

CINÉDANSE

Intervention artistique : Danse/Cinéma - Corps/Image

Ce double atelier est proposé par les artistes du collectif Lookatmekid : Marion Schrotzenberger (chorégraphe/danseuse) et Joaquin Breton (cinéaste) en direction des classes de collèges et lycées.

Cet atelier propose la découverte de la danse contemporaine et du cinéma, de la mise en relation de ces deux disciplines par la création d'œuvres communes réalisées avec les élèves.

Une expérience artistique, ludique et scientifique.

OBJECTIFS GENERAUX

- Découverte de la danse, du cinéma et des liens qui les unissent.
- Découverte d'œuvres chorégraphiques et cinématographiques (cinéma muet, comédies musicales, film de danse, captation de spectacle).
- Observation et manipulation d'objets photo et cinéma : praxinoscope, zootrope...
- Fabrications d'objets mouvements/images : Flip book, praxinoscope...
- Création et captations filmées d'histoires dansées.
- Développer un travail collectif où chacun pourra s'exprimer.
- Cultiver le plaisir de danser, regarder, inventer, créer.

INTENTIONS

Permettre de faire entrer l'art dans le quotidien de l'élève :

C'est lui permettre de révéler sa sensibilité poétique et expressive par le biais de la danse et du cinéma. Ce n'est pas seulement apporter ce qui manquerait, mais c'est plutôt faire naître ce qui est déjà existant grâce à la découverte de pratiques nouvelles et de processus de création.

C'est aussi apporter un nouveau regard, une nouvelle écoute à soi et à ce qui nous entoure.

Dans une société où les écrans ont envahi notre quotidien, c'est ici une possibilité de changer notre rapport à l'image : devenir actif. Fabriquer, créer, ressentir, observer pour comprendre ce que l'on voit.

AVANT-PROPOS

Le cinéma muet, les comédies musicales, ou encore les films de danse montrent à quel point ces deux disciplines entretiennent d'étroites relations.

Le corps est l'élément central qui les relie. Corps "dansant", faiseur de gestes et de mouvements, Corps filmé, raconteur d'histoire, conscient de l'espace, du cadre dont il fait partie. Corps passeur d'émotions, porteur d'une vision poétique.

Ces deux disciplines partagent nombre de notions communes : espace, vitesse, rapport spatial au spectateur, narration et abstraction, travail lumière, rapport à la musique et au son en général...

Dans ces ateliers nous tenterons de faire découvrir ces notions partagées, d'abord dans chacune des disciplines puis par des créations communes.

OBJECTIFS DANSE

Que l'élève aime danser en :

- l'aidant à se libérer
- le préparant à exprimer
- assurer un climat de confiance

Que l'élève cherche à exprimer et à créer :

- en enrichissant son impression
- le mettant en situations facilitantes
- l'aidant à découvrir la fonction expressive de son corps
- "nourrissant" son imaginaire par la découverte d'oeuvres artistiques.

A travers des propositions et exercices nous aborderons les notions fondamentales de la danse :

ESPACE:

- espace personnel , partagé
- espace proche, lointain, multidirectionnel
- rapport au spectateur
- occupation de l'espace
- tracés dans l'espace
- rapports aux autres
- relations spatiales au sein d'un groupe

TEMPS :

- déroulement continu
- arrêt , Silences
- danser ensemble, en canon, l'un après l'autre...
- danser de façon rapide, lente, en accélérant, en ralentissant, sur une pulsation donnée...

FLUX :

- fluidité
- continuité
- ruptures
- énergie soudaine
- énergie saccadée

MAIS AUSSI :

- rapport au sol
- découverte de l'improvisation guidée par un thème
- apprentissage de la composition chorégraphique individuelle ou collective
- raconter des histoires avec son corps

D'un point de vue moteur : acquérir une gestuelle variée, varier les énergies, les amplitudes, le dynamisme

D'un point de vue psychologique : canaliser ses émotions, vaincre la peur de se montrer, établir des relations avec les autres

D'un point de vue cognitif : produire une gestuelle signifiante pour traduire une image mentale

OBJECTIFS CINEMA

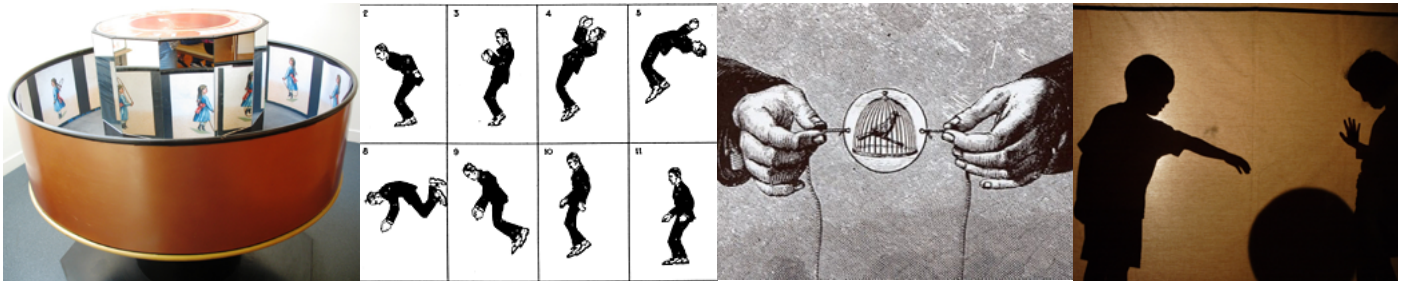
La découverte des techniques actuelles du cinéma ne peut se faire sans la découverte du pré-cinéma et de son évolution : ombres chinoises, photos, photos animées, images filmées...

Les élèves découvriront :

- L'histoire du cinéma par l'observation et la manipulation d'objets photographiques et cinématographiques (amenés par les artistes-intervenants): praxinoscope, zootrope, flip book , lanterne magique, appareils photo, caméras...
- Les illusions d'optique
- La fabrication de certaines de ces machines

Différents postes et facettes du travail cinéma :

- Bruiteur : visionnage et écoute de passages cinématographiques bruités, découverte des astuces du bruitage.
- Cameraman : découverte d'une caméra ciné, du travail du cadre,
- Scénariste : élaboration de scénarios, travail d'écriture
- Prise de son : découverte du matériel son et de son utilisation
- Lumières : découverte du travail lumière en intérieur et en extérieur
- Le vocabulaire cinématographique employé sur un tournage pour assurer son bon déroulement.
- Des extraits d'oeuvres majeures du début du cinéma au cinéma actuel

OBJECTIFS COMMUNS ET CREATIONS COMMUNES

Après un temps de découverte et d'exploration des deux disciplines de façon indépendante l'objectif est de réunir ces deux pratiques à travers la création d'objets ou de films.

Exemples de travaux proposés :

Création d'un flip book : Lors de l'atelier danse, nous aurons travaillé sur la composition d'une action précise.(ex :une chute ou un saut). L'élève danseur doit être capable d'exécuter cette action de façon précise et de pouvoir la répéter. D'un point de vue de l'image l'élève réalisateur devra filmer l'action puis effectuer un travail de décomposition du mouvement.

Mouvement du corps/ Mouvement de l'image : Nous travaillerons sur l'idée d'un mouvement simultané du corps et de la caméra : L'expérimentation d'un travelling, déplacement de la caméra au cours de la prise de vues, afin de suivre le ou les danseurs parallèlement à leurs mouvements, ou de se rapprocher ou de s'éloigner du sujet, de le contourner et éventuellement d'en révéler de nouveaux aspects.

Composition chorégraphique et bruitage : En atelier danse l'élève aura créé une composition chorégraphique seul ou à plusieurs. En atelier cinéma il aura découvert des techniques et astuces de bruitages, des manipulations d'objets sonores. Le but sera de bruiteur en direct la composition du groupe dansé. Affiner le rapport mouvement et son.

Composition d'une scène de film : Travail autour d'une image picturale ou photographique. Etude et description de l'image, de l'action représentée. Imaginer ce qu'il s'est passé avant et après. Ecrire une trame narrative tel un scénario, mettre le récit en mouvement, le filmer dans les conditions d'un tournage (lumière, son, caméra, vocabulaire de tournage).

Celui qui danse celui qui filme/ points de vues différents : Une danse sera composée puis filmée. Cette danse sera filmée de points de vue différents : du haut en vue plongeante, du sol, du côté. Nous découvrirons alors l'importance de la place de celui qui regarde. Les lectures différentes d'une même danse.

Pré- cinéma/ombres chinoises : Expérimentation du travail des ombres chinoises. D'un point de vue corporel : précision du geste, direction du mouvement, rapport à l'espace, immobilité. D'un point de vue technique comprendre le principe de l'ombre. Expérimentation de la lumière. Ecrire et chorégraphier de courts scénettes, filmer l'expérience.

EN PRATIQUE

Prolongement pédagogique et support :

Les artistes s'engagent à laisser à l'enseignant et ses élèves, durant toute la période des ateliers, des documents divers : films, livres, images, machines, procédés de fabrication de petites machines optiques afin de pouvoir prolonger la découverte en classe et l'extension de leur utilisation pour d'autres domaines : arts plastiques, sciences, poésie...

Pour qui : Pour des classes de collèges et lycées (les propositions et objectifs s'adaptent aux niveaux des classes concernées).

Une classe divisée en deux groupes lors des 3 premières séances : 1er groupe danse / 2ème groupe cinéma puis rotation sur la deuxième tranche horaire.

Classe complète pour les 3 dernières séances

Durée d'une double séance : 2 heures

Nombres de séances idéales :

Entre 6 à 8 séances pour un atelier "découverte"

Sur un trimestre ou plus pour un résultat avec exposition et présentation finale

Installation :

Les artistes intervenants ont besoin d'un temps de 30 minutes pour s'installer avant l'atelier et d'un temps de 15 min pour ranger après la séance.

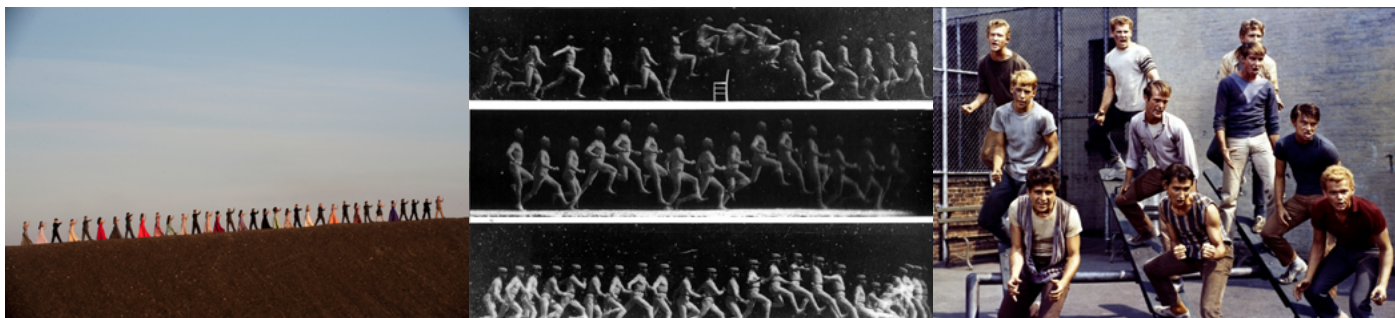
Pour les premières séances l'atelier cinéma et l'atelier danse doivent se dérouler dans deux locaux distincts.

Pour la danse de préférence dans la salle de gym ou une classe vide.

Pour les dernières séances le groupe entier est réuni dans le local le plus grand et pourra utiliser la cour.

Matériel :

Les artistes intervenants sont autonomes sur la majorité du matériel. Néanmoins si l'établissement est dotée d'une sono et d'un vidéoprojecteur cela pourrait être utile. L'utilisation d'une photocopieuse ou d'une imprimante est proposée aux artistes.

CONTACT

lookatmekid@gmail.com

<http://lookatmekid.org>

PRESENTATION DU COLLECTIF LOOKATMEKID

A) DESCRIPTION GÉNÉRALE

Les noms sont importants : Look at me kid : regarde moi gamin ! Le regard et l'enfance. Tous les regards, toutes les enfances : réels, inventés, passés, présents, à moi, aux autres...

Le collectif Lookatmekid est fondé par Marion Schrotzenberger (chorégraphe, danseuse, comédienne), Ismaël Colombani (compositeur, musicien) et Cosima Jentzsch (comédienne, plasticienne) en 2007 à Bruxelles.

Le choix de travailler en collectif plutôt qu'en compagnie réside dans la volonté de s'organiser de façon protéiforme autour du spectacle vivant. De ne pas hiérarchiser les pratiques, de nous mettre tous au service de tous.

Parallèlement à cela le collectif travaille également avec des plasticiens, des professeurs d'art (Ecole de Recherche Graphique, la Cambre), des enfants, des adolescents, des étudiants pour créer avec eux des spectacles et des performances

Enfin le collectif donne des conférences ou des workshops à l'école supérieure des arts visuels La Cambre ou à l'Université Libre de Bruxelles.

B) A DÉJÀ COLLABORÉ AVEC

- Personnalités

- **Compagnie PEEPING TOM** : Compagnie danse/théâtre (Belgique)

- **Toma Muteba Lutumbue** : Directeur artistique de la 41ème Biennale d'art contemporain de Lubumbashi, Plasticien, professeur à l'Ecole de Recherche Graphique (ERG) et à l'école supérieure des arts visuels "La Cambre" (Bruxelles, Belgique)

- **Alain Vanderhosftadt** : Professeur d'histoire des arts à l'école supérieure des arts visuels "La Cambre" (Bruxelles, Belgique)

- **Philippe Jaspers** : Professeur émérite en Anthropologie à l'Université Libre de Bruxelles, Membre du Centre National de Recherche Scientifique (Paris).

- Structures

- **Ile de la Réunion** : Festival Komidi, Théâtre des Avirons, Théâtre des Sables de l'Etang Salé, Espace Leconte de Lisle.

- **Belgique** : Théâtre Marni, Théâtre de L'L, La Bellone, Studio l'Envers Compagnie Mossoux Bonté, nOna (Mechelen), Province de Liège, Het entrepot (Brugge, Belgique), Centre Culturel de Chênée, Ville de Ans.

Allemagne : Galerie ZKMAX (Munich, Allemagne), Festival Unidram (Potsdam)

Canada : Festival Contact Ontariois, Centre Culturel du Chenail, Centre Culturel de Kingston, Alliance française de Toronto.

- Médiation culturelle

Bruxelles : Ecole supérieure des Arts Visuels de la Cambre, Université Libre de Bruxelles (section anthropologie), Art Basics For Children, Centre Pôle Nord, Art'T

France métropolitaine : Beaux arts de Sète, Ecole maternelle Surcouf de Montpellier, Lycée Jules Guesde Montpellier.

Ile de la Réunion : Lycée Pierre Poivre et Lycée agricole de St Joseph, Conservatoire de musique et de danse St Joseph, Collège Simon Lucas Etang Salé, Lycée des Avirons, Ecoles maternelles et primaire zone Etang Salé, Lycée des Avirons, Collège Chaloupe St Leu.

Marion SCHROTZENBERGER

14/05/1984

Chorégraphe - Danseuse

Débute sa formation en danse contemporaine au Conservatoire National de Région de Châlon sur Saône. Obtient son diplôme de fin de cycle avec la médaille d'or.

Rentre ensuite en cursus F11 (technique de la danse) au Conservatoire de Danse de Lyon et au Lycée St Exupéry.

Elle y suivra les cours dispensés par les professeurs F. Bénét et M. Mengual. Cette formation de haut niveau lui donnera la chance de suivre les cours et

masterclasses donnés par des chorégraphes de réputation internationale : **Carolyn Carlson, Odile Duboc, Maguy Marin...**

Elle terminera sa formation en obtenant le baccalauréat F11 avec la mention très bien et le diplôme de fin d'études en danse contemporaine avec la **mention très bien à l'unanimité du jury.**

Elle sera ensuite acceptée sur audition et avec une dérogation de deux ans d'âge à la formation internationale "ex.er.c.e." au Centre Chorégraphique National de Montpellier sous la direction de **Mathilde Monnier**. La formation sera délivrée par les plus grands noms de la danse contemporaine : les chorégraphes **Mark Tompkins, Lisa Nelson et Steve Paxton, Odile Duboc, Emmanuelle Huynh**, l'historienne de la danse **Laurence Louppe...**

Sa formation terminée elle vient s'installer à Bruxelles. Son premier projet en Belgique est une rencontre avec des artistes québécois et belges ou résidant en Belgique (danseurs, vidéastes, circassiens) avec la chorégraphe Edith Depaule. Parallèlement elle suit une année de formation en théâtre gestuel à l'école internationale Lassaad.

Les pièces seront jouées à Bruxelles (Théâtre de L'I) et à Montréal (Théâtre de Verdure)

Suite aux représentations au Théâtre de L'L on lui propose de participer en tant que jeune chorégraphe au Festival "Danse en vol" 2005. Elle crée donc sa première pièce «Arizona».

Elle fonde ensuite le collectif Lookatmekid avec Ismaël Colombani et Cosima Jentsch.

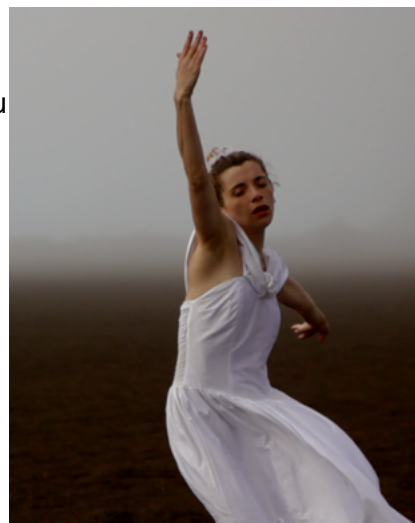
Son travail s'y déploie sous différentes formes :

- Chorégraphe et interprète pour les créations professionnelles du collectif : spectacles danse/musique/théâtre, films de danse, performances
- Chorégraphe, pédagogue lors des résidences artistiques en milieu pédagogique
- Conférencière en Ecole Supérieure d'Arts,
- Intervenante chorégraphique en milieu scolaire.

Décide après plusieurs projets menés à l'île de la Réunion de s'installer sur l'île dont est originaire toute sa famille maternelle.

Continue à danser dans les spectacles du collectif en tournées internationales: Belgique, Allemagne, Canada, Espagne, Argentine.

Marion est également professeur certifiée de la Méthode Appor (approche posturo respiratoire) du docteur Bernadette de Gasquet pour yoga pré et post natal.

Joaquin BRETON
10/02/1978
Cinéaste, Réalisateur.

Joaquin Breton est argentin et a grandi en Patagonie jusqu'à ses 20 ans.

Il quitte l'Argentine pour la Belgique où il suivra des études supérieures d'arts visuels et de l'espace section illustration à **l'Institut Supérieur des Arts St Luc à Bruxelles**. Il obtiendra son diplôme de fin d'études premier de sa promotion avec **grande distinction du jury**.

Son projet de fin d'études, la vidéo "Hasard" est sélectionnée et projetée aux :

- Festival International du film vidéo de Vebron -Festival , sélection officielle, catégorie expérimental
- Festival "courtmétrange", Rennes
- Festival du Film Indépendant de Bruxelles 2005, sélection "l'autre regard"
- Festival d'Art et d'Essai "Summertime" à Belleville (France)

Il se perfectionne ensuite en suivant diverses formations techniques au Centre Multimédia de Bruxelles : réalisation, montage, retouches d'image, effet spéciaux. Utilisation des programmes :final cut pro, adobe première pro, adobbe after effectcs.

Il tourne ensuite le film "Abouthings" entre film et vidéo plastique. Film réalisé avec l'aide du Centre Multimédia de la Communauté française de Belgique. Il est projeté aux :

- Festival du Film Indépendant de Bruxelles 2008, sélection officielle
- Festival d'Art et d'Essai "Summertime", à Belleville
- Festival du nouveau cinéma 2006, Montréal, section laboratoire FNC

Il est ensuite repéré et soutenu par la maison de production belge Helicotronc production. Il tourne "ROYAUME DU O" court métrage réalisé avec l'aide du Centre Multimédia de la communauté Française de Belgique. Il a bénéficié de l'aide à la production et à la finition. Il a été projeté aux :

- Festival International de ROTTERDAM, sélection officielle 2011, Rotterdam, Pays-Bas.
- Festival international D'Amiens 2010, France.
- Festival Media 10/10 sélection officielle 2010, Namur, Belgique, Mention du jury.
- Festival de "La lluvia" Villa la Angostura, Argentine.
- Festival du Film Indépendant de Bruxelles 2008, sélection officielle.

Travail actuellement sur son long métrage "Les rois" pour lequel il a bénéficié de l'aide à la finition de la Communauté Française de Belgique, et tourne "Pivoine" moyen métrage pour lequel il a obtenu l'aide à la production en Belgique.

Il travaille au sein du collectif Lookatmekid depuis 2008. Son travail s'y déploie sous différentes formes :

- Réalisateur pour les films du collectif, vidéos projetées lors des spectacles ou performances
- Réalisateur et Pédagogue lors de résidences artistiques en milieu scolaire
- Intervenant cinéma en milieu scolaire
- Cameraman lors des captations des spectacles.

Il s'installe avec Marion Schrotzenberger et leurs filles sur l'île de la Réunion.

