

Éducation Artistique et Culturelle

Propositions d'actions constituant des parcours
ou s'intégrant dans des parcours existants

Par la Cie La Neige est un Mystère

LE CLOWN MODERNE

L'art du clown constitue le cœur de notre démarche artistique. Dans la lignée de cette tradition, nous travaillons à moderniser le geste artistique qui se cache derrière le masque naïf et maladroit de ce personnage mystérieux. C'est cet art, cette approche de la comédie que nous proposons de transmettre à travers nos actions culturelles à un public divers.

Mais au fait, qu'entend-on par CLOWN ?

C'est avant tout une **tradition**, une **culture**, une **histoire**. Depuis fort longtemps on retrouve le personnage de clown au cirque, au théâtre et au cinéma. De *Footit et Chocolat* à *Achille Zavatta* en passant par *Charlie Chaplin*, *Buster Keaton*, *Les Frères Fratellini*, *Laurel et Hardy*, *Jacques Tati*, *Jerry Lewis*, *Grock* ou encore *Mr Bean*... la liste est longue, et large est la représentation de ce personnage, dans la forme et dans le style.

Les éléments fondamentaux qui les rassemblent sont :

- le **langage physique** et **burlesque**
- l'**universalité** et l'**intemporalité** de ce qu'ils racontent
- le mélange de **profondeur** et de **légèreté**
- le traitement par l'**absurde** qui offre un regard décalé sur le monde
- le **rire**

Le rire provoqué par les clowns est un rire organique, un rire qui vient des tripes, un rire profond qui ne s'appuie pas sur la moquerie ou l'abaissement de l'autre, mais plutôt sur l'humanité qui nous relie et qui dépasse les cadres, les normes, les séparations sociales.

Les clowns sont un miroir de l'humanité prise dans son sens le plus large, le plus ouvert. Chaque clown est unique, et chacun d'eux est l'écho de l'humain enfermé au fond de la personne sociale que nous sommes tous.

Et derrière chaque clown, il y a un artiste. Auteur, metteur en scène et interprète : nous sommes à la fois le marionnettiste et sa marionnette.

NOTRE DÉMARCHE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

En proposant des rencontres et des actions culturelles, nous avons la volonté de faire découvrir une manière de s'exprimer et d'initier un public aux processus de création.

Transmettre des techniques, dialoguer, échanger avec un public amateur est pour nous aussi une manière d'ouvrir davantage notre regard sur notre travail.

L'humain est au cœur du clown. Les rencontres sont une richesse, une motivation dans notre métier d'artistes. Nous nous nourrissons de la diversité de l'humanité, de la personnalité de chaque individu.

Voir, faire, comprendre

Au-delà de simples ateliers de pratique, nous avons le désir de faire découvrir l'art du clown et du burlesque. Les participants pourront ainsi entrer dans cet univers par :

- la rencontre avec des artistes, des œuvres à travers des spectacles, des extraits de films, des archives vidéo et audio.
- la mise en perspective du travail réalisé en atelier et l'amorce d'une réflexion collective sur le pourquoi et le comment.

Les actions culturelles s'inscrivent dans un programme incluant la programmation d'un ou plusieurs spectacles de la Cie, ou l'accueil d'une ou plusieurs résidences artistiques, en favorisant des ponts entre les ateliers et le processus de création de la compagnie.

ENJEUX DE L'ACTION CULTURELLE OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Il y a en chacun de nous un clown qui sommeille. Il montre parfois le bout de son nez. Chez certains il est très visible et d'autres l'ignorent. On peut tous être clown l'espace d'un instant.

Nourris des valeurs d'ouverture d'esprit, de respect et d'acceptation de soi-même et de l'autre, animés par un sens critique joyeux et positif, les ateliers de clowns et burlesque sont des aventures humaines, théâtre d'expériences fortes. Guidés par l'artiste, dans un environnement bienveillant et ludique, les stagiaires apprennent progressivement à :

Prendre des risques émotionnels

- Expérimenter le rapport à la représentation
- Affronter le regard de l'autre
- Dépasser leurs peurs
- Démystifier le ridicule

Travailler en groupe

- Écouter, regarder
- Faire une place au silence, au vide
- Respecter : soi, les autres, l'environnement
- Prendre des responsabilités
- Faire des choix

Créer

- Développer sa créativité, son imaginaire
- Improviser et écrire
- Laisser faire son instinct puis réfléchir
- Découvrir ou approfondir son rapport à l'art
- Donner du sens à son travail

Se connaître d'avantage

- Se redécouvrir dans un cadre neutre, non social
- Prendre conscience des facettes masquées de sa personne
- Jouer avec ses qualités, de ses défauts, de ses différences
- Faire de ses failles des forces
- S'accepter un peu plus
- Lâcher prise
- Gagner en confiance

Élargir leur vision du monde

- Porter un regard nouveau sur le monde
- Prendre de la hauteur, du recul, du détachement
- Sortir des stéréotypes et du jugement
- Valoriser les différences

Et surtout, **prendre du plaisir** : découvrir des sensations, des émotions nouvelles, celles que procurent le fait de faire rire ou de toucher une assemblée, et d'accomplir une tâche collective, d'aller au bout d'un projet.

Voir le monde à travers les yeux d'un clown c'est redécouvrir le monde, s'émerveiller et sublimer l'ordinaire en extraordinaire.

NOS OUTILS

Les outils avec lesquels nous travaillons sont ceux que nous proposons de partager.

Le **jeu clownesque** s'appuie sur :

- le **corps**
- la **parole**
- le **rythme**
- le **texte**
- le **geste**
- les **émotions**
- les **chutes**
- les **cascades**
- les **règles du jeu** à plusieurs :
 - Solo, Duo, Trio, Chœur
- le **rapport au public**

Il s'articule autour de :

- l'**improvisation**
- l'**écriture burlesque**
- la **dramaturgie**
- l'**exploit** (acrobatie, danse, jonglage, musique, chant... et toute invention farfelue)

La **construction du personnage** se matérialise avec :

- le **maquillage**
- les **costumes**
- les **caractères**
- les **démarches**
- les **routines**

On s'intéresse à son **rapport au monde** par :

- le **détournement** des usages communs
- l'**environnement, l'espace public**
- les **objets, le mobilier**

Les ateliers sont structurés ainsi :

- **échauffement physique**
- **éveil** des sens, ouverture de la respiration
- **contact** avec le **moment présent**
- **jeux** et **exercices ludiques**
- **situations** de jeu
- ateliers de **recherche personnelle**
- **travail en groupe**
- moments de **discussion**

NOS PROPOSITIONS D' ACTIONS CULTURELLES

Le contenu

Comme on le voit, le champ d'expérimentation du clown est large. Du théâtre physique et burlesque jusqu'au travail du maquillage, le travail avec ou sans nez rouge, avec ou sans costume. L'accent peut être mis sur le geste, l'expression physique, ou bien sur le texte, le travail en groupe, ou en solo, duo, trio, sur l'improvisation ou l'écriture de scènes. Ou bien encore ce peut être un travail de recherche sur le détournement d'objet, le rapport à l'espace public.

Le contenu est fonction des objectifs de la structure, du public, du volume horaire dont nous disposerons avec les stagiaires, des connexions avec un programme pédagogique plus large, et aussi des envies, des idées...

Le public, les groupes

Le travail proposé est adapté à tout type de public.

Il peut s'adresser à des personnes en situation de **handicap léger**, ainsi qu'aux **personnes âgées**. Les rencontres avec les personnes lestées par des difficultés sociales diverses peuvent trouver leur place dans un jeu décalé de leur quotidien.

Les groupes peuvent être mixtes (en âges) tout en respectant une certaine harmonie :

- **Enfants**, à partir de 7 ans
- **Ados et adultes**
- **Publics avec des caractéristiques particulières** (par exemple, handicaps légers)

La durée des séances est fonction de l'âge des participants. En général :

- Enfants entre 7 et 10 ans : 1h30
- Enfants entre 10 et 13 ans : 2h
- Ados (13 ans et plus) et adultes : 3h

Les intervenants sont les artistes de la Cie La Neige est in Mystère, principalement Claire Dosso et Guillaume Mitonneau. Chacun peut encadrer un **groupe constitué de 6 à 12 stagiaires**. Deux groupes peuvent être réunis et encadrés par les deux artistes en fonction des spécificités de chaque demande.

Les niveaux d'engagement

Nous avons défini 3 niveaux d'engagement que nous avons appelés :

DECOUVERTE	PARCOURS d'INITIATION	PROJETS de CRÉATION AMATEUR
Une ou deux demi-journées de Sensibilisation	(5 à 10 séances) Cycle continu ou discontinu d'ateliers d' Initiation	Programme de Formation et d'Accompagnement à la création amateur

DÉCOUVERTE

Une ou deux demi-journées de **Sensibilisation** au jeu clownesque.

Ces journées de découverte sont associées à une résidence de création ou/et une programmation par la structure d'accueil d'un spectacle existant ou en création de la Cie.

Au programme :

- **les bases du burlesque** (engagement du corps, rythme, contretemps, niveau d'énergie, démarches, émotions)
- **le rapport au public**
- **un premier personnage** à partir de soi
- des premières **impros en public**

Volume horaire

- ❖ Ados-adultes (13 ans et +) : Une ou plusieurs séances de 2h ou 3h
- ❖ Enfants entre 7 et 10 ans : Une ou plusieurs séances de 1h30
- ❖ Enfants entre 10 et 13 ans : Une ou plusieurs séances de 2h

Espace de travail

- ✓ Grande salle
- ✓ Chaises
- ✓ Paravents (ou équivalent)

Coût des interventions

- 80€/h par artiste intervenant
- + 10% d'administration

Exemple pour un groupe sur une séance de 3h : **265 €**

Hors frais de déplacement, repas, hébergements éventuels

Tarifs TTC (net de taxe, association non assujettie à la TVA)

PARCOURS d'INITIATION

Cycle continu ou discontinu d'ateliers d'**Initiation** auprès d'un public impliqué sur un temps plus long.

Plusieurs séances, axées sur la pratique, réparties régulièrement sur une période donnée, en continu ou en discontinu. Les stagiaires sont présents sur l'ensemble des séances.

Ces ateliers sont associés à une résidence de création ou/et une programmation par la structure d'accueil d'un spectacle existant ou en création de la Cie.

Au programme

En fonction du volume horaire et de la typologie des stagiaires :

- **Culture du clown**
- Les **bases du jeu burlesque**
- Le **rapport au public**
- Un premier **personnage**
- L'**improvisation**
- Écriture de mini **scénario** (canevas)
- Travail sur la **gestuelle**
- Travail sur le **maquillage**, le **costume**
- Travail sur la **voix**
- Recherche **d'exploits**

Objectif : Présentation en public

Le clown n'existe vraiment qu'à travers les yeux d'un public. A l'issue du cycle, nous proposerons aux apprentis clowns de se produire face à un public amical (parents, famille, autres adhérents de la structure, de l'école...) dans la salle dans laquelle ils auront travaillé. Cette présentation est un atelier en public dirigé par les artistes-intervenants.

Volume horaire

- ❖ Entre 5 et 10 séances
- ❖ Ados-adultes : séances de 2h ou 3h
- ❖ Enfants : séances de 1h30 ou 2h

Espace de travail

- ✓ Grande salle
- ✓ Chaises
- ✓ Paravents (ou équivalent)

Les séances peuvent être regroupées sur une période courte (stage), ou régulièrement étalées sur une période plus longue.

Coût des interventions

- 80€/h par artiste intervenant.
- + 10% d'administration

Exemple pour un groupe, 6 séances de 2h : **1050 €**

Hors frais de déplacement, repas, hébergements éventuels.

Tarifs TTC (net de taxe, association non assujettie à la TVA)

PROJETS DE CRÉATION AMATEUR

Une formule dans laquelle les stagiaires sont impliqués dans un programme d'envergure avec pour objectif une production amateur.

Entre **formation et Accompagnement à un projet de création-amateur**, ce cycle pourra s'inscrire dans un cadre pédagogique plus large. Ces projets seront développés autour de **thématiques** choisies en amont et en concertation avec les artistes intervenants. Par exemple, enjeux de société, thèmes d'actualité, thématiques scolaires, philosophiques, historiques...

Nous explorerons un ou plusieurs **gestes artistiques** dominants en fonction du type de projet :

- ❖ **Maquillage**
- ❖ **Jeu à plusieurs**
- ❖ **Travail de chœur**
- ❖ **Travail de la voix, du corps**
- ❖ **Écriture de scénario burlesque**
- ❖ **Détournement d'objet**
- ❖ **Écriture de texte**
- ❖ **Rapport à l'espace public, à la nature**
- ❖ **Improvisation**
- ❖ **Rapport au public**

Ces projets sont associés à une résidence de création ou/et une programmation par la structure d'accueil d'un spectacle existant ou en création de la Cie.

Au programme :

- **Découverte du monde du clown, des burlesques et des excentriques**
 - Aller voir des spectacles
 - Visionner des vidéos, films, archive...
- **Pratique du jeu clownesque**
 - Atelier de théâtre burlesque
- **Réflexions sur la place de l'art**
 - Le sens porté par les œuvres
 - Le regard sur le monde
 - Le décalage, le rire, la poésie
- **Construction du projet final**
 - Allers et retours entre la table et le plateau

Objectif : **Production amateur**

- Écriture de **Numéros courts**
- Mise en scène d'un **Cabaret**
- Réalisation de **Vidéos**
- Mise en place d'une **Exposition photos**

Volume horaire : A partir de 8 séances de 2h ou 3h.

Coût des interventions

- 80€/h par artiste intervenant.
- + 10% d'administration

Hors frais de déplacement, repas, hébergements éventuels.

Tarifs TTC (net de taxe, association non assujettie à la TVA)

LE GRAND DÉTOURNEMENT

« Confinés au collège »

Travail d'initiation et de pratique du clown et du théâtre physique avec pour objectif la réalisation de vidéos burlesques et absurdes sur le thème : confinés au collège.

« Imaginons-nous devoir vivre ensemble en huis-clos dans l'enceinte d'un collège pour un temps indéfini ! »

C'est à partir de cette supposition imaginaire que nous construirons ce projet d'ateliers. L'objectif est de réaliser une série de vidéos burlesques, fruit d'un travail autour du clown et de l'absurde.

L'idée est de créer un univers visuel décalé avec pour cadre l'enceinte du collège. Nous détournerons l'usage commun des meubles, des locaux, des objets. Ce sera le point de départ de situations absurdes et burlesques. Les stagiaires seront les auteurs et les acteurs des scènes filmées.

Notre envie est de les inviter à redécouvrir, se réapproprier, poser un regard neuf, questionner le monde qui les entoure et exprimer leur sensibilité. Notre fil conducteur sera la fiction « enfermés ensemble au collège », en écho et pour prendre de la distance sur ce que nous avons vécu au printemps 2020.

Ce projet sera la mise en pratique d'une initiation à l'art du clown :

- **Découverte du monde de l'absurde et du burlesque**
 - Jacques Tati, Jérôme Deschamps, Charlie Chaplin, etc.
- **Ateliers de pratique au jeu clownesque :**
 - travail sur le corps, les démarches, l'énergie, le rythme, les émotions, la voix
 - découverte de l'improvisation, du jeu à plusieurs (duo, trio) et du chœur
 - se confronter à la représentation, démystifier le ridicule
- **Exploration amusante du détournement d'objets**
 - bancs, tables, tableaux, escaliers, portes, salles de classes...
- **Réflexions sur la dramaturgie, écriture de scénarios.**
- **Réalisation des vidéos.**

Le projet sera mené par un artiste clown de la compagnie sur toute la semaine et un vidéaste pendant 4 ½ journées. Nous encourageons si possible l'immersion des jeunes participants dans ce processus créatif sur des journées complètes, repas du midi inclus.

A l'issue du stage, la compagnie effectuera un travail de post-production qui valorisera les séquences réalisées par les jeunes.

OPTION : le projet de réalisation de vidéos peut être remplacé par un projet de réalisation et d'exposition photos

5 journées complètes ou 10 demi-journées

Pour collégiens de la 6ième à la 3ième

Jusqu'à 12 jeunes stagiaires

Prix : 2 500 €

TTC (net de taxe, association non assujettie à la TVA)

Hors frais de déplacement, repas, hébergements éventuels.