

PROJET D' ACTIONS CULTURELLES

Ateliers autour de l'art de la marionnette

Tout Public

2018/2019

CIE ALAS NEGRAS
(Les Ailes Noires)

Pour ce projet nous sommes à la recherche de partenaires : lieux mis à disposition pour les ateliers et aide à la diffusion dans vos réseaux.

Note d'intention du projet :

Nous souhaitons proposer différents ateliers autour de l'art de la marionnette, d'une durée d'un à six jours, entre septembre 2018 et Juin 2019. Ces ateliers seront en direction des enfants à partir de 5 ans, des adolescents et des adultes. Nous souhaitons proposer des ateliers abordant différentes techniques de marionnettes, avec différentes thématiques.

Nous donnons des ateliers, uniquement en intérieur (salle des fêtes, foyers ruraux, médiathèques, bibliothèques, écoles, collèges, lycées, maisons de retraites, centre de loisirs...).

Si vous souhaitez que nous mettions en place des ateliers réguliers sur votre territoire et/ou structure, ou que vous pouvez nous aider à les mettre en place, nous pouvons faire un lancement de cette activité, en organisant une exposition de nos marionnettes, accompagnés de nos spectacles. Cette exposition peut se faire sur plusieurs jours avec un tarif unique à mettre en place ensemble.

Nos besoins pour réaliser ce projet :

- Un espace mis à disposition de la compagnie pour donner ces ateliers : espace avec, uniquement, tables et chaises (pouvant se mettre dans un coin si besoin) d'au minimum 30 m² et un branchement électrique. Le lieu doit pouvoir être chauffé si besoin est. Avec un point d'eau à proximité si besoin.
- Un espace mis à disposition de la compagnie pour réaliser le lancement des ateliers si envie et/ou besoin selon le projet.
- Une diffusion des ateliers dans votre réseau pour développer ce projet.

Adaptation :

Ces ateliers peuvent se réaliser dans des structures particulières de façon « isolé » (un seul ou plusieurs ateliers), ils peuvent être ponctuels et/ou réguliers, et ils peuvent être d'une durée d'une heure trente minimum à trois heures maximum. Nous sommes en capacité de construire des propositions avec des thématiques spécifiques adaptées aux structures partenaires et à leur public.

Initiation au théâtre de marionnettes

Enfants de 5 à 10 ans

2 jours

2h30 en après-midi

Minimum de participants : 5

Maximum : 20

- **Marionnettes-mains**

La marionnette et le corps

Notion de l'espace

Le regard de ma marionnette

Comment se déplace-t-elle dans l'espace ?

- **L'ombre**

Jouer avec sa propre ombre

La lumière colorée : état émotionnel et ambiance

La silhouette – Théâtre d'ombre

- **Marionnettes tissus**

L'espace

Le regard

Le mouvement

L'imagination

- **Jeux libre exploration de différentes techniques**

L'ombre

Les mains

Le tissus

La gaine

Les matériaux

La marionnette sur table

Lors de cet atelier nous souhaitons proposer aux enfants d'explorer certaines bases de l'art de la marionnette. Notamment, leur transmettre que la marionnette passe par l'animation d'un objet ou d'une matière inanimé. En abordant les notions d'espace, de déplacements dans un espace imaginaire, de respiration de l'objet ou de la matière, le regard... Également leur donner la possibilité de jouer avec différentes techniques de marionnettes.

Initiation au théâtre de marionnettes

Adultes /Adolescents

2 jours

3h en après-midi ou le soir.

Minimum de participants : 5

Maximum : 15

- L'objet

Le corps

La respiration

Le regard

Que me raconte cet objet ?

- La marionnette tissus

L'espace

La respiration

Le regard

Que me raconte cette matière ?

- Masques larvaires

Écoute

Le regard

Le mouvement dans l'espace

- Manipulation à plusieurs

Écoute

Espace

Regard

Lors de cet atelier nous souhaitons proposer aux participants une approche de la marionnette, au travers la manipulation d'objets quotidiens. Mais aussi au travers différents matériaux naturels ou pas. Nous souhaitons leur faire explorer la manipulation de marionnettes neutres ou de masques en incluant leur corps, seuls et à plusieurs. Pour développer leur écoute intuitive, le jeu en groupe, ainsi qu'en solo.

Marionnettes sur table

Enfants de 5 à 10 ans

3 jours

2h30 en après-midi

Minimum de participants : 5

Maximum : 12

Apport : Matériel recyclé (chute de tissus, carton, coton, laines, plastiques de couleurs....)

- Construction d'une marionnette sur table

Conception, imagination d'un personnage

Tête avec tige

Corps tissus ou autre

- Manipulation de la marionnette

Comment regarde ma marionnette ?

Comment respire-t-elle ?

Comment regarde-t-elle ?

Interaction avec d'autres marionnettes, avec l'espace.

Petite scènes improvisées

- Manipulation d'une marionnette sur table à plusieurs

- Jeux libre avec les marionnettes

Construire une marionnette avec des éléments recyclés c'est possible.

Jouer avec des matériaux à la portée de tous c'est possible.

S'amuser et s'exprimer avec des éléments simples, seuls ou à plusieurs c'est possible.

Kamishibai - Théâtre de papier

LE RÊVE

Adolescents/Adultes

3 jours

3h dans l'après-midi ou en soirée

Minimum de participants : 5

Maximum : 15

Apport : Matériel recyclé (chute de tissus, boîte en carton, coton, laines, plastiques de couleurs....)

- **Écrire son rêve et/ou le dessiner**

- **Construire l'espace dans lequel se déroule le rêve**

Choix des couleurs, des textures, des formes extérieur et intérieur

- **Les personnages de mon rêve**

Leur taille, leur texture, leur couleur

Comment se déplace-t-il dans cet univers ?

Que vivent-ils ?

- **Comment est-ce-que je raconte ce rêve ?**

Avec des mots ?

Un texte ?

Un poème ?

Seulement des images ?

Des images et de la musique ?

Les moteurs de création sont infinis. Nous choisirons avec cet atelier d'explorer le moteur du rêve. Rêve fait la nuit, ou rêve éveillé si on ne se souviens plus de ses rêves. Nous explorerons une des techniques de théâtre miniature, les silhouettes, la marionnette à tige, le théâtre de papier, selon le rêve de chacun.

« Lambe-lambe »

L'HABITAT ET LES GROTTES

Enfants 5 à 10 ans

4 jours

2h30 dans l'après-midi

Minimum de participants : 5

Maximum : 15

Apport : Matériel recyclé (chute de tissus, boîte en carton, coton, laines, plastiques de couleurs....)

- Connecter avec l'imagination.

- Dans quel habitat je rêverais vivre ?

Une grotte ?

Une cabane ?

Une maison ? De quel matériel est faite cette maison ?

Un château ?

Un tonneau ?

Un terrier ?

Je dessine cet habitat.

- Je transforme une boîte en carton en cet habitat en le découpant, en l'habillant...

- Comment serait la vie dans cet habitat ?

Fabrication du personnage habitant à l'intérieur.

Fabrication des objets ou de l'intérieur sans objet de cet habitat.

- Mise en scène à l'intérieur.

Les actions et déplacements

La lumière

Le son

« Lambe-lambe » ou boîte mystérieuse, est un mini théâtre dans une boîte. Le spectateur « espionne » à l'intérieur au travers d'un ou plusieurs trous.

Grâce à cette technique nous créerons un mini village d'habitats différents les uns des autres. Nous inviterons les enfants à laisser s'exprimer sur quelle façon de vivre qu'ils ont peu ou jamais expérimentaient les feraient rêver.

« Objets, corps et textes »

L'OBJET MEMOIRE D'HISTOIRES

Adultes et adolescents à partir de 16 ans

3 jours

3h dans l'après-midi ou en soirée

Minimum de participants : 5

Maximum : 15

Apport : Matériel recyclé (chute de tissus, boîte en carton, coton, laines, plastiques de couleurs....), un cadre vide, **un objet qui a une importance et une valeur émotionnel à mes yeux (que je puisse laisser toucher et manipuler par autrui).**

- Présenter son objet

- Mon corps comme objet marionnette

Main

Marionnette/manipulateur

Rythme

- L'objet et la composition

Composition d'objet dans le cadre

Mouvement des objets

Histoires des objets

- Que me raconte mon objet ?

L'objet à travers mon corps. Si j'étais cet objet.

Sa texture, son poids, sa couleur, son odeur...

- Le texte et l'objet

Écriture ou texte existants

Marionnette/manipulateur (texte)

Le texte et mon objet

Les objets ont une histoires. Chaque objet contient sa propre histoire, son impact visuel. Il nous évoque un passé, une mémoire collective et personnelle. Nous explorerons la mémoire d'un objet qui nous est chère/chaire, au travers l'expression d'un possible théâtre d'objet, de manipulation, de texte, d'un jeu « dramatique ».

Initiation au théâtre d'ombres

Enfants entre 5 et 10 ans ou Adolescents et Adultes

2h

Minimum de participants : 6

Maximum de participants : 15

Matériaux : Matériaux recyclés et naturels, colle, tiges, ciseaux, rouleau de scotch pour peindre.

- **Découvrir mon ombre**

Découvrir les bases et le fonctionnement du théâtre d'ombre, ainsi que ses possibilités d'expression visuelle et ludique.

- **Réaliser un personnage** sur un carton et lui fixer des tiges pour son animation.

Je pars d'une idée, d'un dessin, d'une forme, d'un objet ?

Comment est-ce-que je crée un personnage ?

- **Créer un espace à mon personnage** à l'aide d'éléments naturels ou de matériaux : maquettes ou silhouettes.

- **Animation** (qui bouge ? La marionnette ou la lumière?)

- **Petite scène improvisées** en groupe ou seul.

Construction d'un projecteur fait maison pour la scène :

Adolescents/Adultes à partir de 16 ans.

3 jours, 3h par jour

Nombre de participants minimum : 5

Nombre de participants maximum : 10

Matériaux que chaque participant doit apporter : 1 lampe dichroïque 220v, 50w ou 75w, 1 culot pour lampe dichroïque 220v, 50w ou 75w, Câble avec prise et interrupteur pour lampe de chevet ou les pièces séparées (3 mètres de câble parallèle, prise, interrupteur), 4 Loupes de 65 mm

Outils : fer à souder (étain), étain, tourne-vice, colle contact, scotch isolant, vices avec papillon.

Matériaux recyclés : verre, plastiques de différentes textures, matériaux transparents, silhouettes, bocaux, papiers transparents de couleurs, matériaux naturels (feuilles, branches, fleurs.) N'importe quel petit objet que l'on pense pouvoir projeter. Loupes de différentes tailles...etc.

La compagnie amènera elle aussi des outils et des matériaux, il est ESSENTIEL que les participants amènent les matériaux et outils demandés.

Coût estimé des matériaux : plus ou moins 20 euros.

Objectifs de l'atelier :

- Explorer les différentes possibilités de projeter à la main.
- Improviser en groupe une petite séquence visuelle.
- Intégrer cette technique pour la création personnelle.

Partie pratique :

- Construction du projecteur.
- Exploration des différents matériaux et des couleurs pour ensuite les explorer à travers le corps
- Découvrir notre ombre
- Découvrir le projecteur personnel, projeter les matériaux. Jouer.
- Improvisations collectives de projections accompagnées d'une musique sélectionnée.

Partie théorique :

- Le voyage de la lumière dans l'espace.
- Réflexions autour du théâtre d'ombre.
- Boîte noire et lanterne magique.

A propos de la compagnie :

La compagnie Alas Negras démarre professionnellement en Argentine dans la ville de Buenos Aires en 2014. Son premier spectacle est un spectacle de marionnettes, danse et théâtre pour adultes, autour de l'histoire d'une famille qui vit le deuil d'un enfant (« El camino del Erizo »). Ce spectacle est nommé au prix national de marionnettistes Javier Villafañe, en Argentine, pour meilleure chorégraphie et meilleure musique originale. Elle gagne le prix de meilleure mise en lumière. A l'été 2015, le noyau de la compagnie, Elsa et Daniel volent vers la France. Avec deux petites formes pour la rue. Ils sillonnent maintenant les routes de France, parfois d'Espagne et de Belgique. Ils travaillent en collaboration, depuis 2014 et encore aujourd'hui, avec le musicien Argentin, Cristian Añon. Les spectacles de la compagnie sont, pour l'instant, sans texte. Peut-être parce qu'Elsa et Daniel ne parlent pas la même langue ? Aussi dans le but de partager leur spectacle à travers le monde sans la « barrière » de la langue. Et surtout car le langage visuel les fascinent. Raconter sans mots, très peu ou avec des mots décousus est un défi qu'ils adorent. Ils aiment aussi transporter les spectateurs dans des espaces émotionnels plus que des espaces concrets. Et proposer à ceux qui écoutent, goûtent et regardent leurs spectacles, d'être des spectateurs actifs.

A propos des intervenants :

DANIEL BLANDER Jongleur autodidacte, il se forme continuellement à cet art, à travers ses rencontres et ses voyages depuis 2008. Il rencontre le monde de la marionnette en 2008, au Venezuela avec Elsa. Il se forme ensuite à cet art comme interprète, constructeur, dramaturge, et metteur en scène pendant trois ans, à l'école nationale de marionnettistes d'Ariel Bufano, à Buenos Aires (Argentine). Là-bas il travaille de 2011 à 2014 avec différentes compagnies comme interprète, constructeur, technicien lumière. (Cia Mohan Machin Títeres, Cia La Simultanea, Cia La Pulga y el Caracol, Cia Los Gwuiipas Títeres, Cia La Ortiaguense.) Depuis 2013 il explore le langage de la lumière comme outil dramaturgique. Depuis 2015 il se dédie complètement à la Cie Alas Negras, notamment pour la construction des marionnettes et de la scénographie et pour jouer les spectacles de la compagnie. En 2014 et 2015 il donne des cours de jonglage et marionnettes dans le cadre d'un projet socio-culturel (« El circo que mira »), dans des quartiers en difficultés socio-économique de Buenos Aires.

ELSA GIRE PÉCHAYRE Marionnettiste et metteur en scène de spectacles de marionnettes. Elle tombe amoureuse des arts plastique et du théâtre dès le lycée. Elle se forme comme marionnettiste, constructeur, dramaturge et metteur en scène, pendant trois ans, à l'école nationale de marionnettistes d'Ariel Bufano, à Buenos Aires en Argentine. En 2013 et 2014 elle écrit et met en scène son premier spectacle « El camino del Erizo », un spectacle de danse, théâtre et marionnettes. Elle travaille de 2011 à 2014 avec la compagnie La Simultanea comme marionnettiste, ainsi qu'avec la Cia La Pulga y el caracol, et elle participe à d'autres spectacles comme marionnettiste et constructeur de marionnettes. Elle se forme un an à l'art du mime, dans l'école d'Angel Elizondo. Elle explore la danse Buto depuis 2014, elle a prit des cours avec Quio Binetti et Minako Seki. Depuis 2015 elle se dédie entièrement au développement de la compagnie Alas Negras. En 2014 elle donne des cours de marionnettes au lycée Français Jean Mermoz, à Buenos Aires.

**Cie Alas Negras
(France-Argentine)**

www.ciealasnegras.fr

ciealasnegras@gmail.com

06 31 60 58 86

Contact : Elsa Gire Péchare

Siret : 81820213700019 / Ape : 9001Z / Licence : 2-1091199