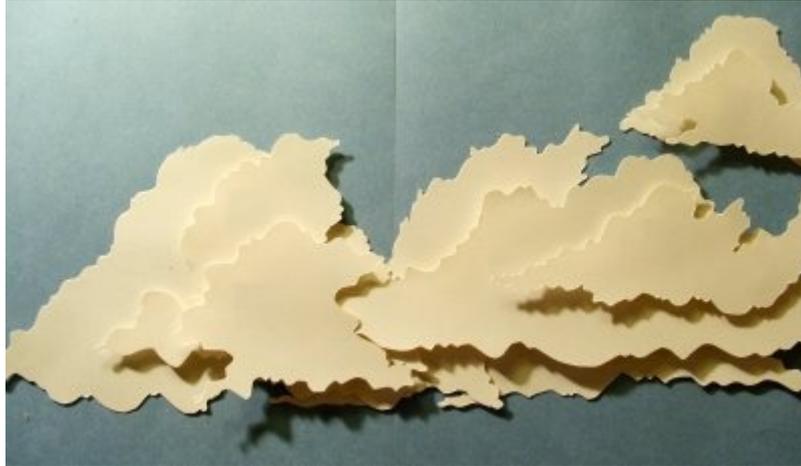

AAP 100% CULTURE

RÉSIDENCE DE TRANSMISSION

I - PRÉSENTATION

Nous sommes Capucine Simonis, et Morgane Ganault, artistes plasticiennes et bédéistes et habitantes de la vallée de la Roya. Nous avons à cœur de sensibiliser à la nature et au vivant à travers notre art.

Morgane Ganault: *De formation littéraire (Master Littérature Moderne et Comparée, bi admissible à l'agrégation de Lettres Modernes et certifiée du CAPES de Lettres Modernes), Morgane cultive le goût pour l'enseignement et le partage de connaissances.*

Morgane est une dessinatrice et autrice de bande dessinée acharnée, très créative et pleine d'imagination. Elle fait d'un côté de la médiation scientifique à travers la bande-dessinée mais aussi à travers des ateliers tout public où elle fait le lien entre science et art . (En cours Atelier cartographie sensible avec les primaires, Raconte moi la Mer BD et Science avec des collégiens en vue de l'UNOC en juin 2025...) De l'autre côté , elle crée des histoires et les met en images avec une facilité déconcertante! Son monde est rempli de valeurs, d'humour et d'engagement. Son album "A ceux qui viennent", qui sortira en mars 2025 aux éditions Les Enfants Rouges , a comme sujet le lien entre les humains et la faune sauvage. Elle fait partie de nombreuses associations qui nourrissent ses nombreuses passions.

Capucine Simonis: *De formation artistique (Master Art-visuel, ENSAV La cambre à Bruxelles, Imitation et trompe l'Oeil, Ecole Vanderkelen, Bruxelles. Miniature indienne, Atelier Professionnel, Inde)*

Capucine Simonis est avant tout une peintre coloriste qui aime mettre de la couleur partout. (Au propre comme au figuré!).Elle travaille avec différents outils, la peinture, le dessin, le collage.... Elle développe à travers les techniques mixtes le jaillissement, la tâche, secondé par le geste, jusqu'à l'apparition progressive d'images sensibles liées au vivant.

Elle a travaillé dans le décor de théâtre, dans un atelier de peinture en psychiatrie, avec les enfants sur différents projets artistiques et également avec les personnes âgées et les migrants. Elle aime partager ses connaissances techniques et esthétique avec différents public afin de co-créeer et développer des imaginaires riches, mis en relation avec la nature, le vivant, et la beauté humaine.

Morgane Ganault et Capucine Simonis sont également co-fondatrices de l'Atelier Rural en Roya et qui regroupe des professionnels de la création dans la vallée de la Roya: artistes, illustrateurs, réalisateurs, architectes, artisans d'art et a comme objectif social de faciliter la transition écologique et culturelle sur le territoire. L'association vise à installer les ateliers de production artistique, dispenser une offre de formation et de sensibilisation, et organiser des résidences de recherche et de création dans la vallée de la Roya

2 - CONTEXTE

*“Hubo un tiempo, que está para volver, que está para volver, que está para volver
En que la vida, tenia melodía, tenia melodía, tenia melodía.
Dejame volar como un pájaro, y cantar con ellos esta vieja melodía”*

*“il y eu un temp qui va revenir, qui va revenir, qui va revenir,
En ce temps-là, la vie avait une mélodie, une mélodie, une mélodie.
Laissez moi voler comme un oiseaux, et chanter avec eux cette ancienne mélodie”*

CHANT DU GUATEMALA

Aujourd'hui, les récits parlent de réchauffement climatique, de disparition des espèces, de manque d'eau.

Pour nous, un besoin fondamental, c'est de construire des nouveaux imaginaires culturels dans les rapports homme-femme-nature et comprendre l'interdependance entre les différentes formes du vivant. C'est aussi retrouver des valeurs simples sur lesquelles s'appuyer et imaginer ensemble ce que l'on veut voir advenir demain.

Et si, à travers les chants, la créativité et la collaboration, nous pouvions projeter un monde rempli de confiance, de relation intime à la nature, et se remémorer les valeurs de la vie?

3 - CONTENU CULTUREL DU PROJET

Un projet pour éveiller l'imaginaire et la créativité des enfants

Avec ce projet, nous souhaitons sensibiliser les enfants à leur relation avec la nature et les inviter à exprimer leurs rêves et leurs aspirations pour leur vie sur Terre. Nous voulons leur offrir la possibilité de mettre en mots et en images de nouveaux imaginaires pour le monde de demain. Pour cela, nous avons choisi deux supports artistiques : la chanson et le stop motion.

Les chants : une transmission de valeurs et d'imaginaires

Les chants traditionnels sont des expressions musicales qui reflètent l'identité culturelle d'une communauté et se transmettent de génération en génération. Ils jouent un rôle essentiel dans les rituels, le quotidien et les événements sociaux, préservant ainsi l'histoire et les valeurs d'un groupe.

À travers ces chants, les enfants pourront explorer et partager des valeurs, des imaginaires collectifs et leurs propres rêves. Nous croyons que pour façonner un monde nouveau, il est essentiel de nourrir l'imagination et d'incarner les idéaux que nous souhaitons voir émerger.

C'est pourquoi nous proposons de créer, avec les élèves, un ou plusieurs chants, qui deviendront des vecteurs d'expression pour un avenir en harmonie avec leurs aspirations.

La création d'un clip en stop motion : donner vie à l'imaginaire

Pour prolonger et enrichir cet univers, nous proposons d'associer au chant une dimension visuelle à travers la réalisation d'un clip en stop motion.

Le stop motion est une technique d'animation qui consiste à prendre une série de photos d'un objet ou d'une scène, en modifiant légèrement la position des éléments entre chaque prise. Une fois assemblées et diffusées en séquence, ces images créent une illusion de mouvement.

Cette technique offre une grande liberté créative : elle permet de concevoir et de construire collectivement des décors, des personnages et des univers visuels à partir de couleurs, découpages, collages, dessins et modelages. Les élèves seront ainsi acteurs et co-créateurs de chaque étape, de la conception à l'animation de leur monde imaginaire.

Un projet collectif pour imaginer et créer ensemble

À travers le chant et le stop motion, notre ambition est de développer la créativité des enfants et de leur permettre de construire un univers collectif, de A à Z. Ce projet se veut une expérience immersive et participative, où chaque enfant pourra exprimer sa vision et contribuer à une œuvre commune porteuse de sens et d'espoir pour l'avenir.

4 - OBJECTIFS ÉDUCATIF DU PROJET

Objectifs généraux du projet :

1. Développer la curiosité, la créativité, l'imagination
2. Favoriser la découverte et la relations avec la nature
3. Contribuer à l'éducation au respect de soi, de l'autre, de la nature
4. Contribuer à la création visuelle à travers la coopération
5. Acquérir des techniques artistiques avec des matériaux recyclé

5 - LE DÉROULÉ DES SÉQUENCES ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le projet se déroule en 5 séquences :

1. Sensibilisation
2. Création d'une chanson
3. Production artistique plastique
4. Prise de vue
5. Montage
6. Restitution

Séquence 1 : Création d'une chanson

Pour commencer ce projet, l'idée est de partir de chants sur la nature, d'ici et d'ailleurs afin de **nourrir l'imaginaire** des enfants et développer leurs connaissances. En tant qu'artistes, commencer un projet par de la documentation est nécessaire afin d'ouvrir le champ des possibles. Le fait de commencer par la lecture et le partage autour des chants sur la nature a pour objectif de permettre aux enfants d'ouvrir leur esprit, de rencontrer différentes cosmologies et donner à voir et à entendre **d'autres vision de la relation à la nature** à travers le monde. Ce moment se fait en amont des atelier, en collaborations avec les professeurs, pour que nous puissions avoir assez de temps pour le travail d'art plastique avec les élèves.

La première étape en classe est courte (1h par classe), c' est la création de chant à travers l'écriture collective. Suite à ça, nous récolterons avec les professeurs, les idées des enfants et nous façonneront un chant sur la nature. Ce chant sera enregistré sur une bande sonore avec les enfants ou par les artistes pour l'intégrer par la suite au stop-motion.

Séquence 2 : production des décors et personnages

La création du décor (8h par classe) est le moment où nous guiderons les élèves à travers la couleur, le dessins, et découpages, pour construire les décors associés à la chanson. Les décors seront faits uniquement avec **des matériaux de récupération**, que ce soit des matériaux naturels ou industriels.

Les personnages et éléments animés seront aussi façonnés à travers différents matériaux de récupération. Ils seront construits de manière à pouvoir être manipulables par les enfants et prendront vie, dans le décor, à la façon des marionnettes.

Chaque classe participe à la fabrication d'éléments qui seront utilisés pour la réalisation du décor qui sera animé. Ces ateliers se feront par classes, et avec des méthodes collaboratives.

Les enfants auront la possibilité d'apprendre à utiliser différentes techniques artistiques en fonction des âges, et de cocréer une œuvre finale par l'association de matière naturelle, bois, feutre, pierres, feuilles, marionnette faite en papier, mais aussi industriel de récupération, comme des papiers emballages, papiers couleurs, papier peint, tissus, etc.

La cocréation tout au long du processus artistique est un pilier important de notre démarche. Les enfants auront l'occasion, grâce à la mise en commun de leur singularité, d'expérimenter le tissage d'une œuvre collective faite de petits bouts de chacun..

Séquence 3 :Prise de vue

La prise de vue pour le montage en stop-motion se fera en partie en classe (2h par classe) pour permettre aux élèves de comprendre comment, en partant d'images fixes photographiées, nous pouvons construire un petit clip animé. Les décors seront montés, les personnages seront maniés avec les enfants et la séquence visuelle construite sur base du chant.

Séquence 4 : Montage en stop motion.

Cette partie sera la partie la moins visible puisqu'elle se fait dans les moments de résidence. Le montage est un travail sur ordinateur qui se fera par les artistes. Des visites des différentes classes pourront être organisées afin de visibiliser le processus créatif.

Séquence 5 : Restitution

Nous ferons un moment de restitution avec les élèves, pour leur montrer le résultat final de leur création. Une projection par école pourra être organisée, suivie d'un temps de partage.

Voici une liste non exhaustive d'ateliers qui seront possibles selon les classes.

- a) Fabrication de marionnettes en matière recyclé, collage et techniques mixtes.
- b) Fabrication de décors avec des matière végétale et recyclé
- c) Fabrication d'objets de décors en collages, tissus et matériel recyclé.
- d) Dessin et peinture pour des éléments des décors.
- e) Fabrication de décors peint et dessiné en miniature

6 - LOGISTIQUE / MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

CHANTS ET COMPTINES DU MONDE (transmise en amont par les artistes)

MATÉRIAUX:

- Matériaux végétaux (caillou, bois, feuilles,...)
- Carton
- Emballage cadeaux
- Papier récupéré
- Feuilles séchée
- pochette transparente,
- pochette plastique
- papier bulle
- Tissus
- Fils
- coton
- cure dent, baguette brochette
- Colle
- Peinture
- Crayons
- Pinceaux
- Cagettes en bois

