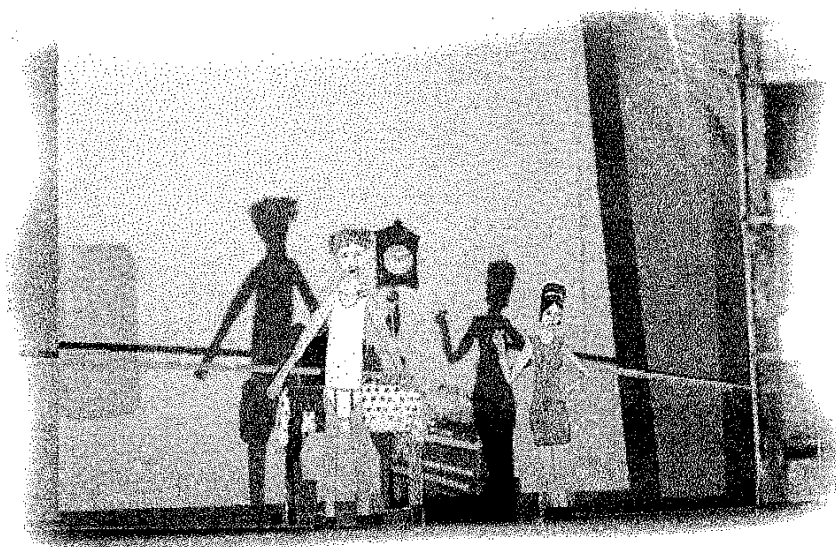

LE COLLEGE ANNE FRANK
38 rue Trousseau
75011 Paris

avec :

La Compagnie
Gazelle

www.compagniegazelle.fr

ARTS VIVANTS

THEATRE DE PAPIER

DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET :

**« PAPIER PATRIMONE : MON QUARTIER AU PASSE, PRESENT,
FUTUR »**

Contact :

Gaëlle Audard : Coordinatrice Artistique et
Pédagogique
Tel : 06 23 15 56 02

contact@compagniegazelle.fr

Collège Anne Frank :
38, rue Trousseau
75011 Paris

Ce.@750608d@ac-paris.fr

Marie Roche
Professeur Référent
Professeur principal de la classe de C.L.A.D
0684132111
mj.roche@free.fr
marie@vanney.net

***PROJET ARTS VIVANTS
PRATIQUE ARTISTIQUE POUR UNE CLASSE DE COLLEGE :
PAPIER ET PATRIMOINE***

**AU SEIN DE LA CLASSE C.L.A.D DU COLLEGE ANNE FRANK (Paris
11ème)**

Le projet «Théâtre de Papier et Patrimoine» avec la Compagnie Gazelle s'inscrit dans le projet d'établissement du collège Anne Frank, qui met l'accent sur la gestion de l'hétérogénéité, le respect de l'autre, de soi, l'intégration et l'échange et l'ouverture à la culture et à l'éducation artistique.

(Le collège Anne Franck: R.R.S réseau réussite scolaire, collège à éducation prioritaire)

Ce projet permet des ouvertures multiples :

AU SEIN DU COLLEGE :

-Ouverture de l'élève :

-à lui-même :

La pratique des arts vivants permet d'enrichir la connaissance de soi, la confiance en soi et d'améliorer ses moyens d'expressions et d'échange.

L'accès à la pratique artistique met en valeur « l'enfant créateur ». La discipline des Arts de la Marionnette et plus particulièrement celle du Théâtre de Papier suscite la créativité et développe l'imaginaire.

-à l'autre :

Le projet facilite la découverte de valeurs de sociabilité, de respect de l'autre en vivant le collectif. Il contribue à mettre en avant l'originalité et les facultés propres à chaque élève au service d'une production commune. Le choix de la discipline du théâtre de papier permet des échanges entre les élèves, aussi bien physiques que verbaux.

Cette forme d'expression aide à dépasser les peurs, modifier le regard, les idées reçues inhérentes au sexe, à l'âge, à la culture, à l'éducation...et développe l'écoute, le respect, l'échange.

Les racines de la Marionnette sont multiples, comme celles de ce groupe d'élèves très particuliers. La pratique de cet art vivant peut favoriser l'appréhension et la compréhension des différences culturelles

-ouvertures culturelles :

-à la littérature :

Le projet oriente le travail sur le maniement de la langue française au passé, au présent et au futur. Il veille également à donner accès à différents styles et formes littéraires.

Les lectures de la classe, extraites d'œuvres littéraires, peuvent être aussi bien des poésies, des romans, des pièces de théâtres, des magazines, des revues, des nouvelles...

Seront privilégiées les littératures de l'exil, du départ, de la double culture, thèmes importants et chers à l'historique du quartier et proches du vécu des élèves.

-à l'écriture :

Tenue d'un « journal de bord » commun à la classe où chacun est amené à s'exprimer de manière libre et sans contrainte linguistique (écrits, dessins, collages...)

Appropriation et production d'écrits par les élèves: travail de réécriture et aussi motivation de l'imaginaire et de la création en particulier pour les récits concernant l'aventure du quartier au futur.

-création de « storyboard »: alliant croquis et écriture résumée

-à la lecture de l'image :

Etude de films ou extraits de films sur le thème de l'histoire du quartier, de son développement au présent et des projets d'urbanisation mis en place dans un futur proche.

Utilisation de photographies du quartier, représentations des monuments et des figures importantes qui ont marqué son histoire.

Des vidéos sur des événements passés, d'actualité récente et sur les projets du développement de l'architecture et de l'évolution des habitants du quartier.

L'utilisation de livres type pop-up, ou Kamishibai (théâtre d'images japonais, livre à trois volets).

La découverte de pièces de théâtre, de spectacle de marionnettes, et les différentes formes et utilisation de celles-ci (exemple : marionnettes à gaine, la poupée, les marionnettes à fils, sur tiges, les ombres chinoises...)

-à l'histoire et la géographie :

Etude des origines historiques et géographiques du théâtre de papier, avec son apogée au 19e siècle âge d'or du théâtre en Angleterre et progressivement en Europe. Etude de l'histoire des marionnettes, leurs origines, et leur évolution dans le monde.

Ressources du quartier : travail sur l'histoire, les événements marquants de la Bastille et du faubourg St Antoine en relation avec des romans historiques. Ainsi, la fabrique de papier Revillon, installée sur le Faubourg, a vu les prémices des émeutes de 1789. Ou bien l'étude de l'ange de la liberté, au sommet de la colonne de la Bastille....

-à l'éducation civique :

Etude des notions de liberté, d'égalité, réflexion sur le respect, les discriminations... dans le but de sensibiliser les élèves à la tolérance.

Placer les élèves en tant qu'acteurs citoyens du quartier: contribuer à une politique territoriale du respect de la démocratie au sein du quartier

-aux sciences et vie de la terre :

Le travail de la matière papier sensibilise au développement durable.

-aux sciences physiques :

Réalisation des schémas électriques nécessaires à la création lumière/décors des théâtres de papier

-à la technologie :

Réalisation des circuits électriques vus en physique et des branchements nécessaires au décor des théâtres de papier

-aux mathématiques :

Calcul des angles et des perspectives pour la création des marionnettes et de la scénographie avec une initiation à l'origami.

-à l'éducation musicale :

Travail sur les compositions de fonds sonores de Steve Reich « Bruits de la ville » sur New York. Chants sur Paris, sur le quartier, (les cris de Paris), chants populaires. Création des bandes son et univers musical des représentations.

Intervention bénévole d'un musicien clarinettiste pour accompagner en direct les représentations.

-aux arts plastiques :

-Travaux de dessins, de croquis,

- Accès aux œuvres du quartier: en architecture, en peinture, en sculpture...

– Etudes de tableaux représentant les événements historiques dans le quartier au passé et au présent.

– Travail sur les diverses matières et texture de papier, du quotidien et papiers rares, originaux, singuliers

– Fabrication de papier

-Rencontre avec Béatrice Coron, artiste Plasticienne et assistante de Tim Burton, de passage à Paris, lors de la performance proposée par la Compagnie Gazelle pour la parution de son livre chez Gallimard.

-Rencontre avec la carnettiste Christelle Guénot

-à une autre langue :

Langage des signes, intervention et pratique aidant aussi à l'interprétation et à une forme d'expression engageant le corps.

-ouverture sur le collège :

- aux autres classes du collège:

-Les professeurs de la classe de CLAD proposent de se servir des supports textes, images et construction du projet qui s'intègre aux programmes d'un cycle.

Exemple : en histoire géographique : sur « mon quartier au passé » le choix possible de la Révolution Française pour une des créations du théâtre de papier permet de créer des liens et d'utiliser les travaux en cours pour étudier les événements historiques au programme avec son autre classe de 4ème.

-invitation par la C.L.A.D de classes du collège lors des interventions des artistes.

Exemples : historique de la marionnette, présentations des différents corps de métiers relatifs aux arts vivants avec une classe de 5ème, travail autour du conte avec une classe de 6ème

-à tous les participants à la vie du collège :

Les élèves, toutes classes confondues, les professeurs, l'administration, les agents de service, les parents d'élèves, les membres des associations du quartier...seront invités à partager leurs expériences sur le quartier et à échanger sur leur perception du Théâtre de Papier.

Informatique et CDI :

Les élèves se familiariseront avec l'outil informatique, recherches iconographiques, textes, utilisation de photoshop...

OUVERTURE A L'EXTERIEUR DU COLLEGE

Ce projet peut s'inscrire également hors du collège, en s'ouvrant :

-au quartier :

En partenariat notamment avec des associations (l'association Saint-Bernard très impliquée dans la vie du collège Anne Frank).

-Mise en relation et échanges avec les classes de C.L.I.N des écoles Keller et St Bernard.

-Les mères de famille ou les habitants du quartier pourront s'investir et participer au projet (création de costumes, conseils sur les décors...).

-Les 3 ourses : Maison d'Edition du Passage Rauch : pour explorer l'univers du livre rare, ateliers avec l'association Peekaboo, qui favorisent l'échange des savoirs

-Avec l'association de quartier St Bernard pour rencontrer, explorer, découvrir les richesses historiques, architecturales et humaines du quartier

-Echanges avec les expériences des commerçants, des artisans et des habitants du quartier : interviews.

-Découverte des passages et cours « insolites » du Faubourg St Antoine

-Mise en relation et échanges avec les pensionnaires de la maison de retraite

-Investissement du Jardin Nomade

-à l'arrondissement :

-la mairie du onzième arrondissement propose un article dans le journal du 11ème arrondissement et aussi dans celui du quartier.

-la Salle Olympe de Gouge pour des représentations et le Théâtre de la Bastille.(en cours de discussion)

-une galerie pour exposer les Théâtres de Papier réalisés

-à la ville :

-Partenariat et collaboration avec:

-la Cité Chaillot: cité de l'architecture et du patrimoine: accessible pour la classe, mise en place de deux ateliers avec un artiste, organisée avec le concours d'Isabelle Pellingrin responsable de l'action culturelle au sein de du musée.

-le Théâtre aux Mains Nues: lieu de compagnonnage des arts de la marionnette: spectacles, festivals, nous assisterons à un cours de la formation annuelle, et à une classe proposée par Alain Recoing

-Sorties au théâtre et participation à des Festivals des arts de la Marionnette avec le Théâtre de la Marionnette de Paris et, selon les programmations de la saison, sorties dans d'autres théâtres de la capitale.

-à la Région:

-Envisager une sortie au festival de marionnettes : MAR.T.O (Hauts de Seine) ou les Champs de la marionnette (Essonne).

Toutes les sorties peuvent être envisagées conjointement avec d'autres classes de l'établissement.

Ce projet s'intègre et poursuit le travail d'éducation artistique mis en place au sein de cette classe par le professeur principal : Marie Roche

OUVERTURE AUX ARTS VIVANTS:

-Nous proposons aux élèves de découvrir une discipline rare et sensible des arts de la Marionnettes : le théâtre de papier.

Le théâtre de papier est selon son précurseur Gordon Grégoire Graig « le théâtre de tous les possibles ». Cette discipline met en valeur une matière noble, le papier, un agent de transmission universel qui traverse les

siècles. Le papier est également la mémoire et le témoignage de notre patrimoine historique, culturel, familial et social.

- Sa pratique fait appel à un ensemble de facultés ou chacun peut trouver sa place aussi bien dans la construction, dans la manipulation que dans l'art de conter. Chaque élève apporte et développe ses qualités propres au service d'un travail de groupe, pour nourrir l'aventure collective qu'est la création.

- La manipulation des marionnettes permet de s'exprimer par le biais d'un « autre ». Grâce à l'objet le manipulateur n'est pas directement exposé cela permet d'aborder des thèmes sensibles ou des situations délicates avec distance.

- Mise en valeur de l'oralité et de l'apprentissage : Les mots prennent un sens par le jeu et la représentation, une facilité d'apprendre par le biais du jeu en mettant la langue en action

En créant des situations nous travaillons sur le lexique, ces traces permettent de se familiariser avec le vocabulaire et les richesses de la langue française.

- Initier les jeunes à une discipline artistique c'est former le public de demain en lui donnant matière à réflexion. Egalement nous ouvrons la porte sur une pluralité d'orientations professionnelles méconnues qui régissent le spectacle vivant : auteur, au metteur en scène, éclairagiste, créateur d'univers sonore, scénographe, costumier, décorateur,...

- l'articulation entre les élèves et les 3 artistes intervenantes: deux comédiennes marionnettistes-formatrices et une scénographe plasticienne constructrice qui interviendront tour à tour et ensemble pour encadrer le projet en lien avec l'équipe pédagogique.

L'équipe artistique donnera les clés pour le travail de jeu, la manipulation, le conte, l'expression par l'objet et l'image, le travail de fabrication et de construction, et la recherche d'expression par la matière.

- Percevoir les enjeux de la dramaturgie et du spectacle vivant en réalisant un spectacle joué en public. Se mettre en scène est un moment exclusif d'échange qui se vit au présent tout en laissant une trace qui vient nourrir le futur.

-Sensibilisation aux fonctionnements de la Compagnie Gazelle située dans l'arrondissement à quelques rues du collège. L'organisation de rencontres avec les équipes : régisseur, chargée de diffusion, direction artistique, bureau, comédiens, créateurs sonores... : donnera l'occasion aux élèves de découvrir les divers corps des métiers qui régissent l'art vivant et ceux

qui permettent le fonctionnement d'une association ayant pour but de faire vivre la culture et de promouvoir le spectacle vivant.

DEMARCHES DE LA COMPAGNIE GAZELLE: Mission : transmission

Notes d'intentions de la Coordinatrice Artistique et pédagogique de la Compagnie : Gaëlle Audard

« Depuis notre création en 2000 notre dynamique principale est la transmission.

Nous défendons la pratique artistique en particulier en inscrivant nos actions culturelles dans le cadre de l'éducation afin que les plus jeunes aient accès à la culture par le biais de l'aventure artistique.

Notre identité d'artiste nous permet d'affirmer l'art vivant comme un art carrefour. Au sein de ce carrefour se créent et se renouvellent les rencontres entre artistes, artisans publics et les disciplines pratiquées.

Ainsi en 2008 nous avons rencontré une forme particulière, rare et sensible : le théâtre de papier, auquel nous donnons vie avec nos deux dernières créations

Avec le spectacle : « Le petit chasseur de bruits », nous l'avons fait rencontrer l'univers du livre et de l'art du conte pour le très jeune public. Très vite nous avons eu le plaisir de constater que les techniques utilisées, les systèmes de construction, l'esthétisme du théâtre de papier interrogeaient et fascinaient les plus grands, notamment les adolescents.

Avec la création en mai 2013 de notre spectacle : « le petit collectionneur de couleurs » au Festival Marionnettons-nous (Théâtre aux Mains Nues 75020), nous approfondissons, nos travaux de recherches autour de cette forme de « tous les possibles » qu'est le théâtre de papier.

Acteur de l'art vivant aujourd'hui, nous avons mis en place le projet « Papier et Patrimoine » afin de travailler cette forme particulière, dont la matière traverse les siècles, avec des élèves de collège et leurs enseignants. Cet atelier au sein de la classe est un véritable échange entre les artistes et les publics et aussi entre un territoire, son histoire, et les habitants qui l'animent.

Notre art est de créer et donner vie à des spectacles qui mettent en scène la vie. Le patrimoine environnemental, social et individuel de chacun est présent pour tous au quotidien. L'avenir, les projets et le devenir touchent particulièrement les jeunes en pleine construction de leur être.

Il nous semble donc juste et audacieux de créer ce projet qui relie passé, présent, futur, au cours de la scolarité des enfants de cette classe de C.L.A.D arrivant en France, dans le quartier auquel nous sommes rattachés depuis notre création en 2000. »