

LE LIVRE SONORE

1/INTENTION ARTISTIQUE GLOBALE

2/L'ACTE D'ECRITURE POETIQUE JUSQU'AU LIVRE

3/LA MISE EN VOIX DANS TOUS SES ETATS

1/ L'INTENTION ARTISTIQUE GLOBALE

Les constats sont multiples : l'accès illimité à l'information aplatit le réel jusqu'à en perdre sa profondeur ; l'annihilation des fonctions imaginaires de la langue ; l'appauvrissement du langage ; la difficulté à exprimer nos ressentis et nos émotions ; les conséquences de la nouvelle mathématique des espaces et de notre morphologie sur notre être social. Notre matière sensible est en danger alors qu'elle est notre part essentielle d'humanité ! Nous croyons en la beauté de l'être humain, en son potentiel créateur et au pouvoir de l'imaginaire !

Transmettre aux jeunes générations nos pratiques artistiques, valoriser notre héritage commun et devenir un fournisseur d'accès à l'imaginaire font partie de notre ADN.

Depuis 19 ans, la compagnie *Une petite Voix m'a dit* œuvre pour sublimer nos imaginaires sur les territoires : une petite Voix pour imaginer d'autres Voies possibles.

La compagnie privilégie le partage de sa pratique dans l'optique où, au-delà de l'apprentissage de techniques artistiques, l'enfant et le corps enseignant participent à une expérience créative collective avec les artistes. Les projets se construisent conjointement avec les souhaits des établissements.

Le champ de nos compétences couvre le spectacle vivant (musical) et la littérature/patrimoine : l'acte de poésie spectaculaire et la voix dans tous ses états d'art.

Nous proposons des ateliers de pratique artistique pour les classes primaires autour du projet : **Le livre sonore**.

Il permet d'explorer ensemble les diverses dimensions de l'acte d'écriture poétique de Sabine Venaruzzo – du corps-crayon au poème écrit en passant par l'oraliture - de revaloriser l'objet du livre (la mise en forme, l'illustration, la matière support d'écriture etc) et la mise en voix de nos écrits où l'artiste peut transmettre sa 20 ans de pratique et recherche autour de la voix (parlée et chantée).

C'est une projet de pratique artistique pour accéder à la poésie par l'écrit, le corps, la sensorialité, le visuel, la matière.

2/ L'ACTE DE L'ECRITURE POETIQUE JUSQU'A L'OBJET DU LIVRE

|LE PUBLIC|

En primaire, l'enfant franchit une étape cruciale : l'écriture et l'apprentissage. Un moment charnière dans le parcours de sa vie où il va développer une capacité à s'inscrire dans une culture différente de son schéma « papa, enfant, maman » : le réveil de sa personnalité par rapport au monde. La possibilité de s'exprimer par oral et par écrit et d'entrer en relation avec d'autres écrits sont une révolution et un émerveillement !

Nous accompagnons l'enfant dans son droit d'être différent, de s'exprimer différemment, d'avoir sa propre réalité et d'inventer un langage. Contribuer à replacer le ressenti et l'émotion au cœur du processus. Cultiver l'imaginaire pour sublimer notre réalité et nourrir notre être au monde. Travailler sur l'individu et sur le collectif.

Encourager l'acte poétique dès le plus jeune âge a pleinement son sens. Lors de mes performances poétiques - en France et à l'étranger - les enfants sont très sensibles aux collectes de mots, de dessins et de voix. Même s'il ne comprend pas le sens ou la langue, il n'a qu'une seule envie : y participer à sa manière. Également lors des actions de poésie pour habiter poétiquement le monde (les marelles géantes de mots, les petits avions de papier prêts au décollage à Tempelhof, la composition instantanée en espace public, etc), il y participe spontanément si ce n'est naturellement.

Notre démarche est donc de valoriser la sensibilité naturelle de l'enfant : lui donner toute sa place et qu'elle prenne tout son sens dans un processus de création personnelle et collective.

Dans le parcours d'éducation artistique, je propose donc d'expérimenter l'acte d'écriture poétique tel que je l'explore moi-même en alternant pratiques de lecture, d'écoute, d'observation, de jeux d'écriture, d'*oraliture* et de *corpoliture*. S'y mêlent les outils empruntés à la musique et au théâtre d'une façon ludique, créative et performative.

Il est possible de proposer des ateliers pour toutes les classes de primaire, du CP au CM, dès lors qu'il y a une maîtrise de la lecture et de l'écriture. L'enseignant fait partie intégrante du processus proposé par sa participation aux interventions et par un temps d'échange avec l'artiste à chaque intervention. Selon les niveaux d'apprentissage, la pratique et les objectifs seront adaptés en concertation avec l'enseignant référent et en fonction du cadre d'intervention.

|LA MATIERE POETIQUE|

La Compagnie Une petite Voix m'a dit propose aux élèves des classes de primaire de faire l'expérience d'une poésie contemporaine vivante et active : l'imaginaire en action.

On observe que la poésie est utilisée comme un texte rigolo, musical à apprendre par cœur, à réciter avec la tête mais sans le cœur. Souvent elle est catégorisée et mineure. La poésie n'est pas intellectuelle ! Elle n'est pas une leçon à réciter ! Oublions les clichés sur un genre élitiste et obscur ! Comme le disait le poète Octavio Paz, « la poésie est 'inexplicable'. Le poème ne livre pas de réponse immédiate, le lecteur doit collaborer à son interprétation”

La poésie n'a pas besoin d'être comprise. Il y a tout à vivre et à ressentir ! La démarche est de créer une bulle de créativité au-delà du sens commun des choses : aider l'enfant à développer son propre imaginaire et sa propre compréhension du monde.

La poésie est une matière sensible, flexible, malléable. Elle peut être théâtralisée, dessinée, dansée, chantée. Elle offre une liberté de jeu pour l'enfant, en action individuelle et en groupe.

A PROPOS DES MOTS

Le mot est graphique : il est courbe et lignes droites. Il est horizontal ou vertical. Le mot éveille tous les sens et réveille l'émotion. Le mot c'est une sonorité, une musique. Le mot c'est une évocation, une image, plusieurs images. Le mot donne un sens ou plusieurs sens, il nomme des choses, il argumente, il exprime, il pose un rapport au monde, il nous met en relation avec le monde. Par le prisme poétique, un mot peut s'inventer. Et tout devient possible : créer son propre langage. L'écriture créative contribue à forger l'identité et une façon d'être au monde.

A PROPOS DE L'ORALITURE

L'oraliture s'entend ici sous plusieurs sens :

- Valoriser la naissance d'une écriture poétique non seulement par le sens ou par le geste écrit mais aussi par la sonorité des mots en bouche et la pratique créative par oral
- Distiller dans l'écriture poétique un rythme, des phrasés, des ruptures, des nuances. La musicalité est indissociable de l'acte d'écriture en vue de sa transmission orale.

A PROPOS DE LA CORPOLITURE

La corpoliture s'entend ici par valoriser la naissance d'une écriture poétique non seulement par le sens ou par le geste écrit mais aussi par l'état de corps et le langage non verbal : une poésie sans parole Comment par le jeu de miroir, quand un corps écrit sa propre poésie dans un espace, celui qui regarde met des mots dessus. Elle permet aussi d'accéder à l'expression d'un ressenti d'une autre manière et de faire le lien inextricable entre les mots tissant poème et l'état de corps.

A PROPOS DU LIVRE

Il est l'objet final qui concrétise une sensibilité en mots, dessins, matières supports d'écriture etc.

Il est visuel, se transmet de main en main, s'expose, s'ouvre et se ferme, ou pas. C'est une autre dimension plus plastique et visuelle liée à l'acte de l'écriture poétique. Il participe activement à la circulation de la poésie.

| LE CONTENU DES ATELIERS / BOITE A OUTILS |

Un ensemble d'outils utilisés en sessions pour développer le savoir-faire tout en veillant au savoir-être :

- Mettre en place un rituel de découverte poétique et de partage de sensations :
 - o Lire à voix haute et/ou écouter la poésie sous ses différentes formes : le patrimoine poétique (contexte historique et littéraire, la poésie au début du XXe siècle avec le mouvement dada, surréaliste etc) à la poésie contemporaine.
 - o L'écoute de la voix des poètes, l'interprétation par des grandes voix passeuses de poésie (Reggiani, Bonnafé, par exemple)
 - o L'écoute de la mise en musique de certains poèmes (Duo Kosma/Prévert par exemple, les frères Jacques etc.)
 - o La poésie dans tous ses états d'art (plastique, graphique, image, langage des signes, court métrage, performance poétique etc.)
- L'acte d'écriture : du mot à la phrase. Jeux d'écriture. Ecriture individuelle et collaborative.
- L'aller-retour est utilisé en permanence entre l'écrit et l'oral (oraliture)
- Explorer la matière sonore pour stimuler la créativité de l'écrit
- Le corps instrument : explorer la matière sonore et « graphique » du corps
- Les émotions : les nommer, les jouer, les exagérer
- La relation corps/voix/émotion : techniques d'improvisation liées à l'Action Theater : technique d'improvisation qui met en lien l'état de corps, la voix, le langage, l'émotion et l'espace)
- La visualisation d'un poème : dessins, photos
- La sensorialité du poème : le lien entre le poème et nos sens

3/ LA MISE EN VOIX DANS TOUS SES ETATS : LA SONORISATION DU LIVRE

En primaire, l'enfant franchit des étapes essentielles : la possibilité de s'exprimer par oral et par écrit sont une révolution et un émerveillement !

La voix est au cœur du processus d'expression par rapport au monde. Elle est *contenant* et *contenu*. Elle est aussi très intime, elle peut faire peur. De plus, la crise sanitaire a induit une nouvelle morphologie de l'être social que nous sommes. Le port du masque a eu des conséquences sur la compréhension de *ce que j'entends* et l'expression de *ce que je dis*.

Prendre conscience de la voix, d'un formidable instrument que nous portons tous en nous et unique. Apprendre à jouer de cet instrument et avec, c'est donner à l'enfant un atout indispensable pour affirmer sa personnalité, stimuler son imaginaire et être au monde tout entier.

Par l'apprentissage de techniques de la voix et de jeu théâtral, l'enfant va s'ouvrir à son corps, sa voix et son rapport à l'autre, à ses émotions et gagner une force d'expression

L'enseignant fait partie intégrante du processus proposé par sa participation aux interventions et par un temps d'échange avec l'artiste à chaque intervention.

Dans le parcours d'éducation artistique, je propose donc d'expérimenter la voix dans tous ses états : parlée et chantée, improvisée et mémorisée. En solo, duo, choral. S'y mêlent les outils empruntés à la musique et au théâtre d'une façon ludique, créative et performative.

Suivant les besoins liés aux pistes de création poétique, Sabine peut s'entourer de musicien·ne·s & technicien·ne·s du son avec qui elle a l'habitude de créer.

| LE CONTENU DES ATELIERS / BOITE A OUTILS |

La Compagnie Une petite Voix m'a dit propose aux élèves des classes de primaire de faire l'expérience de la voix dans tous ses états en veillant à l'imaginaire en action.

- Mettre en place un **rituel** de découverte de la voix et de partage de sensations :
 - o Lire à voix haute et/ou écouter un texte sous différentes formes : la poésie, une histoire, un article etc
 - o L'écoute de voix parlées singulières par des grandes voix dans notre mémoire collective
 - o L'écoute de voix chantées singulières par des grandes voix dans notre mémoire collective et dans différents registres
 - o La voix dans tous ses états d'art (en installation plastique, musique expérimentale, performance etc.), de la voix humaine et de la voix *fabriquée*
- **La voix comme instrument de musique** : anatomie (production du son, cordes vocales), approche corporelle, dynamique du souffle (expiration/inspiration), exploration ludique
- **La voix comme instrument physique** : le corps instrument, explorer la matière sonore et « graphique » du corps, la posture (voix parlée, voix chantée), le corps chante tout entier
- Les registres de voix : placements (poitrine à tête, grave-aigu), le cri, le chuchotis, la voix parlée, la voix chantée, les styles de voix chantées (dont lyrique)
- Eléments de solfège : rythme, nuances, hauteurs des sons, le silence etc
- Sensibiliser l'enfant au travail choral en duo, en chœur, avec orchestre, avec ou sans chef
- **La Voix comme instrument d'expression** : techniques théâtrales, Diction, nuances, intention, personnages, travail posture et gestes, voix différentes
- Travail choral et musicalité d'ensemble, les contrastes et les imitations
- Explorer la matière sonore : découvrir la *voix* d'un objet, d'une matière, orchestrer

- Mettre en voix un texte, un écrit / Donner la parole avec son corps, sa voix, ses yeux
- Jouer avec la voix : naissance de personnages / caractéristiques corporelles et vocales, le langage
- La voix et les émotions : les nommer, les vocaliser, les exagérer
- **La voix comme instrument de création** : techniques d'improvisation liées à l'Action Theater : technique d'improvisation qui met en lien l'état de corps, la voix, le langage, l'émotion et l'espace)
- La Mise en voix des poèmes

| LES BENEFICES POUR L'ENFANT ET LE CORPS ENSEIGNANT |

BENEFICES POUR L'ENFANT

- Acquérir des outils concrets pour l'aider à s'exprimer par écrit et oral
- Stimuler et sublimer son imaginaire par la voix (le sens et le son)
- Stimuler et sublimer son imaginaire
- S'engager physiquement et accepter de partager ses émotions, ses sensations, ses impressions, ses sentiments
- Jouer avec des « partenaires » : travail collectif, faire confiance, faire ensemble, travail de cœur
- Prendre confiance en soi
- Découvrir les formes vocales possibles
- Découvrir l'œuvre d'un poète
- Enrichir son vocabulaire
- Donner envie de lire d'écrire.

BENEFICES POUR L'ENSEIGNANT

- Vivre avec sa classe à une expérience de création artistique
- Découvrir la personnalité de l'enfant dans un contexte « artistique »
- Enrichir sa pratique professionnelle avec le filtre artistique
- Développer ses connaissances sur la poésie contemporaine, les pratiques d'écriture, d'oralité, musicales et théâtrales

| LES ETAPES DE TRAVAIL|

Ceci est à co-construire avec l'établissement suivant le module d'intervention.

- Sessions régulières sur 3 mois. Suivant l'âge et le lieu d'intervention, de 1h à 2h par session. Environ 10 sessions.
- En vue d'une restitution publique, nous recommandons un travail sur une journée avant le jour J.
- Le temps du debrief est à inclure dans le processus : l'occasion de se questionner sur le temps fort vécu par les élèves et les professeurs, parler de cette expérience et recueillir leurs impressions, leurs retours suite à la rencontre avec le poète. Qu'est-ce qui s'est passé ? / Comment l'ont-ils vécu ? Ces retours pourront se faire lors d'échanges oraux mais aussi par la pratique du dessin.