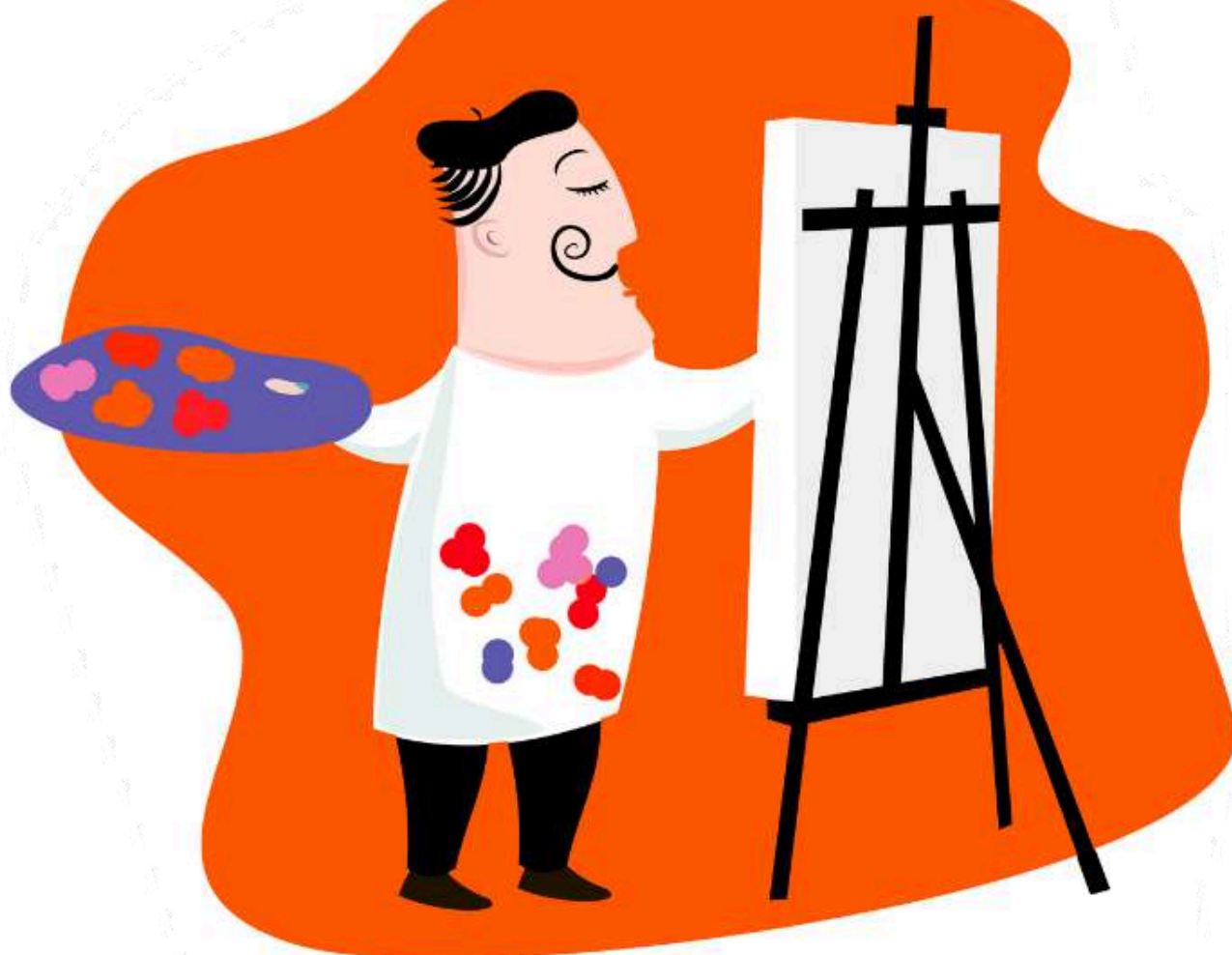

THÉÂTRE la Boussole
Présente

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Mes Petits Artistes

Théâtre la Boussole
29 rue de Dunkerque - 75010 PARIS
01 85 08 09 50

CHÈRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE,

Vos élèves et vous-même assisterez dans quelques semaines à un spectacle. L'expérience qu'auront les élèves du spectacle dépendra, en partie, de la préparation qui en sera faite. Ce dossier pédagogique a pour objectif de vous aider à préparer les jeunes spectateurs dans la découverte de l'œuvre en vous apportant des informations et des pistes pédagogiques exploitables en classe, en amont de la représentation.

Ainsi, le spectacle pourra être pleinement vécu. D'autres activités et pistes de travail vous permettront de prolonger l'expérience de spectateur après que le rideau soit retombé. Cela permettra aux élèves de faire un retour en classe sur leurs ressentis et leurs émotions.

La Boussole s'engage à promouvoir la diversité artistique en démocratisant au maximum l'accès à la culture pour tous.

Un grand merci à l'équipe du théâtre qui y met tout son cœur pour que ce spectacle vive et continue d'exister.

Pendant la représentation, il est demandé aux enseignants de veiller à ce que les élèves demeurent silencieux. Il est interdit de manger et de boire dans la salle, de prendre des photos ou d'enregistrer. Les téléphones portables doivent être éteints.

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves restent sous leur entière responsabilité pendant toute la durée de la représentation et nous vous remercions de bien vouloir faire preuve d'autorité si nécessaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mise en scène : Timothy MEYERS
Auteure : Maud DELMAR

Public : À partir de 4 ans
Durée : 01h00
Genre : Musical

LE SPECTACLE

Léonardo Di Botablo vous invite à découvrir un véritable atelier d'artiste ! Il est cependant très en retard sur les copies de tableaux célèbres qu'il doit livrer au plus vite.

Alors, comme un grand maître avec ses apprentis, il va demander au jeune public de l'aider à finir tous ses tableaux en un temps record. Léonardo va en profiter pour faire compléter les œuvres par les enfants en leur transmettant techniques de peinture et secrets de fabrication.

Immersif et participatif, ce spectacle propose une 1ère découverte du monde de l'Art et révélera aux artistes en herbe les petites histoires qui ont fait les grands chefs d'œuvre de la peinture.

De Lascaux à Banksy : un véritable concentré d'histoire de l'Art !

LE DÉCOR

Un atelier de peintre dans lequel se trouvent nombre de copies non finies de différents tableaux de maîtres très célèbres, quelques accessoires très excentriques, un écran sur lequel sont projetés les oeuvres originales et bien évidemment un artiste qui mène le tout du bout de son pinceau.

Dans cet atelier, et face à son public qu'il fait participer, le comédien explore une large palette de couleurs et rappelle bon nombre de courants artistiques à travers les grands classiques de l'art pictural mondial.

LE PEINTRE COPISTE - LEONARDO DI BOTABLO

- Une marinière
- Un béret
- Un pantalon bleu de travail
- Toute sa panoplie d'accessoires d'artiste

SON RÔLE

Un copiste est un professionnel chargé de la reproduction de documents écrits ou d'oeuvres d'arts. Il n'est pas autorisé à reproduire la signature du maître de l'oeuvre originale.

Ce métier est né de la nécessité de produire des copies destinées à l'enseignement et à la propagation du savoir, bien avant l'invention de l'imprimerie, puis de la photographie et d'autres moyens de reproduction.

De très nombreux artistes, notamment de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, ont commencé par apprendre le métier puis exercer leur art par la copie des grands maîtres.

Des copistes pratiquent encore de nos jours leur métier ou leur passion dans les musées. En France, les musées du Louvre et d'Orsay sont ainsi célèbres pour leurs copistes. La copie peut faire partie de cours d'arts plastiques donnés par certains de ces musées.

LA FRISE CHRONOLOGIQUE

Salle des Taureaux
Grotte de Lascaux

environ - 17000
avant JC

La Joconde
Léonard de Vinci

entre 1503
et 1506

La jeune fille à la perle
Johannes Vermeer

vers 1665

1434

Les Epoux Arnolfini
Jan Van Eyck

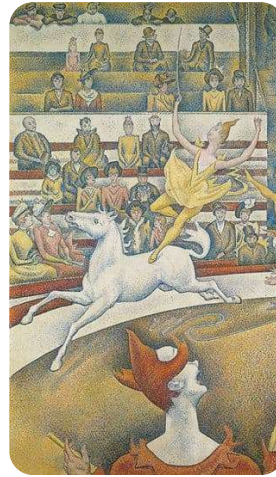

**Tête réversible avec
panier de fruit**
Arcimboldo

LA FRISE CHRONOLOGIQUE

Impression Soleil Levant
Claude Monet

Le cirque
Georges Seurat

1872

1890

1831

1888

1893

La grande vague de Kanagawa
Hokusai

Tournesols
Van Gogh

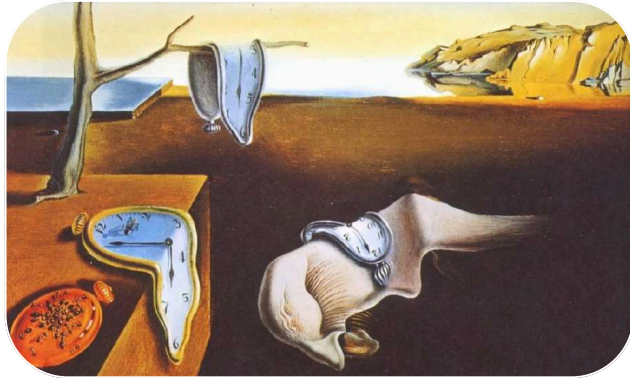

Le Cri
Edvard Munch

LA FRISE CHRONOLOGIQUE

Trois danseuses
Edgar Degas

Montres Molles
Salvador Dali

1903

1931

1907

1951

Les Femmes d'Alger
Pablo Picasso

Number 31
Jackson Pollock

LA FRISE CHRONOLOGIQUE

La tristesse du roi
Henri Matisse

Dance
Keith Haring

1952

années 80

1962

2002

Serigraphie Campbell Soup
Andy Warhol

La petite fille au ballon
Banksy

1. PEINTURE RUPESTRE – GROTTES DE LASCAUX

Préhistoire

Il y a très longtemps, des hommes préhistoriques ont dessiné des bisons, des taureaux et des chevaux directement sur les murs de leurs grottes. Ils utilisaient de la terre rouge, de l'argile jaune et du charbon noir pour créer ces animaux très réalistes.

**Technique : peinture rupestre au fusain
(charbon de bois) et pigments naturels.**

Idées pédagogiques pour enfants

- Faire fabriquer « une paroi » en papier craft au mur et dessiner un animal au fusain.
- Parler de la vie quotidienne des hommes de Cro-Magnon (chasse, feu, grottes) et du rôle des images pour raconter des histoires.

2. LES ÉPOUX ARNOLFINI – JAN VAN EYCK

Début de la Renaissance flamande (XVe siècle)

Le tableau montre un couple très élégant, entouré d'objets qui prouvent qu'ils sont riches : beaux vêtements, oranges, grand lit, lustre. Pour aller plus loin dans l'analyse, le petit chien symbolise la fidélité et le peintre se reflète dans le miroir au fond !

Technique : peinture à l'huile sur bois, avec beaucoup de couches fines pour la lumière et les détails.

Idées pédagogiques pour enfants

- Jeu d'observation : chercher le chien, les oranges, le miroir, les sabots, le peintre, etc.
- Expérimenter le mélange pigment + huile sur petite surface (ou avec gel médium adapté).

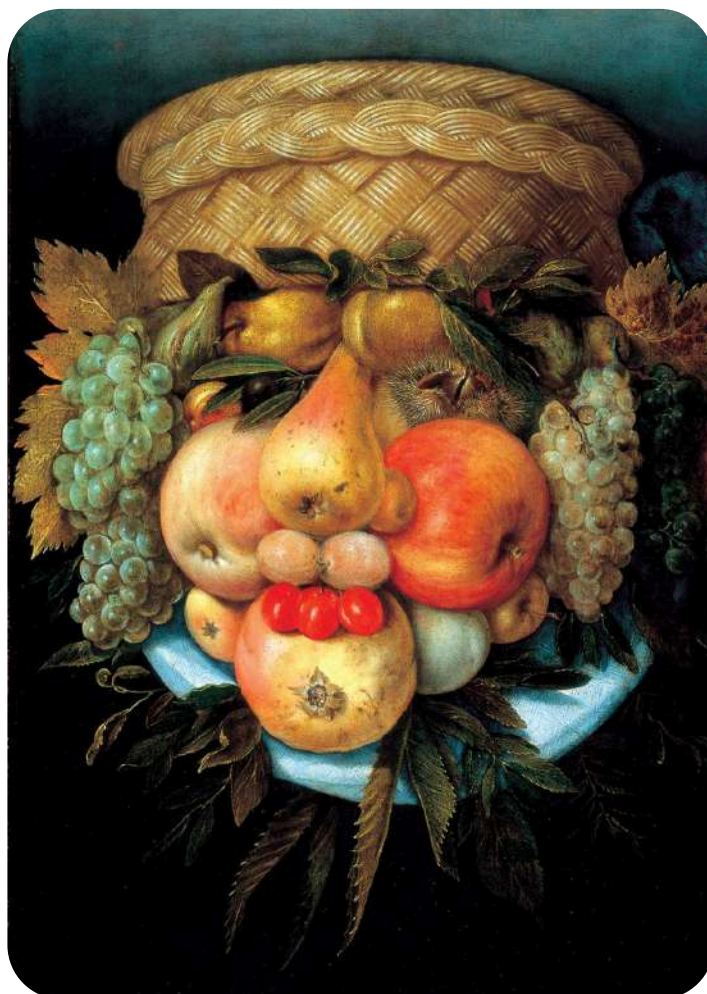
3. TÊTE RÉVERSIBLE AVEC PANIER DE FRUITS – ARCIMBOLDO

Renaissance tardive, maniérisme, précurseur de l'art moderne (redécouvert par les Surréalistes)

De loin, on dirait juste un panier de fruits, mais en retournant le tableau, les fruits deviennent un visage drôle. Arcimboldo s'amuse à transformer des pommes, poires, raisins en nez, joues et cheveux.

Technique : peinture de nature morte et de portrait « trompe-l'œil », tableau réversible.

Idées pédagogiques pour enfants

- Coller des images de fruits/légumes pour créer un visage.
- Travailler le vocabulaire du corps et des aliments en même temps.

4. MONA LISA – LÉONARD DE VINCI

Renaissance italienne (début XVIe siècle)

Mona Lisa est une dame de la Renaissance qui semble nous suivre des yeux, où que l'on se place. Son demi-sourire mystérieux intrigue encore le monde entier.

Technique : sfumato,
qui floute les contours
et mélange doucement
ombre et lumière.

Idées pédagogiques pour enfants

- Expérience : se déplacer devant une reproduction pour ressentir le regard qui suit.
- Faire dessiner un portrait de trois-quarts, puis adoucir les contours au crayon estompé.

5. LA JEUNE FILLE À LA PERLE – VERMEER

Âge d'or de la peinture hollandaise (XVIIe siècle), tronie.

Une jeune fille se tourne vers nous avec un turban et une grande boucle d'oreille en forme de perle brillante. On ne sait pas qui elle est vraiment, ce qui rend le tableau encore plus mystérieux.

Technique : peinture à l'huile avec sfumato et usage du blanc de plomb (céruse) pour les lumières.

Idées pédagogiques pour enfants

- Montrer comment un simple point de blanc sur un cercle le fait paraître « brillant ».
- Faire inventer une histoire : qui est cette jeune fille, que regarde-t-elle ?

6. LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA – HOKUSAI

Époque d'Edo, Japon, début XIXe siècle

Une immense vague semble prête à engloutir de petites barques, tandis que le mont Fuji reste calme au loin. On sent la force de la mer et la petite taille de l'homme face à la nature.

Technique : estampe sur bois (gravure imprimée en plusieurs exemplaires).

Idées pédagogiques pour enfants

- Expérimenter une « mini-estampe » : graver une plaque de mousse ou de carton, encrer et imprimer.
- Montrer comment Monet/Van Gogh ont été inspirés par ces images.

7. IMPRESSION, SOLEIL LEVANT – CLAUDE MONET

Impressionnisme (fin XIXe siècle).

Monet peint le port du Havre au petit matin, avec la brume et un soleil orange qui se reflète sur l'eau. Le tableau ne cherche pas à tout détailler, mais à montrer une impression de lumière et d'atmosphère.

Technique : peinture en plein air avec touches rapides et visibles grâce au tube de peinture.

Idées pédagogiques pour enfants

- Faire observer : le soleil se lève-t-il ou se couche-t-il ? Laisser la question ouverte.
- Peindre un paysage simple à petites touches rapides, sans trop de dessin préparatoire.

8. TOURNESOLS – VINCENT VAN GOGH

Post-impressionnisme (fin XIXe siècle)

Van Gogh peint plusieurs bouquets de tournesols dans un vase, avec des jaunes très vifs et épais. Les fleurs sont montrées à tous les stades : en bouton, épanouies, fanées, comme les étapes de la vie.

Technique : peinture à l'huile en épaisseur (empâtement), peinture directement au tube et au manche du pinceau.

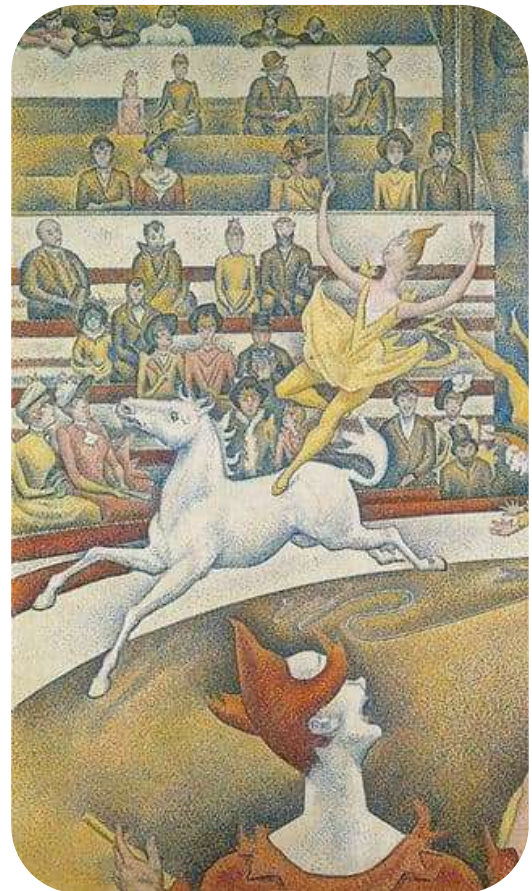
Idées pédagogiques pour enfants

- Faire un « vase de nature morte » en peinture épaisse (gouache ou acrylique) avec beaucoup de jaunes.
- Aborder la notion d'émotion en couleur : comment se sent-on en regardant tout ce jaune ?

9. LE CIRQUE – GEORGES SEURAT

Néo-impressionnisme, pointillisme (fin XIXe siècle)

Une écuyère, un clown et un acrobate animent la piste, tandis que les spectateurs restent bien rangés sur les gradins. De près, on voit que le tableau est fait de centaines de petits points de couleur.

Technique : petits points de couleurs pures posés côte à côte, que l'œil mélange.

Idées pédagogiques pour enfants

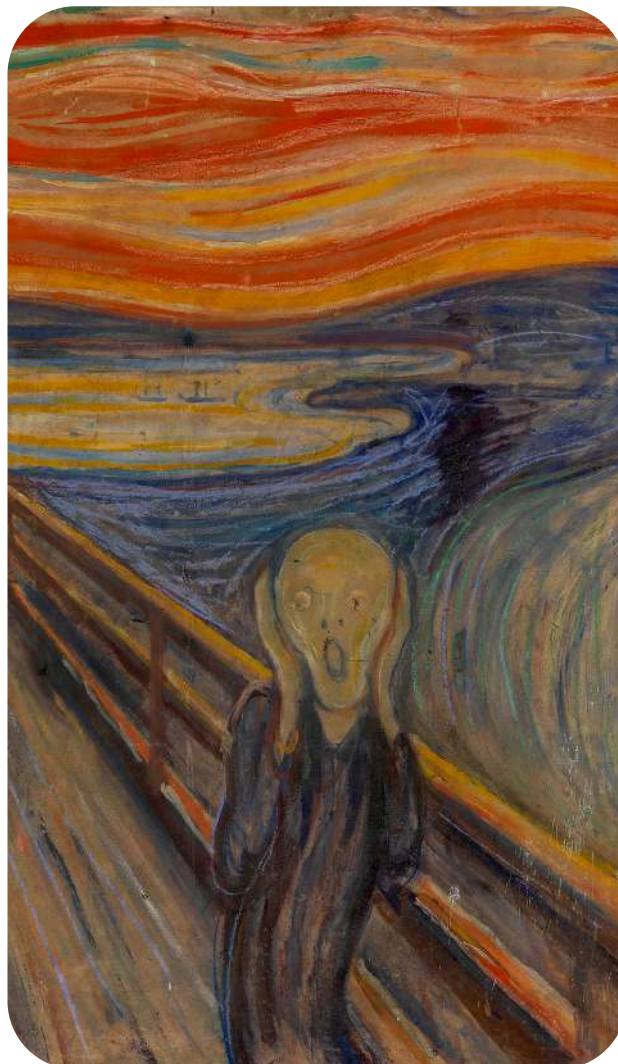
- Exercice : remplir une forme avec des points au coton-tige (rouge + jaune $\Rightarrow$ orange visuel, etc.).
- Lier avec la notion scientifique de mélange optique des couleurs.

9. LE CRI – EDVARD MUNCH

Expressionnisme (fin XIXe – début XXe)

Un personnage au visage déformé hurle sur un pont, sous un ciel rouge et agité. Le paysage et les couleurs semblent bouger comme les émotions du peintre.

Technique : peinture expressive, couleurs violentes et lignes ondulées pour montrer l'angoisse.

Idées pédagogiques pour enfants

- Faire dessiner « son cri » en choisissant des couleurs pour la peur, la colère, la tristesse.
- Relier au pictogramme/emoji du Cri sur les téléphones pour parler d'images du quotidien.

10. TROIS DANSEUSES – EDGAR DEGAS

Fin de l'Impressionnisme/début de la modernité (début XXe)

Des danseuses en tutu sont surprises en coulisse en train de se préparer, lisser leurs jupes ou répéter un geste. On ressent l'attente juste avant qu'elles entrent en scène.

Technique : pastel sec, aux couleurs poudrées, idéal pour les tissus vaporeux.

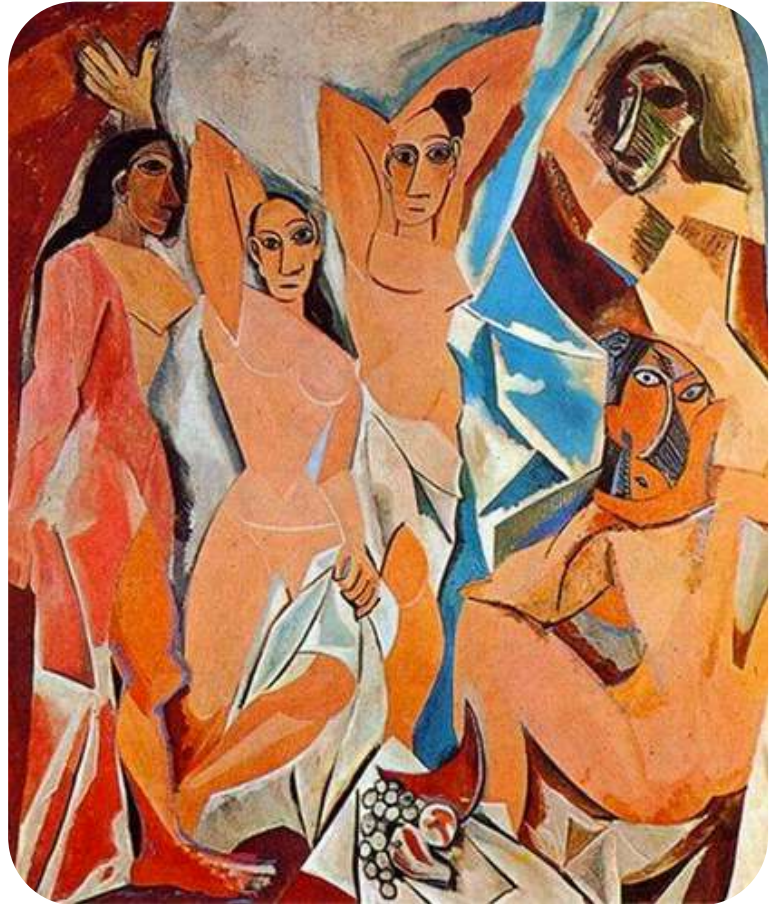
Idées pédagogiques pour enfants

- Faire colorier un tutu au pastel en frottant légèrement pour obtenir un effet « nuage ».
- Proposer aux enfants de mimer une posture de danse puis la dessiner rapidement.

11. LES DEMOISELLES D'AVIGNON – PABLO PICASSO

Début de l'art moderne, naissance du Cubisme (1907)

Cinq femmes ont des corps coupés en formes géométriques et des visages qui ressemblent parfois à des masques. Les formes sont anguleuses et on voit plusieurs points de vue en même temps.

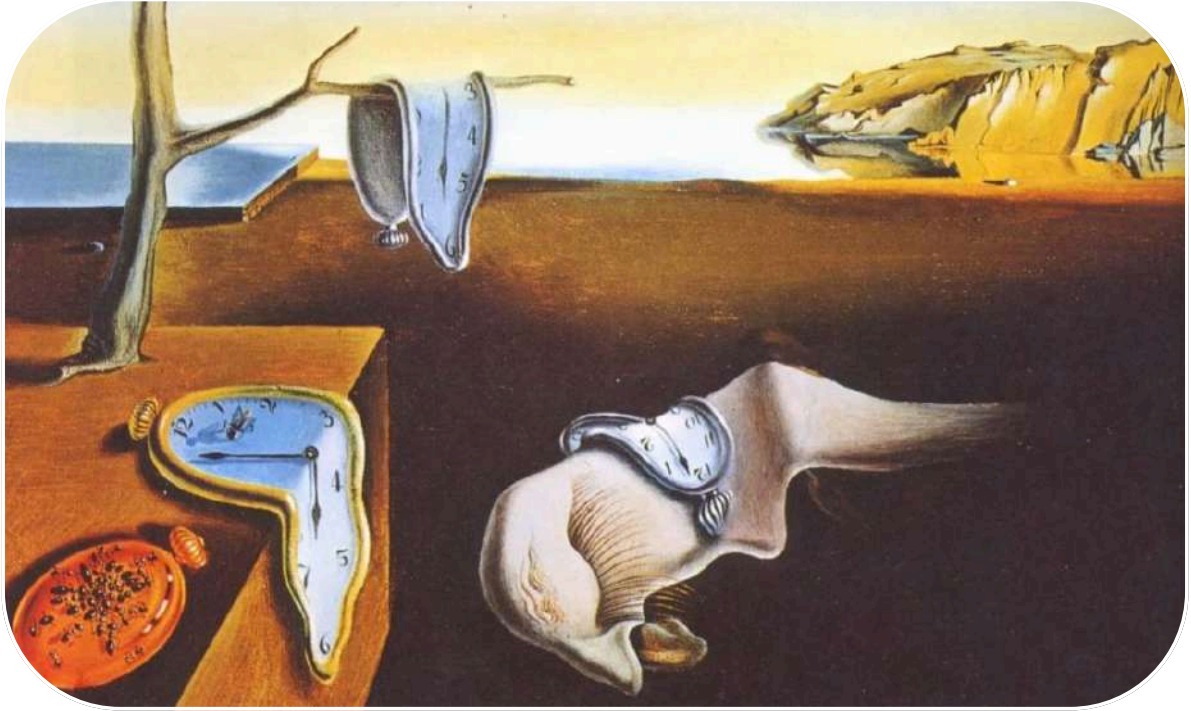
Technique : fragmentation des corps en facettes, simplification des formes, influences des arts africains.

Idées pédagogiques pour enfants

- Faire dessiner un visage en collage de formes géométriques (triangle, carré, cercle).
- Montrer que « bien dessiner » n'est pas forcément réaliste, mais peut être inventif.

12. MONTRES MOLLES – SALVADOR DALÍ

Surréalisme (années 1930)

Dans un paysage étrange, des montres se ramollissent et coulent comme du fromage, un personnage dort et un tas de fourmis grimpe sur une montre. Tout semble sortir d'un rêve bizarre.

Technique : peinture « réaliste » de choses irréelles, association d'objets inattendue.

Idées pédagogiques pour enfants

- Demander aux enfants de dessiner un objet du quotidien « transformé » (chaise molle, maison volante...).
- Faire raconter un rêve en image, sans se soucier de la logique.

13. LA TRISTESSE DU ROI – HENRI MATISSE

Art moderne des années 1950.

Avec des papiers découpés très colorés, Matisse compose une scène de musique, de danse et de fête autour d'un personnage central. Les formes ressemblent à de grandes gommettes qui flottent comme des confettis.

Technique : gouache découpée et collée, « sculpter dans la couleur » au ciseau.

Idées pédagogiques pour enfants

- Atelier découpage/collage de formes simples très colorées sur fond foncé.
- Lier avec la musique : coller des formes au rythme d'un morceau.

14. NUMBER 31 – JACKSON POLLOCK

Expressionnisme abstrait (années 1950).

La toile est posée au sol et recouverte de coulures, giclures et filets de peinture qui s'entrecroisent. On a l'impression que le peintre a dansé autour du tableau.

Technique : action painting, dripping (laisser couler la peinture depuis des bâtons ou pinceaux).

Idées pédagogiques pour enfants

- Dripping contrôlé sur grandes feuilles au sol, en extérieur ou protégé.
- Travailler sur le geste (rapide, lent, en spirale) et observer les trajectoires.

15. CAMPBELL'S SOUP – ANDY WARHOL

Pop Art (années 1960)

Warhol transforme des boîtes de soupe de supermarché en icônes colorées, répétées comme sur un rayon. Il montre que même les objets du quotidien peuvent devenir de l'art.

**Technique : gouache découpée et collée,
« sculpter dans la couleur » au ciseau.**

Idées pédagogiques pour enfants

- Inventer une étiquette de « soupe » ou de produit imaginaire et la répéter en motif.
- Discuter de la publicité : quelles images les enfants voient tous les jours ?

16. DANCE – KEITH HARING

Street art et art des années 1980.

Des personnages très simples, comme des bonshommes, dansent et bougent sur un fond coloré. Le trait noir épais et continu donne l'impression qu'ils vibrent.

Technique : dessin au trait noir épais, couleurs vives, souvent dans l'espace public.

Idées pédagogiques pour enfants

- Tracer un personnage en un seul trait sans lever le feutre.
- Relier à la musique et au hip-hop, faire poser les enfants en silhouettes « Haring ».

17. LA PETITE FILLE AU BALLON – BANKSY

Street art contemporain (début XXIe siècle)

Une petite fille tend la main vers un ballon rouge en forme de cœur qui s'envole. À côté, un message rappelle qu'« il y a toujours de l'espoir ».

Technique : pochoir et bombe de peinture sur mur urbain.

Idées pédagogiques pour enfants

- Utiliser un pochoir simple (étoile, cœur) et de la peinture en bombe adaptée ou éponge.
- Discuter de ce que peut représenter le ballon pour eux (rêve, liberté, amitié).

RETROUVE LE NOM DU TABLEAU ET DE L'ARTISTE

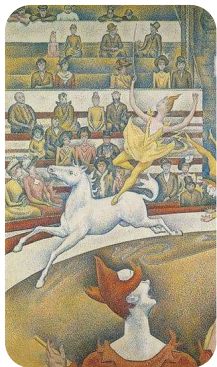
1

2

3

4

5

6

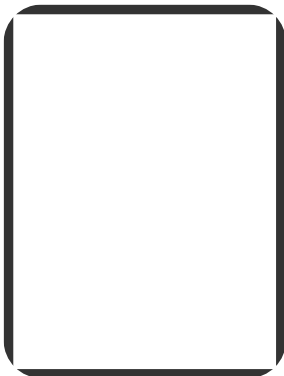
7

8

9

Copie une oeuvre ici !

1-.....
.....

2-.....
.....

3-.....
.....

4-.....
.....

5-.....
.....

6-.....
.....

7-.....
.....

8-.....
.....

9-.....
.....

10

11

12

13

14

15

10-.....

11-.....

12-.....

13-.....

14-.....

15-.....

Copie une oeuvre ici !

APRÈS LE SPECTACLE

LES AXES PÉDAGOGIQUES DU SPECTACLE

Au-delà du divertissement et de l'émerveillement, le spectacle apporte à son public :

- Une représentation du monde et de l'activité humaine
- Des notions de l'Histoire de l'art
- L'ouverture d'esprit et de la curiosité
- Un autre moyen d'apprendre les concepts fondamentaux

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER

Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?

Pouvez-vous décrire le décor ?

Comment appelle-t-on la personne qui reproduit des peintures connues ?

Avez-vous appris des choses ?

Le spectacle vous a-t-il donné envie d'apprendre à peindre ? Quel tableau avez-vous préféré ?

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :

CONTACT

EMAIL

billetterie@theatrelaboussole.com

TEL

01 85 08 09 50

WEB

<https://www.theatrelaboussole.com/>

POUR VENIR À LA BOUSSOLE

VENIR EN MÉTRO

Ligne 4,5 + RER B, D, E = Gare du Nord

Ligne 4,7 = Gare de l'Est

Ligne 2,4 = Barbès Rochechouart

VENIR EN BUS

Bus 26, 38, 39, 42, 43, 46, 56, 302

LA TOURNÉE

EMAIL

antonin@theatrelaboussole.com

TEL

07 89 50 58 41

THÉÂTRE la Boussole

29 RUE DE DUNKERQUE

75010 PARIS

TEL. 01 85 08 09 50