

Dossier pédagogique

Découvrir l'auteur Tomi Ungerer

Des liens vers des vidéos

Tomi Ungerer, l'extraordinaire artiste aux nombreux engagements, est mort. (durée 3 :40)

https://www.youtube.com/watch?v=2jTXC6szD_A

Le dessinateur Tomi Ungerer . entretien avec Julien, 10 ans, en 1981 (durée 2 :46)

<https://www.youtube.com/watch?v=fS-iXkqBHwE>

Dans "Ni oui ni non", Tomi Ungerer répond à 100 questions philosophiques d'enfants (1 :24)

<https://www.youtube.com/watch?v=029ZTt1GldM>

Tomi Ungerer sur l'écriture pour les enfants (3 :13)

<https://www.youtube.com/watch?v=A5PNMUQUc5c>

Petite biographie

Tomi Ungerer est né le 28 novembre 1931 à Strasbourg et mort le 9 février 2019 en Irlande où il vivait depuis de nombreuses années. Affichiste, auteur-illustrateur, inventeur d'objets, collectionneur, dessinateur publicitaire, il est considéré comme l'un des plus importants auteurs illustrateurs de littérature jeunesse depuis plus de 60 ans. Dessinateur de presse implacable aussi. Impertinent notoire, ayant la haine de la violence, immensément attaché à la liberté et grand défenseur des droits des enfants et des opprimés.

Ses livres ont été traduits en plus de quarante langues et certains ont été adaptés au cinéma, notamment Jean de la Lune (2012) ou encore Les trois brigands (2007).

Il a fait une importante donation de son œuvre et de sa collection de jouets au Musée de Strasbourg.

Tomi Ungerer a reçu le prix Hans-Christian Andersen, le petit prix Nobel de littérature, pour l'ensemble de son œuvre en 1998. Il a notamment été aussi nommé ambassadeur du conseil de l'Europe pour l'enfance et l'éducation.

Avec talent et générosité, Tomi Ungerer a publié plus de 130 ouvrages, près de 500 affiches, des milliers de dessins où transparaît sa verve contre la société de consommation, fustigeant les trop-nantis ou les imbéciles repus, émerveillé devant la naïveté du monde...Un talent multiforme qui désarme, mais qui rassure aussi les lecteurs que nous sommes...

Avec Tomi Ungerer, homme fragile, dessinateur angoissé, personnage passionné, on frôle de près tous les sentiments de la vie, on partage l'enfer du passé et l'on se prend à rêver d'un possible futur.

Citation de Tomi Ungerer : "Les enfants sont formidables. "Ils ont une telle imagination; on ne les respecte pas. Il faut placer dans l'image des détails pour qu'ils s'inventent une histoire à eux, en parallèle. Que le passage d'une page à l'autre soit un moment d'imagination."

Univers graphique des TROIS BRIGANDS

Graphisme acéré : Tomi Ungerer propose un graphisme incisif, épuré, très identifié. Il utilise des couleurs franches, sombres, noirs et bleus profonds pour la nuit et les brigands, couleurs chaudes et lumineuses pour Tiffany et les enfants adoptés; les personnages sont très stylisés et sobres. Peu de couleurs, de grands à-plats d'une efficacité visuelle redoutable.

Théâtre de papier et théâtre d'ombre : Ce graphisme clair, simple et contrasté convient à merveille à l'univers du théâtre de papier et du théâtre d'ombres qui demandent une grande lisibilité avec des découpes franches d'éléments articulés. Ce sont donc ces techniques que nous avons utilisées ainsi que le pop-up pour une partie des décors en respectant l'univers graphique de l'auteur.

Pop-up : Le pop-up, par l'effet de surgissement lors du dépliage, crée la surprise et l'émotion. Nous utilisons la puissance de l'image en transformation ainsi que des effets lumineux et ombres projetées, pour créer l'illusion de vie, du mouvement. Nos tables de jeu peuvent pivoter. Ainsi le pop-up du château montre d'un côté le château dans son entier, puis, de l'autre, un gros plan sur la porte centrale. Le pop-up de la montagne montre d'un côté la montagne, de l'autre, l'intérieur avec la caverne.

Propositions, pistes pédagogiques en lien avec LES TROIS BRIGANDS.

Résumé succinct : Trois vilains brigands avec leurs grands manteaux noirs et leurs grands chapeaux noirs écument les routes pour dépouiller les voyageurs, jusqu'au jour où ils rencontrent Tiffany, une petite orpheline. Et là tout bascule : les "méchants" deviennent "gentils" et généreux, les petits orphelins trouvent un toit, de quoi manger et surtout le plein de tendresse indispensable pour grandir !

L'album « **LES TROIS BRIGANDS** », publié en France en 1968, (sorti aux USA en 1961) est un des livres pour enfants les plus connus de l'auteur et a été lu par plusieurs générations avec toujours le même bonheur. Les premiers enfants à avoir frémé à sa lecture sont peut-être les grands parents des enfants d'aujourd'hui ! Il est par ailleurs recommandé par l'Education nationale.

C'est ce plaisir que nous voulons faire partager en proposant notre vision et mise en scène de l'histoire.

Edité il y a presque 50 ans, il réussit à mêler tous les ingrédients d'un conte classique en gardant un ton très simple et très moderne et un graphisme d'une grande force.

Parler du bien, du mal, de ce qui nous fait peur, de la possibilité de changer en cours de vie, se poser des questions

Il aborde le thème intemporel du monde des brigands - où l'on joue à se faire peur - et y associe l'évocation de l'abandon et de la résilience, représentée ici par Tiffany, la petite orpheline, clin d'œil de l'auteur aux contes traditionnels.

Tomi Ungerer nous raconte ainsi que le pire des hommes peut s'amender et devenir le meilleur des pères, que le monde n'est pas forcément noir ou blanc, contrairement à la vision souvent manichéenne du monde qu'on les enfants et certains adultes.

Aucune sensiblerie ou mièvrerie dans le récit : juste les mots qu'il faut pour évoquer de façon très simple et évidente l'attachement des brigands à Tiffany puis celui des enfants adoptés à leurs bienfaiteurs.

Le livre peut être d'ailleurs l'amorce d'un débat intéressant sur les **notions de bien et de mal**, sur le fait que personne n'est 100% bon ou mauvais, que toute personne peut changer au cours de sa vie si elle en a la volonté et fait les bonnes rencontres...

Petit débat philosophique avec les enfants

Pour aborder les valeurs de partage et de générosité véhiculée par l'album, ainsi que celle de la nature profonde des individus, ni jamais complètement mauvais ni jamais complètement angéliques...

Qu'est-ce que tu aimes dans cette histoire ?

Pourquoi les brigands attaquent les diligences ? Qu'en penses-tu ?

Sont-ils bons ou méchants ? Sympathiques ? Dangereux ? te font-ils peur ? Pourquoi ? Et à la fin de l'histoire ? Peut-on être bon et méchant à la fois ? Peut-on changer en cours de vie ?

Pourquoi adoptent-ils Tiffany puis tous les enfants malheureux et abandonnés ?

Connais-tu d'autres histoires de « gentils » brigands ? (Robin des bois, Mandrin, Gaspar de Besse...)

Pourquoi y a-t-il des enfants abandonnés dans cette histoire ? A quelle époque se passe-t-elle ? et aujourd'hui, qui s'occupe de enfants orphelins ou abandonnés ?

Si tu étais à la place de Tiffany, comment réagirais-tu ?

Que devient Tiffany dans cette histoire ? imagine une suite pour elle.

Recherche à partir des albums de Tomi Ungerer ou de liens internet : Faire la liste de tous les personnages des albums de Tomi Ungerer qui ne sont pas au premier abord très sympathiques (ogres, brigands, chauve-souris, boa constrictor, vautour, pieuvre ...).

Jouer avec les sons et les émotions

Au cours du spectacle les musiciens utilisent des moyens très simples pour créer du suspense, susciter la surprise, évoquer la peur ou la joie, faire rire ...

Lister un petit panel d'émotions (les 4 principales : joie//tristesse // peur// colère et affiner en fonction du niveau des élèves) .

Ecouter des musiques évoquant des sensations particulières, destinées à créer des émotions chez l'auditeur

Faire écouter différentes musiques et demander aux enfants de mettre des mots en lien avec ce qu'ils ressentent.

Nombreuses propositions d'écoute sur ce site : <https://dessinemoiunehistoire.net/musique-emotions-maternelle-cycle-1/>

Jeux théâtraux : « Stop image » enfants sur deux rangées dos à dos. L'adulte cite une émotion. Au signal les enfants d'une rangée se retournent et donnent à voir l'émotion avec leur visage et leur corps. Jeu qui se fait tour à tour.

Créer des musiques évoquant des ambiances sonores et des lieux (pluie, espace interstellaire, mer, désert...)

- A partir de matériaux simples de récupération et d'instruments portés par les intervenants, créer des ambiances sonores évoquant la nuit, la grotte, la forêt, un trésor...
- Proposer des règles de jeu pour s'écouter et jouer ensemble.
- Créer des ambiances sonores juste avec la voix en utilisant les sonorités des mots.

A partir d'un poème ou d'une phrase tirée d'un haïku.

Exemple :

Dans son halo la lune luit
noire est la nuit
La brume étend son voile gris
Au loin un cri
Est-ce le loup ou la hulotte
Le chat huant, la chauve souris
Dans la nuit monte l'ennui.

Le Chuhoter, murmurer, dire « recto tono », choisir un mot et le dire de temps en temps comme un cri d'oiseau

Jouer avec le corps, avec la voix.

Jeux corporels obligeant à une écoute et une conscience de son corps par rapport aux autres et à l'espace.

Jouer aux brigands : Les trois brigands se suivent toujours, marchent à pas de loup, se cachent, se terrent...

- 1- Jeux dans l'espace par groupe de 3. Les deux suivants le premier en imitant exactement sa marche et ses suspensions, ses arrêts, ses regards, le fait de s'accroupir etc..
- 2- Le corps guide la musique et inversement : 1 enfant joue avec ses déplacements et différentes allures, les autres enfants sonorisent son déplacement (1 pas, 1 tapé) // les enfants suivent les propositions du musicien (tambour // cajon) Pas, course, suspens, saut, etc...

Les enfants adoptés construisent des maisons. Chanson des bâtisseurs

Se mettre en cercle ou en ligne, se donner une rythmique (et déterminer un tempo c'est-à-dire une vitesse de jeu) et se passer un ou plusieurs objets sans le faire tomber pour construire, par exemple une tour de briques.

Jouer avec les voix

Choisir une phrase et s'amuser à la dire avec différentes voix. Jouer sur les timbres, les hauteurs, les vitesses. Voix de brigand, de petite fille, de commercial, de personne très âgée etc...

Apprendre une ou plusieurs chansons du spectacle.

Quand la nuit tombe

Texte et musique Roseline Dauban

1- Quand la nuit tombe
Dans les sous bois
A pas de loup,
À pas de chat
Tout devient sombre
Étrange et froid
Seul le hibou
Voit ce qu'il voit

2- Cachés dans l'ombre
Les trois brigands
Au clair de lune
Guettent les passants
C'est le beau monde qu'on attend
Pour lui voler l'or et l'argent.

Dans le lointain
Un chien aboie
La diligence arrive en trombe
Et les brigands attaquent le convoi

3- Quand la nuit tombe
Dans les sous bois
A pas de loup,
À pas de chat
Quelles sont ces ombres
Étranges et noires
Qui déambulent dans le soir

La diligence

Texte et musique Roseline Dauban

La diligence est en avance
Elle file comme le vent
La diligence est en avance
Elle file comme le vent

Elle ballote, elle cahote,
Sur les cailloux grincent les roues

Chanson de Tiffany

Texte et musique Roseline Dauban

Refrain :
On m'appelle Tiffany
Je n'ai pas de père
Je n'ai pas de mère
Je m'appelle Tiffany
Et les trois brigands sont mes amis.

1- Une vieille tante grognon
Voulait faire mon éducation
Mais moi je préfère
Les escapades et le grand air.

2- Finis les leçons,
L'orphelinat, les punitions
Vive la liberté
Et l'aventure et le danger !

Berceuse pour Tiffany

Texte et musique Roseline Dauban

Dors petite Tiffany,
Dors, dors,
Tu es à l'abri ici,
Dors, dors...

Demain si tu veux
On jouera à cache cache
Mais n'approche pas de la hache
Demain si tu veux
On jouera à saute mouton
Mais ne touche pas au tromblon

Dors petite Tiffany,
Dors, dors,
Les brigands sont tes amis,
Dors, dors...

Et si on va sur les routes
On s'fera des casses croutes
Et si on va dans les bois
On jouera à « c'est toi le chat »

Dors petite Tiffany,
Dors, dors,
Tu es à l'abri ici,
Dors, dors...

Toi qui ne crains pas grand-chose
Fais des rêves grandioses
Toi qui n'a pas froid aux yeux
Fais des rêves fabuleux

Dors petite Tiffany,
Dors, dors,
Les brigands sont tes amis
Dors, dors...

Chanson des trois brigands

Texte et musique Roseline Dauban

Refrain

Nous sommes les trois brigands,
Grands manteaux noirs et grands yeux blancs.
Pan ! Pan ! Nous attaquons les passants !
Nous sommes les trois brigands,
Grands chapeaux noirs et plume au vent.
« Attention, donnez tout votre argent ! »

1- Nous sommes riches nous sommes forts
Nos coffres sont remplis de trésors
Et de bijoux jusqu'à ras bord
2X

Refrain

2- Mais un jour nous n'avons trouvé
Dans la diligence attaquée
Qu'une petite fille abandonnée
2X

Refrain

3- Tiffany nous a tellement plus
Que nous nous sommes décidés
A dépenser tout notre argent

Pour acheter un grand château
et loger tous les orphelins
Qui mourraient d'froid, mourraient de faim

Refrain final

Nous sommes les p'tits enfants,
Grands manteaux rouges et cœur content,
Les trois brigands sont nos parents,
Nous sommes les p'tits enfants,
Grands manteaux rouges et plume au vent,
Chantons la chanson des trois brigands...

Chanson des orphelins

Texte et musique Roseline Dauban

Nous allons chez les 3 brigands
Ils recueillent tous les enfants
Abandonnés par leurs parents

Fini la galère
Le froid la misère

Nous n'dormirons plus dans la rue
Le ventre vide et mal vêtus
Nous n'sommes plus les enfants perdus

Manger à notre faim
Dormir bien au chaud
Vive la vie d'château
Vive la vie d'château

Chanson des batisseurs de maisons

Texte Roseline Dauban

Une pierre après l'autre
On a monté les murs
Une tuile après l'autre
Et voici la toiture

Construisons, batissons
sans perdre courage
Une maison, deux maisons
Et tout un village

Moi je scie, je cloue
Tu gâches et tu cimentes
Ils rabottent, assemblent
Et montent la charpente

Construisons, batissons
sans perdre courage
Une maison, deux maisons
Et tout un village

Phrases rythmiques :

Scions, rabottons

• • • • •

et cloue, et tape

• • x • • x

gatches empègues

• • • • •

une pierre après l'autre

• • • • •

(les) murs (la) toiture

x • x • •

