonner tout ce qu'on a construit, faire le choix de l'exil. La dictature dans Garbo, touche à la musique (s'inspirant des lois de propagande nazie de Goebbels attaquant les artistes "déviantes"), des hommes-oiseaux venant clouer des pancartes qui peu à peu suppriment des façons de jouer la musique. Quand les lois s'immiscent jusqu'au cœur des foyers, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. La résistance n'est pas toujours possible, et la fuite est un choix. mixité, mémoire et transmission).

Loin de Garbo et les migrations, l'exil

Partir c'est choisir, la fuite n'est pas une faiblesse, c'est un choix raisonné d'aller protéger ses proches ou soi ailleurs, quand la vie n'est plus possible dans son pays d'origine (le danger n'est pas toujours de l'ordre d'une dictature, d'un conflit armé, d'autres tensions existent sur terre du fait du climat par exemple) faire le choix de fuir revêt un sens héroïque. C'est l'optique de "Loin de Garbo" qui place cette famille balayée par la vie en position de héros. Au fil du conte, on suit le noyau familial de Darius, Greta, Milo et l'Oncle Raskine -puis de leurs descendants...- dans leurs étapes d'exil abordant la solidarité, l'entraide, l'isolement, le conflit, la résilience et le projet nouveau. Terre d'exil et terre d'asile, terre natale désolée et Eldorado se font écho.

Loin de Garbo et les cultures yiddish, tziganes

Librement inspiré du conte traditionnel yiddish (la langue des Juifs d'Europe Centrale) "Joseph avait un petit manteau", Loin de Garbo jongle avec l'imaginaire qui entoure les musiques que nous appelons "Musiques d'Europe de l'Est". Bien que le conte soit d'inspiration Yiddish, il s'inspire aussi de thèmes Tziganes Russes et d'Europe de l'Est : en opérant un joyeux mélange entre ces différentes cultures, Loin de Garbo ne cherche pas à mettre dans un "musée" ces musiques et ces cultures mais à les investir d'un sens qui résonne avec l'actualité. Le monde voit certains pays se déchirer, des gens fuir et abandonner leurs biens, la culture c'est ce que l'on emmène avec nous, elle vit dans les rituels de la vie et de la mort, mais aussi dans l'importance des gestes du quotidien: Darius le tailleur finira par retrouver goût à la vie en recommençant à coudre TIKETIK TIKETAK. Le peuple tzigane et le peuple yiddish ont des cultures qui ont vécu des exils, leur histoire peut nous aider à mieux comprendre les exilés d'aujourd'hui.

Loin de Garbo et la musique

Partir c'est choisir, la fuite n'est pas une faiblesse, c'est un choix raisonné d'aller protéger ses proches ou soi ailleurs, quand la vie n'est plus possible dans son pays d'origine (le danger n'est pas toujours de l'ordre d'une dictature, d'un conflit armé, d'autres tensions existent sur terre du fait du climat par exemple) faire le choix de fuir revêt un sens héroïque. C'est l'optique de "Loin de Garbo" qui place cette famille balayée par la vie en position de héros. Au fil du conte, on suit le noyau familial de Darius, Greta, Milo et l'Oncle Raskine -puis de leurs descendants...- dans leurs étapes d'exil abordant la solidarité, l'entraide, l'isolement, le conflit, la résilience et le projet nouveau. Terre d'exil et terre d'asile, terre natale désolée et Eldorado se font écho.

INTERVENTIONS et ateliers POSSIBLES AVEC LE CAM

Interventions Musicales

- Les nouvelles oreilles de Garbo :

Un moment musical avec des extraits du spectacle, du chant, de la clarinette -le conte étant créé autour de cet instrument. Le CAM propose une présentation des musiques tziganes et des musiques klezmer, ce qui les différencie ce qui les rapproche, tel un parcours culturel autour de la culture tzigane via la musique.

- Le coeurcoeur de Garbo :

Le CAM offre la possibilité de découvrir et apprendre des chansons traditionnelles -en partenariat avec les musicien·ne·s intervenant·e·s et école de musique-. Chansons traditionnelles ou issues de Loin de Garbo comme La chanson du manteau ; La berceuse de Milo; Le chant des exilés; La musique de la machine coudre ou Le doudou Raskine. Les enfants retrouveront pendant le spectacle lesdites chansons apprises et pourront les chanter depuis leur place de spectateur.

- La fanfare bizarre de l'Eldorado :

Suite à la dictature et leur étapes d'exil, les personnages de "Loin de Garbo" se retrouvent obligés d'être inventifs pour retrouver leur musique. Le CAM imagine ainsi la création d'ateliers de percussions corporelles (La chanson de la machine à coudre) et des ateliers de musique avec des non-instruments - objets sonores collectés et apportés au préalable par les enfants dans les lieux d'accueils.

Au sein de l'école de musique -> Ateliers adaptés à des enfants pratiquant déjà la musique

- Le petit orchestre de musique tzigane, le POMTZ

Préparation de morceaux de musique d'inspiration tzigane, ou plus largement d'Europe de l'est en vue d'une représentation avec la complicité du CAM. L'orchestre de musique tzigane peut faire l'objet d'ateliers de technique instrumentale (respiration, effets...). Peut être réalisé conjointement avec les enfants de milieux scolaires qui apprennent des chants traditionnels.

- Les improvisateurs de Garbo :

L'improvisation est une composante essentielle dans la musique d'Europe de l'est. Nous pouvons travailler avec les élèves sur les modalités mélodiques d'Europe de l'Est qui épiceront leur vocabulaire de musicien·ne·s, ils y prendront goût à coup sûr !

- Les petits créateurs de l'Eldorado :

Le CAM propose des interventions créatives où les enfants pourront inventer et tricoter de mots et mélodies un bout du spectacle. Atelier d'écriture chansonnesque et musical.

Les élèves de l'école de musique composent leur propre chanson. Il est envisageable que cette nouvelle étape soit intégrée lors d'une représentation spéciale du spectacle. Peut être fait conjointement avec les scolaires.

Interventions Théâtrales

- Les petits artisans du spectacle :

Un atelier autour du spectacle vivant qui permet aux enfants de découvrir et participer à la création, la mise en scène, la lumière, les décors, les costumes. Les enfants pourraient réinventer le début du spectacle (la mise en scène, les lumières...) et tester cette étape sur scène avec le Collectif de l'Autre Moitié.

- Découvrir la mise en scène d'un texte
- Décrypter la mise en scène d'un spectacle
- Faire des choix en collectif

- Les petits acteurs :

Mise en situation de dire du texte devant un public, faire du théâtre, explorations de scènes improvisées autour des thématiques du conte et des situations de l'histoire de "Loin de Garbo".

- Découverte du travail d'interprétation scénique
- Réflexion autour d'un thème
- Travail d'invention, de prolongation d'une histoire

Interventions autour de l'Écriture

- Imaginons Garbo ou le prochain chapitre :

Atelier littéraire pour imaginer une scène complémentaire à l'histoire avec de nouveaux personnages et de nouvelles situations.

- Enjeux de la narration
- Comment fonctionne une histoire/un conte?
- Les dynamiques du récit

- Les chansons de Garbo :

Atelier d'écriture de chansons

- Invention/réflexion autour d'une thématique
- Enjeux spécifiques de l'écriture de chansons (rythme, rimes, etc..)
- Mise en musique et réalisation vocale
- Travail d'invention, de prolongation d'une histoire

Interventions autour de la Création du spectacle

- L'interview de Garbo :

Une discussion autour du texte avec les artistes du Collectif de l'Autre Moitié, animée par un·e institut·rice·eur / professeur·e pour amener les enfants à questionner les artistes du Collectif. Exemple : comment on est passé d'un texte écrit à un spectacle musicothéâtral? ("dramaturgie"), Comment fonctionne une compagnie de spectacle ? Comment sont faits les choix ?...

- Produire un compte-rendu du spectacle
- Apprendre à formuler des questions
- Comprendre le milieu du spectacle vivant

- L'atelier philo de Garbo :

Discussions avec les artistes du CAM, animées par un·e institut·rice·eur / professeur·e, autour des thèmes mentionnés dans les "promenades thématiques dans l'univers de Garbo".

PLUS LOIN QUE GARBO...

À lire

- Bibliographie sélective -

Inspirations directes

- *Joseph avait un petit manteau*, Jim Aylesworth, Barbara McClintock, éd. Circonflexe, 2016 - conte traditionnel yiddish
- *HALB, l'Autre moitié*, Sigrid Baffert, Alexis Ciesla, Barroux et le CAM, éd. Les Braques, [livre-cd]

Autour de la culture tzigane

- *Les contes tziganes*, chez Gründ
- *Lyuba ou la tête dans les étoiles*, Valentine Goby, Ronan Badel, Autrement Jeunesse, 2012
- *J'ai vu pleurer un vieux tzigane*, Guy Jimenes, Oskar Jeunesse, 2009
- *Mélina*, Alice Brière-Haquet, Leïla Brient, éd. Les ptits bérets, 2013
- *Un violon dans la tourmente*, Magali Favre, Oskar Jeunesse, 2013

Autour des dictatures

- *Matin brun*, Franck Pavloff, Albin Michel Jeunesse, 2014 (réed.)
- *Guerre, et si ça nous arrivait?*, Janne Teller, 2015
- *L'Ennemi*, Davide Cali, Serge Bloch, Sarbacane, 2007
- "*Mi petit, mi grand*", Zep, planche indépendante disponible en ligne

Autour des migrations

- *Partir*, Véronica Salinas, Camilla Engmann, Rue du monde, 2013
- *Les Vitalabris*, Jean-Claud Grumbert et Ronan Badel, Gallimard Jeunesse,
- *Petit Gris*, Elzbieta, Ecole des Loisirs, 1995
- *On n'aime pas les chats*, Francois David et Géraldine Alibeau, Sarbacane, 2006
- *La fille qui parle à la mer / Le garçon au chien parlant*, Claudine Galéa, 2013, Boomrang
- *La maîtresse a pleuré trois fois*, Muriel Szac
- *Le voyage de Fatimzahra*, Koschka, 2015
- *Eux, c'est nous*, Daniel Penna, Muriel Bloch, 2017
- *Tous français d'ailleurs*, Valentine Goby, Ronan Badel, Casterman, 2016
- *Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration*, Carole Saturno, Gallimard Jeunesse, 2008
- *Comment vit-on sans maison?*, Sandra Laboucarie, Tourbillon, 2012
- *Vivons ensemble: pour répondre aux questions des enfants sur l'immigration*, Samia Messaoudi Albin Michel Jeunesse, 2012
- *Planète Migrants*, Sophie Lamoureux, Amelie Fontaine, Actes Sud Junior 2016

Pour les plus grands

- *Novecento pianiste*, Alessandro Baricco, Gallimard
- *Le temps des miracles*, Anne-Laure Bondoux
- *Un cargo pour Berlin*, Fred Paronuzzi
- *Le Gône du Châaba*, Azouz Begag

Livres réalisés par Natali Fortier

- *L'amour, ça vaut le détour*, Albin Michel Jeunesse, 2016
- *D'une rive à l'autre*, Cécile Roumiguère, A pas de loup, 2016
- *Marcel et Giselle*, Rouergue, 2015
- *La folle journée du colibri*, Albin Michel, 2013
- *Reviens ! ET Pluck*, Olivier Douzou, Rouergue, 2013
- *Sur la pointe des pieds*, Poisson Soluble, 2008

-> <https://natalifortier.autoportrait.com/>

Albums écrits par Sigrid Baffert

- *Mamina m'a dit*, Véronique Vernet, éd. Chat dans la nuit, 2017
- *Juste à côté de moi*, Julien Billaudeau, La joie de la lire, 2015
- *HALB l'Autre moitié*, éd. Les Braques/ Victorie [livre-cd] 2014
- *Dans la tête de Monsieur Adam*, JM Payet, Milan, 2010
- *Hotel de la Terre*, Julien Tosa, Seuil, 2007

-> <http://sigridbaffert.net/>

À écouter

- Discographie sélective -

Musique

- *Comptines et berceuses tziganes*, Nathalie Soussana, Nathalie Didier Jeunesse [livre-cd]
- *Comptines du Jardin d'Eden*, Nathalie Soussana, Didier Jeunesse, 2010 [livre-cd]
- *BO Le Temps des Gitans*, Goran Bregović, 1988
- *Silence of the Balkans*, Goran Bregović, 1998
- *Music on the gypsy route*, Disques Frémeaux, 1997
- Esmá Redžepova et fanfare Ciocarla
- *Django Reinhardt*, Stéphane Olivier, Gallimard Jeunesse, 2010 [livre-cd]
- Bratsch, toute la discographie

Composition d'Alexis Ciesla

- *Rhapsodish*, Advance music, 2008
- *HALB, l'Autre moitié*, [livre-cd], éd Braques et Victorie Music, 2014

Doumka Clarinet Ensemble et Youval Micenmacher

- *Autour des musiques orientales et yiddish*, Doumka Clarinette Ensemble, 1997
- *Café Rembrandt*, Doumka Clarinet Ensemble, Hopi, 2000 / Enja Record, 2012
- *La coquille et le clergyman*, Radio France, 2004
- *Afar*, Enja Record, 2011

-> <https://alexisciesla.wordpress.com/>

À voir

- Filmographie sélective -

- *L'émigrant*, Charlie Chaplin, 1917
- *The immigrant*, de James Gray, 2014
- *Gadjo Dilo*, Tony Gatlif, 1998
- *Le roi et l'Oiseau*, Paul Grimault, 1953
- *Le Gêne du Châaba*, Christophe Ruggia, 1997
- *Le temps des gitans*, Emir Kusturica, 1989

Renseignements

Xavier Nuñez Lizama : 06 58 54 71 02

contact@collectifdelautremoitie.fr

8 rue de l'agriculture
69800 Saint-Priest

www.collectifdelautremoitie.fr