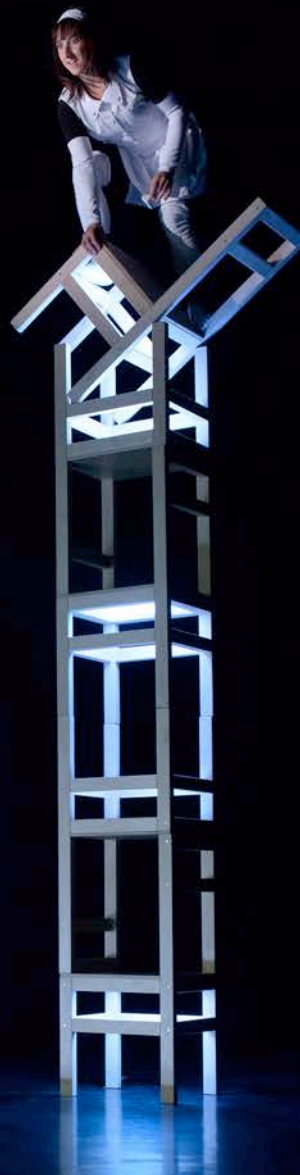

Cahier d'accompagnement
pour les enseignantes et les enseignants

DANS LE NOIR, LES YEUX S'OUVRENT

Le cahier d'accompagnement

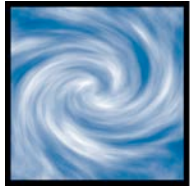
Ce cahier d'accompagnement a pour but de vous donner quelques pistes afin que vous puissiez vous préparer, avec vos élèves, à cette aventure théâtrale qu'est *Dans le noir, les yeux s'ouvrent*. Vous y trouverez des informations sur les deux compagnies qui ont conçu le spectacle, sur les étapes de sa création et sur les thèmes abordés.

Nous souhaitons que ce document soit une porte d'entrée dans l'univers ludique et énigmatique de la pièce. Nous croyons à la créativité de chaque spectateur et nous l'encourageons à bâtir sa propre analyse. C'est pourquoi notre démarche artistique nous pousse à laisser une grande place à l'imagination de chacun.

Lorsqu'on libère notre imaginaire, qu'on se met à réfléchir et qu'on cherche des réponses, on constate qu'il n'y a rien d'immuable et d'universel dans notre interprétation. À l'image de l'univers qui nous entoure, tout bouge, se transforme, s'influence et est matière à changement.

Et c'est là, dans cette immensité fascinante que nous voulons vous amener. Nous espérons que vos élèves prendront plaisir à tourbillonner dans le vertige d'Estelle. Qu'à leur tour, ils contempleront la voûte céleste avec curiosité et réaliseront que c'est dans le noir que les yeux s'ouvrent...

Nuages en pantalon – compagnie de création

**NUAGES
EN PANTALON**
COMPAGNIE DE CRÉATION

Fondée en 2001 à Québec, *Nuages en pantalon – compagnie de création* rassemble des artistes de différentes disciplines autour du corps des interprètes et de ses possibilités expressives afin de créer des spectacles originaux pour tous les publics d'aujourd'hui: jeunes ou adultes.

À ce jour, la compagnie a créé plus d'une douzaine de spectacles à Québec. Sept d'entre eux ont tourné au Québec et au Canada. La compagnie a visité la France à deux reprises avec deux de ses créations pour enfants et a joué en anglais dans l'Ouest canadien avec son spectacle *L'Ombre de l'escargot*.

Présente auprès de son public, la compagnie a organisé une centaine d'ateliers pour des enfants, des adolescents et des adultes de divers milieux, en plus de participer à des projets de médiation culturelle.

Jusqu'à maintenant, ce sont au-delà de 500 représentations qui ont été offertes à près de 50 000 spectateurs... et l'aventure se poursuit!

Cirque-théâtre des bouts du monde

La compagnie *Cirque-théâtre des bouts du monde* a vu le jour en 2012. Les cofondateurs, Gaël Della Valle, Andréanne Joubert et Gabrielle Garant, proposent un cirque différent. Un cirque qui courtise le théâtre et qui privilégie la mixité des genres artistiques ainsi que les partenariats avec des artistes de différents horizons. La compagnie crée et produit des spectacles de cirque-théâtre adaptés pour la tournée dans le milieu culturel québécois et ailleurs dans le monde. Elle s'adresse aux publics jeunesse, adolescent et adulte. Les cofondateurs inscrivent leurs créations dans ce courant de spectacles où chaque interprète peut apporter sa couleur et sa spécialité pour provoquer des rencontres enrichissantes. *Dans le noir, les yeux s'ouvrent* est la première réalisation de la compagnie.

Mot du metteur en scène

Depuis plusieurs années maintenant, j'ai le bonheur de côtoyer le cirque dans ma vie professionnelle. Et il y a longtemps que j'avais envie de voir *Nuages en pantalon* inviter le cirque au théâtre. Quand j'ai entendu Andréanne Joubert et Gaël Della Valle parler de leur projet *Dans le noir, les yeux s'ouvrent*, je savais que la rencontre entre leur compagnie, *Cirque-théâtre des bouts du monde*, et la nôtre serait... lumineuse! Regarder le ciel étoilé. Se demander quelle est notre place dans cet univers. Puis d'où on vient? Et, même, qu'est-ce qu'il y avait avant le début? Regarder le ciel étoilé, c'est le moment par excellence des questions immenses et essentielles. Ces questions que vous, les enfants, avez toujours pour nous, les adultes. Des questions si difficiles qu'elles n'ont pas de réponse. Des questions si difficiles qu'elles ouvrent un espace aussi vaste que l'univers.

Dans le noir, les yeux s'ouvrent, c'est une histoire de curiosité. Ce n'est pas rien, la curiosité. C'est le moteur qui nous fait avancer tous. C'est parce que l'on a envie de connaître et de comprendre que l'humanité évolue. Et que cette évolution est sans fin. C'est le fil sur lequel se déploie toute l'histoire humaine.

C'est elle qui nous pousse, avec courage, à sortir de notre chambre, à explorer le monde, à découvrir de nouvelles forces en nous-mêmes et en revenir transformés, animés de nouvelles questions prêtes à nous faire avancer encore.

Je vous souhaite une belle aventure avec Estelle à la recherche des forces qui composent son univers.

Jean-Philippe Joubert

Le spectacle

Alliant cirque, théâtre et technologie lumineuse, *Dans le noir, les yeux s'ouvrent* s'inspire de la soif de connaissance des enfants. Les spectateurs sont projetés dans un univers ludique entre ombre et lumière. Dans une sphère vertigineuse qui mène à des réflexions universelles : la **curiosité** face à l'infini qui nous entoure.

Le synopsis

Estelle contemple le ciel étoilé par la toute petite fenêtre de sa chambre. Une foule d'interrogations se bousculent en elle. Soudain, alors que les questions tourbillonnent dans sa tête, sa chambre vole en éclats! Estelle se retrouve propulsée dans le vide et dans le noir, au centre même du vertige de ses réflexions. À travers une suite de tableaux physiques, elle amorce un périple qui lui fait découvrir la lumière, les forces de l'univers et la puissance de sa curiosité. Par cette aventure, Estelle apprivoise la chute, l'équilibre et la collaboration. Elle ouvre les yeux sur de nouvelles perspectives.

« Ici. Je suis ici. Je suis là. Ici. Et là. Je suis. Je ne suis plus. Qui suis-je? Où est la lumière? Je ne sais plus. Trop de questions. Que des questions. Que sais-je? Je suis Estelle. Estelle veut dire étoile. Est-ce que je suis Estelle? Est-ce que je suis une étoile? Est-ce que je suis un enfant? Une fille? Un humain? Est-ce que j'existe? Est-ce que mon corps existe? Est-ce que mon esprit existe? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Est-ce que quelque chose existe si on ne le voit pas? Est-ce que l'obscurité existe? Ou est-ce l'absence de lumière? Est-ce que le vide existe? Ou est-ce la disparition? Qu'est-ce qui existe et que je ne vois pas? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui? Pourquoi? Comment? Moi. Je. Et. Là. »

Les disciplines de cirque

Plusieurs disciplines de cirque sont explorées dans le spectacle. Dans chacune d'elles, nous avons intégré une technologie lumineuse.

Roue Cyr

La *roue Cyr* est une discipline acrobatique inventée en 2003 par le cofondateur du Cirque Éloize, le Québécois Daniel Cyr. À l'intérieur de ce cerceau métallique, l'artiste exécute un nombre quasi infini de figures acrobatiques aussi complexes qu'époustouflantes. Aujourd'hui, la roue Cyr fait partie intégrante de l'univers du cirque. Les explorations du potentiel scénique qu'elle offre repoussent sans cesse les frontières de la création.

Jonglerie

La *jonglerie* est un art d'adresse et d'agilité qui remonte à l'Antiquité. Cette discipline se pratique individuellement ou en groupe. Elle consiste à faire voltiger en l'air ou au sol plusieurs accessoires de toutes sortes. La jonglerie est fréquemment intégrée à une autre discipline de cirque.

Chaise acrobatique et pyramide de chaises

La *chaise acrobatique* est rectiligne et robuste afin de permettre à l'acrobate d'accomplir diverses figures d'équilibre et d'acrobatie au sol.

On nomme *pyramide de chaises* la discipline de cirque où les équilibristes bâtissent un échafaudage de chaises empilées sur lequel ils réalisent différentes figures d'équilibre.

Échasses

Les échasses sont des pièces longilignes placées sous les pieds qui servent à gagner de la hauteur. Elles sont utilisées à travers le monde et sont employées à divers usages. (Ex. : pêche, cueillette de fruits, livraison du courrier, danses traditionnelles, etc.) Le cirque et le théâtre de rue ont récupéré cet outil et l'ont popularisé.

Trampoline

Le trampoline est une toile élastique sur laquelle les acrobates exécutent des figures et des sauts acrobatiques. Il est souvent utilisé avec d'autres disciplines acrobatiques pour accentuer les sauts des voltigeurs. Dans le spectacle, le trampoline a été intégré à un élément de décor.

Références

ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE DE MONTRÉAL. «Les disciplines de cirque», [En ligne], 2008. [<http://www.ecolenationaledecirque.ca/fr/artiste/disciplines-de-cirque>] (Consulté le 27 septembre 2014).

CIRQUE ÉLOIZE. «Qui sommes-nous?», *La Roue Cyr*, [En ligne], 2014. [<http://www.cirque-eloize.com/fr/qui-sommes-nous/la-roue-cyr>] (Consulté le 27 septembre 2014).

WIKIPÉDIA, L'ENCYCLOPÉDIE LIBRE. «Échasse», [En ligne], 4 juin 2014. [<http://fr.wikipedia.org/wiki/Échasse>] (Consulté le 27 septembre 2014).

Technologie lumineuse

Nous avons créé divers systèmes d'éclairage intégrés aux appareils de cirque et aux accessoires. Nous avons mis au point une roue Cyr lumineuse autonome et des bâtons de jonglerie lumineux programmables, créant des effets dynamiques et énigmatiques. Nous avons également réalisé des lampes marionnettes, ainsi qu'un costume et des chaises qui émettent de la lumière. Pour apporter une progression de l'intensité lumineuse, nous avons intégré la lumière noire (*blacklight*) et un plafond d'ampoules contrôlées par matrice vidéo, créant un ciel étoilé réactif. De plus, nous utilisons la vidéo comme source d'éclairage. Ce support audiovisuel nous permet d'interagir davantage avec la lumière.

Inspiration

Dès les balbutiements du projet, il y avait une réflexion autour de l'apparition de la première lumière dans l'univers. Comment est-elle apparue? D'où venait-elle? Nous avons donc exploré les étapes qui ont mené au début de l'univers.

Début de l'univers

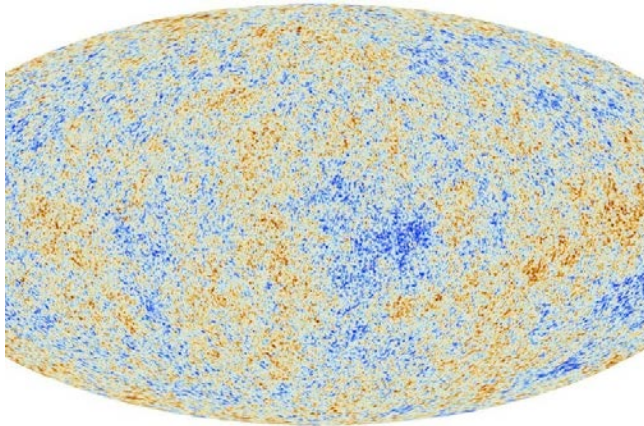
Au début, tout est là, dans un point unique, et le reste est inconnu. Puis, il y a un grand bouillonnement, une grande intensité qui provoque une explosion. C'est le Big Bang. De cette explosion naissent les quatre forces qui dominent l'univers : la force nucléaire forte, la force électromagnétique, la force gravitationnelle et la force nucléaire faible. Après, toute cette énergie se transforme en matière et, de cette matière, naît la première particule de lumière appelée *photon*. Puis d'autres particules (*électrons, protons, neutrons*) se forment, s'assemblent et se structurent pour former le premier noyau. La formation des noyaux libère de l'espace, ce qui permet à la lumière de circuler librement. Des atomes se créent. Sous l'effet de la force gravitationnelle, les zones plus denses attirent la matière environnante et grossissent progressivement. Dans ces zones, des nuages de gaz très chaud se forment. Dans ces nuages, des milliards d'étoiles s'allument. Ces nuages de gaz remplis d'étoiles fusionnent et créent des galaxies. Les grosses galaxies avalent les plus petites. Dans les galaxies dominantes, les grosses étoiles explosent, meurent et forment des planètes. Les planètes naissent de la mort des étoiles. Notre planète, la Terre, se trouve dans la galaxie nommée la Voie lactée.

L'apparition de la lumière

Le spectacle est structuré sur les étapes de la naissance de l'univers.

Après le big-bang de questions d'Estelle qui a provoqué l'explosion de sa chambre, c'est le noir complet. Puis, tranquillement, la lumière fait son apparition. La petite fille découvre les forces dominantes de l'univers, les poursuit, les apprivoise. Elle prend aussi conscience de ses propres forces : son agilité, son énergie cinétique, son équilibre et sa curiosité. Dans le spectacle, nous avons donné une couleur à chacune de ces forces : le vert à l'agilité, le bleu à l'énergie cinétique, le rouge à l'équilibre et le blanc à la curiosité.

Comme l'univers qui s'est construit avec la fusion et la coopération des éléments entre eux, Estelle reconstruit progressivement sa chambre avec ce qu'elle explore, ce qui s'éclaire dans son esprit et qui lui apporte des éléments de compréhension. À la fin, sa chambre est devenue aussi vaste que son esprit qui s'est ouvert à la suite de son voyage.

Traces fossiles des premiers photons capturées par le satellite Planck.

Oui, oui, c'est la première lumière!

Métaphysique

« Regarder vers le ciel est une expérience unique. [...] Aussi loin qu'on veuille bien placer l'origine de l'homme, aussi loin qu'on imagine sa fin, lever les yeux vers le firmament est la seule pratique que nous avons tous en commun. [...] Le cosmos est le lieu de la question ouverte, humaine, par excellence. »

(ROBREDO, Jean-François. *Du cosmos au big bang : La révolution philosophique*, Presses universitaires de France, 2006, 127p.)

La métaphysique est l'expérience de la question pure qui mène à l'étonnement philosophique. Ce qui nous porte à réfléchir, à nous poser des questions, c'est notre capacité à nous étonner. Quelque chose se manifeste et nous cherchons à le comprendre. Ce qui nous entoure exerce une influence sur notre énergie, nos pensées, nos actions. Nous faisons partie d'un tout immense, et notre désir de comprendre l'espace qui nous entoure est proportionnel à notre capacité de nous étonner.

Dès l'enfance, nous faisons de la métaphysique. En fait, c'est la période de la vie où nous faisons de la métaphysique dans sa forme la plus pure. C'est-à-dire que nous nous questionnons sur des éléments fondamentaux de notre existence et sur ce qui nous entoure, alors que notre esprit n'est pas encore sous l'influence des connaissances et des expériences de la vie. Dans leur évolution, les humains délaissent peu à peu les questions métaphysiques pour les questions éthiques. L'enfant a encore facilement accès à un potentiel d'abstraction et de rêve. Ses questions sont pures, comme l'est sa capacité de s'étonner.

D'où je viens? Où étais-je avant? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce qui existe vraiment? Qu'est-ce que la pensée? La connaissance? D'où viennent les idées? Qu'est-ce que le temps? Pourquoi les choses finissent-elles? Le monde a-t-il un commencement? Aura-t-il une fin? Pourquoi la nuit est-elle noire? De quoi le vide est-il fait?

Devant le ciel, nous regardons notre vie, notre monde différemment. L'étonnement que nous ressentons, émotion à la base de la philosophie, est aussi vrai que le regard neuf que porte l'enfant sur le monde. Nous avons voulu nous laisser guider par cette qualité si précieuse qu'ont les enfants de poser les questions éternelles de l'être humain pour la première fois.

« À de telles interrogations fondamentales la réponse ne peut être donnée brutalement, [...] car si la question est immédiate parce qu'elle fait partie de la condition de l'homme, la réponse est un chemin qui demande patience, lenteur, mais aussi le goût pour le mystère, l'énigme, les fausses pistes et les révélations finales. »

(Robredo, Du cosmos au big bang.)

Dans le noir, les yeux s'ouvrent n'offre pas de réponses aux grandes questions métaphysiques : il les explore dans le parcours d'Estelle. Les spectateurs sont entraînés dans le processus de curiosité de la fillette, grâce auquel ils découvriront la naissance de l'univers.

Cirque et métaphysique

Pourquoi utiliser le cirque pour parler de métaphysique ?

Les grandes questions métaphysiques sont des questions essentielles que le cirque incarne. Jongler, tourner dans une roue, sauter sur un trampoline, marcher sur des échasses amènent à remettre en question la vision de l'humain que nous avons. Soudain, devant ces artistes, nous sommes mus par l'étonnement, changeant notre point de vue sur le monde, interrogeant le monde autrement.

Avant le spectacle

Pourquoi se préparer à aller voir un spectacle avec les enfants et comment le faire? Ce sont des questions toutes simples, mais essentielles.

En tant qu'adultes, avant d'acheter un billet de spectacle, nous avons pris le temps de nous informer sur la prestation. Nous connaissons le titre de l'œuvre, le sujet, les créateurs. Nous avons peut-être lu ou entendu une entrevue avec les artistes qui nous a donné quelques indices sur la forme et le contenu du spectacle. Nous sommes curieux de voir le résultat.

Pour les élèves, c'est la même chose, à la différence qu'ils n'ont pas choisi le spectacle qu'ils vont voir... Il reste donc à piquer leur curiosité! Parlez-leur du spectacle, des informations que vous avez reçues dans ce guide. Essayez d'imaginer un peu le spectacle avec eux. Stimulez les questions, n'y répondez pas nécessairement! Les élèves découvriront leurs propres réponses dans le spectacle.

Vous avez accès, via Internet, à différentes ressources qui présentent le spectacle.

Sur notre site Internet, vous trouverez des photos et des extraits vidéo : www.nuagesenpantalon.qc.ca.

L'icône « Découvrez la création » vous mènera à un microsite consacré à la création du spectacle : danslenoir.net.

Parfois une image vaut mille mots!

Après le spectacle

Le spectacle aura provoqué des émotions, des sensations, des réflexions et des questionnements différents chez chacun. Au théâtre, chacun vit, voit, décode les choses à sa façon. Valoriser les différents points de vue et réactions permettra de stimuler la discussion et d'amener plus loin les interrogations qui suivent le spectacle.

Dans le spectacle, l'histoire se base sur les interrogations d'Estelle et sur son parcours pour prendre en main sa pensée sur le monde. Accompagnez vos élèves dans leur propre pensée. Laissez les enfants relever les thèmes abordés et définir les questions qui les ont marqués. Aidez-les à mettre en commun leurs idées. Encouragez les enfants à tracer eux-mêmes les chemins de la réflexion qui les mèneront à mieux comprendre leur relation aux questions qu'ils se posent. Soutenez vos jeunes philosophes dans leurs réflexions en animant les discussions et en relançant les questions. Mais sans faire converger les idées et les réflexions.

Laissez-vous surprendre par les points de vue et les commentaires de vos élèves. Même les créateurs du spectacle apprennent sur l'œuvre qu'ils ont créée en écoutant les commentaires du public.

Référence : UNIVERSITÉ LAVAL. FACULTÉ DE PHILOSOPHIE. «La philosophie pour les enfants à l'Université Laval», [En ligne], mars 2013. [<http://philoenfant.org/>] (Consulté le 27 septembre 2014).

Réagissez au spectacle!

Vous avez des commentaires sur le spectacle?

Vos élèves vous ont révélé de petits secrets sur l'œuvre?

Vous avez bâti une activité spéciale à partir du spectacle?

Nous sommes toujours heureux de vous lire! Ces témoignages sont primordiaux pour nous. Ils nous permettent d'approfondir le propos, de peaufiner le spectacle et d'améliorer nos outils pédagogiques. Merci!

Plusieurs façons de devenir complice de la création

Écrivez-nous : info@nuagesenpantalon.qc.ca

Visitez-nous : www.nuagesenpantalon.qc.ca

Réagissez, commentez! Une section spéciale vous est réservée!

Suivez-nous sur Facebook. Cherchez Nuages en pantalon.

Écrivez-nous :
939, avenue de Salaberry
Québec (Québec)
G1R 2V2

Production

Une coproduction de Nuages en pantalon - compagnie de création, de Cirque-théâtre des bouts du monde et de la TOHU

Équipe de création

Scénario :	<i>Gaël Della Valle, Claudia Gendreau, Jean-Philippe Joubert et Andréanne Joubert</i>
Idée originale :	<i>Gaël Della Valle et Andréanne Joubert</i>
Écriture et mise en scène :	<i>Jean-Philippe Joubert</i>
Interprétation et création :	<i>Andréanne Joubert, Gaël Della Valle, Gabrielle Garant et Hugues Sarra-Bournet</i>
Conception espace, costumes et accessoires :	<i>Claudia Gendreau</i>
Conception de la musique et de l'environnement sonore :	<i>Mathieu Campagna</i>
Conception des éclairages et des projections :	<i>Jean-Philippe Joubert</i>
Conception des appareils de cirque lumineux :	<i>Gaël Della Valle</i>
Coordination de la création :	<i>Caroline Martin</i>
Assistance technique et régie à la création :	<i>Marc Doucet</i>
Régie de tournée :	<i>Émilie Potvin</i>
Construction du décor, des accessoires et des appareils :	<i>Hugues Bernatchez, Chloé Blanchet, Danielle Boutin, Gaël Della Valle, Claude Gendreau, Claudia Gendreau, Cynthia Gendreau, Nicole Gendreau, Dominique Giguère, Janie Lavoie, Hugo Noël et Circus concepts Inc., Dave Ross et Rebounds products, Hélène Ruel</i>
Aide technique :	<i>Alexandra Gendron</i>
Graphisme et photographie du visuel :	<i>Vincent Champoux</i>

L'équipe de création remercie le LANTISS et la Maison de la culture Frontenac pour leur soutien au développement du projet.

Direction artistique de Nuages en pantalon :	<i>Jean-Philippe Joubert</i>
Coordination :	<i>Caroline Martin</i>
Direction artistique de Cirque-théâtre des bouts du monde :	<i>Gaël Della Valle et Andréanne Joubert</i>

Photos : Nicola-Frank Vachon