

**ACTIONS CULTURELLES
ET PEDAGOGIQUES
Collectif Petit Travers**

Anatomie de la trajectoire

« Anatomie de la trajectoire » est le pendant pédagogique de notre travail scénique.

Par différentes méthodes, nous amenons un groupe à construire puis à jouer avec des trajectoires de balles dans le temps et dans l'espace. Ces objets, lancés pour soi ou pour ses partenaires de jeu, dessinent dans l'espace, scandent le temps et relient les corps. L'apprentissage de notre jonglage et son expérimentation revêt donc une triple dimension : spatiale, temporelle et physique.

Nous déployons à travers nos actions de transmission une boîte à outils, techniques et sensibles, qui vise à partager les différentes facettes et singularités de notre jonglage, par des approches exigeantes adaptées aux différents publics participants.

Ces ateliers prennent appui sur un vaste champ de pratiques élaborées au fil de nos parcours et des créations du Collectif.

Nos objectifs :

- Prolonger / transformer son corps dans l'espace grâce à l'utilisation d'objets (nous utilisons majoritairement les balles)
- Comprendre / se familiariser à diverses techniques de lancer/rattraper dans des cadres rythmiques qui s'apparentent à de la composition musicale
- Expérimenter un panel de sensations liées au fait de se connecter à d'autres par une circulation d'objets, puis intégrer les forces qui apparaissent comme support de jeu
- Acquérir / construire des bases rythmiques pour se relier, via des formes complexes, à des partenaires de jeu
- À partir d'outils et vocabulaires fondamentaux de la compagnie, favoriser l'autonomie et la recherche de son « propre jonglage », grâce à des règles de jeu et de composition simples
- Développer un imaginaire propre relié à un univers commun
- Se mettre en état de création, seul et à plusieurs

Les contenus :

En préambule, chaque séance débute par un échauffement qui peut revêtir plusieurs enjeux :

-Mettre son corps en état de pratiquer (réveil musculaire, articulaire), collecter des sensations à remettre en jeu ultérieurement (posture, équilibre, attention).

-Intégrer des outils spécifiques avant de les mettre en jeu avec une balle. Ces outils que nous pratiquons dans la compagnie sont principalement d'ordre rythmique (faire émerger un sentiment commun d'une pulsation, stabiliser un tempo en groupe, réaliser des structures rythmiques ou poly-rythmiques plus ou moins complexes, se familiariser avec les équivalences) et corporels (issus de l'analyse fonctionnelle du mouvement).

°Activer un imaginaire et une poésie autour des balles comme de l'espace environnant, afin de rendre précieux l'enjeu du travail à venir avec l'objet

Ensuite, nous progressons par analyse et expérimentation :

Dans un premier temps, lors de l'analyse, nous séparons et distinguons toutes sortes d'éléments relatifs au lancer d'une balle jusqu'à sa réception ; au début par distinctions binaires :

- relié au corps / séparé du corps
- pour soi / pour l'autre
- vertical / horizontal
- coupé / continu
- accompagner / aller contre

La sensibilisation se poursuit sur la notion de « conservation » et de « propagation » du mouvement :

Nous étudions ainsi des manières de transmettre l'énergie d'une trajectoire à une autre, d'un objet à un autre ou d'un objet à un corps (et inversement, d'un corps à un objet) en étant particulièrement attentifs aux notions de forces physiques (le poids, la pression, la pesanteur).

Ce sont ces forces et leurs variations qui, étant montrées au travers des lancers successifs, donnent à notre jonglage son expressivité particulière et sa portée poétique.

Par la suite, nous construisons des cadres temporels autour de ces apprentissages afin d'y introduire des notions de rythme, de pulsation et de phrasé et ainsi de rentrer dans une nouvelle découverte d'expressivité dynamique.

Dans cette phase de travail, nous abordons également des principes basiques de l'expressivité rythmique, comme la mesure, le contraste temps fort/temps faible, la polyrythmie.

Ces contenus s'expérimentent individuellement, à deux, puis en groupe afin d'élargir petit à petit sa conscience des formes et des durées, de son espace intime à celui du plateau tout entier.

Par le biais de traversées plus chorégraphiées, en écriture comme en improvisation guidée, nous abordons également le jonglage comme une porte d'entrée dans le mouvement, et vice et versa. Les balles comme partenaires, appuis ou moteurs de jeu, amènent alors les corps à suivre, explorer et goûter différentes qualités de mouvements et de rapports à l'espace.

Grâce aux balles et aux espaces explorés, une attention fine est portée à l'écoute des mouvements du groupe, et permet ainsi de se rendre présent et joueur avec son corps tout entier dans la relation aux autres.

Enfin, la transmission d'extraits de notre répertoire achève de donner sens aux apprentissages en ouvrant sur la notion fondamentale d'interprétation et de jeu en situation.

Les Méthodes :

Pour que chacun puisse s'approprier au mieux nos propositions avec sa propre sensibilité, nous tâchons en permanence de tourner autour des notions que nous transmettons par différentes méthodes complémentaires.

Analytiques, corporels, par imitation, par les chemins énergétiques, par le rythme ou le jeu, nos modes de transmission et d'expérimentation sont multiples pour rendre compte de la complexité de notre pratique du jonglage tout en incluant chacun dans le plaisir de la découverte.

C'est la réunion de toutes ces approches qui donne de l'épaisseur et de la complexité, propre au travail du vivant, à nos contenus, tissant ainsi des liens dynamiques et des rapports particuliers entre les éléments que nous mettons en jeu.

Transmission à plusieurs :

Par ailleurs, nous avons l'habitude de mener nos ateliers à deux intervenants aux rôles bien définis :

Le premier est responsable de la dynamique du cours et de son déroulement, il emmène le groupe.

Le second observe, intervient individuellement pour accompagner et débloquer des apprentissages, et fait retour au premier intervenant pour infléchir le déroulé collectif en fonction des problèmes individuels.

Les rôles des intervenants s'échangent et se complètent en fonction des propositions faites au groupes. Enfin, la présence de deux personnes induit en soi une pluralité d'approches et de formulation qui nous est chère.

Transmission et autonomie :

Nous portons une attention particulière à la possibilité pour chaque participant de pouvoir s'emparer des propositions transmises pour les réintégrer à ses propres nécessités.

Une grande exigence est alors portée sur la spécificité des outils transmis, leur identité comme leur poésie, afin que l'appropriation des techniques puisse graviter autour d'un univers spécifique.

Chacun peut ainsi exploiter les acquis transmis avec une autonomie et une confiance qui permettent un rapport à la créativité solide et précis.

Nos cadres d'intervention :

1/ Stage classique :

Format :

Intervention minimum de deux heures

Par session de trois heures maximum

Jusqu'à trois jours à raison de deux fois trois heures par jour

Participants:

De dix personnes (pour un seul intervenant) à trente personnes (pour deux intervenants)

A partir de douze ans

Intervenants :

Deux idéalement

Espace demandé:

De 8/10m pour 10 personnes à 10/14m pour trente personnes

Un plafond à 4m minimum

Veiller à adapter le nombre de participants à l'espace disponible pour le confort de tous

2/ Jonglage et santé:

Format :

Intervention à réaliser sur mesure.

Participants :

Pas d'exigence particulière, pas nécessairement d'autonomie

Groupe de moins de 10 personnes.

Particularités et enjeux :

Découverte de ses sensations propres

Pratique orientée vers la personne, la où elle est, moins tournée vers l'objet, les formes et l'extérieur

Historique de nos interventions :

- Centre jour Jean Perrin à Caluire, en partenariat avec La Ferme du Vinatier : auprès d'adultes handicapés : sessions d'une heure et demie par semaine pendant six mois.
- Scène Nationale d'Orléans : intervention auprès de personnes sourdes et mal-entendantes.
- Hôpital /Pédopsychiatrie : intervention de deux heures mensuelles pendant deux ans auprès d'adolescents pris en charge en urgence psychiatrique, différents à chaque séance
- Centres sociaux, CLSH

3/ Création d'une pièce avec des amateurs :

Format :

De 130h à 150 heures au rythme d'un week-end par mois
Au minimum six mois avec un groupe constitué, solide et fixe
Une ou deux séances d'essai pour constituer le groupe

Conditions particulières :

La création amateur nécessite une implication importante de la structure porteuse dans son montage et son suivi, dans la relation avec les équipes techniques entre autre.
Une grande disponibilité est également demandée aux participants.

Participants :

A partir de douze ans et adultes, sans aucun pré-requis.
Personnes autonomes, capables de se prendre en charge.
Bonne capacité de travail et de concentration

Intervenants :

Deux au minimum

Espace(s) demandé :

Celui de la représentation, un plateau
Possibilité éventuelle de mener certaines séances en gymnase chauffé

Particularité et enjeu:

Développer à partir du jonglage un imaginaire et une poétique du geste
Création de matériaux individuels et collectifs
Comprendre les cadres de la représentation (écriture, interprétation, improvisation, rapport à la technique)
Autonomie lors de la représentation et auto-gestion du groupe

Expérience :

Création avec 30 personnes de 12 à 79 ans, lors de la saison 2012/2013 de la pièce « les moissons », format de 24 minutes à la Scène nationale d'Orléans.

4/ Formations enseignants :

Format :

Une ou deux demi-journées de trois heures

Participants :

Enseignants, personnel de structures sociales, formateurs IUFM

Intervenants :

Idéalement deux

Espace demandé :

De 8/10m pour dix personnes à 10/14m pour trente
Un plafond à 4m minimum
Veiller à adapter le nombre de participants à l'espace disponible pour le confort de tous

Particularité et enjeu :

Ces stages peuvent s'adresser à des enseignants désireux de se familiariser avec notre travail et le ré-investir dans leurs propres activités, ou à des enseignants qui souhaitent préparer leur classe à venir voir l'une de nos pièces.

- Eclipses 2017 – 4 classes du CP au CM2 à raison de 12 h / classe réparties sur 2 semaines de stage intensif- Partenariat Dôme Théâtre Albeville

6.2 Autour des plis :

Format :

Au minimum cinq séances d'une heure et demie avec au minimum deux blocs d'intervention pour avoir la possibilité de « rebonds » entre.

Participants :

Public scolaire (du CP au Lycée)

Intervenants :

Dans l'idéal 2.

Particularité et enjeu :

Une plongée dans l'univers du spectacle « DANS LES PLIS DU PAYSAGE ».

. Déploiement du vocabulaire de base de la compagnie orienté vers les spécificités du jonglage développé dans la pièce.

. Approche ludique et thématique de différentes sources reliées à cette création : notion de plis, de paysage, de tribu, de personnages, jeux autour du cadre ..

. Mise en lien et perspectives avec d'autres démarches d'artistes autour des différents thèmes dépliés (découvertes d'artistes)

. Ateliers – laboratoires donnant lieu à diverses formes de créations participative avec les enfants et comprenant les enseignants : écriture jonglée et dansée, mise en équipe (metteurs en scènes, éclairagistes, joueurs), fabrications plastiques

. Jeu de correspondance entre les établissements et avec l'intervenant amenant à une petite production de traces (dessin, photo, écriture) = « les REBONDS »

Historique de nos interventions :

- *Autour des plis 2016 / 17 – 6 classes du CP au CM2 - 48h réparties sur 8 mois - Partenariat Théâtre du Vellein*

7/ Atelier « Croisement des arts et des pratiques » :

Format :

Ouvert, à définir ensemble

Participants :

Ouvert, à définir ensemble

Intervenants :

2, pour croiser l'intervention d'un jongleur et d'un musicien ou d'un jongleur et d'un danseur

Particularité et enjeu :

Pour que chacun puisse s'approprier au mieux nos propositions avec sa propre sensibilité, nous tâchons en permanence de tourner autour des notions que nous transmettons par différentes approches complémentaires.

Notre jonglage a depuis le début, au travers de ses dimensions corporelles et musicales, tissé des liens étroits avec les domaines de la danse et de la composition musicale.

Notre compagnie a intégré des interprètes danseurs ou musiciens qui, par leur travail croisé avec le nôtre, peuvent ouvrir « anatomie de la trajectoire » à un apprentissage particulièrement axé sur la rencontre de différents domaines :

- Jonglage et musique (notions d'accompagnement, d'écoute, d'interprétation, de phrasé)
- *Jonglage et danse (notions de présence, d'énergie, d'espace)*