

Hop, hop les ami.es!

Un conte d'hiver tout doux

Dossier
Pédagogique

trans
THEATRE transformations

Compagnie Théâtre Transformations
Maison des associations ,
Boite H6, 67, rue François de Sales,
73000 Chambéry, France

E mail :
contact@theatretransformations.com
Tél.: (+33) (0)7 60 66 28 59

N° SIRET : 40969048400038
Licence : 2-117090 et 3-1028279
Code NAF : 9001Z
Arts du spectacle vivant

Sommaire

1. Qu'est-ce que le Masque ?
2. Le Spectacle Hop, hop !
3. Les Personnages Masqués du spectacle
4. Les Personnages Marionnettes du spectacle
5. Les Aliments du spectacle
6. Une histoire du masque
7. Quelques pistes de travail à partir des masques
8. Livres sur le masque
9. Vidéos sur le masque
10. Autres références

1. Qu'est-ce que le Masque ?

Les masques ne sont pas seulement de beaux objets à regarder, ils sont des outils exceptionnels. Un masque peut divertir, apaiser, soigner, protéger ou cacher celui qui le porte. Il a toujours un impact sur le public qu'il ne laisse jamais indifférent.

Un masque est :

- **Une protection** : un masque peut cacher ou protéger son porteur, lui permettant de développer, explorer et exprimer des questions, des sentiments plus facilement qu'il ne pourrait le faire habituellement.
- **Une ressource** : le masque contient toutes les informations pour permettre à l'utilisateur de développer sa personnalité et agit comme un catalyseur de l'imagination
- **Un miroir** : un masque peut être un miroir de la société, nous aider à comprendre les rôles que nous jouons et ceux que nous pourrions certainement jouer : les dirigeants, les suiveurs, les diplomates ...
- **Une libération** : changer de rôle avec un masque est rapide et facile, et la contingence du sexe n'est plus un problème.

Ces quelques pages vous apporteront quelques éléments (livres, vidéos, adresses etc) autour du spectacle et des masques.

En espérant que ces informations corresponde à vos attentes, nous vous assurons de notre considération et vous souhaitons une période d'apprentissage très profitable

Tracey Boot – Responsable artistique

Hélène Lenoir,
création de masques

Murielle Dussoliet,
création de marionnettes

Les masques en création

2. Le spectacle Hop, hop !

"L'hiver et la neige sont arrivés! Les animaux ont très faim. Ils s'aventurent dans le froid pour déguster de quoi grignoter. Mais que vont-ils découvrir ? ". C'est le point de départ d'une histoire de légumes de saison qui vont voyager de maison en étable, de terrier en cabane... pour adoucir la faim des différents personnages! Partage, échange, solidarité, amitié sont les thèmes que ce récit touche tout en finesse.

Inspiré par les contes traditionnels solidaires, les comédiennes ont construit la trame en randonnée. De l'un à l'autre des personnages, leurs histoires s'imbriquent, en musique. Avec les marionnettes fabriquées par Murielle Dussolliet, les masques d'Hélène Lenoir et la mise en scène de Tracey Boot la poésie s'invite, le burlesque s'immisce et rendent ce spectacle dynamique et tout doux pour les petits et les grands. La forêt et la cabane peints par l'artiste Fabrice Dussolliet, rajoute un univers doux et feutré comme les illustrations des livres pour enfants. La musique en live porte la narration et souligne les traits de caractère de chaque animal. Du Rock au Hip Hop, de la Samba à la variété...

Inspiration des histoires en randonnée

- Les Bons Amis
- La Soupe au Caillou
- Bon Appétit Monsieur Lapin
- Le Navet

Durée : 45 minutes

Public : de 3 à 8 ans

Equipe : Hélène Lenoir et Murielle Dussolliet ou Margot Naviaux

Texte : Hélène Lenoir et Murielle Dussolliet

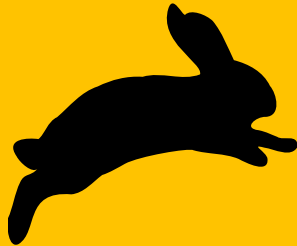
Création de masques : Hélène Lenoir

Création marionnette : Murielle Dussolliet

Décor : Fabrice Dussolliet

3. Les Personnages Masqués du spectacle

le lapin

le mouton

le cheval

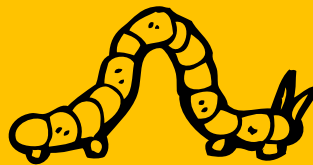

la biche

4. Les Personnages Marionnettes du spectacle

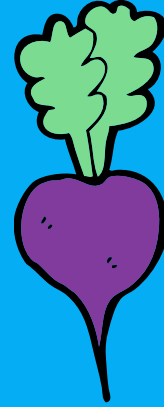
l'écureuil

la chenille

5. Les Légumes de saison

le navet

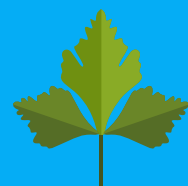
la carotte

le chou

Aromatique (Persil)

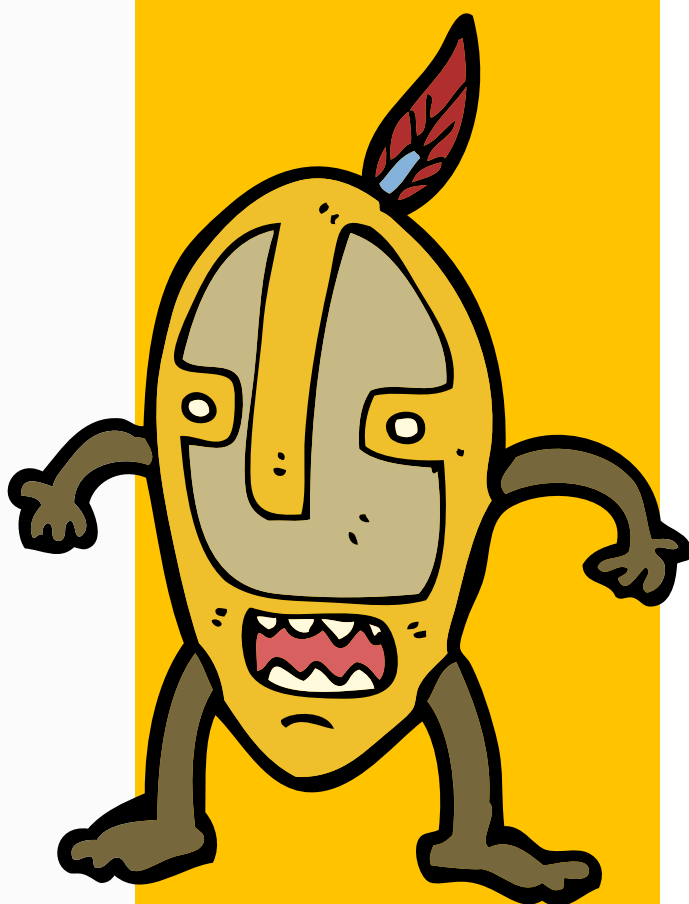

6. Une histoire du masque

Fonctions des masques dans différentes civilisations

Fonctions des masques dans différentes civilisations
Toutes les civilisations, depuis des millénaires, ont eu recours au **masque rituel** pour différentes fêtes et cérémonies, religieuses ou non, destinées à conjurer les esprits, rythmer les différentes étapes de l'année, pour les danses, ou pour se protéger. Les forces du mal, le pouvoir et l'amour ont, de tout temps, été symbolisés par des masques. En **Orient**, le symbolisme du masque varie selon ses usages. Ses types principaux sont le **masque de théâtre**, le **masque carnavalesque**, le **masque funéraire**, utilisé notamment chez les **Egyptiens**.

Le masque de théâtre – qui est aussi celui des danses sacrées – est une modalité de la manifestation du Soi universel. La personnalité du porteur n'en est généralement pas modifiée ; ce qui signifie que le Soi est immuable, qu'il n'est pas affecté par ses manifestations contingentes. Le masque extériorise parfois des tendances démoniaques, comme c'est le cas dans les **masques carnavalesques**, où l'aspect inférieur, satanique, est exclusivement manifesté, en vue de son expulsion ; il est libérateur ; il l'était aussi lors des fêtes chinoises du No, correspondant au renouvellement de l'année. Il opère alors comme une catharsis. Le masque ne cache pas, mais révèle au contraire des tendances inférieures, qu'il s'agit de mettre en fuite.

Hop, hop les ami.es !

Le masque funéraire est l'archétype immuable, dans lequel le mort est censé se réintégrer. Il tend aussi à retenir dans la momie le souffle des ossements, modalité subtile inférieure de l'homme. Le masque destiné à fixer l'âme errante fut usité en Chine avant l'usage de la tablette funéraire.

Dans la pensée dualiste des **Iroquois**, les **danses masquées** relèvent toutes du deuxième Jumeau Créateur, le Mauvais Frère, qui règne sur les Ténèbres. La fonction des masques est essentiellement médicale. Dans les rites pratiqués, les hommes masqués, au printemps et à l'automne, chassent les maladies des villages. Ces danses masquées proviendraient originellement des rites de chasse. Elles seraient devenues danses de guérison, du fait de la croyance que les animaux enverraient les maladies pour se venger des chasseurs.

En **Afrique**, l'institution des masques est associée à des rites agraires, initiatiques. Les danses en processions masquées évoquent, à la fin des travaux saisonniers (labours, semailles, moissons), les événements des origines et l'organisation du monde, ainsi que de la société. Ce sont de véritables spectacles cathartiques, au cours desquels l'homme prend conscience de sa place dans l'univers, voit sa vie et sa mort inscrites dans un drame collectif qui leur donne un sens.

Les **traditions grecques**, ainsi que les civilisations minoenne et mycénienne, ont connu les masques rituels des cérémonies et des danses sacrées, les masques funéraires, les masques votifs, les masques de déguisement, les masques de théâtre. Ces masques de théâtre, généralement stéréotypés (comme dans le théâtre japonais), soulignent les traits caractéristiques d'un personnage : roi, vieillard, femme, serviteur, etc.

Les masques reflètent, parfois, une puissance magique : ils protègent ceux qui les portent contre les malfaiteurs et les sorciers ; à l'inverse, ils servent aussi à des membres de sociétés secrètes pour imposer leur volonté en effrayant.

Hop, hop les ami.es !

Carnavals :

Dans de nombreux pays, le mélange du christianisme et de coutumes plus anciennes a donné naissance à des **masques de carnaval**. Carnaval provient du latin *carnavale*, qui signifie « adieu » (*vale*) et « à la viande » (*carne*). Il était interdit de consommer de la viande pendant le carême, et la semaine précédant son arrivée était prétexte à réjouissances.

Le carnaval vénitien a **la Commedia dell'arte**, style théâtral remontant au XVIe siècle. Chaque personnage porte un demimasque qui permet au spectateur de voir les expressions du bas du visage.

Les carnivals précédant le carême sont également importants à la **Nouvelle-Orléans**, à **Trinidad** et **Tobago**, au **Brésil** – notamment à **Rio**. En **Grande-Bretagne**, le carnaval de la communauté caraïbe du secteur de **Notting Hill**, à l'Ouest de Londres, se prolonge pendant trois jours, à la fin du mois d'août.

Autres «masques»

Toute dissimulation du visage, même partielle, modifie, l'apparence d'une personne, est en quelque sorte un masque : maquillage, moustache, barbe, lunettes, perruque...

7. Quelques pistes de travail à partir des masques

Expression orale / écrite

Observation de masques de différentes civilisations

(photos de masques rituels, de théâtre ou carnavalesques) => description : en quoi sont-ils fait ? qu'est-ce qu'ils inspirent ?

Observations de visages (photos) : différentes physionomies, différentes émotions

=> imaginer des biographies, des histoires, des relations possibles entre ces différents « masques »

Découverte de caricatures

(Daumier – B.D. – T.V. « les Guignols » etc.)

=> quel défaut ou quelle qualité est mise en valeur ?

Travaux manuels

Dessin de visages : heureux, triste, fâché, timide...

Confection de masques : ce sont de véritables œuvres d'art.

On peut fabriquer des masques simples en papier ou en carton ou des masques plus élaborés en papier mâché. (vous pourriez également utiliser : maquillage, moustache, barbe, lunettes, perruque...)

Jeu Dramatique

Choisir un masque => observation : vers quel masque les enfants se dirigent-ils spontanément ?

Porter un masque, c'est trouver une gestuelle qui lui correspond, c'est inventer un personnage.

Hop, hop les ami.es !

8. Livres sur le masque

Marche avec un masque neutre par Georges Bonnaud Broché

Masques pour théâtres & légendes par Francis Debeyre

Masques de fête par Ann Rocard Broché

Théâtre de marionnettes en papier par Véra Brody Broché

Fête et croyances populaires en Europe : Au fil des saisons par Yvonne de Sike

Les Masques – rites et symboles en Europe par Yvonne de Sike

Le Livre des Masques par Michel Revelard

Le Masque : du rite au théâtre par Odette Aslan Broché

Les masques par Lommel Andréas

Fêtes des fous et carnivals par Jacques Heers Broché

Le carnaval par Michel Feuille

Carnaval ou La Fête à l'envers par Fabre Daniel Poche

Sacré Carnaval par Bernard Coussée

El Carnaval / The Carnaval: Analisis Historico-cultural par Julio Ca Baroja Broché

Canavals et Mascarades (Ancienne Edition) par Ayola

Le Masque par Genevieve Allard Poche

Masques : Chefs-d'oeuvre du musée du quai Branly par Yves Le Fur

Fabrication de masques (pour enfants):

Masques en fête, BRODY (Vera), DOLARD (Marie), éd. Le Temps Apprivoisé, Pierre Zech, 1994

Masques de fête, ROCARD (Ann), éd. Dessain et Tolra, 1986

Les masques, fabrication et jeux, Clement (Line) Broché – 26 mai 1999

Autre :

Le Corps Poétique , Jacques Lecoq

Hop, hop les ami.es!

9. Vidéos sur le masque

Spectacles de la compagnie Theatre Transformation :

Hop, Hop

<https://vimeo.com/392932015>

La Moufle

<https://vimeo.com/270341411>

Les Inséparables

https://www.youtube.com/watch?v=bhm_aYA5DI4

Juliette et son Roméo

<https://vimeo.com/297036787>

Autres vidéos :

Mummenschanz Mask

https://www.youtube.com/watch?v=DAa_GvLnQik

Etienne Decroux présente: L'usine, 1961

<https://www.youtube.com/watch?v=preoY7QDouk>

The Tribal Eye: Behind The Mask (wood carving excerpt)

<https://www.youtube.com/watch?v=n6wshtbq9WA>

Basel Mask Performance by Year 7 Drama Class

<https://www.youtube.com/watch?v=MMoNJmehQyE>

Jacques Lecoq

<https://www.youtube.com/watch?v=koExYifqFRo>

10. Autres références

Théâtre Transformations

<https://www.theatretransformations.com/nos-masques.html>

Masque – wikipedia

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque>

Musée international du Carnaval et du Masque

<http://www.museedumasque.be>

Musée du quai Branly

<http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/>

Musée International du Masque Amleto et Donato Sartori de Abano Terme

<https://www.visitabanomontegrotto.com/fr/territoire/musees-expositions/musee-international-du-masque-amleto-donato-sartori-abano-terme/>

Collectif masque

www.lescreateursdemasques.fr

Compagnie Théâtre Transformations
Maison des associations , Boite H6,
67, rue François de Sales, 73000 Chambéry

E mail : contact@theatretransformations.com

Tél.: (+33) (0)7 60 66 28 59

N° SIRET : 40969048400038

Licence : 2-117090 et 3-1028279

Code NAF : 9001Z Arts du spectacle vivant

Autres
Spectacle
s

trans
THEATRE formations
tions