

escabelle

THÉÂTRE D'OBJETS GRAPHIQUES - COMPAGNIE PAS DE LOUP

Théâtre de Givors
Scène Régionale

LE CAIRN
LANS EN VERCORS

L'Anecdote
UN PAYSAN DE SPECTACLE EN VERCORS

LA FRÛTERNELLE
ANCIEN DU PAYSAN
SAINT-JULIEN

Aubrans
Meaudre

SPEDIDAM
les droits des artistes-interprètes

Le livret pédagogique

SOMMAIRE

> ESCABELLE / NOTE D'INTENTION

> EQUIPE PARTENAIRES ET COPRODUCTIONS

> UNE INVITATION POUR LA PÉDAGOGIE

- *Du graphisme à la danse*
- *Je dessine ce que j'ai retenu du spectacle*
- *Des chats dans l'art contemporain*
- *Des jeux et des pratiques*
- *Des pistes pour du graphisme*
- *Des pistes pour un atelier d'écriture*
- *Déménager*
- *Isabelle Raquin danseuse et dessinatrice*
- *Bibliographie*

> LA COMPAGNIE PAS DE LOUP

> CONTACTS

20 janvier 2016

« L'expérience artistique est assurément un "voyage" qui permet aux élèves, comme aux enseignants et aux artistes qui les accompagnent, de traverser des états émotionnels, des paysages réels ou imaginaires à la découverte d'univers esthétiques.

L'aventure qui se construit pas à pas ouvre à la rencontre de l'autre et de soi-même... »

Extrait de passeurs de danse.

ESCABELLE - CRÉATION FÉVRIER 2020 - CIE PAS DE LOUP

Spectacle : théâtre d'objets graphiques

Tout public : à partir de 4 ans, ce projet invite à un partage transgénérationnel

Jauge : entre 80 personnes et 100 maximum (accompagnant compris) suivant les conditions de visibilité

Durée : 38 à 40 mn

Dans un dédale graphique de triptyques mobiles, apparaissent des images peintes en direct et des personnages modelés par une vie. Isabelle Raquin partage avec délicatesse un imaginaire très personnel. Sa relation au monde est empreinte de ressenti, d'humour, d'inattendu. Sa fantaisie est mise en volume avec la complémentarité de Nicolas Lanier. Il en éclaire les contours, la mets en scène, en mot, en son. Ensemble il mettent en dialogue ces réalités parallèles qui coexistent de chaque côté de nos rétines.

NOTES D'INTENTION ESCABELLE

La compagnie Pas de Loup s'est toujours appuyée sur une installation plastique, tel un socle, un point d'encrage pour développer ses créations chorégraphiques. Ces installations, éléments de décors ou objets mis en jeu, offraient aux pièces leurs « adn », leur note de départ que nous travaillions ensuite en résonance avec les corps, les sons, les intentions artistiques, les imaginaires.

Nous voulons, avec ce projet, mettre la présence « plastique » en avant et lui dédier cette création.

La faire vivre pleinement, en mettant le corps au service de la matière cette fois ci.

La faire vibrer dans sa dimension expressive et suggestive.

Développé depuis des années, le travail graphique d'Isabelle Raquin, est tout à la fois riche, avec ses regards « à contre-pied », intime, singulier dans son humour.

Il ouvre également des espaces sensibles pertinents à mettre en volume et en mouvement au coeur d'un espace scénique. L'occasion est là.

Tout d'abord il s'agit d'une installation de structures verticales en bois, avec des cadres, comme des fenêtres multiples, un peu labyrinthique, un imbroglio en perspectives.

Des mondes parallèles apparaissent derrière ce monde de façade, d'où surgissent des présences inédites.

Ces personnages, un peu à la manière des clowns, témoigne d'un regard sur le monde en biais, avec un pas de côté.

Ils se laissent regarder, nous interrogent aussi avec leurs présences, fragiles ou mystérieuses, parfois laissent échapper quelques mots inscrits dans un phylactère.

Les rythmes des gestes de la danseuse-manipulatrice, l'ambiance sonore, donne une temporalité dans la légèreté et la langueur. Laquelle permet de glisser dans une dimension « d'entre-deux », entre le réel, le présent, le passé, l'imaginaire, l'impromptu.

Escabelle / janvier 2020 / Photo : C. Rausch

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

- Isabelle Raquin / scénographie - fabrication des personnages
- Isabelle Raquin / jeu - peintures en direct - voix
- Nicolas Lanier / mise en sons en direct, en lumières, en scène
- Alain Hacquard / construction
- Nicolas Lanier / textes
- Christian Rausch / photos
- STERN / création mobilier (chaise)

PARTENAIRES

Le Département de l' Isère
La SPEDIDAM
La Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors

COPRODUCTIONS ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE

T.E.C (Travail Et Culture) à Saint-Maurice L'Exil (38)
Le Théâtre de Givors (69)
L' Anecdote à Autrans (38)
Le Cairn, Centre culturelle à Lans en Vercors (38)
La Fraternelle à Saint-Claude (39)
L'association ESPERLUETTE écrit, art (Val de Virieu 38)

DU GRAPHISME A LA DANSE

INTENTIONS

Par delà les activités liées aux apprentissages, il nous paraît important de préserver et développer chez les enfants leur potentiel de créativité et d'expression. La danse et le graphisme sont des moyens d'expression pour faire émerger, s'épanouir et construire cet état de créativité.

La danse et le graphisme comme nous les présentons aux enfants avec des partitions et des situations pour enrichir l'écoute, stimuler la curiosité spatiale, alimenter la créativité et jouer. Sensibiliser aux facultés sensibles, à l'originalité, à la capacité d'abstraction et de transformation, telles sont les intentions qui soutiennent notre démarche de transmission.

Rendre le corps vivant et perméable à l'expérimentation, au plaisir de jouer et de découvrir un corps sensible en mouvement. Vivre dans son corps (et aussi ses cerveaux !). Le jeu, et le mouvement permettent d'autres chemins d'acquisitions psychomoteurs, d'autres expériences psycho-émotionnelles, des enrichissements dans la construction des individus.

Danser en développant l'intelligence, le jeu, la fantaisie dans un espace mobilisateur et soutenant.

« La partition que je propose dit quoi faire mais pas comment le faire. Elle laisse toute la liberté à chacun pour trouver son propre langage. Elle ne forme pas des clones mais donne à chacun les moyens de développer sa propre créativité ». Anna Halprin

DU GESTE DESSINÉ AU GESTE DANSÉ

> En classe, réaliser des tracés ou fabriquer un jeu de cartes avec les enfants comprenant figures géométriques, courbes, aplats, lignes brisées, cercles, lignes sinueuses, gribouillages, boucles ou collages avec différents matériaux ou juste du graphisme.

> Élaborer une cartographie commune puis en salle de motricité, expérimenter en mouvement en interprétant ces lignes, graphismes ou matériaux.

> Capter des images pour donner du support au geste : exemple : stabilité – jaillissement – éclatement, explosion – repliement – oscillation - calme – torsion - enchevêtrement.

Proposer une dizaine de cartes : toutes ont une identité différente soulignant plus particulièrement des thèmes communs propres au langage des arts plastiques et de la danse à savoir : LIGNES – FORMES – MATIÈRES – ESPACES -

Ceci pour découvrir à partir d'images, des mouvements, des gestes ou des déplacements qui seront tissés au fil de ce qu'inspirent traces, lignes, formes, contours, répétitions, motifs, rythmes, dynamismes, cadrages, verticalités, directions, géométries, textures, gestes, traits, pointillés, discontinuités, surfaces, tensions, plans, vides, limites, déformations, empreintes, éparpillés, taches, passages, textures, eaux, consistances, frontières, sens, structures, non-formes, dissymétrie, matières etc.

Exemple :

> Proposer des cartes qui offrent un rapport à l'espace dans le sens de déplacement : lignes brisées, courbes, labyrinthes, chutes, espace restreint, boucles, spirales, tours, lignes discontinues ...

> Chacun choisi deux cartes attachées à l'espace et chacun rattache un mot ou un adjectif ou un verbe à cette carte. Exploration / composition selon l'âge.

> Groupe en fusion : A tour de rôle, chacun dit son mot relié à un type de déplacement ou une façon d'envisager l'espace. Le groupe joue le jeu d'entrer et de chercher dans les directions proposées.

> Choisir des musiques pour chaque type de graphisme. Explorer en musique.

> Inventer un jeu de devinette.

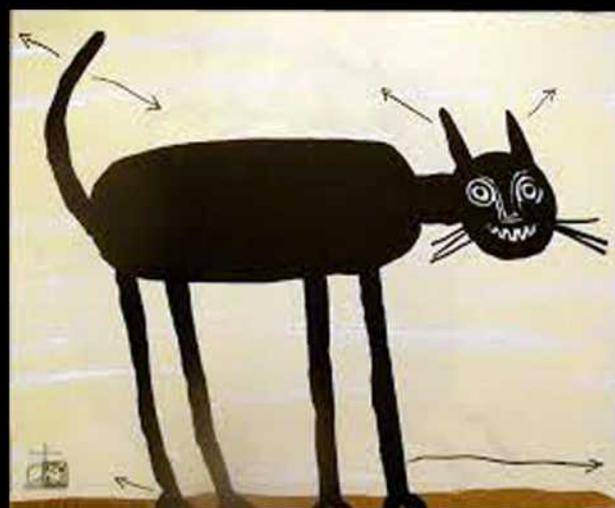
Exemples

JE DESSINE CE QUE J'AI RETENU DU SPECTACLE

"Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer en étant fidèle au réel ou à un modèle ou en inventant."

LES CHATS DANS L'ART CONTEMPORAIN

DES JEUX ET DES PRATIQUES

> Collage page 8

- Retrouve l'intrus.
- Reconnais-tu un chat qui joue dans le spectacle ?
- Quelques œuvres de peintre ou dessinateurs dans ce collage, les connais-tu ?
Géluck - Pablo Picasso - un dessin d'un enfant - Monsieur Chat ...

> Dessins page 10

- La dessinatrice a réalisé 7 erreurs en recopiant son dessin. Retrouve les.

> Objet page 11

- Que vois-tu ?
- Décris ce que tu vois ...
- A quoi cela te fait penser ?
- Qu'est ce qu'un cintre ?
- Fabrique un personnage à partir d'un cintre
- Fabrique et invente sa garde robe.

> Dessin page 12

- Découpe tout autour
- Dessine ce que tu veux à l'intérieur de la robe
- Dessine différents graphismes à l'intérieur de la robe par exemple des points, des traits, des courbes, des aplats, des lignes brisées, des cercles, des lignes sinueuses, des gribouillages, des boucles, des rayures, des tâches etc.
- Découpe une deuxième robe. Voir plus bas une piste pour un atelier d'écriture (à partir de 7 ans).

> Peinture page 13

- Approche sensible - Ce que tu ressens
Note des mots traduisant tes impressions face à l'oeuvre, après un temps d'observation individuelle.

- Approche descriptive - Ce que tu vois
Note quelques éléments visibles.

- Approche interprétative - Ce que tu penses
Note ce que tu comprends de l'oeuvre et des intentions de l'artiste, à partir de ce que tu vois.

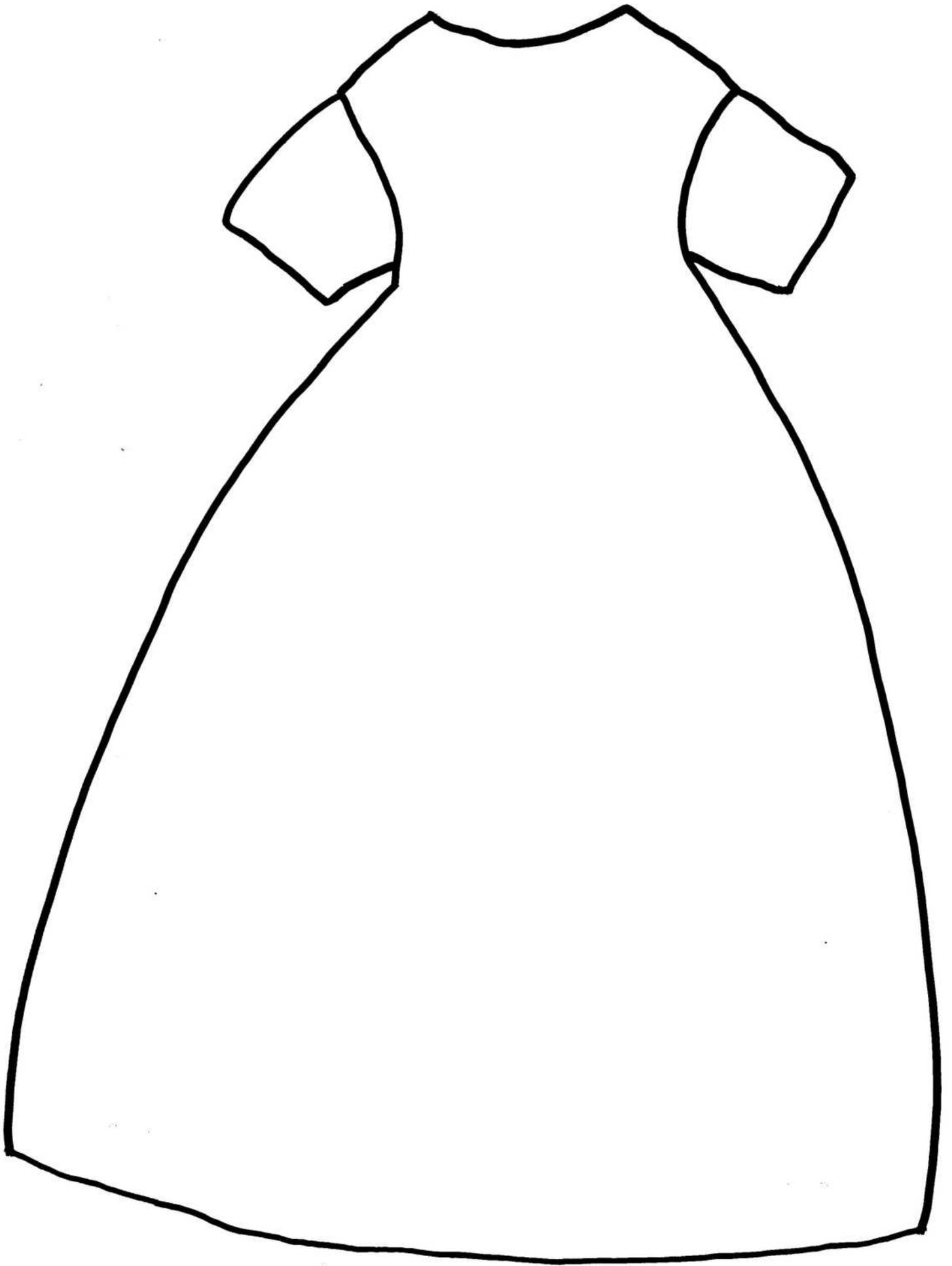
- Approche informative - Ce que tu apprends
Note les connaissances vérifiées, données ou cherchées, collectivement ou individuellement.

> Dessins page 16

- Reconnais-tu une des scènes du spectacle ?

Chat saisissant un oiseau - Musée Picasso - Paris / Pablo Picasso, 1939. Huile sur toile. 81 x 100 cm

PISTES POUR UN ATELIER D'ECRITURE

A partir de 7 ans

1ère étape

Découpe tout autour de la robe en papier page 12.

Au centre : écris un mot, verbe ou adjectif qui te vient quand tu penses au spectacle. Exemple *Cheval*.

Sur les 3 lignes du bas : à quoi te fais penser le mot que tu as marqué/ Exemple *Prairie*.

En haut de la robe : écris 3 mots, verbes ou adjectifs que tu refabriques avec les lettres du 1er mots écrit si c'est "cheval", par exemple : *vallée / avale / châle*.

2ème étape

Incipit (à découper et à donner aux élèves page 15). Ils agissent comme des lanceurs d'écriture.

1 / Chaque enfant reçoit un incipit, lanceur d'écriture différent.

2 / Chaque enfant recopie l'incipit. Le texte commence par l'incipit.

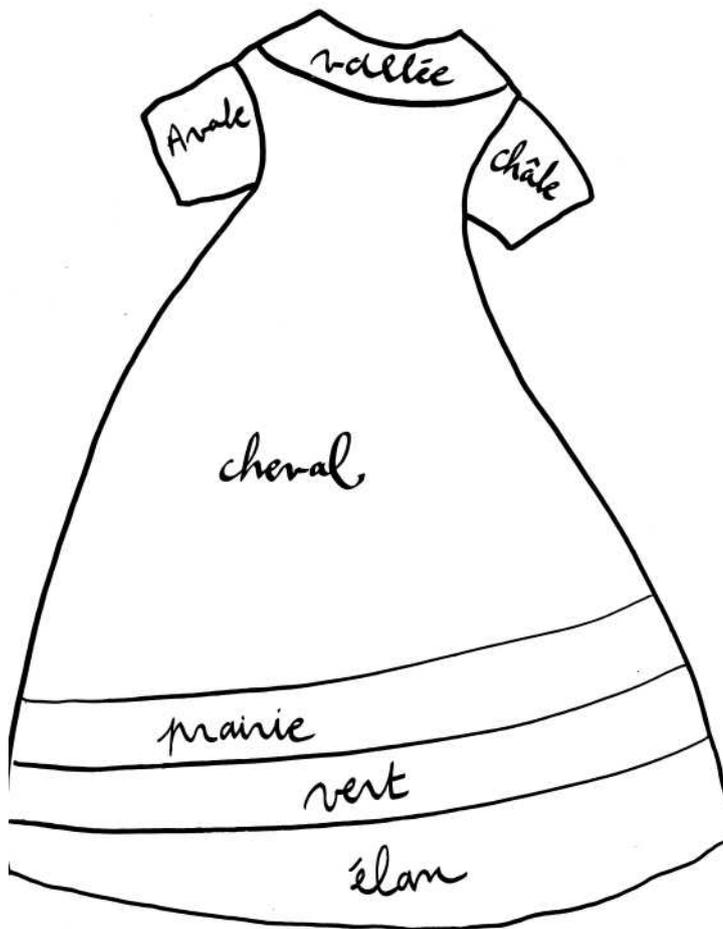
3 / Écrire un texte en utilisant les mots écrit sur la robe. Pour l'espace rempli par le texte produit, pas plus que la dimension d'un format A5 (pour engager l'enfant à écrire).

3ème étape

Écris un texte en commençant avec l'incipit et en utilisant, si possible, les sept mots écrits sur la robe.

4ème étape

Partage du texte par la lecture.

Exemples

DES INCIPIT *

- > *Quand je regarde, je ...*
- > *Je veux savoir comment un chat ...*
- > *Vite une échelle pour ...*
- > *Dans ma cabane, je ...*
- > *Je voudrais une robe qui ...*
- > *D'un côté, je vois ...*
- > *Je voudrais un chat pour ...*
- > *Je prends une échelle et je ...*
- > *Je me demande pourquoi les chats ...*
- > *Je me demande pourquoi les habits ...*
- > *Je me demande pourquoi les échelles ...*
- > *Si j'étais un chat je ...*
- > *Si j'avais une échelle je ...*
- > *Si j'avais une robe-fraise, je ...*
- > *Dans tes yeux, il y a ...*

* Un incipit (du latin incipio, is, ere : « commencer », prononcé /ẽ.si.pit/ ou [iŋ.ki.'pit]) désigne les premiers mots d'une œuvre musicale chantée ou d'un texte littéraire.

DÉMÉNAGER

Georges Pérec

Déménager.

Quitter un appartement. Vider les lieux.

Décamper. Faire place nette. Débarrasser le plancher.

Inventorier, ranger, classer, trier.

Éliminer, jeter, fourguer.

Casser.

Brûler.

Descendre, desceller, déclouer, décoller, dévisser,
décrocher.

Débrancher, détacher, couper, tirer, démonter, plier,
couper.

Rouler.

Empaqueter, emballer, sangler, nouer, empiler,
rassembler, entasser, ficeler, envelopper, protéger,
recouvrir, entourer, serrer.

Enlever, porter, soulever.

Balayer.

Fermer.

Partir.

ISABELLE RAQUIN

Je suis chorégraphe. Pas de Loup est notre compagnie. Je suis platicienne, dessinatrice et pédagogue du mouvement dansé.

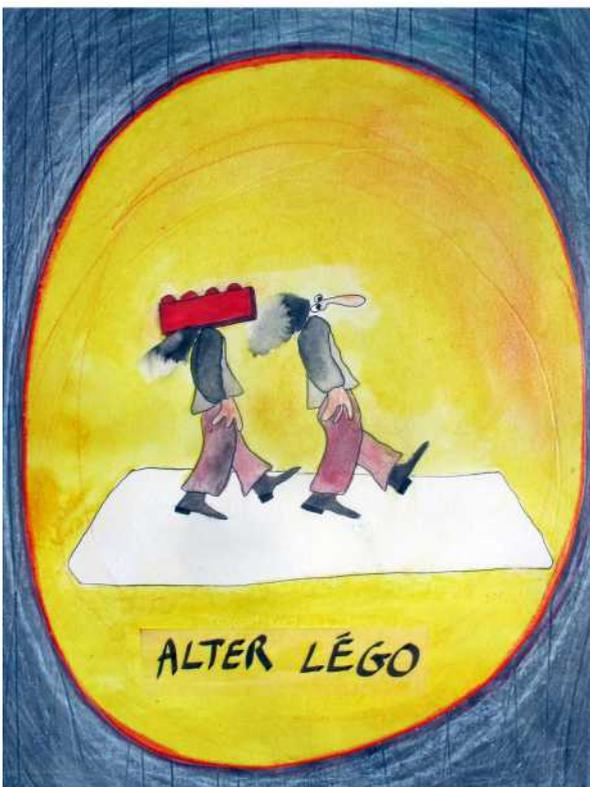
Les Bonhommes, mes personnages, témoignent de mon regard sur mes contemporains .

Je dessine plus vite que je ne pense.

C'est ma façon de penser. Ma façon à moi.

<https://www.facebook.com/Isabelle-Raquin>

<https://www.isabelleraquin.fr>

BIBLIOGRAPHIE

Editions Gallimard Jeunesse. Merci à Dominique Vochelle pour sa sélection attentive.

La série des Pablo (4 titres) de Martin Zel ler Vincent Caut, dont :

Pablo et les oeufs multicolores

Pablo et le Grand Vilain Gribouillis

De 4 à 6 ans

«Les dessins originaux s'amuse du contraste entre le trait «scolaire», aidé des petits carreaux et celui, plus libre et enlevé, du gribouillis» (La Classe). «Une histoire amusante, aux illustrations colorées pour parler à hauteur d'enfant du plaisir de dessiner librement» (Toupie).

Pour les 6-9 ans : ces 2 livres d'initiation au dessin, de Christophe Bataillon

Raconte-moi ton dessin

Un rond, deux points

Pour le collège, ces deux petits livres de philo dans la collection *Chouette Penser* :

***C'est trop beau*, de Fabienne Brugère Illustré par Blexbolex**

Les enfants ont un rapport direct et sans détour à la beauté. Ils apprécient la diversité de ses formes, de ses expressions, sans la rapporter nécessairement à des règles et à une culture préalables. Avant d'habiter les oeuvres d'art, la beauté surgit d'abord dans le monde. Elle nous fascine et nous inquiète à la fois. L'art qui métamorphose la beauté met l'imagination au pouvoir. Pourquoi réfléchir sur la beauté? Parce qu'elle nous aide à mieux exister.

***Je danse donc je suis* d'Alain Foix. Illustré par El don Gui I lermo**

Tout le monde croit savoir ce qu'est la danse, mais il suffit de se demander ce qu'elle est vraiment pour que cette évidence se transforme en mystère. La danse est un mode d'expression auquel bien des sociétés prêtent des vertus magiques, une manière de se mouvoir dans l'espace qui donne au spectateur l'envie de participer, la création d'un sujet libre et maître de ses mouvements, et aussi un art... Qu'est-ce que le corps en mouvement? Quel lien unit le danseur et le spectateur? Quelle part l'esprit prend-il à la danse? Voici un livre original, qui propose une réflexion philosophique sur la danse, pour y intéresser petits et grands.

***Le Miroir* d'Henri Roberto Prual-Reavis**

Henri Léopard, un peintre passionné, découvre un jour cette phrase de Léonard de Vinci: «Un véritable chercheur d'art doit savoir peindre un miroir. Si celui-ci réfléchit, alors il connaîtra la gloire.» Henri se met alors à travailler le jour, la nuit, dans son lit, dans sa baignoire, pour réussir à peindre un miroir. Et tout le monde de s'y réfléchir et de reconnaître enfin le génie d'Henri...

Une histoire délicieusement absurde et pleine d'humour.

De 7 à 9 ans

***Colorama Imagier des nuances de couleurs*, de Cruschiform**

À partir de 7 ans

Cruschiform nous convie à un fabuleux voyage au pays des couleurs : mauve, fauve, blanc polaire, lait glacière, barbe à papa, fleur de sakura, bleu ciel, fleur de sel... Chemin faisant, nous perçons les secrets de ces nuances qui nous enchantent. D'où vient l'indigo ? À quoi sert le brun de momie ? Quel est le point commun entre une fraise et une feuille d'automne ? Ce merveilleux

nuancier nous donne à voir, à apprendre et à rêver l'univers poétique des couleurs grâce à 133 nuances soigneusement choisies par l'auteur.

Colorama est un ouvrage de référence, unique en littérature de jeunesse. L'artiste nous donne sa vision personnelle de la couleur, des nuances les plus classiques aux plus inattendues.

LA COMPAGNIE PAS DE LOUP

Basée à Autrans en Région Rhône-Alpes, la Compagnie Pas de Loup est co-dirigée artistiquement par le binôme Isabelle Raquin et Nicolas Lanier.

La compagnie Pas de Loup est soutenue par le Département de l'Isère.

La compagnie Pas de Loup crée et diffuse depuis plus de 15 ans des **formes chorégraphiques hybrides mêlant objets du quotidien et danse contemporaine**. Elle rayonne par cette démarche et est reconnue, sur le territoire national, auprès de différents publics et institutions culturelles.

Elle a forgé son identité en travaillant le langage non-verbal, en souhaitant placer le sensible, l'imagination, le corps réel en mouvement dans une résonance. Ses spectacles sont polyglottes. Ils cherchent à capter la résonance entre différents langages, plus ou moins présents, selon la nature de la création : ceux du mouvement et de la danse contemporaine, ceux des arts plastiques au travers des installations et l'utilisation détournée d'objets et ceux du traitement musical de l'environnement sonore.

Le tissage avec ces formes sensibles permet de mettre en action la variété des imaginaires, réflexions, sensibilités sous des angles différents. Il s'agit de les laisser se combiner, entrer en résonance ou dissonance afin que se révèle là où il n'y a pas de mot.

A travers une dizaine de pièces, une attention est dédiée à la nécessité de la structure et de la construction dramatique même si elle n'est pas nécessairement narrative. Après sept créations chorégraphiques, gestuelles et musicales (« Poussières... », « Les quatre volontés », « Chuchotements de zèbres dans mon frigo » , les deux versions de« L'aire glacière » la seconde étant dédiée au très jeune public) et "CARAVANE", "*Changement d'échelle*", la compagnie confirme sa volonté d'orienter son travail auprès d'un public transgénérationnel avec la création 2020 : *ESCABELLE*.

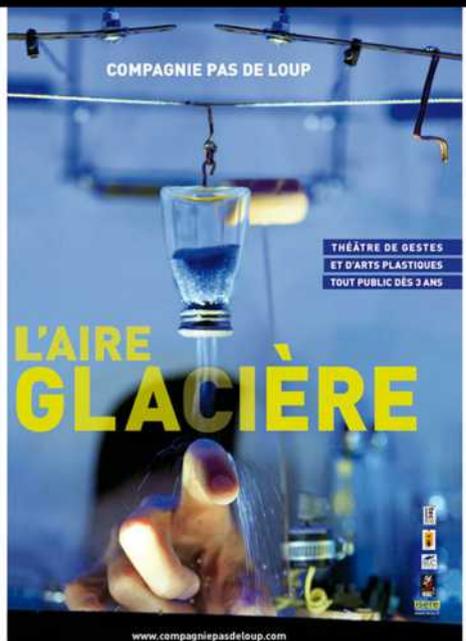
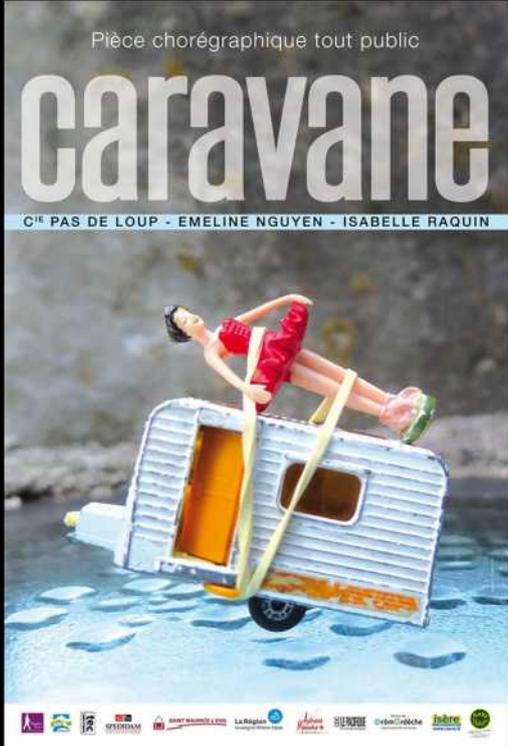
Les créations en salle de la compagnie Pas de Loup s'articulent dans un 1er temps autour de la matière, d'une installation plastique, puis d'un univers sonore, ainsi que des corps en mouvement. Les proportions de ces ingrédients sont variables suivant la nature des pièces, des complicités artistiques invitées à nous rejoindre.

La compagnie anime par ailleurs, de nombreux ateliers de pratiques artistiques porté par l'envie de partager l'univers de ses diverses créations (par le biais de l'objet, du son, de la danse.)

Elle conduit très régulièrement des formations à l'adresse d'enseignants et conseillers pédagogiques de l'Académie de l'Isère.

Dans un monde où l'univers virtuel prend une place de plus en plus prédominante, la question du corps en mouvement dans sa dimension poétique et sensible est plus que jamais essentielle.

Sensibiliser aux facultés sensibles, à l'originalité, à la capacité d'abstraction et de transformation, telles sont les intentions qui soutiennent nos démarches de transmission.

Compagnie pas de Loup - Affiches : Mireille Paucher
 Photos Caravane : Christian Rausch - L'Aire glacière : E. Murbach - Chuchotements de zèbres dans mon frigo : L. Baboulin

Pour nous écrire
ou nous envoyer
des dessins que
nous lisons avec
grand plaisir.
Isabelle, Nicolas
Amandine

CONTACTS

Compagnie pas de Loup

Le Clos - 38880 Autrans

06 15 47 02 03

diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

www.compagniepasdeloup.com

Contact technique

Nicolas Lanier

06 86 25 69 58

Contact Isabelle Raquin

moi@isabelleraquin.fr

06 15 47 02 03

Contact tournée

Amandine Grillon

06 76 32 44 22

amandinegrillon.diff@gmail.com