L'esquisseuse

Nicolas Ducron | Cie H3P | Spectacle pour valise et marionnettes | du CE1 à la 6ème | 55 min | du 1er au 5 décembre

Un monde apparaît dans une simple valise, celui de la fabrication de la dentelle au début au début du siècle dernier. Calais, début du vingtième siècle. Constance rêve de dessiner de la dentelle. Or, le métier d'« esquisseur » est réservé aux hommes. La jeune fille décide de braver les normes et se travestit en homme pour intégrer l'école d'art, où elle montre rapidement son talent. L'Esquisseuse, dernier volet d'un triptyque consacré aux anciens métiers de la région, raconte à la fois la détermination d'une femme, le monde ouvrier et les techniques de fabrication de la dentelle. Le récit initiatique campé par des figurines se fait théâtre documentaire et dévoile toute la magie de l'esquisse. Ce « spectacle-valise », imaginé par les Boulonnais de la Compagnie Hyperbole à 3 Poils, déploie toute une féérie sur, autour et dans une valise. Une narratrice – manipulatrice donne vie aux personnages et fait apparaître les décors tandis qu'un univers sonore fait de bruitages et de mélodies acoustiques accompagne les scènes miniatures.

Les pistes et prolongements autour du spectacle

Ces pistes sont destinées à préparer votre groupe à la réception du spectacle et elles peuvent être travaillées avant ou après le spectacle. Vous pouvez également consulter le dossier « De l'art d'accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle »

Les mots soulignés vous permettront d'accéder à des liens ressources.

Au théâtre du Grand Bleu, nous essayons de proposer un accueil le plus adapté et rassurant possible pour toutes et tous. Pour cela, nous autorisons les entrées et sorties de salle si nécessaire et nous proposons un placement en salle adapté aux besoins et spécificités des publics. Nous accueillons sur chaque spectacle des publics très variés ce qui nécessite une tolérance collective pour que chacun.ne puisse profiter du spectacle à sa manière, par exemple en oralisant ou en réagissant physiquement aux propositions artistiques. L'ensemble de l'équipe d'accueil et de médiation reste disponible pour échanger autour de votre venue au Grand Bleu.

Aller au théâtre c'est faire marcher son imagination, éveiller son esprit ou encore rêver ! Nous vous proposons de le faire avant même de voir la pièce.

Demander aux enfants ce que leur inspire **le titre** et proposer une discussion. Qu'est-ce qu'une « esquisse » ? Premier dessin/ brouillon dessiné. Dans quels métiers a-t-on besoin de réaliser des dessins ? Lister les métiers qui utilisent des compétences en dessin 2D : illustrateur.ice, architecte, bédéiste, styliste. Une esquisseuse, féminin d'esquisseur, désigne une dessinatrice spécialisée dans la réalisation d'esquisses à la main sur du calque ou du papier. Et plus précisément dans l'industrie textile (notamment historique dans la région de Calais), l'esquisseuse est une ouvrière ou une artisane hautement spécialisée qui dessine les motifs complexes (fleurs, ornements) destinés à être reproduits sur les métiers Jacquard pour la dentelle de haute couture, la lingerie ou le prêt-à-porter. C'est une profession rare et très technique.

Proposer d'imaginer ce qu'il va se passer dans le spectacle à partir des photos / Regarder le Teaser du spectacle.

Avant et/ou après le spectacle

Inégalités de genre

- Dans *L'esquisseuse*, Constance est confrontée à une forte inégalité de genre car elle ne peut pas exercer le métier qu'elle souhaite. En effet la jeune fille souhaite être esquisseuse, un métier qui est alors réservé aux hommes. A ton avis, que peut-elle faire pour quand même apprendre et exercer dans cette profession ? La jeune fille décide de braver les normes et se travestit en homme pour intégrer l'école d'art. Effectuer une recherche sur les femmes, réelles ou fictives, qui ont dû se travestir en homme ou modifier leur identité pour pouvoir vivre leur passion : Hannah Snell (James Gray), George Sand, James Barry, Samuel Blalock. Fiction : *Mùlan* (légende chinoise de Hua Mulan), *Lady Oscar (*personnage du manga « La Rose de Versailles » de Riyoko Ikeda), *Parvana une enfance en Afghanistan* (datation des romans de Deborah Ellis). **Ressources : 3 grandes femmes qui ont dû se faire passer pour des hommes / Cinq destins de femmes qui ont dû se grimer en hommes pour mener leur vie / 5 femmes de lettres écrivant sous un pseudonyme masculin**
- L'histoire se passe au 19ème siècle. Est-ce encore difficile aujourd'hui pour les femmes d'exercer certains métiers ou certaines passions parce qu'elles sont des femmes ? Lesquelles ? Pourquoi ? Quel métier aimeriez-vous exercer plus tard ? Qui /qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ? Comment réagir ? Que faire/ dire ? Engager un débat. La plupart des métiers restent, encore aujourd'hui, occupés soit par une grande majorité d'hommes, soit principalement par des femmes. Une personne sur cinq seulement exerce un métier « mixte ». La mixité au travail progresse très lentement

depuis 40 ans. Une analyse d'Anne Brunner. **Activités** Métiers au féminin et au masculin ou métiers mixtes ? **/** Genre et prestige des métiers : faut-il faire un lien ?

La forme artistique du spectacle

- Qu'est-ce que la marionnette ? Qu'est-ce que vous associez à cette pratique ? Existe-t-il plusieurs formes/types de marionnettes ? Si oui, lesquels ? Avez-vous déjà vu un spectacle de marionnette ? Ecrire toutes les réponses au tableau sous forme d'un brainstorming, en partant du mot marionnette. Proposer d'effectuer des recherches sur les différents types de marionnettes qu'il existe en France et dans le monde.
  Ressources : Fiche thématique sur la marionnette / Dossier pédagogique (réalisé par l'équipe des Conseillers Pédagogiques Départementaux Arts plastiques de la DSDEN Gironde) / Dossier pédagogique (réalisé par le Centre National du Costume et de la Scène) / Fiche activité pour réaliser une marionnette sac / Fiche activité pour s'initier à la manipulation / Petit Tuto pour créer une tête de marionnette avec du carton / Marionnettes et créativité

Histoire régionale / métiers d'art

- Demander si les élèves savent ce qu'est de la dentelle. Où en trouve-t-on ? Vêtements, nappes, décoration. Montrer et faire toucher des échantillons de dentelle avec des motifs différents. Selon vous, comment fabrique-t-on la dentelle aujourd'hui ? Autrefois ? Evoquer les différentes techniques de fabrication de la dentelle : dentelle artisanale (aux fuseaux, à l'aiguille), ou dentelle mécanique. Faire faire une courte recherche sur les métiers de la dentelle (certains sont mentionnés dans la pièce) : dentellier.ère, tulliste, esquisseur.se en dentelle, brodeur.se, contrôleur.se en industrie textile, effileur.se en dentelles, restaurateur.ice d'art textile. Faire découvrir aux élèves d'autres métiers d'art peu connus et la spécificité de ces professions qui mêlent art et technique : maître verrier, tapissier, mosaïste. Voir liste officielle
- Depuis le début du XIXe siècle, Calais dans un premier temps puis Caudry sont devenus les deux principaux centres de production d'une dentelle d'exception : la dentelle Leavers. Situées dans le nord de la France et distantes de 170 km, les deux villes ont fait du Nord-Pas-de-Calais la région phare sur le plan mondial de ce métier d'art unique. Deux musées à découvrir : Musée des Dentelles et Broderies de Caudry et La Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais. Dossier pédagogique du Musée des Dentelles et Broderies de Caudry. Avec des propositions d'ateliers pédagogiques de la page 9 à la page 26.
  Activité dentelles de papier : Objectifs pédagogiques > développer sa dextérité (découpage, pliage, etc), travail autour des formes géométriques, découverte et/ou approfondissement de la notion de symétrie. Déroulement de l'atelier : après un pliage minutieux (adapté selon l'âge), les élèves dessineront sur leur feuille pliée différentes formes géométriques. Ils pourront ensuite découper ces formes, qui donneront, à la fin de l'atelier, un papier découpé aux allures de dentelle. Matériel : papier, paires de ciseaux, crayon gris.

Après le spectacle

- Qu'avez-vous pensé du spectacle ? racontez, dessinez ou rejouez votre passage préféré / celui qui vous a particulièrement marqué. Mettre des mots sur l'expérience de spectateurice. Qu'avons-nous vu (couleurs, formes, objets…) ? Qu'avons-nous entendu (sons, musiques, bruitages) ? Qu'avons-nous ressenti (émotions) ?
- Faire découvrir les œuvres d'artistes contemporain.es qui travaillent la dentelle. Comment parviennent-iels à moderniser cette technique ? Montrer qu'aujourd'hui, la dentelle est utilisée en dehors du cadre de la mode et du stylisme. Voir entre autres le travail d'Elodie Antoine, de Daniela Banatova, de Jane Atkinson, d'Alice Hallynck, d'Annie Bascoul. Montrer les œuvres d'artistes qui ont imité l'effet visuel ajouré de la dentelle en utilisant d'autres matériaux : lequel est utilisé pour chaque œuvre d'art ? Voir les travaux de Wim Delvoye, Rudy Riccioti (Mucem), de Maryline Pomyan, d'Armel Barraud.

- A la fin du spectacle, le personnage de Virginie Demont intervient pour prendre la défense de Constance et la faire accepter par le jury comme première femme esquisseuse en dentelle. Effectuer une recherche sur Virginie Demont, personnage réel, figure marquante locale de l'art et féministe militante du 19eme.
- Pourquoi la Cie H3P a-t-elle choisi la marionnette sur table ? Proximité avec le public/ histoire intime de Constance. Quels autres choix scénographiques vont dans ce sens ? Petites marionnettes/ décor dans une valise (théâtre de poche) / lumières douces/ jeu de la comédienne- manipulatrice avec le public/ public restreint (80 personnes max).