

# COLLÈGES EN SCÈNE

2017 / 2018

Conception - Direction de la communication - Éphège Barthe • Adaptation et Impression : Imprimerie du Département de la Marne - avril 2017



## ÉDITO

1

L'éducation artistique et culturelle a pour but de permettre aux jeunes élèves de s'initier aux différents langages de l'art, de diversifier et développer leurs moyens d'expression à travers la pratique et la rencontre des œuvres, mais aussi des artistes. Elle les aide également à se forger une culture artistique personnelle.

C'est dans ce cadre que le département souhaite une nouvelle fois intervenir dans l'éducation des collégiens dont il a la charge. Les quinze initiatives proposées relèvent de domaines variés : résidences théâtre, ateliers de musique, d'écriture, de danse, de marionnettes, lectures et rencontres avec des auteurs et des artistes, sorties au spectacle, histoire des arts. Ce dispositif concernera des élèves de tous niveaux et donnera lieu à des restitutions de leurs travaux sur tout le territoire. Ainsi, en compagnie de professionnels et de leurs enseignants, ils aborderont dans leur diversité, les grands domaines des arts et de la culture.

Les pages qui suivent témoignent de la volonté du Département de la Marne de favoriser la participation active des élèves à des projets portés par des personnes impliquées et reconnues pour leur souci de travailler pour et avec les jeunes publics. Ces derniers seront à même de développer leur curiosité artistique, de porter un regard distancié sur ce qu'ils perçoivent, d'exprimer par le biais de plusieurs langages et supports ce qu'ils ressentent. En somme, « Collèges en scène » contribuera à faire d'eux de futurs citoyens ouverts et éclairés sur le monde qui les entoure.

**RENÉ - PAUL SAVARY**

Sénateur de la Marne  
Président du Conseil départemental

# LE DISPOSITIF

## COLLÈGES EN SCÈNE

3



L'enjeu de l'éducation artistique et culturelle repose sur l'acquisition de connaissances, la pratique dans le cadre d'ateliers, le rapport direct aux œuvres et aux artistes. « Collèges en scène » constitue une nouvelle étape dans le développement de la politique départementale en faveur d'une ouverture culturelle pour les collégiens de la Marne.

En complément des dispositifs pilotés par l'Éducation nationale, « Collèges en scène » propose cette année 15 projets culturels aux collèges, qui se veulent un enrichissement de l'éducation artistique sur le territoire.

Tous les champs de la création sont concernés et développés de façon différente selon les actions et s'adressent aux élèves pendant le temps scolaire. La caractéristique principale de ces projets est le lien fort qu'ils entretiennent entre les artistes et les élèves, en prenant appui notamment sur les ressources locales.

### COLLÈGES EN SCÈNE, C'EST UNE RENCONTRE



#### AVEC DES ARTISTES

Un ou des artistes travaillent avec les élèves sur plusieurs heures d'ateliers.



#### AVEC LA SCÈNE

Une restitution du travail des élèves est organisée au collège ou dans une salle de spectacle.



#### AVEC UNE ŒUVRE

Un spectacle professionnel peut être présenté aux collégiens.

### CONTACT

Affaires culturelles - Claire Maury  
Département de la Marne  
2 bis rue de Jessaint - CS 30454  
51038 Châlons-en-Champagne cedex  
03 26 69 40 55  
claire.maury@marne.fr

# MODALITÉS PRATIQUES

## COMMENT MON ÉTABLISSEMENT PEUT-IL PARTICIPER À COLLÈGES EN SCÈNE ?

Dès la réception de la plaquette, vous pouvez faire une demande d'inscription par mail auprès du service des Affaires Culturelles du Département sur un ou plusieurs projets qui vous semblent pertinents car pouvant s'intégrer à un projet de classe ou d'établissement (E.P.I, thème étudié en classe, découverte professionnelle, sujet en relation avec le programme, etc).

## QUAND AURAI-JE UNE RÉPONSE CONCERNANT MA PARTICIPATION ?

Les inscriptions sont étudiées par la Direction de l'Éducation, des Loisirs et de la Mobilité du Département. Une fois les établissements choisis, le service des Affaires Culturelles prendra contact dès que possible avec votre établissement pour pouvoir organiser une réunion avec les intervenants et mettre en place les ateliers.

L'objectif de « Collèges en scène » étant de diffuser l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire, un établissement ne peut être assuré de bénéficier deux années successives d'un projet.

## COMMENT S'ORGANISENT LES PROJETS ?

Le souhait est d'instaurer une relation forte entre les élèves, l'équipe pédagogique et la structure culturelle ou la compagnie intervenante. Une réunion préparatoire est donc organisée par le Département avec les participants. Les projets sont discutés en amont avec le Chef d'établissement, le référent du projet au sein de l'établissement et les professeurs concernés afin que les contenus soient adaptés aux mieux aux élèves et aux objectifs pédagogiques.

Lors de cette réunion préparatoire, le planning des interventions commence à être défini en fonction de l'emploi du temps des élèves.

Une fois que toutes les heures d'intervention sont fixées, et avant que le projet commence, une présentation du projet aux élèves peut être organisée afin qu'ils puissent se préparer et connaître mieux les intervenants. Il est indispensable qu'un enseignant soit présent pendant les ateliers, qui se déroulent en temps scolaire. Plusieurs heures d'ateliers seront prévues, ainsi qu'une restitution des élèves devant un public (élèves du collège ou parents par exemple). Une sortie à un spectacle peut également être intégrée au projet.

Un bilan est dressé à la fin de chaque projet. Il est indispensable que l'ensemble des partenaires puisse s'exprimer sur l'action développée et les éventuelles adaptations ou prolongements, si son renouvellement est envisagé.

## COMMENT SONT FINANCÉS LES PROJETS ?

Le Département prend en charge l'intégralité des frais artistiques et techniques des ateliers. Il finance également les frais de déplacements en car (sauf exception) liés à une sortie pour un projet « Collèges en scène » (hors déplacements intra-muros).

Il est demandé à l'établissement de prendre en charge les repas des intervenants le cas échéant ainsi que les frais de billetterie si une sortie à un spectacle est prévue.

## SPECTACLE VIVANT

Block party / CULTURE URBAINE	8
Chansons croisées / CHANSON FRANÇAISE	10
La danse contemporaine en création / DANSE	12
Escapade tissée / HISTOIRE DE L'ART	14
La lettre / MARIONNETTES	16
Lullaby / MUSIQUE ET TRANSMISSION ORALE	18
Je compose comme Bach / MUSIQUE CLASSIQUE	20
Utopia / MUSIQUES IMPROVISÉES	22
Réflexions sur le monde / RENCONTRES D'AUTEURS	24
Olympe de Gouges expliquée aux gens / THÉÂTRE	26
Moi le mot / THÉÂTRE, RÉSIDENCE	28
Marat collection / THÉÂTRE, RÉSIDENCE	30
Un Robinson / THÉÂTRE DE PAPIER	32

## COMMÉMORATION

Sur les pas de Fernand Léger / EXPOSITION, IN SITU	34
Un poète dans la Grande Guerre : Guillaume Apollinaire / EXPOSITION, IN SITU	36



# BLOCK PARTY

## LES INTERVENANTS

### ASSOCIATION VELOURS

Depuis 2010, VELOURS tisse un projet sociétal et pédagogique en œuvrant dans le champ des cultures urbaines avec des exigences de qualité, de mixité, de fédération et d'attractivité de son territoire.

- \* Nombre d'établissements : 3 collèges
- \* Nombre de classes : 1 classe par collège
- \* Enseignements concernés : arts plastiques, EPS, français, mathématiques, musique, technologie
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 20h en musique / 12h en danse / 12h en arts visuels
  - Une restitution des élèves sous forme de Block Party dans l'établissement qui accueille la fresque
  - Une sortie lors d'une programmation locale

## LE PROJET

La Block Party, temps fort caractéristique de la culture hip hop, est le rendez-vous par excellence pour confronter les pratiques urbaines et leurs acteurs. C'est un événement propice à la mixité artistique et celle du public. Ce projet permet aux élèves d'ouvrir un espace d'échanges, de se confronter, de créer des solidarités. Jour de grande fête et de liberté d'expression artistique, la Block Party se prête particulièrement bien à une restitution des ateliers avec les élèves participants, les enseignants, les élèves non-participants, les familles. C'est un temps fort composé de spectacles, rencontres, échanges d'expériences dans une ambiance positive.

## LES ATELIERS

L'association Velours propose à trois collèges de choisir parmi trois ateliers différents (un par collège, thématique à définir) :

- \* ART VISUEL (6x2h) : création d'une fresque collaborative avec les collégiens sur un mur du collège,
- \* DANSE (6x2h) : création d'une chorégraphie collective danse et solos,
- \* MUSIQUE (10x2h) : création d'une musique.

Une restitution commune, sous forme de Block Party, sera organisée au sein du collège qui accueillera la création de la fresque collective.

## LES OBJECTIFS

- \* Tester ses capacités, expérimenter différents moyens d'expression, agir et s'exprimer avec son corps via la danse, la musique et les arts visuels
- \* Permettre l'apprentissage de techniques propre à chaque discipline et stimuler la créativité, l'imaginaire des élèves
- \* Gagner de la confiance en soi, s'affirmer en tant qu'individu et trouver sa place au sein d'un collectif
- \* S'engager dans un projet, s'impliquer individuellement et collectivement, mener à bien un projet de bout en bout, faire face aux difficultés, célébrer les réussites.



# CHANSONS CROISÉES

## LES INTERVENANTS

### COMPAGNIE L'ENCHANTÉE

L'Enchantée est engagée depuis une quinzaine d'années sur tous les fronts où la chanson française accompagne nos vies. Au près de publics adultes ou plus jeunes, la compagnie veille à ce que la chanson continue à faire vibrer du texte et de la chair vocale à tous nos coins de rue.

- \* Nombre d'établissements concernés : 2 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes par collège
- \* Enseignements concernés : français, musique
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 14 heures par classe
  - 1 concert de la compagnie
  - 1 concert des élèves accompagnés de musiciens professionnels



## LE PROJET

La compagnie l'Enchantée propose de faire découvrir aux élèves les règles spécifiques de l'écriture de chansons.

Plusieurs jeux d'écriture seront ainsi développés : avec les rimes, les sons des mots, les rythmes et les phrases. L'enjeu est de se laisser surprendre par l'exercice d'écriture. Accepter l'idée que nos premiers mots écrits ne sont pas forcément les plus judicieux ; que l'application d'une règle de jeu fait naître d'autres textes que ce que l'on écrit spontanément.

Écrire pour tomber sur une rime improbable, entrevoir une image poétique inattendue et réarranger tout ce qui avait été écrit avant, quitte à faire naître une chanson totalement différente de ce qui était envisagé.

Pour finir, la mise en musique confrontera de nouveau les élèves au défi de se faire entendre, se faire comprendre en 3 minutes rien que pour vérifier qu'un refrain, des structures répétitives, des rythmes, des formules bien ficelées, contribuent à cet accès direct au public.

## LES ATELIERS

- \* Sortie au concert *Cousinages* de la compagnie, suivi d'un débat,
- \* 4 séances pour explorer les règles du jeu d'écriture (écouter des chansons / sélectionner des phrases, des vers / mettre en ordre les formules),
- \* 3 séances de mise en forme définitive d'un texte de chanson. Un texte collectif (ou plusieurs) est adopté par la classe et transmis à une autre classe du collège pour une mise en musique,
- \* 3 séances pour la mise en musique du texte d'une autre classe,
- \* La restitution se fera sous forme de concert associant les 4 classes des deux collèges. Ce concert sera complété par une chanson proposée par Hervé Akrich, écrite au cours de l'expérience vécue durant le projet.

## LES OBJECTIFS

- \* Apprendre l'écriture spontanée
- \* Apprendre qu'un même sentiment, une même image, a mille façons de se dire et de s'écrire, et que la première qui nous vient à l'esprit est rarement la plus parlante
- \* Apprendre à écouter l'autre
- \* Découvrir qu'une grande partie de la musique d'une chanson est déjà contenue dans son écriture.

# LA DANSE CONTEMPORAINE EN CRÉATION

## LES INTERVENANTS

### LE MANÈGE, SCÈNE NATIONALE - REIMS

Le manège, scène nationale-reims développe son projet artistique autour de la danse, du cirque, du théâtre d'objets et des spectacles inclassables

- \* Nombre d'établissements concernés : 2 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 1 classe par collège
- \* Enseignements concernés : français, EPS, musique, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 29 heures par classe
  - 1 sortie au spectacle
  - 1 restitution au manège le 29 mai 2018

## LE PROJET

Mié Coquempot, artiste associée au manège et Alban Richard, directeur du CCN de Caen, sont deux chorégraphes qui seront présents dans la programmation et les projets 2017-2018 du manège. Ils proposent chacun à deux classes de plonger dans leur univers artistique. Les élèves entreront dans les problématiques qui animent ces deux chorégraphes et notamment les liens forts entretenus entre la danse et la musique, ainsi que la question de la perception et du point de vue.

## LES ATELIERS

Le parcours suivant sera proposé à chaque établissement travaillant avec l'une des deux équipes artistiques :

- \* 21h d'intervention artistique en classe, avec un ou plusieurs intervenants,
- \* La venue au spectacle du chorégraphe avec lequel l'établissement travaille (*Breathisdancing* d'Alban Richard ou *Z'anima* de Mié Coquempot),
- \* L'accueil au collège d'une exposition sur la danse contemporaine,
- \* Une journée de restitution au théâtre du manège le 29 mai 2018 dans le cadre du temps fort *Remue-manège*, qui impliquera d'autres établissements.

## LES OBJECTIFS

- \* Devenir spectateur, développer la capacité à analyser une œuvre d'art et se construire une culture personnelle
- \* Amener les élèves au rang d'amateurs éclairés par l'acquisition d'un vocabulaire, la constitution de repères essentiels, leur faire apprécier le plaisir que procure l'art
- \* S'engager corporellement dans une pratique artistique (danse contemporaine) donnant lieu à une restitution
- \* Développer l'esprit critique, différer le jugement (en alternant les points de vue : spectateur, praticien, échange avec les artistes).



Des frais de billetterie sont à prévoir, à la charge de l'établissement (5 à 6€ par élève)



# ESCAPADE TISSÉE

## LES INTERVENANTS

### LE PALAIS DU TAU

Depuis des années, le service d'actions éducatives du palais du Tau tisse des liens avec des artistes et artisans. Cette année, il s'associe à deux artistes peintres cartonniers liciers, François-Xavier Letournelle et Sylvie Hermant, pour vous proposer une escapade tissée.

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : histoire-géographie, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 20 heures par classe
  - 1 visite du palais du Tau
  - Exposition des tissages réalisés par les élèves

## LE PROJET

Le palais du Tau possède l'un des plus grand ensemble de tapisseries en France. Il accueillera en outre entre le 5 octobre 2017 et le 7 janvier 2018 l'exposition temporaire *Divins ornements, trésors textile de la cathédrale de Reims*. Cette



exposition, qui fera partie de la programmation « En lices ! » du Centre des monuments nationaux, présentera de nombreuses tapisseries et broderies dévoilées au public pour la première fois. Le palais du Tau propose aux collégiens de découvrir l'univers de la tapisserie mais également leurs fonctions, leurs histoires, les matériaux employés, le métier de licier et la technique de la tapisserie.

L'intervention d'artistes peintres-cartonniers-liciers permettra de découvrir un métier et de sensibiliser les élèves aux œuvres et à une technique. Le résultat final pour les élèves sera la réalisation d'une œuvre tissée collective.

## LES ATELIERS

- \* 1 séance consacrée à la découverte du monument et des collections de tapisseries,
- \* 3 séances consacrées à la création du carton de la tapisserie (choix du motif, réalisation d'un dessin, réalisation d'une peinture sur le carton) et première séance au palais du Tau pour dessiner les cartons de tapisserie,
- \* 6 séances pour faire découvrir aux élèves le métier de licier et réaliser l'œuvre tissée collective. Les élèves travailleront sur des métiers simples : tissage sur tréteau, sur chaise, sur palette... Chaque élève pourra choisir le support qui le surprend ou l'attire et utilisera des matériaux de toute nature : laines traditionnelles, lreite (textiles recyclés), ficelles, fibres naturelles ou industrielles de récupération, etc.
- \* Pour clôturer le projet, une exposition des tissages réalisés par les élèves, des dessins, des photographies illustrant le développement du projet sera faite au collège.

## LES OBJECTIFS

- \* Découverte d'un monument, de son histoire
- \* Découverte d'œuvres exceptionnelles - les tapisseries - qui constituent la collection du palais du Tau
- \* Découverte d'un métier, de la technique de la tapisserie
- \* Apprendre la pratique du tissage sur métier à tisser
- \* Apprendre à travailler en équipe, être patient
- \* Développer sa dextérité et sa créativité.

 Des frais de billetterie sont à prévoir, à la charge de l'établissement (1.10€ pour une classe de 35 élèves)

# LA LETTRE

## LES INTERVENANTS

### COMPAGNIE SUCCURSALE 101

Fondée en 2006, la compagnie explore les disciplines qui composent actuellement la scène contemporaine et mêle des domaines artistiques tels que le théâtre, la danse, le masque, la musique, la marionnette et l'objet.

- \* Nombre d'établissements concernés : 2 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 1 classe par collège
- \* Enseignements concernés : français, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 70 heures par classe
  - 1 sortie au Festival Orbis Pictus au printemps 2018
  - 1 restitution des élèves

## LE PROJET

Le thème principal de ce projet est « la lettre » : elle en sera le moteur et le point d'ancrage. L'action s'articulera autour de deux grands axes : celui de l'écriture, puis de la mise en espace et de la mise en scène de la production écrite, par le biais des arts de la marionnette.

Afin de pouvoir travailler avec intensité et faire connaître au mieux les conditions de création d'un spectacle aux élèves, la compagnie souhaite développer le projet sur 4 périodes de résidence étalées sur l'année. Des temps amovibles de restitutions peuvent être imaginés à la fin de chaque étape sous forme de lecture, d'exposition ou de présentation de projet.

Un autre collège réalisera la même expérience en même temps, ce qui permettra un échange avec le collège jumeau pour une représentation dans un deuxième lieu, et l'occasion de partager son vécu.

## LES ATELIERS

- \* PÉRIODE 1 : rencontre avec l'auteur Pascal Adam.  
Composition d'un texte qui mêlera les écrits des élèves à des textes historiques en partant de la lecture, la compréhension, le débat autour de plusieurs lettres du XX<sup>ème</sup> siècle,
- \* PÉRIODE 2 : ce texte servira de support pour une création marionnettique. Les élèves penseront la mise en scène et la mise en espace de leur texte,
- \* PÉRIODE 3 : la résidence suivante sera accompagnée par des marionnettistes plasticiens afin d'amorcer la construction. Les élèves découvriront les matières et les supports, l'utilisation des outils et des matériaux. En parallèle, ils pourront commencer la mise en scène, l'interprétation et la manipulation des premiers objets confectionnés,
- \* PÉRIODE 4 : chaque groupe travaillera, selon ses affinités, sur la restitution.

## LES OBJECTIFS

- \* Découverte et appropriation des arts de la marionnette
- \* Se confronter à la pratique artistique
- \* Prise de conscience de son corps, de sa voix dans l'espace et du rapport aux autres
- \* Découverte d'un événement culturel majeur de sa région
- \* Participer à un projet collectif
- \* Permettre la rencontre des artistes et des œuvres.



Des frais de billetterie sont à prévoir, à la charge de l'établissement (5 € par élève)



# LULLABY

## LES INTERVENANTS

### LES CRIS DE PARIS

Créés et imaginés par Geoffroy Jourdain, Les Cris de Paris interprètent principalement le répertoire vocal et instrumental du début du XVI<sup>ème</sup> siècle à nos jours.

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : éducation musicale, arts plastiques, histoire-géographie, technologie
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 15 heures par classe
  - 1 sortie au spectacle *L'ailleurs de l'autre*
  - 1 restitution des élèves sous forme d'exposition

## LE PROJET

Ce projet trouve son origine dans un travail initié en 2014 dans les archives discographiques du Musée du quai Branly : trois chanteuses se sont réapproprié des chants de transmission orale captés par des ethnomusicologues tout au long du XX<sup>ème</sup> siècle. De ces recherches est né le projet « Lullaby » : Le titre renvoie aux berceuses qui constituent

une expérience commune à tous : elles sont le premier chant qui nous est transmis oralement, notre premier contact à la musique en somme.

Il s'agit ainsi plus largement de questionner les élèves sur la place de la musique dans nos sociétés occidentales. Les élèves pourront approfondir le thème de la musique comme illustration des rites de passage, imitation de la nature et expression des relations (notamment émotionnelles) entre les hommes, la société et leur environnement.

## LES ATELIERS

- \* Oct. - déc. 2017 : découverte, écoute et collecte de chants extra-européens de transmission orale : tels des ethnomusicologues, les élèves vont enregistrer des berceuses ou des chants de transmission orale auprès de leur cercle familial / Transmission et échange d'une sélection de berceuses entre les deux classes,
- \* Janv. - mars 2018 : appropriation et réinterprétation de ces chants : à partir d'une sélection des musiques collectées, les intervenants amènent les élèves à les chanter à leur tour et à plusieurs. Apprentissage de différentes techniques de mémorisation,
- \* Avril - juin 2018 : rencontre avec deux chanteuses du spectacle *L'Ailleurs de l'autre* pour préparer la venue au spectacle / Création d'un document sonore à partir des versions réinterprétées par les élèves,
- \* Restitution sous la forme d'une exposition dans laquelle des bornes audio permettront aux visiteurs d'écouter les chants des enfants, tout en voyant les dessins qu'ils auront réalisés en lien avec ces musiques pendant l'année.

## LES OBJECTIFS

- \* Faire naître des échanges intergénérationnels lors de la collecte par les élèves des chants de transmission orale auprès de leurs cercles familiaux
- \* Découvrir des chants méconnus
- \* Apprendre des systèmes de notations efficaces pour mémoriser
- \* Découvrir les pays dont sont issus les différents chants
- \* Inventer de nouvelles formes de graphies pour mémoriser les chants
- \* Savoir utiliser les outils adéquats pour servir son propos.



# JE COMPOSE COMME BACH

## LES INTERVENANTS

### LES CONCERTS DE POCHE

L'association Les Concerts de Poche a pour but de permettre à tous les publics, notamment les jeunes et les adultes éloignés des pratiques culturelles, d'accéder aux plus belles œuvres de la musique classique.

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : éducation musicale, français, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 15 heures par classe
  - 1 restitution des élèves en lever de rideau d'un concert, avec les artistes concertistes
  - 1 concert des Concerts de Poche dans la commune du collège ou proche

## LE PROJET

L'objectif du projet « Je compose comme Bach » est d'élaborer une œuvre musicale de 10 à 15 minutes, qui sera jouée en première partie d'un grand concert de musique classique par les artistes du concert eux-mêmes. Les élèves les rejoindront sur scène pour assurer les bruitages, les chants et les parties rythmiques faisant partie de l'œuvre.

Mais comment composer de la musique lorsque l'on n'est pas musicien ? Dans un premier temps, Les Concerts de Poche proposent de créer un scénario (personnages, intrigue, actions...) puis dans un second temps, de le traduire en musique.

Ce projet permettra aux élèves de s'immerger dans la peau d'un compositeur à travers un travail de création collectif, faisant appel à l'écriture, la mise en musique, le rythme et pourquoi pas la mise en espace.

## LES ATELIERS

- \* *Rencontre avec des artistes concertistes* : découverte des instruments, de la pratique, des sonorités, du répertoire, et premiers exemples de pratique collective,
- \* *4 séances de création musicale et d'écriture* : au cours de chaque séance, les éléments du scénario sont déterminés par les élèves puis traduits en musique. Les élèves pourront imaginer des bruitages, des rythmes, des chants, des passages contés, en plus de la musique jouée par les artistes. Le comédien intervient régulièrement pour aider les élèves à définir leur scénario par les mots et les gestes,
- \* *Une répétition générale* avec les artistes concertistes sera prévue à la fin du projet, juste avant la restitution,
- \* *Restitution* en lever de rideau du « Concert de Poche », accompagné par les artistes concertistes. A l'issue de cette restitution, les élèves rejoindront le public pour assister au concert qui suit leur prestation.

## LES OBJECTIFS

- \* Initier les élèves à une pratique musicale et les inciter à se lancer dans une pratique individuelle ou collective
- \* Donner à chacun l'occasion d'être un acteur et un créateur à part entière
- \* Éveiller la curiosité, ouvrir son horizon culturel et participer à l'instauration d'une culture commune
- \* Développer les facultés de concentration, l'attention portée aux autres, l'autonomie et la confiance en soi
- \* Favoriser l'autonomie en incitant les jeunes à se rendre davantage aux spectacles, à fréquenter les structures culturelles locales et à sortir de leur environnement immédiat.



## UTOPIA

## LES INTERVENANTS

## DAS ATELIER

Das Atelier est une compagnie franco-allemande de création musicale et artistique.

- \* Nombre d'établissements concernés : 2 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 1 classe par collège
- \* Enseignements concernés : éducation musicale, français, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 12 heures par classe
  - 1 spectacle *10 pictures about real utopia* au collège
  - 1 restitution des élèves sous forme de concert-dessin

## LE PROJET

Le musicien Daniel Erdmann et le peintre Jean-Michel Hannecart ont créé le spectacle *10 pictures about real utopia* au festival de Jazz de Leipzig : autour de dix morceaux de musique, Jean-Michel Hannecart a réalisé dix peintures en direct, projetées sur un écran derrière les musiciens. Les morceaux et dessins sont inspirés de différentes « utopies », des idées et idéaux, des événements historiques, des situations, réelles ou oniriques. Pour « Collèges en scène », les élèves jouant d'un instrument seront invités à former un groupe de musiciens. Trois morceaux de musique seront ainsi travaillés avec Daniel Erdmann. Les autres élèves travailleront avec Jean-Michel Hannecart sur les images à produire en dessin à partir de photos personnelles ou autres. Chacun proposera une image d'utopie, de rêve, de réflexion, de souhaits sur la vie et le monde. A la fin de l'action, les élèves présenteront un spectacle en musique et peinture.

## LES ATELIERS

- \* Représentation du spectacle *10 pictures about real utopia* au collège suivi d'une discussion avec les élèves,
- \* Les élèves musiciens commenceront le travail avec Daniel Erdmann, pendant que le reste de la classe se penchera sur le choix des images. Travail de réflexion autour de l'expression artistique dans sa relation au rêve, à l'utopie. Une présentation d'artistes et de l'histoire de l'art permettra d'enrichir les points de vues, en fonction des propositions des élèves. Après une présentation des différentes techniques, ils réaliseront leurs propres dessins en groupe,
- \* Préparation et restitution des deux pratiques artistiques en une même performance : les élèves et les intervenants sélectionneront un nombre d'images qui seront projetées et accompagnées de la musique créée par les élèves musiciens.

## LES OBJECTIFS

- \* S'exprimer autour d'une idée utopique, d'un rêve, d'une espérance
- \* Apprendre que toute forme d'art peut être un moyen de comprendre le monde et de s'exprimer autrement
- \* Apprendre comment se monte un spectacle en musique et images
- \* Apprendre des techniques d'arts plastiques
- \* Apprendre comment la musique peut changer la réception d'une image, analyser une image sémantiquement
- \* Mettre en valeur l'expression artistique individuelle au sein du groupe.



# RÉFLEXIONS SUR LE MONDE

## LES INTERVENANTS

### NOVA VILLA

Depuis 1989, NOVA VILLA, association culturelle et d'éducation populaire, propose des événements à destination du jeune public et des familles.

- \* Nombre d'établissements concernés : 10 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 16 classes au total
- \* Enseignements concernés : français, histoire-géographie
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 10 heures par classe
  - 1 exposition des textes écrits par les élèves durant Méli'môme 2018
  - Sorties à des spectacles

## LE PROJET

Nova Villa développe des partenariats scolaires autour d'une réflexion sur un projet culturel à l'année. Pour « Collèges en scène », l'association souhaite apporter aux élèves des « réflexions sur le monde », autour de la création *Traversée* de la Compagnie Voyageurs Immobiliers (Québec) : « Youmna est belle et douce. Elle sent l'orange. Elle est aussi sourde. Nour grandit avec Youmna dans une toute petite maison... jusqu'au jour où elle doit partir pour un pays lointain où les filles peuvent aller à l'école, échevelées si elles le veulent. S'ensuit alors un voyage périlleux fait de rencontres et d'espoir : Parfois, pour être quelqu'un, il faut être plusieurs ».

Estelle Savasta, extrait de *Traversée*

## LES ATELIERS

- \* *Autour de la création Traversée* : Lecture du texte par Estelle Savasta en temps scolaire à partir d'octobre 2017 / Rencontre avec Estelle Savasta, l'auteure, autour de l'écriture, automne 2017 / Rencontre avec Milena Buziak, metteure, en scène autour du spectacle, automne 2017 / Rencontre entre les enseignants et Estelle Savasta, Milena Buziak / Spectacle *Traversée* programmé à Méli'môme 2018 / 20 textes écrits par les collégiens seront sélectionnés pour une exposition à Méli'môme 2018,
- \* *Rencontres d'auteurs* : Maryam Madjidi, Laura Alcoba, Blandine Rinkel, Elitza Gueorgueva,
- \* *Débat / Regards Croisés La langue de l'exil* dans le cadre de Relms Scènes d'Europe 2018,
- \* *Spectacles qui nourrissent la réflexion : Aman'Aman'*, Relms Scènes d'Europe 2018 / *Wonderland*, Méli'môme 2018 / *Guerre*, Méli'môme 2018.

## LES OBJECTIFS

- \* Explorer les récits d'enfance et d'adolescence, entre autobiographie et fiction
- \* Faire l'expérience de l'écriture pour mieux appréhender les textes des auteurs
- \* Faire découvrir le théâtre contemporain dans sa diversité et aborder les relations entre texte et représentation, l'auteur dramatique et le metteur en scène
- \* Travailler le théâtre à l'oral, lire un texte devant d'autres...
- \* Étude de « romans et nouvelles, porteurs d'un regard sur l'histoire et le monde contemporain »
- \* Vivre une représentation théâtrale.

 Des frais de billetterie sont à prévoir, à la charge de l'établissement (5€ par élève)



# OLYMPE DE GOUGES EXPLIQUÉE AUX GENS

## LES INTERVENANTS

### COMPAGNIE ATTENTION AU(X) CHIEN(S)

La compagnie décline depuis 2011 des spectacles autour du personnage burlesque de Martine Blancbaye, conférencière à ses heures perdues qui offre sa vision du monde en explorant des sujets de société.

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 3 classes
- \* Enseignements concernés : français, histoire-géographie
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 14 heures par classe
  - Spectacle « Olympe de Gouges expliquée aux gens » au collège
  - 1 restitution des élèves

## LE PROJET

« Olympe de Gouges expliquée aux gens, ou une petite histoire du féminisme » sera la création 2018 de la Compagnie Attention Au(x) Chien(s).



Avec comme point de départ la Déclaration Universelle des Droits de la Femme et de la Citoyenne d'Olympe de Gouges, Martine apprendra aux élèves comment des femmes et des hommes se sont battus pour obtenir l'égalité des droits. Elle rappellera aussi que ces droits ne sont pas inscrits dans le marbre, et que d'un pays à l'autre ils sont régulièrement remis en question. Ce sera également l'occasion de faire un état des lieux de ces droits aujourd'hui dans le monde, et de se poser quelques questions : un homme peut-il être féministe ? Une femme a-t-elle toujours raison ? L'objectif de Martine Blancbaye est toujours le même : parler légèrement de choses graves, inviter le public à s'interroger sans donner de leçons.

## LES ATELIERS

- \* Présentation du projet et lecture de la Déclaration Universelle de la Femme et de la Citoyenne d'Olympe de Gouges. Discussion, information sur les droits des femmes, le sexisme. Exercice : qu'a-t-on le droit de faire ou pas suivant les pays ? Conduire une voiture, sortir seule, travailler, choisir son mari, faire des études etc. Demander aux élèves de faire des recherches sur le droit des femmes dans le monde,
- \* Mise en commun de la recherche. Choix des articles à ajouter à la déclaration d'Olympe de Gouges. Constitution des groupes et répartition des scènes,
- \* Improvisation des scènes sous le regard et les remarques bienveillantes des camarades,
- \* Écriture des scènes d'après les improvisations,
- \* Répétitions, découverte du jeu d'acteur et de la mise en espace,
- \* Restitution devant les deux autres classes.

## LES OBJECTIFS

- \* Mener une réflexion à partir d'un texte, donner et argumenter son point de vue
- \* Travailler en groupe, apprendre à s'écouter et à respecter la parole de l'autre, faire en sorte que chaque individu ait une place active dans le projet et puisse s'exprimer librement
- \* Écrire un texte théâtral, créer une œuvre théâtrale complète en partant d'une idée ou d'un sujet pour arriver à la représentation en passant par l'improvisation, l'écriture, et la mise en jeu
- \* Apprentissage du jeu d'acteur
- \* Stimuler l'imagination
- \* Prendre du plaisir à apprendre, à être ensemble réunis autour du même projet.

# UN ROBINSON

## LES INTERVENANTS

### COMPAGNIE PAPIER THÉÂTRE

Papier Théâtre est une compagnie qui se consacre à relier la technique du théâtre de papier à une parole contemporaine. Alain Lecuq et Narguess Madi, marionnettistes de formation, sont reconnus pour leur travail et se produisent dans le monde entier.

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 1 classe
- \* Enseignements concernés : français, langues vivantes, histoire-géographie, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 32 heures
  - 1 représentation de « Un Robinson » au collège
  - 1 restitution des élèves

## LE PROJET

« Un Robinson » raconte la vie mouvementée d'un jeune anglais dont la seule passion est la mer. Il s'embarque contre la volonté de ses parents et connaît de nombreuses aventures : prisonnier des pirates, planteur de canne à sucre, jusqu'au fameux naufrage qui le laisse seul sur une île déserte.

Enfin ... pas tout à fait déserte. L'arrivée d'un compagnon, Vendredi, changera sa vie. Surgiront ensuite des mutins traînant avec eux des otages : la femme et le fils de notre héros ! Le spectacle aborde le thème de l'esclavage, de l'amitié, de la différence des cultures mais présente aussi des scènes extravagantes dans le goût des mélodrames du XIX<sup>ème</sup> siècle avec de nombreux décors et personnages à la manière des petits théâtres de papier classiques.

Spécialistes du théâtre de papier, technique qui mêle théâtre, conte et marionnettes, Papier Théâtre propose d'initier les élèves à cette technique en les amenant à réaliser des théâtres en papier et à leur donner la capacité de jouer en public.

## LES ATELIERS

Pendant une semaine banalisée, plusieurs ateliers seront menés :

- \* Réalisation par les élèves d'un petit théâtre individuel qu'ils pourront emporter chez eux,
- \* Réalisation d'un théâtre par groupe à partir de textes préparés en classe (adaptation ou écriture),
- \* Restitution publique,
- \* Représentation de *Un Robinson*.

## LES OBJECTIFS

- \* Maîtriser la langue
- \* Développer de façon suivie un propos en public
- \* Participer à des travaux collaboratifs
- \* Manifester sa curiosité pour une manifestation culturelle
- \* S'intégrer et coopérer dans un projet collectif
- \* Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions
- \* Participer à la création d'un spectacle.



# MOI LE MOT

## LES INTERVENANTS

### COMPAGNIE BASTIONS PIRATES

Bastions Pirates défend des thématiques contemporaines à travers un théâtre physique et accessible à tous. Souvent au croisement de plusieurs disciplines (vidéo, danse, objet), la compagnie cherche avant tout à créer un théâtre sensible et exigeant qui rende compte de l'état du monde actuel

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : français, arts plastiques, langues vivantes, technologie, éducation musicale
- \* Volume des interventions :
  - 60 heures par classe
  - 1 restitution des élèves
  - Création d'un blog tout au long du projet

## LE PROJET

« Moi le mot » est un recueil de textes inédit de Matéi Visniec. Dans ce texte, il donne la parole à ses mots préférés de la langue française, le mot Liberté côtoie Les gros mots et le mot Bouche



à une Dent contre le mot Langue. La compagnie Bastions Pirates propose aux élèves de créer un spectacle à partir de certains mots qu'ils choisiront dans ce recueil.

La mise en scène sera construite en alternant monologues et scènes de chœur, ce qui permettra à chaque jeune acteur de s'exprimer et de prendre part à la création dans l'objectif de découvrir l'art du théâtre en s'amusant. En parallèle, un autre groupe d'élèves ne souhaitant pas être sur scène participera au spectacle en réalisant objets, accessoires et décors qui seront utilisés durant le spectacle par leurs camarades sur scène. Durant la deuxième semaine, ce même groupe aura à charge de réaliser un blog autour du projet qui sera mis en ligne et accessible à tous les élèves.

## LES ATELIERS

- \* Lectures de textes de Matéi Visniec, présentation de son œuvre et du projet,
- \* Choix des textes sur lesquels les élèves souhaitent travailler,
- \* Résidence de création de 15 jours : la première semaine, les deux groupes « Jeu » travailleront en alternance avec chaque intervenante sur le chœur et le monologue / le groupe « scénographie » élaborera les accessoires et décors à partir de carton et papier. La deuxième semaine sera consacrée à un travail plus approfondi sur le Jeu, le groupe « scénographie » travaillera à la constitution des éléments du blog (illustrations, mises en scènes photographiques à partir des textes, Interviews, prises de vues de répétitions),
- \* Dernier jour : répétitions générales suivies de la restitution et de la mise en ligne du blog.

## LES OBJECTIFS

- \* Découvrir l'univers de Matéi Visniec
- \* Appréhender de façon ludique la pratique théâtrale et la création d'un spectacle
- \* Stimuler l'imagination et les modes d'expression, exprimer sa créativité
- \* Acquérir une plus grande maîtrise de la langue française
- \* Développer ses compétences en expression, en maîtrise de soi, s'écouter et écouter les autres.

# MARAT COLLECTION : DU THÉÂTRE DANS LES MUSÉES

## LES INTERVENANTS

### COMPAGNIE ITEK

Créée en 2009 et dirigée par Ewa Kraska, la compagnie Itek travaille sur l'intime, le recueil de témoignages, la question du « moi », du double, de l'autre, des masques, de l'artifice.

- \* Nombre d'établissements concernés : 1 collège
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : français, arts plastiques
- \* Volume des interventions et restitution :
  - 70 heures par classe
  - Spectacle et une visite au musée des Beaux-Arts de Reims
  - 1 restitution publique de la pièce créée par les élèves au musée
  - 1 création d'un recueil des textes et des peintures des élèves

## LE PROJET

Ce projet est né d'une pièce de théâtre d'Ewa Kraska, inspirée du récit italien de Dantele del Giudice *Dans le musée de Reims* : un homme malvoyant qui vient à Reims et visite le musée des Beaux-Arts pour "voir" *La Mort de Marat* dont une copie de ce tableau de Jacques-Louis David y est conservée. On apprend alors dans ce récit que Marat avait guéri des aveugles et qu'il représente un espoir pour les personnes atteintes de handicap visuel, de retrouver la vue. La pièce de théâtre d'Ewa Kraska reprend le même sujet : l'arrivée d'un homme malvoyant à Reims pour "voir" Marat. Mais une rencontre avec une femme vient bousculer sa visite...

La compagnie propose aux élèves de devenir à leur tour cet homme et cette femme dans le musée. A partir de deux ou trois œuvres qui se trouvent au musée des Beaux-Arts, et de l'œuvre *La Mort de Marat*, les élèves participeront à cette aventure. Ils interrogeront la question du regard sur une œuvre, sur le handicap visuel, et la possibilité d'exprimer au mieux un ressenti, une perception, un regard.

## LES ATELIERS

Avec la possibilité d'intégrer des personnes malvoyantes et non-voyantes (des collégiens porteurs du handicap ou des personnes malvoyantes et non-voyantes d'associations rémoises).

\* *Mi-Janvier 2018* : sortie au musée des Beaux-Arts de Reims pour assister à la représentation de *MARAT COLLECTION*,

\* *Fin Janvier 2018* : visite du musée avec les artistes pour comprendre l'enjeu de la pièce. Les élèves se prêtent au jeu des perceptions, ce qu'ils voient ou non, ce que sont les différents regards (d'une personne voyante, malvoyante et non-voyante), ce qu'ils ressentent et comment ils parviennent à l'exprimer,

\* Temps d'écriture avec Ewa Kraska (auteure-metteure en scène) pour apprendre à mettre en mots leur regard / Temps de peinture avec Tobias Spierenburg (peintre), pour apprendre à mettre en peinture *La Mort de Marat* selon le regard des élèves. Ewa Kraska reprendra ensuite les textes des élèves, frames d'une nouvelle pièce qui sera jouée par des comédiens professionnels,

\* *Mars-avril 2018* : exposition publique des travaux dans le collège et représentation publique de la pièce au musée des Beaux-arts de Reims.

## LES OBJECTIFS

- \* Apprendre à regarder et à voir, questionner le regard sur une œuvre et toutes les façons possibles de voir
- \* S'interroger sur le handicap visuel, se confronter au regard de l'autre et accepter que l'autre voit autrement
- \* Apprendre à exprimer son ressenti, son point de vue par les mots, l'oralité et l'écriture et par les arts plastiques, la peinture, mélanger les disciplines
- \* S'intégrer et participer à un projet collectif
- \* Participer à la création d'un spectacle.



# SUR LES PAS DE FERNAND LÉGER

## LES INTERVENANTS

### SERVICE CULTUREL DU DÉPARTEMENT

- \* Nombre d'établissements concernés : 2 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : arts plastiques, français, histoire
- \* Volume des interventions :
  - Une exposition au collège pendant plusieurs semaines
  - Projection du documentaire « Léger au Front » au sein du collège
  - Possibilité d'une sortie en Argonne

## LE PROJET

Il s'agit pour les élèves d'appréhender la Grande Guerre « autrement », de leur donner plusieurs entrées possibles, d'aborder le sujet sous des angles historique, géographique, plastique, poétique... de leur faire sentir différemment la question et en saisir l'importance.

## LES ATELIERS

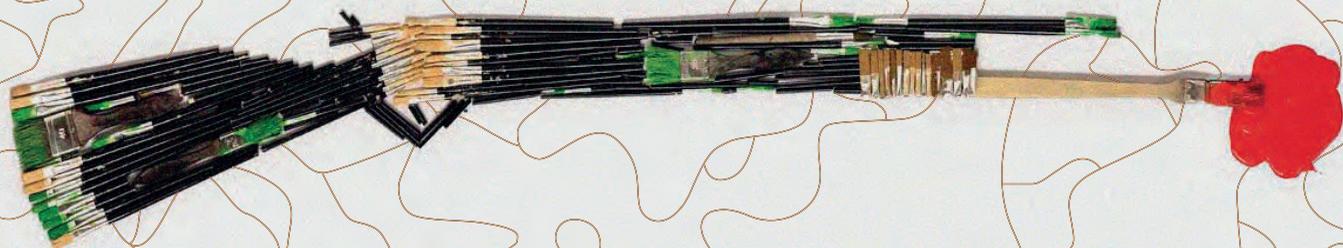
- \* L'exposition « Le Front Invisible » : l'objectif de cette exposition est d'aborder le fait culturel dans la Grande Guerre sous l'angle de la création artistique (officielle ou non) à travers la correspondance de Fernand Léger et des évocations de

Guillaume Apollinaire. L'exposition est présentée au sein du collège et les visites sont assurées par Frank Lesjean du Service culturel du Département.

- \* *Projection du documentaire « Léger au Front » - Réalisation : Philippe Lanfranchi* : le documentaire, d'une durée de 52 minutes, revisite les lieux de mémoire d'aujourd'hui que Léger arpenta durant trois années passées au front (forêt d'Argonne et champ de bataille de Verdun). Les images sont croisées avec des archives civiles et militaires, ainsi qu'avec des dessins du front que Léger croquait au format carte postale. La voix de Jacques Gambin reprend la correspondance de Léger, des historiens et artistes appuient les événements évoqués (Christian Derouet, François Cochet, Patrice Alexandre). Des séquences du spectacle *Léger au front* diffusé en 2008 renforcent la dimension plastique des propos.
- \* *Journée en Argonne* : la correspondance de Fernand Léger a été écrite essentiellement dans la forêt d'Argonne d'octobre 1914 à août 1916. Du village Le Neufour (lieu de cantonnement de l'unité de Fernand Léger) à la Cote 285 (ligne de feu), les élèves découvrent des lieux évoqués par l'artiste qui ont préservé leur authenticité. L'itinéraire a été constitué en résonance avec les lettres et des photos exceptionnelles d'époque.

## LES OBJECTIFS

- \* Aborder la Grande Guerre par une approche artistique et patrimoniale
- \* Découvrir *in situ* les lieux marqués par la Grande Guerre
- \* Illustrer localement le programme d'histoire
- \* S'approprier le parcours proposé par une réalisation personnelle.



# UN POÈTE DANS LA GRANDE GUERRE : GUILLAUME APOLLINAIRE

## LES INTERVENANTS

### SERVICE CULTUREL DU DÉPARTEMENT

- \* Nombre d'établissements concernés : 2 collèges
- \* Nombre de classes par établissements : 2 classes
- \* Enseignements concernés : arts plastiques, français, histoire
- \* Volume des interventions :
  - ½ Journée In situ
  - Préparation de textes poétiques et/ou de calligrammes assurée par les enseignants en amont de la sortie



## LE PROJET

Comment la poésie et la pensée d'Apollinaire ont été marquées par sa découverte progressive de la guerre, le long d'une trajectoire qui aboutit aux tranchées de 1<sup>ère</sup> ligne.

Apollinaire pratique une description poétique de sa vie sociale, de son expérience de guerre, de la représentation imagée de ses sentiments : il crée en écrivant, en dessinant, en ciselant les métaux des projectiles. Il s'agit de suivre le parcours combattant d'un poète original et moderne en reprenant dans les paysages les traces laissées par le conflit dans la vallée de la Tourbe. Saint-Jean-sur-Tourbe, Laval-sur-Tourbe, Wargemoulin-les-Hurlus, Massiges sont autant de lieux servant le sens des textes du poète. Des simples petites croix à la crête des tranchées de Massiges, c'est toute la force vive du témoignage qu'il convient d'appréhender.

## LES ATELIERS

Un travail préparatoire sur des textes choisis ou proposés est indispensable au bon déroulement du projet. Chaque texte est ensuite restitué sur un site (4 sites), renforçant ainsi l'aspect matériel et la dimension émotionnelle (description des paysages, d'un objet en rapport avec chaque thème travaillé).

## LES OBJECTIFS

- \* Aborder la Grande Guerre par une approche plastique, matérielle et patrimoniale
- \* Comprendre la rhétorique et la métaphore dans la poésie
- \* Découvrir *In situ* les lieux marqués par la Grande Guerre et illustrer localement le programme d'histoire.

# REMERCIEMENTS

Le département de la Marne remercie de leur investissement,  
leur accueil, leur aide :

- \* Les structures, associations et compagnies partenaires
- \* Les équipes éducatives des établissements
- \* Le Rectorat et la Direction Académique des Services de l'Éducation Nationale de la Marne



Photographie de couverture : Nova Villa, Patricia Voumard • Édito, p.1 : Succursale 101, Collection privée • Dispositif, p.2 : Nova Villa, Adéral Piot • Sommaire, p.6 : Bastions pirates, Collection privée • Association Velours, p.8 : Collection privée • Compagnie l'Enchantée, p.10 : Hervé Akrich • Le Manège, p.12 : Agathe Pouponey/Collection privée • Le Palais du Tau, p.14 : A. Zrak • Compagnie Succursale 101, p.16 : Collection privée • Les Cris de paris, p.18 : Collection privée • Les Concerts de Poche, p.20 : Didier Bonnel • Das Atelier, p.22 : Collection privée • Nova Villa, p.24 : Adéral Piot • Compagnie Attention au(x) Chien(s), p.26 : Gabriel Mendez • Compagnie Papier Théâtre, p.28 : Collection privée • Compagnie Bastions Pirates, p.30 : Collection privée • Compagnie Itek, p.32 : Collection privée • Département de la Marne, p.34, 36 : Collection privée