

Collèges en Scène

2020
2021

ÉDito

Si le Conseil départemental a déjà démontré sa volonté d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes marnais par l'effort entrepris sur la rénovation des collèges ou la participation au financement des travaux dans les écoles, il s'associe également à la diffusion des savoirs, notamment dans les domaines artistiques. Ainsi depuis 2009, plusieurs milliers de collégiens du département ont vécu des instants privilégiés grâce à « Collèges en scène ».

Cette année, les vingt et une initiatives proposées relèvent de disciplines artistiques variées : arts plastiques, cirque, ateliers de musique, d'écriture, de danse, résidence théâtrale, sorties au spectacle, cultures urbaines. Durant les prochains mois, les élèves vont pouvoir découvrir un parcours artistique animé : un ou plusieurs artistes vont en effet venir en classe pour écrire, créer, inventer avec eux et leur apprendre à exprimer leur créativité. Les projets concerneront des élèves de tous niveaux et donneront lieu à la restitution de ces travaux au collège ou dans des salles de spectacles. Ainsi, en compagnie d'artistes professionnels et de leurs enseignants, ils aborderont dans leur diversité, les grands domaines des arts et de la culture.

Les pages qui suivent traduisent l'impulsion donnée par le Département de la Marne pour favoriser la participation active des élèves à des projets portés par des personnes impliquées et reconnues pour leur intérêt à éveiller le sens des enfants et adolescents. 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.

Pour accompagner tous les collégiens dans cette découverte, chaque élève recevra un carnet de bord afin de l'inciter à noter, et dessiner ses impressions au fil des ateliers.

« Collèges en scène » contribuera à faire d'eux des amateurs d'art, qui par la curiosité et la recherche, s'ouvrent au monde des diversités.

CHRISTIAN BRUYEN

Président du Conseil départemental

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

Le dispositif Collèges en scène

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 étape importante dans le développement de la politique départementale en faveur d'une ouverture culturelle pour les collégiens marnais. L'éducation artistique et culturelle est depuis de nombreuses années une priorité pour le Département de la Marne, « Collèges en scène » propose aux élèves de vivre une expérience unique : travailler avec des artistes et découvrir leurs univers.

En complément des dispositifs pilotés par l'Éducation nationale, « Collèges en scène » propose cette année **21 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 LA SCÈNE

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

UNE PRATIQUE ARTISTIQUE

les élèves sont initiés à une pratique artistique lors d'ateliers avec des professionnels de l'art et de la culture

UNE RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE

une découverte d'une œuvre des artistes lors d'une sortie dans une salle de spectacle ou d'une présentation d'une étape de travail au collège

« Collèges en scène » est destiné aux 59 collèges du Département (47 publics et 12 privés). Ce dispositif existe grâce aux partenariats construits avec des compagnies et des structures culturelles du territoire marnais et qui, chacune dans leur domaine, proposent une programmation de grande qualité, adaptée au jeune public et aux enseignants. Ce dispositif ne saurait exister également sans l'investissement important des collèges : une implication forte des enseignants qui assurent l'encadrement pédagogique lors des ateliers ; et celle des Chefs d'établissements qui garantissent la cohérence des actions dans le cadre du projet de classe ou d'établissement.

Comment s'inscrire ?

Dès réception de la brochure « Collèges en scène », les enseignants peuvent s'inscrire auprès du Service Culturel du Département de la Marne.

La date limite des demandes d'inscriptions est fixée au 16 octobre 2020. Aucune inscription directe auprès des compagnies ne devra être effectuée par les collèges. Les enseignants peuvent contacter le Service Culturel du Département pour demander des informations supplémentaires sur les projets.

Afin de garantir la circulation des informations, c'est le Chef d'établissement qui devra faire une demande d'inscription en mentionnant les projets par ordre de préférence auprès du Département de la Marne :

- ⊙ Par mail : claire.maury@marne.fr
- ⊙ Par téléphone : 03 26 69 40 55

Le désistement n'est pas possible. Seul un cas de force majeure peut justifier une annulation si le projet a été accordé à votre collège. Dans ce cas, le (la) chef d'établissement doit notifier le motif par écrit.

Quels sont les critères d'attribution des projets ?

Les inscriptions sont étudiées par le Service Culturel de la Direction de l'Éducation, des Loisirs et de la Mobilité du Département. Une attention particulière sera apportée sur la cohérence du projet de classe ou d'établissement avec le projet demandé.

L'objectif de « Collèges en scène » étant de diffuser l'offre culturelle sur l'ensemble des 59 collèges du territoire, un établissement ne peut être assuré de bénéficier plusieurs années successives d'un projet.

L'attribution des projets sera communiquée à l'établissement choisi dès que possible.

Comment sont financés les projets ?

Le Département de la Marne prend en charge financièrement :

- ⊙ l'intégralité des frais artistiques et techniques des projets,
- ⊙ le coût du transport pour les élèves qui participent à une sortie au spectacle (pas de transport pris en charge si la représentation a lieu dans la ville d'implantation du collège).

Il est demandé au collège de prendre en charge financièrement :

- ⊙ les frais de billetterie pour une sortie au spectacle (les tarifs sont précisés sur les fiches projets),
- ⊙ les repas des intervenants si ces derniers le demandent.

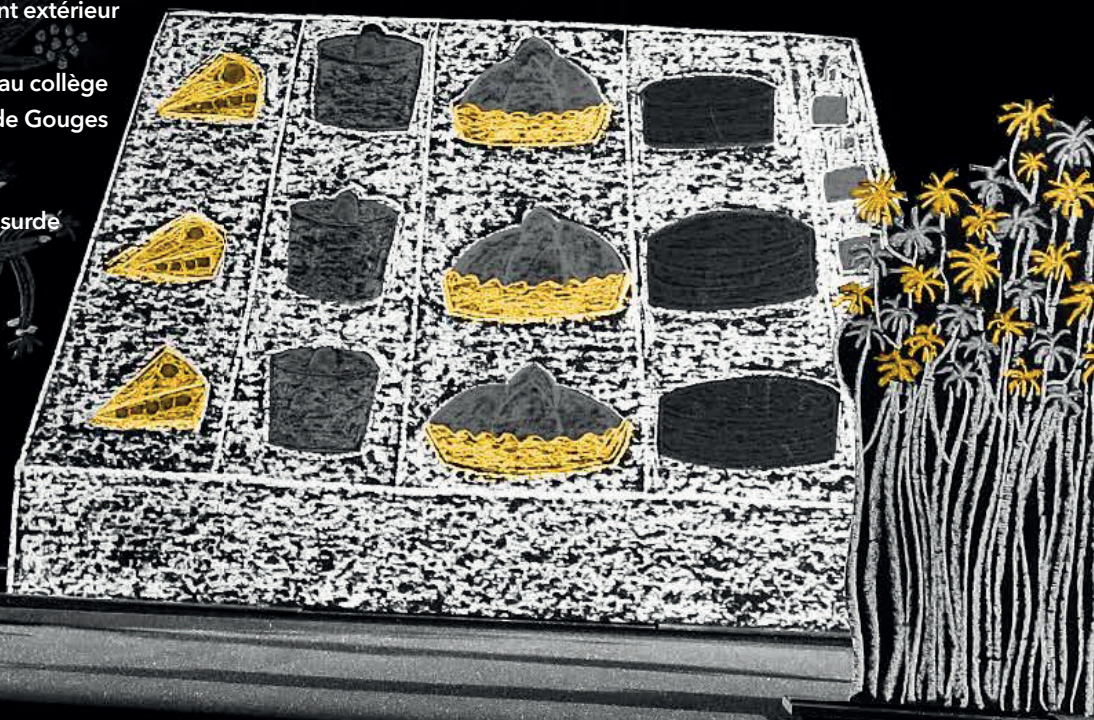
Sommaire

SPECTACLE VIVANT

- 10 - Gladys Bourdon / Dans la peau d'un extraterrestre
- 12 - Le PALC / Un corps en hiver
- 14 - Compagnie Les Escargots Ailés / Le Passeur
- 16 - Compagnie Les Objets Volants / Bubble Puzzle
- 18 - Velours / Mon rêve éveillé
- 20 - Linfraviolet / Gesticulanimé et le cabinet de curiosités
- 22 - Les Monts du Reuil / La Fontaine en musique
- 24 - Tacomma / Impro Maestro
- 26 - Das Atelier / Nomades
- 28 - Les Concerts de Poche / Musique, rythmes et mots
- 30 - Compagnie La Rivière qui Marche / Le règlement extérieur
- 32 - Compagnie Bastions Pirates / Revanche
- 34 - Collectif Le Corpus Urbain / Traces, empreintes au collège
- 36 - Compagnie Attention Au(x) chien(s) / Olympe de Gougues expliquée aux gens
- 38 - Compagnie Mangeront-ils ? / César collège
- 40 - Compagnie Mister Fred / La Mécanique de l'Absurde
- 42 - Papier Théâtre / Partir ou rester

COLLÈGES ET MÉMOIRE(S)

- 46 - Service culturel du Département / Sur les pas de Fernand Léger
- 48 - Service culturel du Département / Un poète dans la Grande Guerre
- 50 - Service culturel du Département / Blaise Cendrars, l'homme à la main coupée
- 52 - Service culturel du Département / Maurice Maréchal, un violoncelle dans les tranchées

Dans la peau d'un extraterrestre

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **8 classes**
- ⊙ Volume horaire : **12 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : arts plastiques, sciences et vie de la terre

LES INTERVENANTS

Intriguée par des formes infiniment petites, des matières, des textures, **Gladys Bourdon** est à l'affût de toute curieuse banalité qu'elle souhaite partager par le biais de ses images afin de susciter des imaginaires.

LE PROJET

A partir de deux images – une provenant de la microscopie, l'autre de l'astronomie – que l'artiste aura sélectionnées en amont, les élèves devront faire appel à leur imaginaire afin de développer une série de dessins. Les deux images sélectionnées sont des données visuelles scientifiques que Gladys Bourdon mettra dans un format circulaire afin de créer une ambiguïté : quelle est l'échelle ? Sommes-nous dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit ? Est-ce une planète ou une vue microscopique ?

Les élèves devront imaginer une vie sur l'un des deux mondes correspondant aux images, et se mettront dans la peau d'un extraterrestre qui y vit : seront-ils des bactéries ? Des animaux étranges ? Des intelligences artificielles ou encore des plantes ?

Les dessins seront réalisés selon un processus de création que Gladys Bourdon déterminera au préalable, et ils seront accompagnés d'une fiche technique afin de décrire le monde imaginé par les collégiens. Dans un second temps, les participants réaliseront le masque de leur personnage extraterrestre.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

- 1. Rencontre avec l'artiste** : présentation du travail de Gladys Bourdon, qui apportera également un ou deux originaux. Au cours de cette séance, elle invitera les élèves à tester le dessin en pointillisme, technique majeure de son travail
- 2. Sortie au Planétarium de Reims** : les élèves découvriront la vie extraterrestre sous la coupole, puis, ils seront en atelier avec Gladys Bourdon
- 3. Ateliers de dessin** : durant trois séances, les élèves réaliseront la série de dessins ainsi que la fiche technique de leur monde extraterrestre. Ils confectionneront leur masque et prépareront leur présentation orale pour la restitution
- 4. Restitution sous forme de vernissage-goûter** : présentation des masques et du monde imaginé par les élèves, projection d'un documentaire. Lors de la restitution, Gladys Bourdon révélera l'origine des deux images choisies.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Découvrir et comprendre la vie extraterrestre
- ⊙ Découvrir une démarche artistique, susciter l'imaginaire
- ⊙ Avoir un regard attentif et spéculatif concernant le monde environnant
- ⊙ Comprendre des rapports d'échelle, découvrir et analyser des données visuelles scientifiques

Un Corps en hiver

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **1 classe**
- ⊙ Volume horaire : **19 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive

LES INTERVENANTS

Le **Palc - Pôle National Cirque** est une structure labélisée par le Ministère de la Culture. Elle a pour missions l'accompagnement de la création, de la diffusion et la médiation du Cirque de Création sur le territoire de la région Grand Est.

La Compagnie **La Générale Posthume** s'inscrit dans un cirque engagé, transpirant, qui ne souhaite pas gommer l'usure que peut provoquer la pratique, ni donner à voir un enchaînement propre, froid et sans saveur.

LE PROJET

La compagnie souhaite partager sa manière de chercher et de créer avec les collégiens. Tout d'abord, les artistes proposeront des ateliers de jeu, dans le premier sens du terme, pour éveiller l'acteur joueur qui est en eux. Elles travailleront également sur le corps en jeu dans l'espace scénique, le corps comme matière scénique et de création. L'idée sera de travailler à partir des individualités de chacun, de leurs forces et faiblesses, pour en tirer une matière théâtrale et gestuelle. La compagnie travaillera également à analyser les codes des collégiens, leur réalité, leurs perceptions, et quels pourraient être les sujets universels des collégiens d'aujourd'hui afin de les amener sur scène. Des exercices de clown seront proposés afin de trouver leur double dérisoire, le rire mais aussi le tragique en chacun d'eux. Un travail sur la voix, et la parole automatique sera mené également.

Pour ce qui est du cirque, la compagnie abordera deux spécialités : le trapèze fixe (l'agrès des deux artistes) qui demande une certaine concentration et rigueur ; et le mouvement (acrobatie au sol), pour trouver plus de liberté dans cette discipline où tout est possible au niveau de l'expression corporelle.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES sur une semaine banalisée :

- 1. Présentation** de la compagnie, de son travail, suivi d'une discussion, avec les artistes et les élèves participant au projet
- 2. Ateliers** avec les deux artistes autour de la découverte et la pratique du cirque
- 3. Rencontre** avec l'équipe artistique et technique en résidence à Châlons-en-Champagne
- 4. Restitution**

Tout au long de la saison, les élèves pourront assister aux spectacles programmés par Le Palc, avec un accompagnement sur les spectacles dont le propos entre en résonance avec la thématique de travail choisi.

Frais de billetterie : 5€ par élève

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Permettre aux élèves de découvrir une pratique circassienne : le trapèze fixe
- ⊙ Rencontrer une équipe artistique et partager ses choix, ses questionnements et ses recherches artistiques
- ⊙ Permettre aux élèves de s'impliquer dans un processus de création : écriture, mise en scène, interprétation, scénographie ...

Le passeur

- ⊙ Projet pour **2 collèges** et **1 classe par collège**
- ⊙ Volume horaire : **12 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive, histoire

LES INTERVENANTS

Fondée en 2000 par André Mandarino, la **compagnie Les Escargots Ailés** développe une pratique des arts du cirque, associant le cirque aérien aux formes chorégraphiques, musicales et théâtrales.

LE PROJET

Le spectacle *Le Passeur* a été créé en 2003, mis en scène et interprété par André Mandarino, né au Brésil à Rio de Janeiro et arrivé en France en 1996. Lorsqu'il a écrit *Le Passeur*, il a voulu créer autour du geste, du mouvement suspendu dans le temps, sans se rendre compte qu'il parlait d'un voyage, d'un état de transition : il écrivait en fait son histoire. Aujourd'hui, il transmet ce solo à un nouvel interprète pour qu'il en fasse à son tour son propre récit.

C'est l'histoire de ceux qui passent les frontières par contrainte ou par envie : de leur déracinement, de leurs rêves... Ce solo évoque cette transition, le quotidien des enfants en état de survie, l'attente du moment où la vie reprendra son cours. Ce temps est indéfini, il est suspendu.

Le Passeur amène le public dans sa voile, comme un mirage, il arrache son corps du sol dans un espace sans limites. Il s'agit d'un voyage, un exil, où chaque geste arrête le temps, où chaque souffle donne à voir et à entendre.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

- 1. Sortie** au spectacle suivie d'un bord-plateau
- 2. Let's play** : présentation d'un extrait du spectacle au sein du collège pendant la récréation. Tous les élèves du collège profiteront de ce moment surprise pour découvrir de façon ludique une pratique artistique dans leur environnement
- 3. Ateliers** avec l'équipe artistique et technique
- 4. Restitution**

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Se construire des références, acquérir des connaissances en mobilisant le corps et l'esprit, la sensibilité, l'imagination, le vécu ...
- ⊙ Poser la question du rapport à l'espace, à l'autre
- ⊙ Éprouver la valeur de l'engagement dans le travail de groupe, se confronter à la gestion du risque
- ⊙ Développer les notions de solidarité et d'entraide, de respect de la personne et des différences

Bubble puzzle

- ⊙ Projet pour **3 collèves** et **1 classe par collève**
- ⊙ Volume horaire : **15 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : éducation physique et sportive, éducation-musicale, arts plastiques, mathématiques

LES INTERVENANTS

Pour les jongleurs des **Objets Volants**, le jonglage est un moyen de s'épanouir et de dépasser ses limites ; c'est aussi un moyen de questionner, de comprendre et de changer notre monde.

LE PROJET

Le projet *Bubble Puzzle* a spécialement été conçu pour Collèves en scène. Il s'inscrit dans la démarche générale de la compagnie : rassembler les jongleurs et les « non-encore-jongleurs » autour d'une discipline qui unit le corps et l'esprit, qui permet d'inventer et de se dépasser. Le titre du projet est une référence au jeu vidéo de 1994, *Puzzle Bobble*, lui-même basé sur le jeu *Bubble Bobble* de 1986, où il s'agit d'organiser des balles de couleur pour créer des arrangements contigus et les faire disparaître. Ce jeu présente des points communs avec le jonglage, par ses facettes ludiques, graphiques et logiques !

Pour ce projet, Denis Paumier (directeur artistique de la compagnie) rassemblera deux artistes jongleurs autour du langage qu'il développe : un mélange de mathématiques, de manipulations d'objets, de prouesse de cirque, de chorégraphie et de théâtre.

En écho au travail des collèves qui se fera lors des ateliers, l'équipe artistique se lancera le défi de créer une présentation en cinq jours, à deux jongleurs et un metteur en scène, comme un exercice grandeur nature à créer « ici et maintenant ».

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES sur une semaine banalisée :

Les ateliers se dérouleront sous forme de trois séquences par jour :

- 1. Séquence théorique en lien avec les matières enseignées :** ateliers de mathématiques du jonglage, ateliers en arts plastiques (études vidéos de numéros de jonglage), ateliers en histoire (la naissance du cirque)
- 2. Séquence pratique :** échauffement, exercices de coordination, techniques de base à 1, 2, 3 balles ; vocabulaire

de manipulation, écriture de séquences imposées ou libres, travail à partir de scènes issues du répertoire de la compagnie

3. Séquence interaction avec la création : les artistes professionnels présenteront chaque jour une étape de travail de la création du spectacle. Les élèves pourront échanger avec le metteur en scène et les interprètes, et voir l'évolution au cours de la semaine

4. Restitution des collèves et des artistes

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Apprendre à jongler avec trois balles et connaître les différentes méthodes pour y parvenir, élaborer une « routine » et la présenter au public
- ⊙ comprendre les bases mathématiques du jonglage
- ⊙ se produire devant les autres dans un court spectacle
- ⊙ assister à une étape de travail d'une création en cours
- ⊙ Écrire un spectacle, sans mot(s), en explorant la langue des gestes et des images

Mon rêve éveillé

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **1 classe**
- ⊙ Volume horaire : **57 h réparties sur 3 groupes**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive, éducation musicale, arts plastiques

LES INTERVENANTS

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 du territoire.

LE PROJET

Velours propose aux élèves de redécouvrir leur imaginaire autour de la thématique du rêve. Ils travailleront sur la transcription et l'enregistrement de rêves (marquants, récents, récurrents...) et leur mise en forme(s) artistique(s).

Trois intervenants les accompagneront dans l'élaboration d'un spectacle hybride mêlant créations musicale, chorégraphique et visuelle. Ces ateliers seront l'occasion pour les élèves d'effectuer un travail sur la voix, le corps, le rythme, tout en explorant une nouvelle technologie visuelle (le *mapping* vidéo). L'histoire du hip-hop sera étudiée à travers l'initiation à plusieurs styles de danse et de musique.

En faisant de leurs rêves le point de départ et fil conducteur du projet, l'enjeu est de placer les collégiens au cœur de la création et de les rendre acteurs de la narration. Ils seront amenés à se saisir d'une expérience individuelle pour créer une histoire collective. La danse, la musique et l'image seront alors les vecteurs de cette transposition - du ressenti à l'exprimé, du personnel au collectif, du rêve à la réalité.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

1. Préparation en cours, en amont des ateliers : récolte de rêves dans une « boîte à rêves », lecture des rêves et réécriture d'une histoire avec le ou la professeur(e) de français / écoute d'une création musicale liée au rêve, rechercher des éléments qui définissent le rêve en éducation musicale / travail sur la représentation du rêve dans les arts plastiques

2. Journée découverte dans trois lieux culturels rémois : la Cartonnerie (musique), le Studio 511 (danse) et le centre culturel Saint-Exupéry (culture numérique)

Frais de billetterie à prévoir

3. Ateliers, les élèves seront répartis en 3 groupes :

- ⊙ Atelier **MUSIQUE** avec Pire Mastaa : création de deux instrumentaux hip-hop & enregistrement des rêves
- ⊙ Atelier **DANSE** avec Ismael Taggae : création d'une chorégraphie mêlant plusieurs styles de danse hip-hop
- ⊙ Atelier **MAPPING** avec Ash Ken : création d'une projection visuelle reprenant des éléments des rêves

4. Restitution sur scène, sous forme de spectacle

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Encourager le développement et l'expression de l'imaginaire
- ⊙ Découvrir l'histoire du hip-hop à travers la pratique
- ⊙ Travailler le rapport de l'élève à l'espace, à sa voix, à son corps ; améliorer l'image de soi, se chercher, se construire
- ⊙ Initier aux nouvelles technologies visuelles
- ⊙ S'exprimer, explorer s'ouvrir à l'altérité, valoriser le dialogue et la coopération
- ⊙ 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.

Gesticulanimé et le cabinet de Curiosités

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes**
- ⊙ Volume horaire : **21 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : éducation physique et sportive, arts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS

Créée en 2003 à Reims par Céline Ravenel, dans le but de promouvoir le court-métrage, l'**association Linfraviolet** oriente son activité en 2014 vers de nouvelles explorations autour de l'Art du mouvement : le cinéma animé, la danse contemporaine, les pratiques somatiques et crée le dispositif ciné-danse en lien avec l'éducation aux images.

LE PROJET

A partir du film d'animation *Orgesticulanismus* de Mathieu Labaye, Linfraviolet propose un atelier original pour sensibiliser les jeunes à la transformation du corps, au corps en mouvement et à l'image animée en lien avec les arts numériques. Ainsi, les élèves découvriront la technique d'image par image (ou *stop motion*) dans le domaine cinématographique et numérique et à travers le langage du corps. Puis, les élèves traverseront les notions de décompositions/compositions par le corps à l'écoute de soi et des autres pour faire illusion d'une création de mouvement par des postures immobiles et complémentaires. Enfin, les élèves composeront une phrase chorégraphique pour en faire leur autoportrait, en accentuant un trait représentatif et répétitif à l'aide des outils numériques qu'ils découvriront lors d'une sortie au Centre Culturel Saint-Exupéry de Reims. Un collage photographique vidéo sous forme de *gif* animé constituera la restitution, ainsi qu'un cabinet de curiosité que le public pourra explorer au gré de ses envies.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES

- 1. Présentation** : introduction au cinéma d'animation et ses différentes techniques, atelier pratique
- 2. Projection du film *Orgesticulanismus***, analyse d'une séquence et échanges. Introduction à l'improvisation chorégraphique, échauffement corporel autour du lâcher-prise et de la contrainte, du geste restreint
- 3. Sortie** au Centre Culturel Saint-Exupéry de Reims

4. Échauffement corporel autour du lâcher-prise, du geste restreint et du stop motion gestuel, autoportrait gestuel et filmique (écriture chorégraphique), exploration des outils numériques (*gifs* animés et anamorphose), élaboration du *gif* animé et composition gestuelle avec anamorphose

5. Restitution : découverte du cabinet de curiosité par le public (avec 2 pôles d'exploration - création de *gifs* animés et anamorphose) - médiation par les élèves

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Sensibilisation à la forme du court métrage, au documentaire animé et au cinéma des métamorphoses
- ⊙ Sensibilisation du trucage au cinéma & aux outils de pré-cinéma, décomposition de l'animation - image par image
- ⊙ Découverte des arts numériques, de la *kinect* et de la réalité virtuelle
- ⊙ Développement des capacités d'expression par le biais d'un langage gestuel et cinématographique
- ⊙ Passage du travail individuel à la création collective

La fontaine en **m**usique

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes**
- ⊙ Volume horaire : **24 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive, éducation musicale, histoire, arts plastiques

LES INTERVENANTS

Fondée en 2007 et ancrée dans une démarche artistique et philosophique forte, la Compagnie **les Monts du Reuil** se situe aujourd'hui au carrefour de l'art musical, lyrique et théâtral. La souplesse et l'agilité sont au cœur d'une programmation sans cesse renouvelée.

LE PROJET

En 2021, nous fêterons les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Il dépeignait la réalité avec humour, et donnait aux hommes une opinion déguisée sous l'allégorie d'une action ou « d'une ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l'univers ». Tout comme La Fontaine prenait chez ses prédécesseurs des sujets qu'il souhaitait exploiter, plusieurs compositeurs ont emprunté au fabuliste pour écrire des Opéras ou des fables mises en musique : André Grétry s'est approprié un conte licencieux, *Le Magnifique*, et a composé un opéra-comique dont s'emparera Stephan Grögler ; la Compagnie les Monts du Reuil a écrit l'Opéra-Ciné *Le Fabulatographe*.

Pour Collèges en scène, la compagnie Les Monts du Reuil propose aux élèves de fêter les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine par le prisme de la musique baroque et de son époque, en relisant des œuvres du grand fabuliste, en découvrant des œuvres baroques par médias ou en direct avec une représentation au collège du *Fabulatographe* et en écrivant, mettant en scène et interprétant un mini opéra-comique.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES sur une semaine banalisée :

1. **Études des Fables de la Fontaine** en amont avec les enseignants
2. **Sortie au spectacle *Le Magnifique*** à l'Opéra de Reims en février 2021 et représentation du *Fabulatographe* au collège
3. **Écriture d' un mini-opéra** en partant de ces récits
4. **Répétitions** : chants, texte et mise en scène
5. **Restitution** en public cette œuvre commune

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ 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 créateur et un acteur à part entière
- ⊙ Développer les facultés de concentration, l'attention portée aux autres et la confiance en soi des élèves

Impro aestro

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes**
- ⊙ Volume horaire : **15 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : éducation musicale, arts plastiques

LES INTERVENANTS

Tacomma est une association dédiée à la promotion des musiques improvisées basée à Reims depuis 2014. Elle favorise les pratiques collectives innovantes, formes d'écritures ouvertes, improvisations issues de notations graphiques, formes croisées instrumentales/électroacoustiques, soundpainting etc ...

LE PROJET

Les trois membres de cette proposition faite spécialement pour Collèges en scène ont participé au projet musical européen *Persuasive*. Jean-Baptiste Berger en tant que leader, compositeur et saxophoniste, Tommaso Montagnani en tant que bassiste et Nicolas Lassus en tant qu'ingénieur du son. Tous les trois participent ensemble à divers projets musicaux dans le département et en France depuis plusieurs années, avec le jazz comme tronc commun.

Pour ce projet, ils proposent une formation trio (saxophone, piano et contrebasse) qui aura pour but de créer une pièce musicale. Par l'initiation au chant et à l'improvisation autour d'une œuvre chantée issue de la variété, pop ou jazz, les élèves suivront le processus de création d'une œuvre jazz et son interprétation vocale et instrumentale (notamment par l'utilisation du *Sound-Painting*). Ils collaboreront aussi à la création du spectacle, et de sa promotion, par la réalisation d'une affiche.

La volonté est ici de montrer l'universalité du langage musical en mélangeant les origines, les styles et les époques musicales.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES

1. Concert-rencontre du trio au collège, suivi d'un échange entre les artistes et les collégiens, et une présentation du projet. Choix d'une œuvre du répertoire jazz ou musique actuelle, arrangée afin d'introduire les élèves à l'interprétation et les initier au travail collectif

2 & 3. Introduction au *sound-painting* autour d'exercices et d'extraits du titre interprété précédemment. Utilisation du chant, des percussions corporelles et des collégiens instrumentistes pour travailler les motifs mélodiques et rythmiques issus de ces expérimentations

4. Réalisation de la pochette d'album et de l'affiche du concert avec Tommaso Montagnani pour les non-musiciens en lien avec le professeur d'arts plastiques, et travail d'improvisation pour les musiciens avec Jean-Baptiste Berger. Finalisation de la pièce et travail d'approfondissement du *sound-painting*

5. Répétition générale, concert des élèves au collège

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Mettre en avant la cohésion et le travail de groupe
- ⊙ Développer la créativité par le chant, la pratique instrumentale, le dessin, l'aboutissement d'un projet
- ⊙ Maîtriser les langages français, anglais et musicaux
- ⊙ Initier aux pratiques numériques d'aujourd'hui (enregistrements, outils de promotion)
- ⊙ Apprendre à organiser un spectacle, s'exprimer sur scène, se comporter face au public, gérer le stress

Nomades

- ⊙ Projet pour **2 collèges** et **1 classe par collège**
- ⊙ Volume horaire : **12 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : éducation musicale, français, histoire, arts plastiques

LES INTERVENANTS

Das Atelier créée en 2014, est une association franco-allemande de création musicale et artistique autour des projets du saxophoniste Daniel Erdmann

LE PROJET

Das Atelier travaille actuellement sur une nouvelle création, *Nomades*, réunissant trois artistes et trois disciplines : Daniel Erdmann (saxophoniste), Jean-Michel Hannecart (artiste peintre) et André Ze Jam Afane (conteur). L'idée derrière *Nomades*, est que nous sommes, directement ou via nos ancêtres, toutes et tous des nomades. Prendre conscience de ce fait peut être une libération de notre vision du monde et de l'humanité, même sans avoir besoin de connaître nos origines dont les traces se sont perdues dans l'histoire. S'exprimer autour de cette idée est le but du projet.

« Pour *Nomades*, j'aimerais avec les élèves interroger, écrire et raconter le thème de la « cellule familiale » au sens large : comment se forme-t-elle chez les êtres vivants ? A quel rythme ? Jusqu'où peut-on réciter sa mémoire généalogique ? Je voudrais par cette démarche simple, illustrée par quelques histoires, faire prendre conscience de la force du lien familial d'une part, et du caractère flou, évanescent et mouvant du souvenir de nos parents, de nos ancêtres et de nos origines. Notre démarche artistique consistera à inventer, à partir de la conscience de ce « flou artistique » de nos origines communes, des textes poétiques qu'on mettra en image et en musique avec improvisation. En espérant que la beauté qui en résultera rendra tous les participants heureux et fiers d'être TOUS NOMADES ! » André Ze Jam Afane.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES

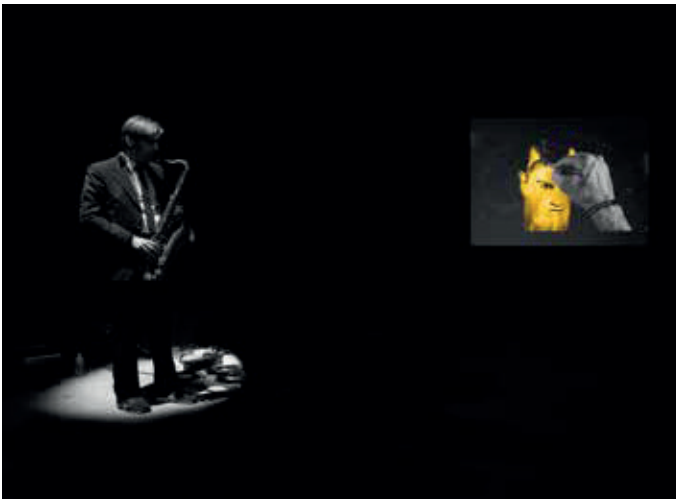
1. Concert des artistes au collège, suivi d'une discussion avec les élèves. Lors de cette étape, les élèves seront répartis en trois groupes : poètes / slameurs, musiciens et artistes peintres

2 & 3. Travail avec les artistes : les élèves musiciens commenceront le travail avec Daniel Erdmann et les poètes slameurs avec André Ze Jam Afane, pendant que le reste de la classe se penchera sur le choix des images (images de presse, historiques ou de l'histoire individuelle de chaque élève). Commencera alors une réflexion autour de l'expression artistique des trois domaines dans sa relation avec la question des origines de chacun(e)

4. Répétitions et restitution : les élèves, accompagnés des artistes, sélectionneront un nombre d'images. La restitution comprendra la projection de ces images accompagnée des textes et de la musique. Le mini concert sera joué plusieurs fois afin de prendre conscience des différentes entre les représentations, autant dans la réception que dans l'exécution

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Créer un texte et apprendre à le dire sur une musique avec clarté et assurance
- ⊙ Découvrir et initier à l'improvisation
- ⊙ Apprendre que l'art peut être un moyen de comprendre le monde et de s'exprimer autrement
- ⊙ Comprendre comment une musique peut changer la réception d'un texte et d'une image

Musique, rythmes et mots

- ⊙ Projet pour **1 collège et 1 classe**
- ⊙ Volume horaire : **14 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : éducation musicale, français

LES INTERVENANTS

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, du théâtre musical et de l'opéra.

LE PROJET

Les Concerts de Poche proposent aux élèves de découvrir l'univers des percussions corporelles, et le lien entre des séquences rythmiques, la musicalité des mots et la poésie. Pour cela, ils créeront un morceau de percussions corporelles à partir d'une séquence rythmique sélectionnée par des artistes concertistes, sur laquelle ils associeront un texte de leur composition. En aboutissement du projet, les élèves restitueront sur scène leur composition qui alliera percussions corporelles et texte, et seront accompagnés par les artistes du concert. Cette restitution se déroulera en première partie du concert des artistes, à l'occasion du lever de rideau.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES

- 1. Rencontre et pratique** découverte des percussions corporelles et de la pratique des artistes concertistes, premiers exemples de pratique collective à partir de séquences rythmiques pouvant être tirées de morceaux du concert et sélectionnées par les concertistes
- 2. Découverte et pratique** découverte et écriture de structures rythmique de percussions corporelles, en partant de l'extrait choisi
- 3. Écriture et mise en rythme** : Sélection de passages rythmiques sur lesquels placer des paroles. Écriture du texte et premiers essais texte/percussions corporelles

4. Improvisation et mise en espace : Travail poussé du morceau d'ensemble, percussions corporelles et texte. Ajout de « bridges » improvisés. Ajout de déplacements en petits groupe, d'effets « flashmobs »...

5. Restitution : Rencontre avec les artistes, répétition générale, restitution en lever de rideau

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ 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 créateur et un acteur à part entière
- ⊙ Développer les facultés de concentration, l'attention portée aux autres et la confiance en soi des élèves

Le règlement extérieur

- ⊙ Projet pour 1 collège et 2 classes
- ⊙ Volume horaire : 30 h par classe
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive, éducation musicale, arts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS

La compagnie **La Rivière qui Marche** revendique depuis ses débuts, en 2010, des créations où se mêlent textes, mouvement et musique.

LE PROJET

Comment reconvoquer notre sensibilité à l'actualité du monde dans ce qu'elle a de terrible et d'inquiétant sans être happé par le climat anxieux ambiant ?

A partir du spectacle de la compagnie *L'Inconnue, mémoires de la maison chue* de Pascal Adam, les élèves, répartis en quatre groupes, mèneront un travail artistique et théâtral afin d'aiguiser leur regard sur des situations actuelles (conflits, émigration).

Dans ce spectacle, il est question d'un monde où les maisons chutent les unes après les autres. Au milieu des décombres de

l'une d'elle, deux femmes se rencontrent. La première a tout perdu, y compris son nom et ses souvenirs, la seconde, sa voisine, Barbara, est auprès d'elle et la veille. En contrepoint à la violence extérieure caractérisée par le vacarme des maisons qui s'écroulent, les deux femmes décident de se raconter le présent en réinventant leur histoire. Alors que la première en quête de son identité recherche une véracité, la seconde reste énigmatique, dépassée par l'atrocité de cette réalité.

En ateliers, les élèves seront amenés à explorer ces situations, les jouer, les incarner. En s'y projetant, ils vont ainsi les vivre de façon plus concrète pour les amener à sortir de leurs habitudes de jeu - plus virtuelles - ou de leur façon de consommer l'information.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES SUR UNE SEMAINE BANALISÉE :

1. **Sortie au spectacle *L'inconnue, mémoires de la maison chue* de Pascal Adam** en janvier 2021

Frais de billetterie à prévoir

2. **Travail autour des textes : lecture, sélection, expérimentations.** A partir d'extraits de *Poésie complète* de Tahar Ben Jelloun et *L'insurrection poétique, manifeste pour vivre ici*, les élèves pourront expérimenter plusieurs points de vue autour de la thématique du conflit, et sélectionner les textes qui seront écrits et mis en scène

3. **Travail de recherches et d'improvisation autour du texte et du mouvement.** Sur une semaine banalisée, les deux classes seront réparties en quatre groupes : **deux groupes théâtre et mise en scène** (écriture, création des personnages, improvisations), **un groupe création sonore** (fabrication d'instruments à partir de disques durs d'ordinateurs) et **un groupe scénographie et création textile** (fabrication des décors : abris composés de vieilles vêtements, qui impliquera une collecte de vêtements usagés au sein du collège en amont des ateliers)

4. **Répétitions et restitutions**

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Envisager un projet artistique et créatif dans sa globalité
- ⊙ Apprentissage des codes dramaturgiques et de leur détournement dans la création contemporaine, du travail de recherche à sa finalisation sur le plateau lors du spectacle
- ⊙ Expérimentation du mouvement dans le jeu théâtral

Revanche

- ⊙ Projet pour **1 collège et 1 classe**
- ⊙ Volume horaire : **60 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive, langues vivantes, éducation musicale, arts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS

La compagnie **Bastions Pirates** s'attache à défendre des textes contemporains et parfois même se passe de mots. Flirtant sauvagement avec le surréalisme et le théâtre physique, leur pratique se veut avant tout accessible à tous. Tenter de dire, non sans soucis de l'esthétique, la banalité ou la brutalité du quotidien.

LE PROJET

La compagnie Bastions Pirates propose aux élèves de monter la pièce *Revanche*, de Marjorie Fabre.

Revanche, c'est pour toutes les fois au collège où on s'est senti exclu, rejeté, où on n'a pas voulu de nous dans le groupe, parce qu'on n'était « pas assez ci » ou « trop ça ». C'est l'histoire de Tom qui ne supporte plus que des élèves imposent leur loi. Avec ses amis, il va s'unir à tous les malmenés, les mis de côté, les boucs émissaires pour que plus personne n'ait à subir. Le groupe *Revanche* est créé.

« *Un collège dans une banlieue. Les rapports entre élèves sont parfois tumultueux notamment dans la classe de 3ème de Tom. Le malheureux Théo, puis Paul, puis d'autres encore sont régulièrement victimes d'une bande de voyous d'une autre classe, qui les dépouillent régulièrement. Tom prend les choses en main et décide d'organiser une milice, baptisée « Revanche ». Mais très vite naît un groupe concurrent, « le Clan ». L'affaire échappe aux élèves et ne trouvera de solution qu'à la suite de l'intervention des adultes. La paix revient, mais les sanctions pleuvent. Les rivalités adolescentes engendrent des idées volontiers machiavéliques, c'est la leçon que nous offre cette intéressante tranche de vie » (Fanny Carel, La Revue des Livres pour Enfants).*

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES sur deux semaines banalisées :

- 1. Rencontres avec les artistes au collège :** échange autour du théâtre et de la création théâtrale
- 2. Sortie au spectacle** de la compagnie *Catalina In Fine* de Fabrice Melquiot

 Frais de billetterie à prévoir

3. Résidence de création : la première semaine, le travail s'articulera autour des thématiques du texte. Il s'agira de tenter de jouer, d'incarner un personnage. Comment trouver et mobiliser les ressources du jeu pour oser être quelqu'un d'autre face aux autres ? Comment le thème de la pièce résonne en particulier chez ceux qui sont concernés par ces situations. Des courtes séquences vidéos écrites seront produites avec les collégiens autour de ces thèmes où ils interpréteront leurs propres rôles, et mettront en scène des situations qu'ils ont pu vivre eux-mêmes ou qu'ils imaginent autour du sujet du harcèlement. La deuxième semaine sera celle de la « mise en scène » et du travail collectif. Il s'agira d'assembler tous les éléments à disposition pour imaginer et mettre en œuvre dans le collège un spectacle complet

4. Restitution répétitions générales suivies de la restitution dans le collège

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Apprendre à prendre la parole en public
- ⊙ Appréhender de façon ludique la pratique théâtrale et la création d'un spectacle
- ⊙ Stimuler l'imagination et les modes d'expression, exprimer sa créativité
- ⊙ Développer ses compétences en expression, en maîtrise de soi, s'écouter et écouter les autres

Traces, Empreintes au collège

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes**
- ⊙ Volume horaire : **40 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation physique et sportive, histoire-géographie, éducation musicale, arts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS

Le **Collectif Le Corpus Urbain** a été créé en 2014. Les artistes qui le composent défendent un théâtre narratif, dynamique, où les corps et le texte travaillent ensemble pour rendre le spectateur actif et concerné.

LE PROJET

Chloé Porée, metteuse en scène, promène régulièrement sa caméra afin de faire témoigner des groupes de population évoluant dans les mêmes sphères : 40 questions existentielles, essentielles, posées par les membres du collectif. Des questions qui nous éclairent sur ce qui nous rassemble, nous relie et nous différencie. En partant de ce travail, les élèves seront invités à répondre face caméra, avant de passer à un travail théâtral et chorégraphique afin d'intégrer ces interviews à du jeu au plateau.

« Tous fréquentent le même collège, le parcourent, l'animent et le font vivre. Ils en dessinent un visage contrasté, aux facettes multiples. Chacun est un personnage derrière lequel se cache une individualité propre, où la trajectoire sociale et le destin personnel s'entremêlent avec subtilité. Que sait-on de tous ces gens que l'on ne fait que croiser, ou même que l'on ne croise jamais, alors qu'ils partagent le même établissement ? Tous seront invités à répondre devant la caméra aux mêmes questions sur leurs peurs, leurs rêves, leurs épreuves, leurs espoirs ... Une quarantaine de questions porteront sur de grands thèmes, qui parcourent nos existences, afin d'essayer d'esquisser une idée de ce qui nous relie et de ce qui nous différencie ».

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES :

- 1. Représentation** de *Mathias, ou l'itinéraire d'un enfant paumé* au collège, suivie d'un bord plateau. Mis en scène par Jimmy Lemos, ce spectacle parle de l'autre, du territoire, de la tolérance et de la différence
- 2. Présentation du projet en classe entière**
- 3. Première semaine : tournage et initiation au montage.** Chaque jour en demi-groupe, les élèves répondront aux 40 questions face caméra, afin de recueillir leurs témoignages. Une séance sera consacrée au montage vidéo. Ces interviews pourront s'étendre à tout l'établissement, sur le temps de la récréation
- 4. Deuxième semaine : initiation au jeu théâtral.** A partir des témoignages récoltés, les élèves seront initiés au jeu théâtral et à la mise en scène
- 5. Répétitions et restitution** composée de jeu théâtral, mêlé aux extraits vidéo des interviews enregistrées et projetées

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
- ⊙ Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
- ⊙ Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre
- ⊙ Faciliter la découverte de valeurs de sociabilité et de respect de l'autre
- ⊙ Percevoir les enjeux de la dramaturgie et de la création théâtrale

Olympe de Gouges expliquée aux gens

- ⊙ Projet pour **3 collèves** et **1 classe par collève**
- ⊙ Volume horaire : **14 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, histoire

LES INTERVENANTS

La compagnie **Attention Au(x) Chien(s)** 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.

LE PROJET

Depuis 2011, Martine Blancbaye s'évertue à expliquer des choses aux gens. Avec humour et un bon sens qui n'appartient qu'à elle, elle aborde des sujets de société comme la famille, l'amour, l'homosexualité.

Olympe de Gouges expliquée aux gens a été créé en mars 2018. 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 EN 6 ÉTAPES :

- 1. Sortie au spectacle** *Olympe de Gouges expliquée aux gens* suivi d'un bord plateau
- 2. Discussion et information** sur les droits des femmes, le sexisme. Demander aux élèves de faire des recherches sur le droit des femmes dans le monde. Constitution des groupes. Chaque groupe recevra le début d'une scène illustrant une discrimination et devra imaginer la suite en s'appuyant sur leurs recherches et leurs réflexions

3 & 4. Improvisation et écriture de scènes

5. Répétitions, découverte du jeu d'acteur et de la mise en espace

6. Répétitions et restitution devant les autres élèves

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ 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
- ⊙ 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

César Collège

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **5 classes**
- ⊙ Volume horaire : **20 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, histoire, arts plastiques

LES INTERVENANTS

La **Compagnie Mangeront-ils ?** voit le jour en 2017 à Reims sous l'impulsion de Pauline Méreuzé. Contemporaines ou classiques, les écritures sont le socle du travail de la compagnie. Ce sont elles qui les animent, qu'elles veulent transmettre et qui guident leurs choix esthétiques.

LE PROJET

« Pourquoi *Jules César* de Shakespeare? Une matière colossale pour un acteur, un propos qui nous questionne pleinement. Un texte qui porte notre imaginaire, éprouve notre foi, nous met au défi (nous acteurs du projet). Dans *Jules César* c'est l'Histoire qui se fait devant nous, une pièce qui traite de la Cité avec comme personnage principal, le spectateur. »

En partant de sa création *Jules César*, de Shakespeare, la compagnie Mangeront-ils ? propose de créer une rencontre entre l'équipe artistique du spectacle et les élèves ; avec en point d'orgue la restitution, où les comédiens présenteront le spectacle aux élèves et où les élèves présenteront leur travail de scènes de *Jules César* aux comédiens et aux autres classes participantes.

LES ATELIERS EN 3 ÉTAPES :

- 1. Initiation au jeu :** Après une lecture de l'œuvre en amont, chaque classe choisira une ou deux scènes de la pièce (différentes pour chaque classe), qu'ils travailleront en atelier avec la metteuse en scène et un comédien du spectacle
- 2. Construction des décors et costumes :** chaque élève fabriquera, construira, un élément de son costume pour la restitution
- 3. Rencontre et restitution :** lors d'une journée de restitution, les élèves pourront assister à la représentation de la pièce *Jules César* dans leur collège. Puis, chaque classe présentera sa version d'une scène de la pièce. Suite à cette présentation, aura lieu un échange entre les élèves et les artistes sur leurs expériences

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Travailler sur l'oralité, donner des outils à la prise de parole et à la lecture, apprendre à débattre, exposer ses idées
- ⊙ Découvrir et approfondir une période historique
- ⊙ Réfléchir sur la notion de citoyenneté, la nature du groupe et ses responsabilités
- ⊙ Transmettre les bases du jeu d'acteur : adresse, espace et corps
- ⊙ Expérimenter le plateau et s'exposer devant un public

La Mécanique de l'absurde

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **1 classe**
- ⊙ Volume horaire : **24 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : éducation physique et sportive, arts plastiques, technologie

LES INTERVENANTS

La compagnie **Mister Fred** est née en 2004 sous l'impulsion du comédien jongleur Fred de Chadirac. Elle tente d'apporter un regard nouveau sur la jonglerie et le clown grâce à des mises en scène oscillant entre cirque et théâtre, et présente des formes burlesques dans l'esprit de Charlie Chaplin, Jacques Tati ou encore Mister Bean.

LE PROJET

Fred de Chadirac (comédien-jongleur) et Mickaël Letourneur (comédien-magicien) ont réalisé en 2015 *La mécanique de l'absurde*, un duo burlesque sur les machines à réactions en chaîne qui reflète leur fascination pour le cinéma muet et les inventions faites de détournement d'objets : *dans un étrange atelier, deux inventeurs peu communs combinent une maladroite précision et une naïve ingéniosité afin de concevoir «La machine» à préparer le thé. Ne pouvant s'empêcher de compliquer les choses les plus simples, ils automatisent naturellement tous les gestes du quotidien ...*

En résonance avec ce spectacle, la compagnie souhaite proposer aux élèves des ateliers autour de deux thématiques : la construction de machineries à réactions en chaîne, et le théâtre clownesque sans paroles. En première partie, les élèves découvriront l'univers de la construction rudimentaire et réaliseront des parcours de réaction en chaîne avec des objets de récupération. Les étapes de constructions seront filmées et projetées à la restitution. En seconde partie ces mêmes élèves effectueront un travail théâtral sans parole sur l'expression et le mouvement qui aboutira à une création collective.

LES ATELIERS EN 4 ÉTAPES :

- 1. Spectacle** *La Mécanique de l'Absurde*, suivi d'un bord plateau
- 2. Atelier construction** : initiation à l'art du bricolage rudimentaire et réalisation de petites réactions en chaîne, conception d'une grande installation à réactions en chaîne, captation vidéo
- 3. Théâtre** : initiation au jeu (intention, mouvement, gestion de l'espace), improvisation, création de saynètes
- 4. Restitution** : répétitions, projection vidéo du travail de construction et représentation théâtrale

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Initiation à l'art de la construction
- ⊙ Apprentissage des techniques du théâtre gestuel
- ⊙ Développement du sens créatif et du travail en équipe
- ⊙ Prendre conscience de ses capacités et les mettre à profit
- ⊙ S'impliquer dans un processus de création

Partir ou rester

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **1 classe**
- ⊙ Volume horaire : **24 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : français, éducation musicale, histoire, langues vivantes, arts plastiques, géographie

LES INTERVENANTS

La compagnie, née en 1994, **Papierthéâtre** se consacre à relier la technique traditionnelle du théâtre de papier à une forme et une parole contemporaine.

LE PROJET

La dernière création de Papierthéâtre s'appelle *Foyer*. Le spectacle raconte l'anniversaire de Tara, une fillette qui vit avec sa tante pâtissière, et réunit leurs amis et connaissances. Pendant la nuit qui suit la fête, Tara disparaît. L'enquête de la police ne dénoue le mystère de cette disparition, mais la tante trouve un moyen curieux de communiquer avec sa nièce les soirs dans son jardin. Chaque jour des événements agitent la ville et leurs conséquences incitent certains habitants à partir. Pourtant la pâtissière pense qu'il faut résister aux difficultés et elle trouve des recettes pour soulager ses clients. Tara revient pour emmener sa tante dans son lieu de bonheur, mais faut-il rester ou faut-il partir ?

Pour ce projet Collèges en scène, la compagnie Papierthéâtre souhaite faire réfléchir les élèves aux éléments qui peuvent créer une situation nécessitant de se poser la question « faut-il partir ou faut-il rester ? ». Ici, on ne cherche pas à pousser leur décision vers l'une des deux réponses. Au contraire, la compagnie a envie que les jeunes puissent s'imaginer dans une situation autre que celle qu'ils vivent, plus tourbillonnante, plus instable, pour qu'ils voient s'ils auraient envie de rester ou s'ils décideraient de partir.

LES ATELIERS EN 5 ÉTAPES sur une semaine banalisée :

- 1. Initiation au théâtre de papier** par un travail individuel de réalisation d'un petit théâtre que l'élève pourra garder. Travail sur le texte, formation de groupes de travail
- 2 & 3. Réalisation des théâtres par groupe** en fonction des textes. Construction des décors, personnages et théâtres. Répartition des rôles et apprentissage des textes
- 4. Spectacle *Foyer*** au collège
- 5. Restitution** : fin de la construction, répétitions et présentation au public

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Appréhender des œuvres et des productions artistiques, s'ouvrir à l'altérité et à la divergence
- ⊙ S'exprimer dans un langage artistique adapté, mettre en œuvre un processus de création, concevoir et réaliser la présentation d'une production
- ⊙ Distinguer une démarche artistique et émettre un jugement esthétique et critique, utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique, contextualiser et mettre en relation des champs de connaissances
- ⊙ Mobiliser des savoirs et des expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Collèges et Mémoire(s)

Le centenaire de la Grande Guerre a vu apparaître une multitude d'événements et de projets tout au long des 5 années de commémorations. Ce cycle anniversaire a surtout permis de mettre en évidence l'exceptionnel et riche patrimoine de mémoire implanté dans la Marne, mais aussi de rappeler l'engagement des nations étrangères sur notre territoire (Italiens, troupes coloniales d'Afrique du Nord, d'Afrique occidentale et équatoriale, Britanniques, Polonais, Tchécoslovaques, Russes, Américains et Allemands).

Le principe de « collèges et mémoire » s'appuie sur le témoignage significatif d'une personnalité littéraire ou artistique, un travail préparatoire est réalisé sur une œuvre ou des textes choisis. Les travaux sont ensuite restitués sur un parcours historique en concordance avec la personnalité étudiée, renforçant ainsi l'aspect matériel et la dimension émotionnelle (description des paysages, d'un objet en rapport avec chaque thème travaillé). Ce type de projet se distingue par une mise en œuvre simple, il permet une ouverture pédagogique interdisciplinaire par :

- ⦿ Une approche culturelle et patrimoniale de l'histoire du conflit
- ⦿ Une illustration locale du programme d'histoire
- ⦿ Une découverte in situ des lieux marqués par le conflit
- ⦿ Une appropriation du parcours proposé par une réalisation personnelle

De la région de Reims à la forêt d'Argonne, 4 parcours, s'inspirant de l'expérience combattante d'hommes célèbres, reprennent des secteurs spécifiques de l'ancien front marnais :

- ⦿ Sur les pas de Fernand Léger (forêt d'Argonne)
- ⦿ Un poète dans la Grande Guerre, Guillaume Apollinaire (vallée de la Tourbe)
- ⦿ Maurice Maréchal et le violoncelle des tranchées (massif de Saint-Thierry)
- ⦿ Blaise Cendrars, l'homme à la main coupée (région de Suippes)

Sur les traces de Fernand Léger

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes par collège**
- ⊙ Volume horaire : **9 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : arts plastiques, français, histoire-géographie

LES INTERVENANTS

Service culturel du département

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 d'en saisir l'importance.

LES ATELIERS EN 3 ÉTAPES

1. 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

2. 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 Gamblin 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

3. 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 des lettres et des photos exceptionnelles d'époque

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ 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

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes par collège**
- ⊙ Volume horaire : **9 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : arts plastiques, français, histoire-géographie

LES INTERVENANTS

Service culturel du département

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 1ère 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 craie des tranchées de Massiges, c'est toute la force vive du témoignage qu'il convient d'appréhender.

LES ATELIERS EN 2 ÉTAPES

1. 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)

2. Une sortie *in situ* sur le parcours d'Apollinaire

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ 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

Blaise Cendrars, l'homme à la main coupée

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes par collège**
- ⊙ Volume horaire : **9 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : arts plastiques, français, histoire-géographie

LES INTERVENANTS

Service culturel du département

LE PROJET

Après un an de guerre, le caporal de la Légion étrangère Frédéric Sauser arrive en Champagne. Submergé par l'horreur, il devient peu à peu Blaise Cendrars, la guerre lui prend son bras droit devant la ferme de Navarin, sa main

d'écrivain montée au ciel. La folie des hommes le rend muet. Après le temps de souffrances, il s'essaie au cinéma, l'écriture revient peu à peu. Poète, écrivain, journaliste, aventurier, il n'aura de cesse, tout le reste de sa vie, d'être à la quête de nouvelles voies d'expression. Il se réfugie dans le roman, il transfigure la guerre pour mieux s'en détacher. En 1946, il revient sur sa terrible expérience de la Grande Guerre avec un texte autobiographique « La main coupée ».

Ce projet reprend le parcours de l'homme blessé et la vigueur de ses mots se reflète sur l'austère plaine de Champagne. Navarin et la tranchée de la Kultur, Souain et les nécropoles de la Crouée et de l'Opéra, Suippes et l'ambulance du château de Nantivet, Châlons et l'hôpital Sainte-Croix, autant de lieux symbolisant la dure épreuve du caporal Sauser et chemin de croix de combien d'autres ?

LES ATELIERS EN 2 ÉTAPES

- 1. Un travail préparatoire** sur des textes choisis ou proposés est nécessaire au bon déroulement du projet (autobiographies de Blaise Cendrars *La main coupée*, *L'homme foudroyé*, *J'ai tué*, film TV *La main coupée* 1978). 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).
- 2. Une sortie in situ** sur le parcours de Blaise Cendrars

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

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

Maurice Maréchal, un violoncelle dans les tranchées

- ⊙ Projet pour **1 collège** et **2 classes par collège**
- ⊙ Volume horaire : **9 h par classe**
- ⊙ Les matières associées : arts plastiques, français, histoire-géographie, éducation musicale

LES INTERVENANTS

Service culturel du département

LE PROJET

Maurice Maréchal, violoncelliste de renom, apporte un témoignage singulier de la Grande Guerre. Au lendemain de la 1ère bataille de la Marne, son régiment est stationné dans le massif de Saint-Thierry (nord-ouest de Reims). L'évolution du conflit en guerre de position plonge les hommes dans l'attente et la désillusion ; désespéré, il assiste au loin à l'incendie de la cathédrale de Reims. Cet immobilisme permet à Maurice Maréchal de se rapprocher de l'écriture mais aussi de la musique. Ses camarades lui fabriquent un violoncelle avec des planches provenant du champ de bataille, le « Poilu ». Il se libère épisodiquement de la violence du bruit de la guerre. De facture primitive et de forme cubique, il devient l'ami inséparable de l'artiste-soldat, Maréchal le conservera pieusement toute sa vie.

Avec la sensibilité d'un musicien, Maréchal compose, Maréchal joue pour ses camarades, Maréchal écrit neuf petits carnets. Il décrit les hommes, les paysages de guerre, mais aussi ses impressions sur la vie et la mort. De la vallée de la Vesle au massif de Saint-Thierry, il s'agit de découvrir, à travers un cheminement historique, les lieux qui ont inspiré le témoignage écrit et musical d'un des plus grands violoncellistes du XXème siècle.

LES ATELIERS EN 2 ÉTAPES

- 1. Un travail préparatoire** sur des textes choisis ou proposés est nécessaire au bon déroulement du projet (carnet de Maurice Maréchal publiés dans *Deux musiciens dans la Grande Guerre* Tallandier 2005). 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).
- 2. Une sortie in situ** sur le parcours de Maurice Maréchal

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- ⊙ Aborder la Grande Guerre par une approche matérielle et patrimoniale
- ⊙ Découvrir in situ les lieux marqués par la Grande Guerre et illustrer localement le programme d'histoire
- ⊙ Comprendre la violence du son du conflit et l'apaisement sonore recherché par les hommes du front
- ⊙ Expliquer le besoin d'écrire des hommes de la Grande Guerre

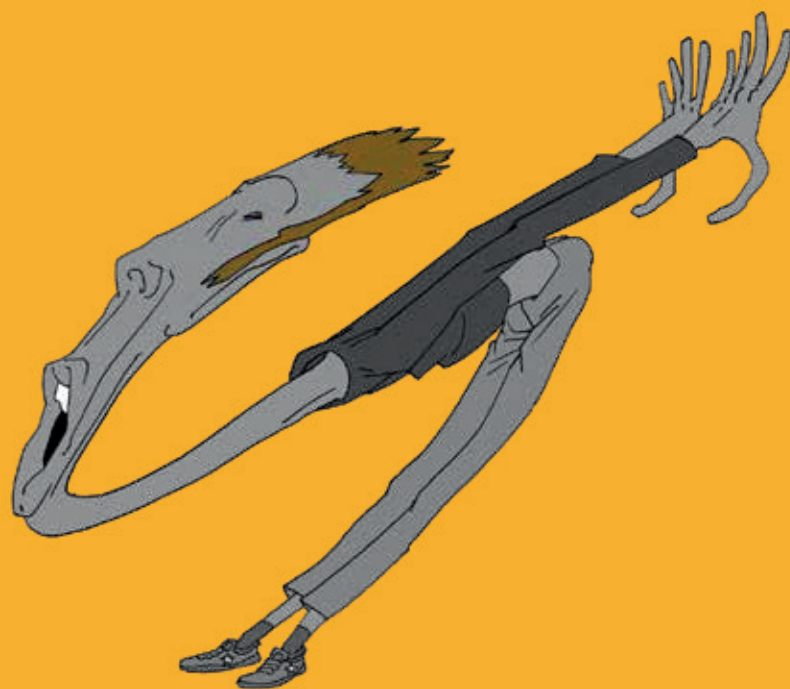
Remerciements

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 : ©Isabelle Bruyère/Compagnie Les Objets Volants ● p 2 : ©Spirit GongGong/Gladys Bourdon ● p 4 : Collection privée/Papier Théâtre ● p 8/9 : Collection privée/Papier Théâtre ● p 10 : ©Carrousel du Louvre/Gladys Bourdon ● p 13 : Collection privée/Le Palc ● p 14 : ©Philippe Cibille/Les Escargots Ailés ● p 17 : ©Isabelle Bruyère/Compagnie Les Objets Volants ● p 18 : Collection privée/Velours ● p 21 : Collection privée/Linfravoilet ● p 22 : Collection privée/Les Monts du Reuil ● p 25 : Collection privée/tacomma ● p 26 : Collection privée/Das Atelier ● p 29 : Collection privée/Les Concerts de Poche ● p 30 : ©Agathe Dufort/Compagnie La Rivière qui Marche ● p 33 : ©Mickael Titrent/Compagnie Bastions Pirates ● p 34 : Collection privée/Collectif Le Corpus Urbain ● p 37 : ©Patrice Vion/Attention Au(x) Chien(s) ● p 38 : Collection privée/Compagnie Mangeront-ils ? ● p 41 : Collection privée/Compagnie Mister Fred ● p 42 : Collection privée/papier Théâtre ● p 44/53 : Collection privée/Département de la Marne ● p 55 : Collection privée/Linfravoilet ● p 56/57 : ©Christophe Manquillet/Opéra de Reims ● Photographie 4ème de couverture : ©Philippe Cibille/Les Escargots Ailés

Marne
LE DÉPARTEMENT

