

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

Dès
13 ans

LA
NATURE
& moi

JE SUIS/NOUS SOMMES

Ma parole pour le vivant

**Une argumentation écrite par les jeunes
pour la défense du vivant,
une initiation à l'art de la parole.**

Projet artistique pour les jeunes, à partir de 13 ans (collégiens, lycéens),
autour de l'ECOBIOGRAPHIE, afin d'encourager leur prise de parole et leur engagement pour le vivant.
Les ateliers artistiques mettront l'accent sur des techniques de prise de parole issues du théâtre. L'innovation et les nouvelles technologies seront au cœur du projet à travers, notamment, la création d'un podcast.

La restitution prendra la forme d'un exercice d'argumentation orale des élèves, autour de notre lien sensible à la nature et la nécessité d'un engagement pour la nature et le vivant.

LE PORTEUR DU PROJET

La Compagnie Shabano

Depuis sa création en 2005, par la metteuse 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 et ses actions de sensibilisation auprès de différents publics. L'association développe depuis dix ans des actions artistiques innovantes autour de thématiques sociétales en milieu scolaire et dans les quartiers en lien avec des actions territoriales intergénérationnelles.

Parce que l'équipe est convaincue que l'expérience des arts scéniques et la prise de parole peuvent marquer à jamais les jeunes et les enrichir d'une belle dose de confiance, deux axes principaux mobilisent les actions artistiques de la Compagnie:

- l'enfant et l'adolescent, un être en construction, un philosophe instinctif, proche de son ressenti. Chaque projet est donc l'occasion d'accompagner les jeunes à travers une thématique particulière liée à leur devenir.
- les spectacles de la compagnie ont différents niveaux de lecture et mêlent les mots, la musique, le corps de l'acteur et de la marionnette pour créer une écriture scénique habitée et poétique. La richesse de ces langages est au cœur des actions artistiques où se mêlent, aussi les arts urbains comme le slam, la danse contemporaine, l'écriture et l'art de la parole.

Les actions artistiques, l'innovation et le 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'Île-de-France, et en partenariat avec la Maison du Geste et de l'Image pour des actions innovantes dans des studios de prise de vue équipés pour l'image animée et pour la prise de son.

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.

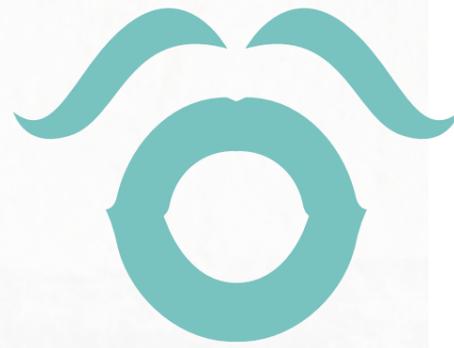
Le théâtre du Shabano est subventionné par le département du Val de Marne.

shabano

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

« Quand on est en train d'observer
le vol d'un rapace ou une orchidée
on oublie son ego,
un peu comme on oublierait
son parapluie »

Baptiste Morizot

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.

Equipe de Stéphanie Raphaël

Prise de parole

Stéphanie RAPHAEL est consultante senior en communication orale, animatrice TV CANAL+, chroniqueuse sur la TNT, comédienne séries sur TF1 et France Télévision.

Par son expérience des tournages et de la scène, Stéphanie Raphaël, diplômée du Théâtre Ecole du passage, dirigé par Nils Arestrup, et de l'École Supérieure de Communication, a mis au point une méthode innovante d'équilibrage cognitif et physiologique par progressivité et interconnexion, en affirmation de soi à l'oral, pour une meilleure efficacité personnelle et professionnelle. Stéphanie Raphaël a développé une technique de prise de parole aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle.

Elle s'adresse à : Tous ceux qui souhaitent réussir leur soutenance, oraux, entretiens, interventions en réunions ou conventions ! Tous ceux qui désirent gagner en charisme, leadership, susciter l'envie et gagner en persuasion tout en restant détendu ! Enfin tous ceux qui souhaitent s'affirmer pleinement au sein même de leur environnement scolaire et social, avec un travail tout particulier pour les collégiens et lycéens.

Denise NAMURA

Chorégraphe

Formée à la danse et au mime, la chorégraphe brésilienne Denise Namura a fondé, avec le chorégraphe allemand Michael Bugdahn, la Compagnie de danse-théâtre « À fleur de peau » à Paris en 1989. À ce jour, ils ont créé une quarantaine de spectacles pour cette compagnie, et pour d'autres comme le Ballet National de la Ville de São Paulo, la Cia Portuguesa de Bailado Contemporâneo et le Bernballett. La compagnie a participé à de nombreuses manifestations internationales de renom et a tourné ses créations dans une quinzaine de pays ; elles ont été primées à plusieurs reprises.

La compagnie « À fleur de peau » et Denise Namura ont eu comme partenaires la Cie Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape, la Maison de la Danse de Lyon et le Centre National de la Danse, Pantin (accueil studio). Parallèlement à son travail de création, Denise Namura encadre depuis 1984 d'innombrables stages et ateliers, s'adressant aussi bien aux professionnels qu'à un public amateur ; ainsi que des ateliers de sensibilisation à l'attention d'enfants de tous âges.

La chorégraphe partage son temps entre des créations en France et au Brésil, où elle collabore avec de nombreuses compagnies nationales. Elle a obtenu avec la Cie « À Fleur de Peau » divers prix au Brésil comme le Prêmio Denilto Gomes en 2014, décerné par la Cooperativa de Dança de São Paulo. Denise Namura collabore depuis 2015 avec la Cie Shabano dans la précision chorégraphique de ses spectacles de marionnette.

Stéphanie Marchais

Atelier d'écriture et réflexion sur l'écobiographie

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 mise en scène à Paris (au Théâtre de L'Echangeur - 2022) Stéphanie Marchais anime des ateliers d'écriture pour tous les publics, et de philosophie pour les enfants et les adolescents.

LE PROJET D'ACTION CULTURELLE

JE SUIS/NOUS SOMMES

la NATURE & moi

Ma parole pour le vivant !

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

Un atelier d'argumentation écrite et de prise de parole pour le vivant.

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.**

Ce projet d'action culturelle s'inscrit dans une démarche globale pour la Cie Shabano. Aujourd'hui la question qui mobilise notre travail avec les jeunes est la suivante : comment recréer un lien fusionnel et charnel avec le vivant qui puisse nous amener à le protéger ?

La prochaine création de la compagnie « LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire » sera un dispositif « sensible » de rencontre avec les jeunes pour mettre en valeur leur pensée et les accompagner autour de la question du VIVANT. Ce sera un dispositif itinérant et interactif qui ira au plus près des élèves. Nous souhaitons avec ce projet inscrire pleinement les élèves dans notre démarche et notre cheminement de création.

Ce spectacle entrera en résonance avec la pensée des jeunes qui seront son principal public. La Cie veut expérimenter une nouvelle forme de création qui soit très à l'écoute de la jeunesse. Tout au long de l'année, nous partagerons avec les élèves les différentes étapes de création afin de recueillir leurs impressions et de construire ce spectacle avec eux.

Le projet pourra se prolonger sur une deuxième année, nous y approfondirons la thématique du vivant et la pratique de l'oralité. Les élèves pourront aussi assister en classe à la création LE VIVANT ET MOI, dont ils auront été aussi un peu les co-auteurs et les conseillers artistiques.

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 **écobiographie¹ sous la forme d'une argumentation pour le vivant**. Ils devront parler d'une expérience forte qui les a reliés au vivant. À travers les outils de la photo et de l'enregistrement sonore, cet atelier propose de créer une réflexion orale et sonore 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, de leur donner les moyens d'exprimer leur engagement pour la protection du vivant à travers une argumentation orale.

La sensibilisation s'effectuera en deux temps :

- Un atelier de réflexion et d'écriture originale qui sera lue et enregistrée puis montée sous forme d'un podcast.
- Un atelier de prise de parole avec divers intervenants, pour aboutir à une restitution scénique collective avec les argumentations des élèves impliquant un travail physique avec l'ensemble de la classe.

Les argumentations et les outils de prise de parole pourront servir aux élèves à différents moments de leur parcours scolaire (Brevet, Bac de français, Grand oral) et aussi dans leur parcours universitaire.

¹ La 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 les établissements scolaires la possibilité d'organiser quelques séances de plus de 2h), seront parfois menées avec un ou plusieurs artistes pour pouvoir avancer en groupes plus réduits, permettant une plus grande participation de chaque élève.

1 - Présentation du projet, des artistes et de la démarche de création

Le projet global leur sera expliqué et les artistes seront disponibles pour répondre à toutes leurs interrogations. Il s'agit d'une séance de travail avec toute l'équipe pour expliquer la démarche et présenter les intervenants.

Présentation du projet

Lieu Espace culturel ou Établissement scolaire / 1 séance / toute l'équipe artistique

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

Un premier temps d'échange et de réflexion aura lieu avec les élèves. Il s'agira d'aborder leur lien avec le vivant, l'importance d'exprimer sa vision du monde, la manière dont on peut exprimer et aiguïser son esprit critique mais aussi le métier d'auteur dramatique. Ce premier temps permettra d'entamer une réflexion sur l'engagement des jeunes et leur prise de parole sur un sujet d'actualité.

Stéphanie Marchais travaillera ensuite 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.

Ces ateliers seront pensés en étroite collaboration avec les enseignant.e.s de français. Un choix de poèmes, de films et d'extraits de lectures autour du vivant sera partagé avec les élèves. Certains seront travaillés en amont avec les enseignant.e.s de français, parmi lesquels on pourra retrouver : « Les rêveries d'un promeneur Solitaire » de Jean-Jacques Rousseau et des extraits du documentaire « Demain ! » de Mélanie Laurent. Ils seront le point de départ pour l'écriture. Après cette découverte poétique et visuelle, et ayant instauré un climat de confiance, les deux artistes accompagneront les élèves 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. Ce processus pourra se poursuivre avec l'accompagnement de l'enseignant.e de français.

Ateliers d'écriture

Lieu Établissement scolaire / 4 séances / 2 intervenants (16H)

3 - Atelier de prise de parole et travail physique

Cet atelier permettra aux élèves d'apprivoiser deux outils nécessaires à la prise de parole en public : le corps et la voix. C'est un travail qui a besoin de murir au cours de plusieurs séances pour arriver à intégrer en toute confiance les plus réservés. Le travail d'équipe et la cohésion de groupe seront très importants pour renforcer la confiance et faciliter la prise de parole au sein d'un groupe.

Nous passerons par des jeux ludiques et collectifs, des exercices de débats, d'argumentations simples afin d'aboutir à des exercices d'expression orale :

- Préparation à la prise de parole, avec des techniques d'échauffement de la voix et des exercices de confiance,
- Atelier de techniques physiques pour maîtriser son corps sur un plateau lors de la prise de parole.

Cette étape comprendra plusieurs séances, certaines plus axées sur l'expression physique comme moyen de libération de la parole.

Atelier corps et voix

Lieu Établissement scolaire / 4 séances de 2H / 2 intervenants (16H)

4 - Ateliers de prise de parole individuelle de leurs textes et d'enregistrement sonore

Après un travail collectif, les élèves s'inscriront dans une démarche individuelle de prise de parole. Chacun choisira un extrait de son texte qu'il travaillera, pour ensuite l'inscrire dans un canevas collectif de restitution. On commencera toujours ces séances par un échauffement physique et collectif pour mettre le groupe en confiance. On poursuivra aussi la découverte de films ou de lectures sur le vivant pour entretenir la réflexion.

Une prise de son sera faite lors de la dernière séance, afin d'aboutir à un montage complet des textes des élèves. Le jour du montage, il y aura un intervenant et deux preneurs de son/réalisateurs.

Ateliers de montage sonore

Lieu Établissement scolaire - CDI / 2 séances de 2H avec 2 intervenants + 1 séance de 2H avec 1 intervenant (10H)

5 - Une préparation à la restitution scénique

Une séance de répétition aura lieu dans l'établissement scolaire afin que chaque élève puisse travailler sa prise de parole en public et sa présence sur une scène.

Répétition

Lieu Établissement scolaire / 2H et deux intervenants : total 4H

6 - La restitution scénique

Selon la ville où sera situé l'établissement scolaire, nous trouverons un espace de restitution (lieux culturels, théâtre...). À Fontenay-sous-Bois, nous pourrions investir le théâtre Halle Roublot.

Nous souhaitons que les élèves aient une vraie expérience de la scène. Le public pourra découvrir les élèves lors d'une restitution scénique. Celle-ci pourra inclure quelques tableaux de travail physique collectifs qui ont préparé leur prise de parole.

Cette restitution se fera devant des élèves, des enseignants, des familles, des amis...

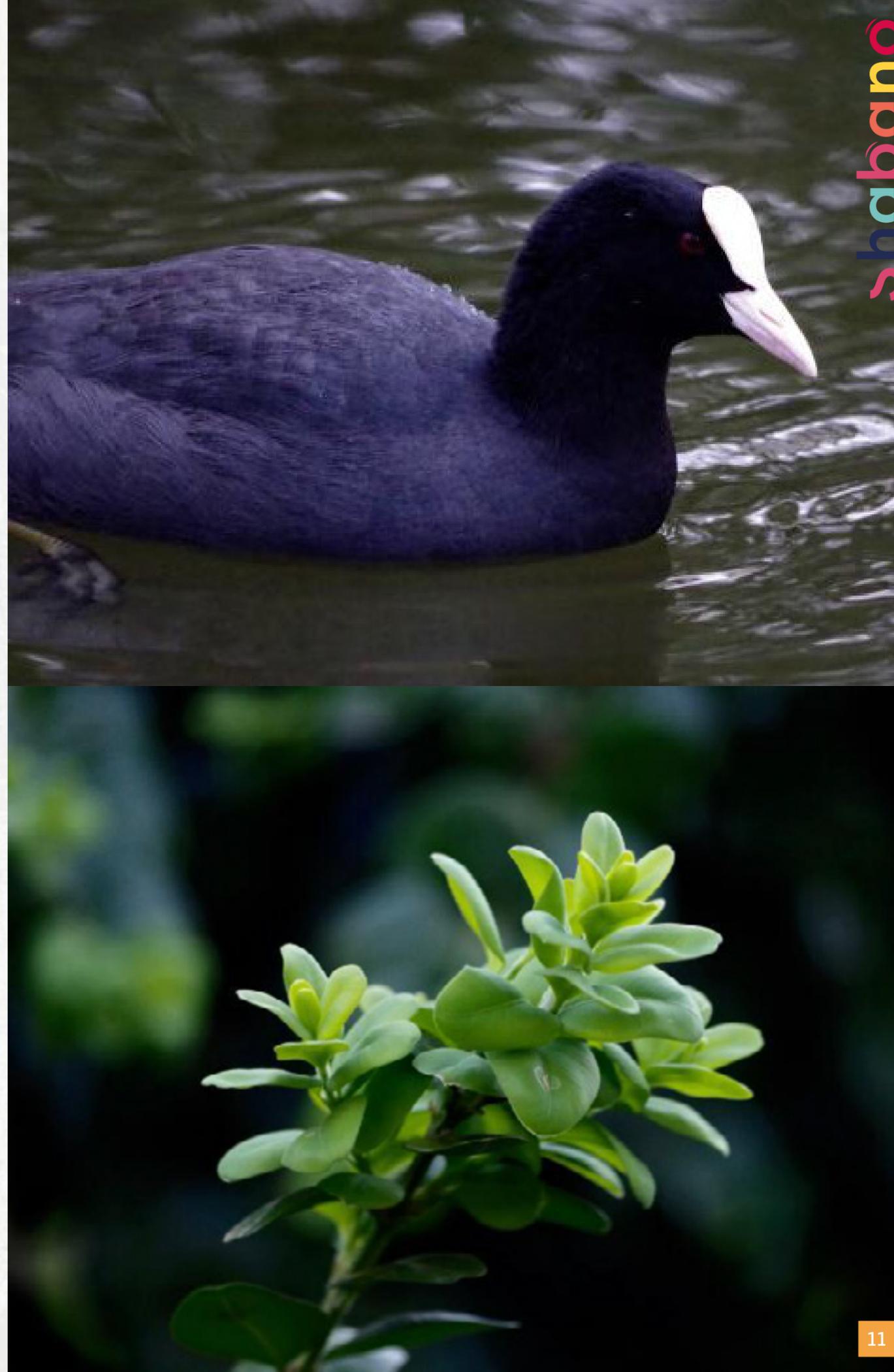
À la fin les élèves de l'ateliers pourront répondre aux questions du public sur leur processus de travail et de création. Ils pourront prendre un court moment avec le public, raconter leur expérience, expliquer leur démarche et l'évolution de leur lien au vivant.

La restitution sera ponctuée par trois moments : la prise de parole des élèves, le passage d'un court film qui retracera l'ensemble du travail et un moment d'échange.

Lieu Espace Culturel ou Théâtre / 1 séance de 3H avec 3 intervenants. (corps, arts de la parole et le metteur en scène pour la coordination générale) +/- 45 mn avec un moment d'échange.

Soit un total de 14 séances (63 heures) de travail d'ateliers pratiques par petits groupes et quatre intervenantes, auxquelles s'ajoutent le parcours culturel et le parcours du spectateur.

Au total le projet d'éducation artistique et culturelle comprendra 73h de pratique avec des professionnels.

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 de passivité devant le flux visuel infini, nous aimerions que les élèves se questionnent : pourquoi cela vaut-il la peine de travailler une argumentation orale ? Pourquoi est-ce important d'apprendre à communiquer sa pensée ? Pourquoi faut-il voir la pensée comme source d'une transformation possible ?
- 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 à leur propre corps comme un élément qui produit des signes lors d'une adresse en public. Renforcer la confiance en soi à travers des techniques de prise de parole et de jeux autour de la parole.
- Sensibiliser les élèves aux vivants, à travers un parcours culturel de spectateur sensible. 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 élèves s'approprient et fréquentent, par la suite, un théâtre comme un lieu qui leur est destiné.
- Enrichir la culture générale des élèves à travers tous les arts qui touchent la thématique du vivant : film, podcast, photo, analyse de textes et articles de presse.

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 sciences de la vie et de la terre

pour le travail thématique sur le vivant et sa défense.

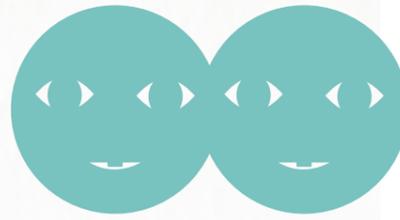
L'éducation civique et l'histoire

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.

PARCOURS CULTUREL

La Cie Shabano veut expérimenter une nouvelle forme de création à l'écoute de son public et de la pensée des jeunes. Cette expérience est le résultat d'une première expérience, menée lors de la conception du projet de création artistique avec une résidence scolaire : « Le bateau de Thésée » :

Film :

<https://vimeo.com/574345854>

Créations sonores des élèves :

<https://soundcloud.com/shabano/le-bateau-de-thesee-volet-sonore-1-inegalites-classe-de-41-college-jean-mace-de-fonetenay-sous-bois>

Un projet qui partage une expérience de création professionnelle avec des élèves de collège ou lycée.

- **Ce projet propose une démarche de partage** avec des élèves d'une création artistique en cours. Les élèves seront conviés à assister à une étape de travail de la prochaine création de la compagnie : « LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire ». Ils pourront discuter avec l'équipe artistique de sa démarche esthétique et de l'importance de communiquer à travers les arts vivants.
On se posera aussi la question du côté participatif. Pourquoi inventer une nouvelle forme de rapport au public ? Pourquoi cette nécessité se pose autour de la thématique du vivant ?
- **Ce projet ouvre également la possibilité de la découverte** : Une visite au Jardin des plantes et au Museum national d'Histoire naturelle pourront être organisées avec les élèves. Ils pourront découvrir la biodiversité, l'écologie, la vie végétale et animale. Cela viendra enrichir la thématique du vivant et participer au développement de leur esprit critique et de leur argumentation sur le sujet.
- Le parcours de l'élève sera aussi composé d'une **découverte d'un lieu culturel (visite et rencontre métiers) et d'un parcours de spectacles (deux ou trois spectacles en lien avec la thématique du vivant et de l'oralité).**

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 visio-conférence 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.

CONTACTS

VALENTINA ARCE
DIRECTION ARTISTIQUE
06 07 16 27 81

AMANDINE MARSEGUERRA
PORTEUSE DU PROJET
CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION
06 34 45 57 40
amandine.marseguerra@shabano.fr

COMPAGNIE SHABANO
MAISON DU CITOYEN ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
16 rue de Révérend Père Lucien Aubry,
91120 FONTENAY-SOUS-BOIS

www.shabano.fr

shabano

THÉÂTRE . MARIONNETTES . OBJETS
pour le jeune public