

Projet artistique pour une classe de collège autour de l'ECOBIOGRAPHIE Montage d'une exposition photographique et d'écriture radiophonique pour réfléchir autour de notre lien sensible et notre engagement pour la nature et le vivant.

Un atelier artistique qui met l'accent sur les techniques de l'innovation et les nouvelles technologies au sein du collège.

LE PORTEUR DU PROJET

La Compagnie Shabano

Depuis sa création en 2005, par la metteure en scène franco-péruvienne Valentina Arce, Le Shabano souhaite rester proche de la diversité culturelle des publics d'aujourd'hui. Au fil des années, Le Shabano renforce sa mission de passeur d'histoires qui viennent d'ailleurs, auprès des différents publics. Parce que l'équipe est convaincue que ce qui se passe sur scène peut marquer à jamais un jeune spectateur, deux axes principaux mobilisent les créations de la Compagnie :

- **l'enfant et l'adolescent,** un être en construction, un philosophe instinctif, proche de son ressenti. Chaque spectacle est donc l'occasion d'accompagner les jeunes spectateurs à travers une thématique particulière liée à leur devenir.
- l'adaptation théâtrale, qui est, pour Le Shabano, un espace où les mots, la musique, le corps de l'acteur et de la marionnette s'imbriquent pour créer une écriture scénique habitée et poétique.

Les spectacles de la compagnie ont différents niveaux de lecture et deviennent ainsi des espaces de rencontre pour toutes les générations.

Actions artistiques et partage de plateau avec les jeunes :

Bande-son, vidéo, mouvement, texte, théâtre d'objets, tout support devient pour l'équipe un moyen de libérer l'expression des plus jeunes.

La compagnie du Shabano incite les jeunes à écrire et à transformer le plateau en un espace ouvert à "leur envie de dire".

En milieu scolaire, la compagnie travaille notamment avec des écoles et collèges d'Ile-de-France et en association avec la Maison du Geste et de l'Image (75). www.shabano.fr

Le théâtre du Shabano est subventionné pour le développement par le département du Val de Marne.

Possibilité d'un partenariat avec la Maison du Geste et de l'Image pour travailler dans des studios de prise de vue équipés pour l'image animée et pour la prise de son des textes des élèves.

Le théâtre du Shabano est subventionné par le département du Val de Marne.

LA STRUCTURE CULTURELLE

La Maison des Métallos (Paris 11ème)

UN THÉÂTRE PARISIEN QUI ALLIE EXIGENCE ARTISTIQUE ET PRÉOCCUPATIONS SOCIÉTALES

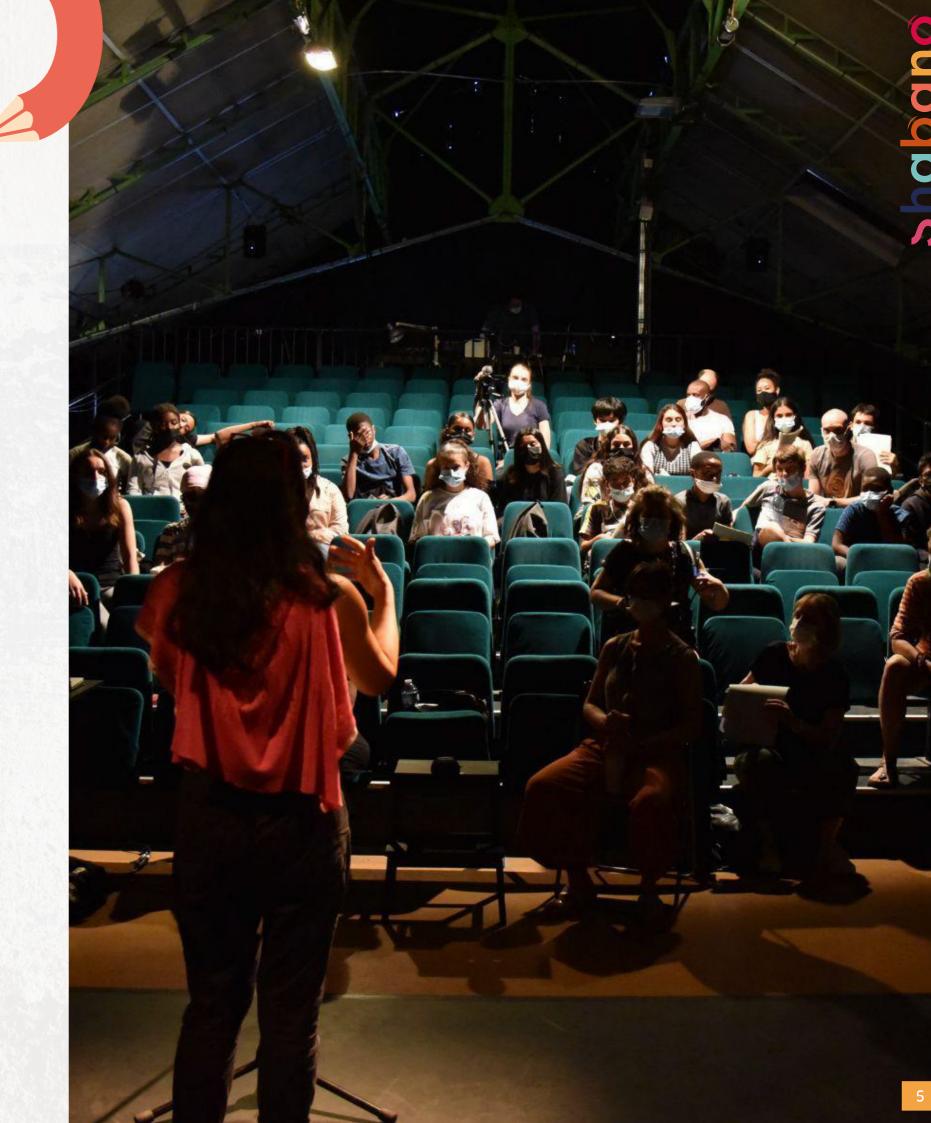
A l'origine une manufacture d'instruments de musique en cuivre, puis un haut lieu du syndicalisme, La Maison des Métallos est ensuite devenue un établissement culturel, avec comme axes de travail : le spectacle vivant, les débats publics, les manifestations associatives et « le chantier numérique ». Cet espace est alors dédié à la diffusion, la création, la pratique artistique, les formes participatives, les expressions urbaines, la pratique numérique et la relation au tissu social, au débat d'idées et d'échanges faisant dialoguer l'art vivant avec les enjeux et préoccupations de la société contemporaine.

UN LIEU DÉDIÉ À LA TRANSITION : SOCIALE, ÉCOLOGIQUE, NUMÉRIQUE

Aujourd'hui, La Maison des Métallos souhaite aider son public à se projeter dans un avenir souhaitable et durable. Il est question d'explorer de nouvelles pratiques de socialisation et d'aborder de nouveaux rivages imaginaires.

Sa directrice, nouvellement arrivée, Stéphanie Aubin, sait qu'aujourd'hui, ce qui nous inquiète... c'est demain... Dans un contexte en pleine mutation, elle parie que l'art est une ressource pour mieux imaginer notre avenir, pour se défaire de nos habitudes, pour prendre part positivement à l'indispensable mouvement des Transitions.

Chaque mois, une équipe artistique différente investit intégralement la Maison, le quartier. Les artistes inventent d'autres façons de se rencontrer autour de l'art vivant. Une nouvelle expédition est proposée autour d'un thème. Nous essayons alors, tous ensemble, en petits ou en grands comités, de cultiver joyeusement les capacités individuelles et collectives dont nous allons tous avoir de plus en plus besoin : réactivité, solidarité, adaptabilité, ouverture, engagement, audace, controverse positive, intelligence collective, ...La Maison des Métallos, porte aussi des projets d'action artistique en lien avec les collèges et lycées parisiens.

LES ARTISTES IMPLIQUÉS

Valentina Arce

Metteure en scène et conceptrice de projets d'action artistique en lien avec l'innovation et les nouvelles technologies.

Après des études de comédienne à l'école Charles Dullin, des études théâtrales à l'Université Paris VIII, et de mise en scène à l'INSAS (Institut National des Arts du Spectacle) à Bruxelles, après également des études de langue quechua et civilisation andine à l'INALCO, Valentina Arce approche le jeune public à travers l'adaptation de contes précolombiens, voulant partager ainsi son intérêt pour les mythes d'Amérique du Sud.

L'imaginaire latino-américain va orienter ses mises en scène vers l'univers de la marionnette pour créer un langage original et poétique où se mêlent la musique, le texte, l'image et le corps l'acteur. Depuis ses débuts, la priorité de Valentina Arce reste la même, travailler en lien avec la jeunesse et trouver une matière dramatique qui parle à la diversité culturelle du jeune public.

La metteure en scène se dirige désormais vers des recherches scéniques où dialoguent les arts plastiques, la marionnette, la danse et le théâtre d'objets. Elle souhaite rester une passeuse d'histoires, proche de l'Amérique latine. Ainsi, ses deux dernières créations avec le Théâtre du Shabano sont l'adaptation du conte contemporain "Amaranta" du colombien Nicolas Buenaventura et l'adaptation du roman «Le bleu des abeilles» de l'auteure argentine Laura Alcoba, publié chez Gallimard et diffusée en mars 2020 au Théâtre aux Mains Nues.

Aujourd'hui une des priorités de Valentina Arce est de créer des formes artistiques pluridisciplinaires en milieu scolaire pour transformer le plateau en un espace d'expression pour les jeunes où dialoguent les arts scéniques et les nouvelles technologies.

Mélanie Péclat

Créatrice sonore

Mélanie Péclat est créatrice sonore et formatrice aux techniques radiophoniques. Elle rejoint en 2018 la compagnie de Bérangère Vantusso pour le spectacle "Longueur d'Ondes, créé dans le cadre de la Biennale « Odyssées en Yvelines ».

Avec Lola Naymark et le compagnie l'Hôtel du Nord, elle construit dix déambulations sonores au casque et met en son le spectacle "Les rues n'appartiennent en principe à personne."

En 2018-2019, elle collabore avec le Théâtre de La Colline, le CDN de Sartrouville et le Théâtre Mouffetard dans le cadre d'un travail pédagogique autour de la fiction sonore. Elle crée, cette année, le design sonore des parcours littéraires et sonores géolocalisés du Flâneur, à Nîmes et à Montmorency. Elle conçoit aussi avec la Cie Shabano des ateliers radiophoniques en milieu scolaire.

Canela Laude

Photojournaliste

Canela Laude est une photographe et journaliste franco-péruvienne formée à l'EMI-Cfd de Paris (Ecole des Métiers de l'Information) en 2020-2021. Cette jeune photojournaliste est très proche des luttes de sa génération, travaillant sur des sujets liés au féminisme, au genre et à l'activisme politique.

Elle est titulaire d'une licence en littérature comparée et études cinématographiques du King's College de Londres, et d'un MSc en conflit, droits et justice de l'université SOAS de Londres.

Canela est aussi passionnée par la transmission de son univers photographique. Elle participe en 2022 dans deux lycées de Seine-Saint Denis à un projet qui relie la BD et la photo avec le dessinateur Romain Dutter. La Cie Shabano connaît l'approche sensible de cette jeune photographe qui a déjà participé à la mise en images d'ateliers d'action artistique, notamment pour l'Art Pour Grandir. Canela sait transmettre avec fluidité les techniques photographiques notamment celles liées aux nouvelles technologies. Elle a par ailleurs, une série de publications que les élèves peuvent consulter, son travail a été présenté dans Censored Magazine, Shado Magazine, Axelle Magazine, El Comercio Perú, (Re)-Imagining Peace and Justice. L'ensemble de ses publications très engagées peut être suivi sur Instagram (@canelald).

Stéphanie Marchais

Stéphanie Marchais est l'auteure d'une dizaine de textes dramatiques, pour la plupart édités (Quartett éditions) et mis en scène.

Son travail a reçu de nombreux prix (Prix d'écriture de la ville de Guérande, prix des journées de Lyon des auteurs de théâtre, prix d'écriture de théâtre du Val d'Oise, etc.)

Sa pièce intégrale "Dans ma peau" a été choisie par le Bureau des lecteurs de la Comédie française et fait l'objet d'une mise en lecture par Laurent Mulheisen au Théâtre du Vieux Colombier avec Muriel Mayette, Martine Chevallier, Benjamin Jungers, Adeline D'Hermy et Laurent Lafitte.

La plupart de ses pièces ont été diffusées sur France Culture, RFO, RFI, traduites en anglais et en allemand et radiodiffusées sur la Westdeutscher Rundfunk ainsi que sur la Saarländischer Rundfunk.

Elle s'est vue attribuer l'aide à la création d'ARTCENA pour plusieurs de ses pièces, a également obtenu des bourses du Centre National du Livre. Régulièrement représentés, ses textes font aussi l'objet de travaux universitaires ainsi que de nombreuses lectures publiques. Elle a aussi écrit "Vanille pou-belle" une première pièce pour le jeune public qui sera bientôt mise en scène.

Stéphanie Marchais travaille dans le secteur culturel et anime des ateliers d'écriture auprès d'adultes et d'adolescents.

LE PROJET D'ACTION CULTURELLE

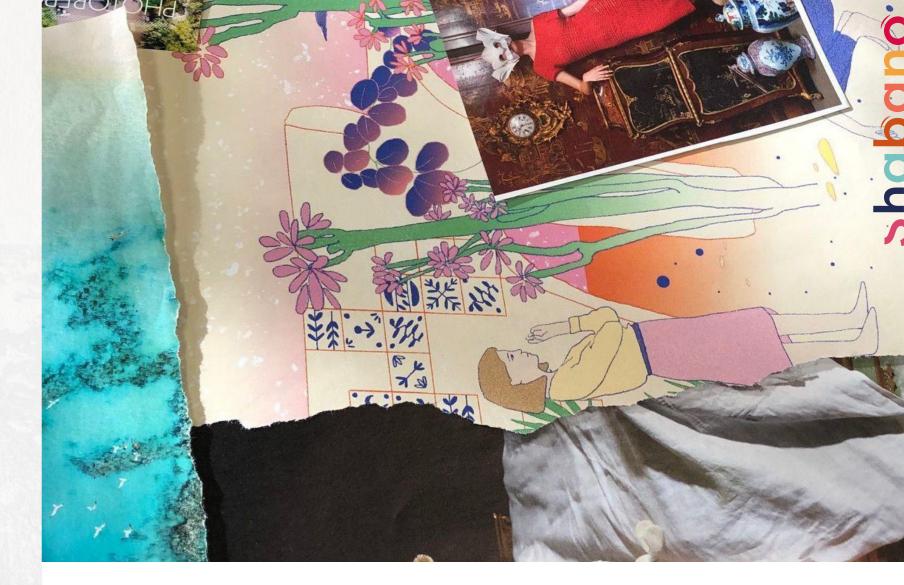
JE SUIS/NOUS SOMMES

la NATURE & MOI

UNE seule et MÊME HISTOIRE?

Une découverte sensible et urgente de nos liens d'interdépendance avec le vivant qui nous entoure.

Ce projet est inspiré du travail du philosophe Jean Philippe Pierron et de son livre « Je suis un nous ». Dans ce livre l'auteur mène l'enquête auprès de philosophes et penseurs de l'écologie. Il soutient que souvent la rencontre d'un animal ou d'un paysage a été le catalyseur de leur engagement, comme si une brèche poétique et sensible s'était ouverte en eux, permettant une nouvelle manière de penser, d'agir et de sentir, comme si elle avait inauguré un style d'engagement, vivant humain parmi les vivants.

UN PROJET D'ACTION ARTISTIQUE AUTOUR D'UNE « ÉCOBIOGRAPHIE »

Les adolescents en milieu urbain sont peu en contact avec la nature. Certains sont sensibles à l'urgence climatique qui touche leur génération de plein fouet. Souvent ils ne savent pas comment agir ou comment communiquer aux adultes leurs inquiétudes et leurs angoisses bien justifiées.

L'exercice que nous proposons dans cet atelier est de donner aux jeunes la possibilité d'écrire une **écobiographie**¹, en parlant d'une expérience forte qui les a reliés au vivant. Cet atelier se propose à travers les outils de la photo et de l'enregistrement sonore, de créer une réflexion visuelle et sonore sous forme d'exposition autour du lien de chaque élève à la nature.

A partir des recherches du philosophe Jean Philippe Pierron nous souhaitons porter la réflexion des jeunes vers l'importance de notre lien avec la nature et sa protection. Et, par la même occasion, donner aux plus sensibles qui ne savent pas comment agir les moyens d'exprimer leur engagement pour la protection du vivant sous forme d'une création artistique qui sera faite :

- D'une écriture originale qui sera enregistrée,
- D'un montage photo personnel qui parle d'un lien intime avec la nature ou de notre lien lointain à celle-ci et du besoin d'aller vers elle.

¹La notion d'écobiographie a été inventée par le philosophe Jean -Philippe Pierron: c'est raconter une histoire qui nous relie à un animal, un arbre, une rivière ou des matières de la nature, cette expérience peut devenir le point de départ d'un engagement pour le vivant.

DESCRIPTION ET OBJECTIFS DE LA RÉSIDENCE

Ateliers Artistiques

Pour chaque phase, un nombre prévisionnel de séances est indiqué, ajustable en fonction de l'avancée des élèves. Ces séances, de deux heures consécutives (voir avec le collège la possibilité de quelques séances de plus de 2h), seront parfois menées avec un ou plusieurs artistes pour pouvoir avancer en plus petits groupes.

Nombre prévisionnel des séances.

1 - Présentation du projet, des artistes et de la technique de l'image animée

Les collégien·ne·s seront convié·e-s à la « Structure culturelle » pour visiter les locaux. Le projet global leur sera expliqué et les artistes seront disponibles pour répondre à toutes leurs interrogations. La réalisatrice sonore Mélanie Péclat fera découvrir divers styles de bandes sonores aux élèves. La Photographe Canela Laude présentera aux collégien·ne·s une série de photos qui leur permettra de comprendre la démarche photographique du projet.

Lieu À définir (Lieu Culturel)

1 séance pratique de présentation de l'équipe / 2H 30 : 2H avec 3 intervenants (6H) et environ 30 mn de visite du Théâtre avec l'accueil fait par un membre du lieu Culturel. Une matinée avec une pause conviviale.

2 - Atelier d'écriture et de construction de récit autour de l'écobiographie

Sur deux séances :

Après avoir échangé avec les élèves autour des thématiques du vivant et de l'engagement, de son métier d'auteur dramatique et de l'importance d'exprimer sa vision du monde, Stéphanie Marchais travaillera avec les élèves autour des textes de Jean Philippe Pierron et de notre lien proche ou lointain avec la nature et le vivant. Elle accompagnera les élèves dans un processus d'écriture d'une expérience sensible et poétique sur le lien personnel existant ou inexistant de chacun avec le vivant. Un choix de poèmes, de films et d'extraits de lectures autour du vivant sera partagé avec les élèves, parmi lesquels : "Les rêveries d'un promeneur Solitaire" de J. J. Rousseau, entre autres, et des extraits du documentaire "Demain!" de Mélanie Laurent. Après cette découverte poétique et visuelle et ayant instauré un climat de confiance, les deux artistes accompagneront les collégien·ne·s dans un processus d'écriture autour de l'évocation d'un souvenir précis en rapport avec le vivant. Chacun pourra élaborer un support d'écriture sensible, riche et personnel qui servira de point de départ à leur travail sonore et visuel.

Lieu Collège

Ateliers d'écriture - ≈ 2 séances / deux intervenants (8H)

3 - Atelier d'enregistrement et de montage

Cet atelier est en deux phases :

Séance 1

- On présentera d'abord aux élèves une série d'exemples de bandes sonores autour de la nature et divers styles de montages sonores pour leur donner un aperçu de la richesse de la création sonore.
- Suivra un apprentissage pratique de la prise de son pour pouvoir enregistrer leurs voix, prendre du son divers ou piocher des sons de la nature.

Séance :

- Par groupes, on invitera les collégien·ne·s à la construction de leurs propres bandes son : on réfléchira selon leurs textes à la création d'ambiances sonores et on écoutera leurs prises de son.
- Suivra une découverte des banques de sons gratuites sur le net pour composer une création sonore. Par petits groupes, ils vont commencer à créer leur banque sonore sur un logiciel de montage simple.

Lieu Collège - CDI

4H avec 2 intervenants (8H)

4 - Ateliers de montage et construction d'une bande sonore : COI

Initiation au logiciel de montage par groupes.

Début de montage et finalisation de leur bande son.

Lieu Collège - CDI

Ateliers de montage sonore - ≈ 2 séances avec deux intervenants (8H) / Utilisation de logiciels de montage

5 - Ateliers Photo: approche sensible de la prise de vue

Dans notre monde où l'image est banalisée, nous avons choisi de travailler l'image après l'écrit et l'écriture sonore. L'image sera ainsi produite après une belle réflexion. Par une approche sensible de la photo les images viendront compléter les bandes sons déjà réalisées.

Séance 1

Un atelier d'analyse photographique : le cadrage, l'étude des plans sur une photo.

Moment de pratique : Prise de vue par groupes d'une image et de sa présentation. Chaque membre du groupe pourra apporter, pour la prochaine séance, des photos prises avec des consignes précises.

Lieu Collège

2H et deux intervenants : total 4H

Séance 2

Création de photos en métaphores visuelles : Sortie au square proche de l'école pour la prise de vue de photos artistiques, images personnelles en lien avec la nature qui viendront compléter les images apportées par les élèves. Retour en classe et présentation des images.

Lieu Sortie extérieure et collège 2H et deux intervenants : total 4H

Séance 3

Création d'assemblages photos : recherche d'un fil conducteur visuel pour un montage photo.

Création par groupes d'un assemblage photo qui sera mis sur cadre noir et présenté à l'explosition au CDI.

Lieu Collège

2H et deux intervenants : total 4H

6 - L'exposition et restitution du travail

Nous souhaitons faire découvrir « L'exposition sonore et visuelle » des collégien.ne.s aux parents/amis et répondre aux questions du public sur le processus de création. Ce moment sera un moment d'échange privilégié où les élèves pourront prendre un court moment avec le public, expliquer la démarche du travail et répondre aux questions du public. Il pourra être complété de la lecture de certains textes des élèves.

Trois éléments feront partie de la "restitution" : l'exposition des montages photo, l'intervention des élèves et l'écoute des

Une séance de préparation à la restitution sera faite juste avant la restitution.

Lieu CDI ou Lieu Culturel

1 séance de 2h30 avec deux intervenants (5H) pour la pose des cadres et la préparation de ce qui va être dit au public pendant l'exposition.

Restitution publique : ≈ 45 mn avec une écoute des productions sonores.

Soit un total de 17 séances (47 heures) de travail d'ateliers pratiques par petits groupes et deux intervenantes, auxquelles s'ajoutent le parcours culturel et le parcours de spectateur.

Le parcours culturel sera composé d'une exposition photographique, à l'Instrumentarium de Montreuil pour une découverte de l'histoire de la radio, et de trois spectacles choisis parmi les propositions du lieu culturel associé à ce projet. (12H)

Au total un projet d'éducation artistique et culturelle de 60h.

OBJECTIFS DE LA RÉSIDENCE

- Une sensibilisation aux défis de notre époque, à la défense de l'environnement par un moyen sensible. L'éveil d'une réflexion personnelle sur la question environnementale et sa communication.
- À une époque où le flux visuel est infini, nous aimerions que les élèves se questionnent sur le pourquoi cela vaut la peine de fabriquer une image ? Qu'est-ce qui est vraiment important dans une image et pour dire quoi ?
- Éveiller chez les élèves leur esprit critique, leur capacité à interroger et questionner la société et le monde qu'ils habitent, par la mise en image des causes qui éveillent leur engagement.
- Acquérir un esprit d'équipe. Travailler sur un langage collectif basé sur l'écoute pour que chacun trouve sa place dans le projet.
- Sensibiliser les élèves aux arts de la photo et du son en lien avec l'innovation, leur donner des outils de création qu'ils pourront utiliser de façon autonome.
- Sensibiliser les élèves aux vivants à travers un parcours de spectateur. Enrichir cette expérience par la fréquentation assidue d'un lieu culturel où ils ou elles auront appris à prendre leurs marques et à se sentir familiers. L'objectif est que les collégien·ne·s s'approprient et fréquentent, par la suite, un théâtre comme un lieu qui leur est destiné.

MATIÈRES EN LIEN AVEC LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Le français

avec l'approche des écritures autour du vivant, de la poésie pour le travail d'écriture et de construction d'un récit.

Les arts plastiques

pour le travail de création photographique.

Les sciences de la vie et de la terre

pour le travail thématique sur le vivant et sa défense.

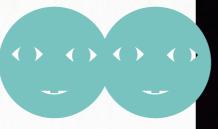
L'éducation civique et l'histoire

pour la notion d'engagement et de citoyenneté dans le monde aujourd'hui.

La technologie

pour l'approche des nouvelles technologies et l'utilisation de logiciels simples de montage sonore et de retouche photo.

PARCOURS CULTUREL

Ils y seront conviés dès la 1ère séance pour une visite des différents espaces du théâtre afin de découvrir les métiers et les étapes d'une création artistique.

Les collégiens seront invités à trois spectacles, choisis avec les professeurs, et découvriront ainsi le spectacle vivant et d'autres pratiques artistiques. Les représentations seront suivies d'un temps d'échange avec les artistes.

De plus, les familles seront incitées à venir avec leurs enfants, au moins à l'une des trois représentations (celle-ci sera prévue hors temps scolaire) et à d'autres occasions dans la saison. L'idée est de permettre un partage pour le jeune, au-delà du temps conscrit du projet avec les artistes, ainsi que de soutenir le lien souvent ténu parents-professeurs autour de l'élève.

Ce projet ouvre également la possibilité de la découverte :

- D'une exposition photographique à la MEP, maison européenne de la photographie. (Paris 4ème) ou au Musée du Jeu de Paume (Paris 1er).
- Une visite guidée leur expliquera l'histoire de la création radiophonique à l'instrumentarium de Montreuil (accessible avec le métro de PARIS) ou à une exposition à la Philarmonie de Paris pour une sensibilisation à la création sonore.

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL ET PROJECTION EN CAS DE COVID

Ces ateliers seront coordonnés par Valentina Arce et l'équipe de la Cie Shabano chargée de l'action culturelle notamment Amandine Marseguerra. Elle aura pour rôle de faire le lien entre l'établissement scolaire, les enseignant·e·s, la direction et les différentes intervenantes artistiques. Elle préparera notamment le calendrier du projet, en lien avec l'équipe pédagogique.

Si les mesures de lutte contre la Covid 19, nous imposaient un confinement en 2022 : Le projet serait maintenu. Des séances avec les intervenants seraient organisées en visioconférence avec la classe. Les élèves pourraient envoyer leurs images et sons pris avec un téléphone portable pour réaliser le montage. La Cie Shabano a déjà de l'expérience sur ce type de situation.

THÉÂTRE . MARIONNETTES . OBJETS pour le jeune public