

Thème : Arts, culture et créativité

Présentation de la structure intervenante :

association loi 1901 à vocation artistique et culturelle créée en 1997
reconnue d'intérêt général en 2020

Création, Diffusion artistique, Actions éducatives, Interventions scolaires, Spectacle vivant
Expressions plurielles, Théâtre, Musiques du monde, Danse, Audiovisuel

Création et diffusions de spectacles, concerts, événements artistiques.
Rencontres d'artistes et de publics d'horizons différents.

Mise en place de synergies entre artistes, professionnels de l'éducation et du travail social
autour de projets singuliers : sensibilisation artistiques, médiations...

Pratiques artistiques et ateliers à partager, dans une optique solidaire, citoyenne où
l'exigence artistique se concilie avec les spécificités de publics variés.

Objectif de l'atelier :

- Redonner aux publics le goût d'apprendre autrement.
- L'envie de se découvrir et s'ouvrir au monde, leur permettre de gagner en autonomie et de prendre confiance en eux.
- Il s'agit d'encourager l'expression artistique et créative comme moyen d'exploration de soi, de communication et de développement personnel.

Objectifs pédagogiques :

- Eveiller la curiosité, promouvoir la diversité culturelle et la valorisation des identités individuelles et collectives à travers l'art et la culture ;
- Favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle, développer sa créativité.

Public cible :

- Mineurs, décrocheurs scolaires ou en risque de décrochage
- Mineurs non accompagnés, francophones et non francophones
- Réfugiés, francophones et non francophones
- Adultes en difficultés (à la marge).

Durée :

3 heures par atelier

Format :

- Présentiel
- Entre 12 et 15 participants par session

Atelier 1 : Arts, culture et créativité

JOUER AVEC LES LANGUES

Titre de séquence : Exploration et découverte des arts et de la culture. Initiation au théâtre plurilingue. Création flash (scénique ou sonore)

Objectifs pédagogiques :

- **Stimuler l'expression créative** et artistique en offrant un espace sûr et bienveillant pour s'exprimer librement à travers les arts.
- **Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité** des participants en leur faisant découvrir des œuvres artistiques et des expressions culturelles variées, tant traditionnelles que contemporaines.

Organisation de l'animation

Afin d'élaborer par étapes une création collective ponctuelle dans laquelle chacun peut trouver sa place, les échanges entre animatrice et participants sont favorisés. Les thématiques émergent de ces échanges et se développent selon les dynamiques spécifiques du groupe, sans planification figée.

Les axes importants sont :

- un **cadre** pour évoluer ensemble : avec des règles explicites pour le déroulement de l'atelier à définir brièvement ensemble au début d'activité. La base est le respect mutuel.
- l'**horizontalité** dans la rencontre : posture de l'animatrice en tant que personne qui *favorise* et non pas qui *enseigne*. Les questions sont posées, les réponses sont cherchées ensemble.
- le **retour sur expérience** : mettre des mots sur l'expérience vécue pour prendre conscience des capacités mises en mouvement, des atouts, des découvertes.
- la **valorisation de chacun**, au sein de la mise en pratique collective, en faisant la part des expressions individuelles et des acquis du groupe.

Contenu de la séquence

- **présentation** de l'activité
- **ice breaker** : corps et rythme : exercices, éveil au groupe
- **jeux découverte** : jouer des émotions, des personnages, explorer la voix et ses possibilités sonores (bruitage etc), les langues qui nous entourent et que nous utilisons.

- **échanges, premiers retours et choix** de la forme à construire création sonore ou présentation scénique.
- **pause** DE 10 MINUTES (expliquer l'importance d'une pause qui n'est pas une échappatoire : écouter son corps, ses besoins, respecter cela et revenir recharger à l'activité). Pendant la pause l'animatrice dispose la salle en fonction du choix fait par les participants pour la création
- temps **d'improvisation** et **recherche** rapide en binôme
- **création** flash et présentation au groupe ou enregistrement
- **retour** sur expérience

Supports utilisés

- instruments de musiques intuitifs
- musiques du monde
- transcriptions (textes et images) d'histoires, chansons du monde etc...
- accessoires, éléments de décors et costumes

Matériel :

- enceinte portable
- feuilles blanches + feutres et stylos
- post-it
- éléments de costume et accessoires de jeu
- micro enregistreur
- logiciel montage son (en postproduction) si création sonore

Accès aux ressources

- **Podcast** : <https://www.inalco.fr/actualites/ma-vie-ma-langue-un-podcast-original-de-rfi-en-partenariat-avec-linalco>
<https://www.rfi.fr/fr/podcasts/de-vive-s-voix/20240624-d%C3%A9brider-la-langue-%C3%A9crire-dans-une-langue-qui-n-est-pas-la-sienne>
- **Organismes** : <https://elodil.umontreal.ca/>

photo intervention théâtre plurilingue CADA Chartres - 2021

Atelier 2 : Arts, culture et créativité :

JE PARLE DONC JE SUIS / ART ORATOIRE

Titre de séquence : Expression créative et développement personnel.
Initiation à l'art de la prise de parole

Objectifs pédagogiques :

- Stimuler l'expression créative et artistique en offrant un espace sûr et bienveillant pour s'exprimer librement à travers les arts.
- Encourager à explorer et à découvrir différentes formes d'art (peinture, musique, danse, théâtre, etc.) ainsi que les cultures et traditions qui y sont associées.

Organisation de l'animation

L'approche pédagogique pour cet atelier est interactive et centrée sur la pratique. Elle combine théorie et exercices pratiques pour maximiser l'apprentissage. Les participants sont activement impliqués grâce à des simulations, des discours, et des retours continus. L'accent est mis sur l'apprentissage par l'expérience, le travail collaboratif en groupe, et l'adaptabilité aux besoins spécifiques des participants. Des moments de réflexion personnelle sont également intégrés pour encourager l'auto-évaluation.

Contenu de la séquence

- **Accueil & introduction** : Accueil des participants, présentation de l'animateur et des objectifs de l'atelier. Tour de table rapide : chaque participant se présente brièvement.
- **Ice-breaker et échauffement : jeu rapide de rimes** (exercice d'écoute et de réactivité qui permet de détendre l'atmosphère). Échauffement vocal et corporel : Brève session d'exercices de respiration, diction et posture.
- **Présentation des fondamentaux de l'art oratoire** : Présentation théorique : Concepts de base (ex. : gestion du stress, importance du non-verbal, structuration d'un discours). Illustration des concepts par des exemples concrets et des démonstrations. Moments d'échanges pour clarifier les points théoriques.
- **Mise en pratique : Préparation individuelle** : Chaque participant prépare un discours court (2-3 minutes) sur un sujet donné ou choisi puis ils passent à tour de rôle devant le groupe. **Feedback constructif** : Auto analyse du passage pour chaque participant puis retour de l'animateur et des autres participants.

- **Pause**
- **Travail en groupe** : Collaborer pour améliorer un discours existant, en petits groupes. Chaque groupe reçoit un discours à analyser et à améliorer ensemble. Les groupes présentent les améliorations au reste du groupe, avec discussion et échanges.
- **Discours final et retours** : Les participants préparent un discours intégrant les retours et concepts vus pendant l'atelier et le présente devant tout le groupe. Feedback.
- **Bilan** : Discussion et réflexion collective puis individuelle sur l'atelier. Résumé des points clés.

Supports utilisés

- jeu de cartes,
- jeu de dés,
- cartes mentales.

Matériel :

- feuilles
- post-it
- stylos feutres.

Accès aux ressources:

Films et documentaires : À voix haute : La force de la parole (real : Ladj Ly et Stéphane De Freitas), Le brio (real Yvan Attal), Les Misérables (real : Ladj Ly)

Podcasts : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/ma-parole>
<https://radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/enseigner-l-eloquence-pour-redonner-la-parole-2111740>

Livres.: La parole est un sport de combat (Bertrand Perrier),
 L'art de la parole (Cédric Delhay)

photo atelier Eloquence, Ateliers Relais EREA Alexandre Dumas, Paris 15° - 2023

Atelier 3: Arts, culture et créativité

LE CLIPOMATON

Titre de séquence : Expression créative et développement personnel
Tournage flash d'un MiniClip d'expression

Objectifs pédagogiques :

- Stimuler l'expression créative et artistique en offrant un espace sûr et bienveillant pour s'exprimer librement à travers les arts.
- Encourager à explorer et à découvrir différentes formes d'art (peinture, musique, danse, théâtre, etc.) ainsi que les cultures et traditions qui y sont associées.

Organisation de l'animation :

Parler ensemble: Priorité à la reconnaissance, la valorisation et la confiance dans leur point de vue par les participants et l'exploration de nouveaux modes de partages et d'expression. Choix des thèmes par les participants : on utilise des amorces ludiques et conversationnelles sur le mode « je dois partager un coup de cœur/coup de gueule, s'il ne me restait qu'une chose à dire ce serait ... ou bien on tire au sort entre plusieurs situations de vie, histoires vraies, proches ou lointaines et on échange sur les sujets soulevés.

Préparer ensemble: Approche plurielle des possibilités d'expressions (jeu, danse, chant ...) avec des temps autonomes et des temps plus dirigés: imaginer une séquence, la préparer, jouer, répéter ensemble, présenter aux autres, apprendre les rudiments techniques (prise de son, clap, déroulé d'une prise entre action et coupez ...) pour participer techniquement au tournage.

Réaliser ensemble : Répartition des rôles techniques, répétition finale et tournage des séquences

Contenu de la séquence (*indiquer le déroulement , le découpage de l'atelier: ex phase de présentation, Ice breaking , présentation des concepts/du matériel ,bilan de l'atelier avec retour des participants*).

- **Rencontre:** Conversations informelles présentation de l'atelier puis partage de jeux théâtraux (env 30mn)
- **Choix :**Elaboration et présentation des points de vue, choix des formes à filmer, Choix de scénario, ds registres et des supports d'expressions (env 30mn)
- **Préparation du tournage** 2 groupes en alternance: Préparation de la scène filmée (jeu, accessoires, postures, etc... répétitions) en semi-autonomie /

Préparation technique du tournage (initiation à la prise de son, au clap, au déroulé de la prise...) initiation conduite par l'intervenante, Présentation des séquences aux groupes et derniers retours(env 40mn)

- **Pause** (10mn) Pendant la pause, l'intervenante finalise la préparation de l'espace de tournage et établit l'ordre de tournage et la répartition des fonctions.
- **Tournage** (env 1h00) Tournage vidéo : répétition et prise
- **Bilan et retours** (env 10mn) conversations informelles, échanges

Supports utilisés

Cartes à tirer au sort

*témoignages situations relatives aux thèmes des discriminations, de l'enfance, de l'exil, des égalités Femme-Homme etc... selon les publics et axes des structures d'accueil (fond de cartes élaborés par la compagnie)

*poèmes, haïkus, extraits de chansons, slam etc...

*jeu de cartes : punchline (à partir d'extraits de textes de rap, voir photo ci-jointe)

Accessoires de jeu évoquant des personnages et situations (chapeaux, képis, foulards, cannes, casquettes, lunettes etc...)

Matériel :

- Enceinte portative pour diffusion musique
- Eléments de costumes et accessoires
- Micro enregistreur et casque d'écoute
- Clap et feutres effaçables
- Feuilles blanches, crayon-gommes
- Caméra Reflex type Canon
- logiciel de montage (en postproduction)

Accès aux ressources

Nous ne pouvons pas diffuser en ligne les élaborations des Clipomaton pour des questions de droits à l'image ...

Exemples de clipomaton réalisés par Le Makila:

- *Ecole du spectateur, festival Avignon off 2014 : Clipomaton Démocratie, enfants et ados « élabores ton vrai-faux clip de campagne ».
- *Village de l'Egalité, Semaine de Lutte contre les discriminations, au 104, Paris, 2015 : Clipomaton Discriminalis, « Tire au sort un exemple de discrimination. »
- * Journée d'ouverture Semaine de Lutte contre les discriminations, Cité des Métiers, Paris 2016 : Clipomaton Egalités – Inégalités Hommes-Femmes « Tire au sort un exemple d'égalité ou inégalité entre Hommes et Femmes.
- * Femmes ordinaires extra-ordinaires, Journées du Matrimoine, Paris 2020 : Clipomaton Femmes illustres, inspiratrices

photo intervention installation et préparations aux tournages Clipomaton, Journées du Matrimoine ZAC Saint Blaise, Paris 20° - 2020