

Dossier pédagogique

KRAFT

Cie Aller Retour
Cirque, forme animée

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

Un lé de papier kraft, une femme.

C'est dans cet univers dépouillé que le spectateur est emmené au gré des flots, des marées et des tempêtes. Le corps se glisse dans le papier, le papier se froisse et se sculpte au mouvement du corps, venez vous embarquer avec moi !

Découvrez nos propositions d'ateliers de médiation artistique avec du papier kraft !

LE SPECTACLE

Crédit photo : Marie Julie Camille Communeau

Forme longue de 45 minutes à une heure

Tout public

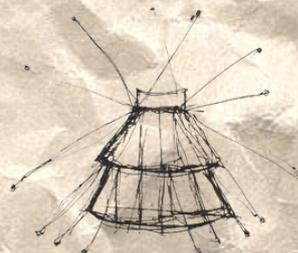
Spectacle intimiste, petite jauge entre 50 et 100 places

Un rouleau de papier Kraft, un univers marin, seule en scène.

L'idée est de partir du papier brut, un lé au sol, un lé suspendu, puis à travers du mouvement du corps, dans et autour du papier, d'emmener le spectateur dans un imaginaire marin, de transformer le papier en voile, en sable, en mouette, en bateau...

Le corps se confondra avec la matière, s'y cachera, glissera dessus, la sculptera, mais pourra aussi par moment être manipulateur de celle-ci, allant vers le théâtre d'objet.

Le son omniprésent du papier sera mis en valeur, renforcera les ambiances et les rythmes du spectacle.

Son

Le son du papier est omniprésent, chaque froissement, chaque accroc ou déchirure nous ouvre tout un imaginaire. Nous pouvons facilement imaginer le sac et le ressac de la mer, le vent dans les voiles d'un bateau, la déchirure de la proue sous le coup de la tempête. Nous pouvons faire "respirer" le papier, mais aussi laisser place au silence, comme le calme après la tempête.

Scénographie

La scénographie est toute en papier et évolue au cours du spectacle.

Le papier brut se transforme au gré des mouvements de l'artiste, créant des formes et des volumes, pouvant être froissé, plié, étalé, déchiré, mais peut aussi être manipulé et plié (origami), afin d'aller vers un théâtre d'objet.

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

Lumière

Le papier reflète la lumière, la réfléchit. Il peut créer des ombres, prendre des couleurs différentes, mettre en relief les formes. Laisant entrevoir les silhouettes mais jamais transparent, il est comme un tableau changeant.

Le lien au cirque

La rencontre avec le papier fut toute naturelle après des années à travailler les tissus aériens. Même largeur, même longueur.. matière bien différente. J'essaie au cours de cette recherche d'explorer la matière, et de l'adapter tel un agrès de cirque, de grimper dessus en y trouvant ses faiblesses et ses forces, cassera, cassera pas ?

Certains pliages du papier permettent de l'utiliser comme une corde lisse, sa solidité n'étant plus mise en doute.

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

Violette HOCQUENGHEM

Autrice, artiste interprète

Violette Hocquenghem étudie les arts du cirque à l'école de cirque Balthazar à Montpellier en 1999. Spécialisée dans les acrobaties aériennes, elle participe, entre autres, au spectacle "Les toiles cirées", au trio clownesque "Les rouges", se produit en solos aériens de tissus et de corde lisse ; avant de s'envoler vers le Pérou en 2003 où elle jouera avec le cirque de "La Tarumba", les Cie "Agarrate Catalina" et "Fantastica Circo".

En 2010, elle décide de revenir vivre en France... En décembre, elle intègre la cie "L'estock fish", cirque forain. Depuis 2011, elle participe à des spectacles en milieux naturels avec le Théâtre des Chemins, et crée et tourne différents spectacles avec la Cie Aller-Retour du Collectif La Basse-Cour "Hey! Piolette!", "les Décadentes", "Journal de nos corps".

Elle se forme ces dernières années auprès de la Cie du Théâtre du mouvement Yves Marc, ou de la Cie Philippe Genty.

La Compagnie Aller-Retour

La Compagnie Aller-Retour est une compagnie de cirque fondée en 2003. Elle fait partie du Collectif La Basse Cour dès sa création, et elle est étroitement liée à l'école de cirque Turbul'. Elle propose différents spectacles et numéros aériens dont la spécificité est d'associer jeu clownesque et techniques aériennes.

La compagnie a à cœur d'amener le spectacle dans des lieux non dédiés, elle joue aussi bien en salle qu'en rue ; toutes ses œuvres sont pensées pour être diffusées dans les endroits les plus divers possibles. Le cirque est utilisé comme outil au service d'un sens. Les artistes multiplient les recherches techniques et artistiques autour de leur spécificité aérienne et créent de nouveaux agrès suivant les thèmes abordés dans leurs créations. Pluridisciplinaires elles mêlent théâtre physique, clown, danse, au cirque. Contemporaines, elles s'inspirent de leur époque et de ses préoccupations pour y puiser leurs sujets.

<https://www.labassecour.com/aller-retour>

LES ATELIERS

C'est tout les jours que nous utilisons le papier, à l'école pour écrire, lors de nos lectures, pour écrire une lettre... voir pour allumer son feu.

Cependant il est plus rare de se servir du papier autrement que pour écrire dessus ou pour lire ce qu'il y a écrit dessus... Ces ateliers permettront à chacun d'élargir son point de vue sur cette matière, de trouver d'autres façons de s'en servir, de redécouvrir ce matériau si ordinaire de façon extraordinaire.

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

Nous avons imaginé différents ateliers autour du spectacle, détaillés ci-dessous. Ils sont modulables selon les envies et les projets pédagogiques que le lieu d'accueil souhaite mettre en place. Chaque proposition est basée sur une heure.

Bine entendu, ses ateliers ne prennent véritablement tout leur sens que lorsqu'ils sont en accompagnement du spectacle !

Les ateliers sont adaptés à la plupart des publics : scolaires, familles, seniors, adultes...

La jauge par atelier est de 8 participants car l'artiste Violette Hocquenheim anime seule chaque proposition. Il s'agit de prendre le temps d'accompagner chaque participant dans sa découverte.

ORIGAMI, Création de pliages en papier Kraft

L'origami désigne l'art de plier le papier. Habituellement, il se travaille avec des feuilles de petite taille. Il permet de créer un monde fabuleux, souvent très coloré, et surtout miniature.

Et si nous essayions de réaliser ces pliages avec de GRANDS papiers ?

Chacun connaît un pliage ou deux : avion, cocotte, bateau, voire même une grenouille peut-être ! Nous allons partir de ces pliages simples pour en créer des versions bien plus grandes. Pourquoi pas faire une cocotte de la taille d'une véritable poule ? Peut-être arriveront nous à plier un bateau assez grand pour tenir dedans ?

Crédit photo : Marie Julie Camille Communeau

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

MANIPULATION DE PAPIER, CORPS DANSÉ

Cet atelier est orienté sur la recherche autour de la matière brute du papier kraft. Comment réagit-il ? Comment se plie-t-il ? De quelle façon le son retentit selon le mouvement ? Comment rouler dessus, s'emballer dedans, se glisser dessous, trouver des rythmes, utiliser tout son corps dans le mouvement...

Dans cette recherche guidée, le mouvement du corps influera sur le mouvement du papier, qui se pliera, se froissera ou s'envolera suivant là où le mène son manipulateur.

La présence du papier permettra à chacun de lâcher prise et se libérer dans le mouvement corporel, dans une danse avec l'objet, avec comme appui une grande feuille. Ce support permettra à chacun de trouver sa propre façon de se mouvoir, de bouger librement tout en étant guidé par les indications de l'artiste-animatrice de l'atelier, de manipuler l'objet et danser avec.

Nous pourrons utiliser la musique corporelle et celle du papier, mais aussi une source sonore extérieure afin de trouver différents rythmes, d'être plus libre dans la contrainte.

MARIONNETTE CORPORELLE

Notre corps peut être utilisé pour manipuler le papier, décoré par un bout de kraft afin de créer un animal, un personnage.. Un genou peut devenir une tête si l'on place une robe de papier sur le tibia, une main peut être un personnage, un animal sitôt qu'on la coiffe d'yeux en papier, d'un chapeau.

Le papier peut aussi être directement transformé en objet-marionnette, il devient manipulable sitôt que l'on donne vie à sa forme. L'imaginaire entre en action et chacun peut inventer son propre univers.

Cet atelier permet la découverte de la manipulation du papier à la façon d'une marionnette. Cette technique laisse une grande place à l'imagination et à la recherche. On peut ainsi découper, froisser, mettre en boule, plier, déchirer, accommoder le papier à sa manière et créer tout un univers.

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

Crédit photo : Marie Mélétopoulos

SILHOUETTES

Comme nous disposons de grands lés de papier, nous pouvons y dessiner des silhouettes dessus, que ce soit par ombre chinoise, ou en se couchant dessus. Nous pouvons alors composer une scène dans laquelle les personnages s'affranchissent de toutes les limites, défier l'apesanteur, inventer des positions, des situations...

Nous pouvons également n'utiliser que nos mains, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Elles permettront de composer une oeuvre en s'assemblant : mimique de chien ou de lapin, forêt de mains avec des doigts pour branches...

Cet atelier peut se décliner sous une forme purement plastique ou par l'interprétation d'un scénario. Il faudra alors trouver des solutions pour représenter les péripéties que nous avons imaginées !

HABILLEMENTS, COSTUMES

Chacun avec son morceau de papier, nous chercherons comment s'habiller de papier. Nous trouverons différentes façons de le mettre sur nos corps, d'en faire une cape, une robe, un chapeau. Nous créerons des découpages et fabriquerons nos costumes, soit au hasard des envies, soit à partir d'un thème.

Une fois les tenues prêtes, nous pourrons également créer des saynètes. Nous incarnerons alors nos idées de papier : chevalier, super héros, princesse, mais aussi oiseau, poisson ou même monstre prendront vie !

Crédit photo : Marie Julie Camille Communeau

CONTACT

Violette Hocquenghem

06 74 76 89 19

violettehoc@gmail.com