Ateliers et animations artistiques et pédagogiques proposés en accompagnement de la création du spectacle

Boîte de Nuits

La Toute Petite Compagnie

Les ateliers

Les ateliers sont adaptés en fonction des élèves, de leur niveau, de leur capacité, mais ils restent ludiques, constructifs et fédèrent les groupes tout en valorisant le travail individuel au service du projet commun. Ils demandent de la ténacité, de l’inventivité, de la débrouillardise, de la patience, de l’écoute, le respect des règles liées au contenu des ateliers, et beaucoup d’imagination.

Objectifs pédagogiques généraux

- Créer du lien entre les classes, du « vivre ensemble » grâce à des ateliers artistiques collectifs et en demi-groupe

- Sensibiliser les élèves à différentes pratiques artistiques définies en amont par l’équipe pédagogique et la Compagnie

- Acquisition d’une communication non-verbale

- Intégration des élèves à un spectacle professionnel (facultatif)

- Acquisition des notions fondamentales de jeu dans chaque discipline

- Autonomie individuelle et collective lors de la restitution du travail (facultatif)

- Acquisition des paramètres musicaux (direction de groupe, écoute collective et individuelle, exploration et expérimentation de la matière sonore, travail vocal)

- Initiation aux musiques improvisées

- Acquisition des capacités d’analyse liées au travail fourni

Objectifs pédagogiques liés aux ateliers

Musique, chant, percussions corporelles :

- Apprentissage d’un mode de direction d’orchestre et de communication non verbal : le sound painting, puis création, exploration et élaboration d’un mode propre aux élèves

- Acquisition de la pulsation, de la coordination gestuelle pour l’interprétation d’un morceau

- Création d’une partition graphique en lien avec le travail sonore

- Acquisition de la polyrythmie, par les percussions corporelles, l’écoute et l’improvisation

- Compositions sonores et rythmiques

Le bruitage vocal et corporel est le fruit d’une recherche collective sur la matière sonore. L’expérimentation et l’improvisation vocale et corporelle permet de trouver ensemble les sons adaptés aux objectifs artistiques.

- Apprentissage des chansons, des paramètres musicaux, travail vocal sur la justesse, l’écoute, la polyphonie.

Lutherie sauvage :

- Création d’instruments de musique en lutherie sauvage, exploration sonore, expérimentation

- Création d’une pièce sonore jouée en lutherie sauvage, et création d’une partition graphique

- Interprétation d’un extrait ou de la totalité de la pièce musicale

Théâtre :

- Acquisition des notions vocales de base (prise de parole, diction, posture, etc…)

- Sensibilisation à la préparation physique indispensable au jeu

- Travail de diction et d’interprétation, travail vocal autour des paramètres musicaux (fort/faible, lent/rapide, crescendo/decrescendo, direction de groupe, écoute collective, aigu/grave, etc…), posture corporelle.

Lumière :

- Initiation à la création lumière, découverte et pratique sur matériel professionnel

Art plastiques :

Un travail autour de la force, de la puissance, de l’impact positif ou négatif d’une image est à mener avec un intervenant en art plastique. Ainsi les élèves peuvent comprendre de l’intérieur la conception et la réalisation d’une image (assemblage de photos, dessins, graph’, etc…) véhiculant une idée, un message, une propagande, un concept, etc…

Les élèves sont sensibilisés aux manipulations des images publicitaires, informatives, identitaires, religieuses ou politiques.

Ils sont aussi invités à réaliser une affiche pour la représentation du spectacle dans l’établissement.

En classe avec l’enseignant :

Des débats, des réflexions, des discussions sont à mener auprès des élèves autour des thèmes abordés dans le spectacle. Le monde réel, le monde des rêves…etc…

Contenus non exhaustifs des ateliers proposés autour de Boîte de Nuit

Dans le cadre d’une collaboration longue avec des classes volontaires du cycle 2 et 3, nous proposerions différents registres de travail :

Ecriture sur le sommeil : c’est l’occasion pour nous tous de creuser les différents thèmes liés à cette problématique (endormissement, rêves, cauchemars, réveil, somnolence, pénombre, noir, sons de la nuit…). Chacun peut dans un cadre de travail structuré explorer librement son propre rapport au sommeil. Une recherche collective et individuelle sera menée afin de nourrir la création du spectacle.

Scénaristique : lorsque le travail d’écriture se déroulera, nous mettrons en perspective l’importance de la structure, du squelette d’un scénario afin de donner une lisibilité à l’écriture des enfants. Exemple : endormissement, sommeil profond, monde du rêve où tout est possible, réveil, retour à la réalité.

Musical : exploration sonore et musicale à partir de cailloux, de galets, de sable pour les plus grands, d’instruments de musiques disponibles en classe. Explorations et expérimentations vocales. Apprentissages de chansons en lien avec la thématique afin de perfectionner le chant collectif et individuel.

Le monde des rêves nous permet d’aborder la musique contemporaine, le jazz, l’improvisation vocale et sonore.

Théâtral, autour du clown : travail corporel, travail vocal, exploration corporelle basée sur la thématique et le monde des rêves. Le clown permet d’ouvrir l’imaginaire et d’explorer la fantaisie, la sensibilité de chacun.

Communication : travail mené en arts plastiques pour la création de la scénographie, d’outils de communication : affiches.

Sensibilisation aux métiers du spectacle vivant : rencontres avec les collaborateurs de la création de Boîte de Nuit : régisseur, créateur lumière, scénographe, comédiens, programmateurs, visite du théâtre, graphiste, chargée de diffusion, etc…

Présence des élèves aux différentes étapes de la création : les enfants suivront au fil des mois l’avancée du spectacle par des présentations de travail du duo.

Publics visés

En milieu scolaire

Qu’apporte l’intervention des artistes avant ou après la création et la diffusion du spectacle ?

* familiariser les petits de maternelle au duo masculin et désamorcer les éventuelles craintes, appréhensions, peurs liées à cet évènement exceptionnel qu’est le spectacle
* découvrir des éléments spécifiques du spectacle *(instruments, voix, objets, etc…*) qu’ils retrouveront lors de la représentation
* découvrir et analyser les outils de communication d’un spectacle avec tous les niveaux *(affiche, cartes* *postales, etc…)*
* découvrir l’envers du décor du spectacle, avec une visite guidée (après la représentation) des coulisses et « trucs » de la compagnie
* établir une relation de confiance et de complicité entre les enfants et les artistes, mais aussi favoriser le plaisir et l’envie de se retrouver lors de la représentation
* enrichir les entrées de lecture et de compréhension du spectacle par la multiplicité des intervenants (*musiciens intervenants, artistes, intervenants littérature jeunesse…*), la multiplicité des sensibilités, des approches artistiques et pédagogiques

Les interventions s’articulent de différentes manières auprès des tout-petits et des cycles 1, 2 et 3 :

- en lien avec le spectacle « Boîte de Nuit ». Elles portent d’une manière ludique sur **l’exploration de la matière sonore du spectacle** (*manipulation d’objets et d’instruments de musiques non contondants* *tels l’orgue portatif, des petites percussions, un ukulélé…)* et le partage du répertoire de chansons, jeux de doigts et comptines sur le thème du dodo.

Les enfants sont invités, au fil de la séance sonore et musicale, à découvrir, manipuler, toucher, explorer et jouer avec des galets (le sable, élément phare du spectacle n’est pas adapté aux petits).

- sans lien avec le spectacle. Elles s’articulent autour d’un répertoire traditionnel ou original de chansons, comptines et jeux de doigts qui sont le point de départ pour différentes explorations vocales, sonores, musicales et corporelles.

- en lien avec **un thème, un projet** spécifique au lieu d’accueil. Les artistes élaborent alors une ou des séances adaptées à la demande.

En structure d’accueil du tout petit (crèche et R.A.M)

Les artistes interviennent auprès des tout petits, accompagnés par le personnel de la structure, dans une salle adaptée (ni trop grande pour ne pas que les enfants soient happés par l’espace, ni trop petite pour qu’ils puissent se déplacer à leur guise autour du ou des artistes. Eviter les petits matelas, tapis de sol qui les incitent à gambader et à se disperser).

La séance musicale dure entre 30 et 60 minutes, suivant la disponibilité des enfants. L’artiste adapte son intervention en fonction d’eux.

Les artistes axent leurs séances sur un mode de communication non-verbale, chaque enfant est invité à participer à son rythme, sans l’aide verbale de l’adulte référent, et surtout sans commentaires ou incitations physiques. Les adultes (artistes et personnel de la structure) accompagnent et mettent en confiance les enfants par des regards, une attitude bienveillante, en jouant eux-mêmes avec les propositions musicales. Certains enfants ne font que regarder, observer, mais dès la séance terminée, parfois plusieurs heures après, ils peuvent reproduire ou retranscrire ce qu’ils ont vu et ressenti.

Les séances sont préparées mais se construisent autour d’improvisations, de propositions spontanées de la part des enfants que les artistes saisissent. Ainsi, il n’est pas rare que des séances entières se fassent sur l’exploration d’une seule comptine, ou d’un jeu de doigts.

Il n’y a aucune obligation de production demandée aux enfants, c’est un moment de plaisir partagé, de sourires, de rires, mais surtout d’émotions et de musique.

Les bonus

En hôpital pédiatrique

(mini reportage vidéo visible sur notre site)

Après un temps de transmission avec le personnel soignant, les artistes proposent des visites musicales et fantaisistes dans les chambres auprès des enfants hospitalisés, en salle d’attente, des déambulations musicales, burlesques dans les couloirs, etc…

Interventions adaptées aux conditions hospitalières, aux pathologies des enfants, aux tranches d’âge des patients et à leur famille.

Les interventions :

1/ s’appuient sur des extraits du spectacle (*scénettes choisies en fonction du public, du lieu, du temps imparti*)

2/ déclinent les thèmes abordés du spectacle (*chansons, jeux de doigts, comptines, etc…*)

3/ possibilité d’adapter le spectacle pour l’hôpital (*fiche technique à voir en amont*)

4/ les artistes laissent libre court à leur imagination pour improviser (*en personnages*) des situations musicales, burlesques, poétiques, tendres avec leur public.

Formations adultes

Formations et ateliers de sensibilisation, en lien ou non avec la diffusion du spectacle.

Auprès des professionnels de la petite enfance et des personnels éducatifs:

* partage d’un répertoire adapté *(chansons, comptines, jeux de doigts)*
* Interprétation du répertoire *(comment interpréter corporellement et vocalement un répertoire)*
* transmission des outils nécessaires à la mise en place de séquences musicales auprès et avec des tout-petits (*savoir développer une exploration ludique, musicale et sonore, non verbale, à partir d’un jeu de doigts, d’une comptine, d’une chanson, de matières sonores, etc…*)
* transmission d’outils indispensables à la mise en disponibilité des adultes lors de leurs futures séquences musicales et artistiques auprès des enfants, par la découverte du clown (*travail corporel individuel et collectif, jeux ludiques pour comprendre les rouages du « jeu » clownesque, appropriation d’outils pour enrichir et développer l’interprétation d’un répertoire musical, de séquences artistiques auprès des enfants*)
* transmission d’outils nécessaires pour les futures créations, la mise en scène, en forme de petits spectacles et d’évènements artistiques au sein des structures (*avec ou sans enfants participants*)
* atelier de lutherie sauvage (*fabrication d’un instrumentarium composé d’objets du quotidien et de matériaux de récupération*)
* découverte d’un répertoire d’ouvrages en littérature jeunesse *(animation ludique et adaptée aux différents publics)*