
Projet artistique ciné danse

Décomposition de l'image et du mouvement

En lien avec le spectacle ciné-danse Quand Madame Danse rencontre Madame Cinéma

2023/2024

En préambule

Ciné-danse est un dispositif mêlant les arts de la danse avec le cinéma d'animation. Comment faire rencontrer ces deux arts au public, en particulier au jeune public ? C'est tout l'enjeu de Linfraviolet de proposer des dispositifs originaux, participatifs pour sensibiliser le tout public et les jeunes au mouvement, au corps en mouvement et à l'image animée.

Dans la lignée de ses créations précédentes Ciné-danse Expérience tubulaire et Ciné-danse Petit Trait, Linfraviolet souhaite aller plus loin dans le processus de croisement des deux univers que sont la danse et le cinéma en accompagnant ses publics dans le questionnement des notions de spectateur/acteur - comment rendre la création interactive et le spectateur actif dans le spectacle ?

Les jeunes sont invités au fur et à mesure à se mettre en scène ; ils sont accompagnés vers une chorégraphie participative et malicieusement orchestrée réalisation afin de réaliser un film de danse en stop motion et en direct de la salle. Ils se laissent imprégner du mouvement, par la traversée de consignes corporelles progressives pour les amener à la présence, la confiance en soi, le regard de l'autre et à découvrir par le corps les fondamentaux de la danse contemporaine et la technique du stop motion. L'ajout des paramètres de la danse - vitesse, espace, matière, et du son dans ces consignes ainsi que la notion de la décomposition du mouvement, permettent d'aller vers une composition instantanée en salle.

Cette création s'adresse à un jeune public à partir de 7 ans autant qu'à un public pré-adolescent et adolescent.

Fidèle à sa mission de développer la culture chorégraphique, la Cinémathèque de la danse a proposé une programmation de courts métrages historiques et contemporains, embrassant tous les styles et toutes les époques de la danse et du cinéma

Linfraviolet souhaite accompagner à...

- sensibiliser au cinéma et aux arts numériques
- regarder des films en résonance avec le mouvement
- repérer les liens entre la danse et le cinéma
- comprendre le passage d'une image fixe à une image animée
- développer un langage gestuel, cinématographique, numérique
- favoriser une meilleure connaissance de son corps, image de soi, acceptation
- analyser un film par les paramètres de la danse (espace, temps et matière)
- accepter le regard de l'autre
- passer de l'individuel à la création collective
- traverser un processus de création (danseurs et cinéastes)

Objectifs EAC

1. RENCONTRER

Rencontres avec les artistes : performeuses, danseuses, avec l'univers de l'artiste Céline Ravenel autour des créations ciné-danse et avec Milena Gilabert, danseuse.

Rencontre avec les oeuvres cinématographiques

2. PRATIQUER

« Traverser un film animé avec le corps en mouvement » : c'est en partant de ce défi, de cette thématique que Linfraviolet propose une approche singulière auprès du jeune public et public ado au travers de ses créations de spectacles, ses ateliers.

Différentes étapes sont proposées aux élèves :

- sensibilisation à l'image animée, au pré-cinéma, aux techniques d'animation, à l'histoire du cinéma
- sensibilisation à l'expression corporelle, à l'histoire de la danse, au geste du quotidien et à la non-danse
- exploration autour de la décomposition du mouvement par le cinéma et la danse
- composition collective par le code (chef d'orchestre à la manière du sound painting)
- découverte de l'écriture d'une phrase chorégraphique

3. CONNAITRE

Le dispositif ciné-danse intrigue, questionne, ravie, enthousiasme autant le public que les professionnels de par son approche originale dans le domaine de l'éducation à l'image, notamment chez les très jeunes enfants et adolescents.

Fort déjà de l'expérience des ateliers avec différents publics et du retour des professionnels, Linfraviolet s'associe à différents partenaires pour élaborer des outils de médiation et de création autour du dispositif Ciné-danse à destination des écoles et structures socio-culturelles.

L'objectif est de rendre accessible ce dispositif « ciné-danse » aux encadrants afin qu'ils s'approprient une nouvelle méthode d'apprentissage, de transmission d'images animées et de contenus pédagogiques en lien avec le cinéma d'animation et l'éducation à l'image. Pour les enfants, ce projet permet de leur connaître des domaines artistiques qui dialoguent, et au delà de leur faire prendre confiance en soi, de développer leur imaginaire, leur créativité, le relationnel dans un travail de création en groupes, de valorisation et d'être soi.

Apprendre à regarder un film, à devenir/ être spectateur

Ouvrir les enfants à la culture cinématographique et au cinéma d'animation, à l'histoire de la danse

Comprendre le passage d'une image fixe à une image animée

Réaliser un film d'animation en stop motion

Développer son imaginaire dans un processus de création collective

Traverser un processus de création. Etre disponible, se canaliser

Déroulé

Objectif du projet :

Comment réécrire l'histoire d'un film avec le corps ?

Séance 1 :

Découverte et pratique du parcours ciné-danse sur upopi.ciclic.fr.

Intervention Céline Ravenel

Durée atelier de 2h /classe selon niveau

Séance 2 :

Découverte de l'image par image en danse et en cinéma - décomposition du mouvement

Intervention Céline Ravenel

Durée atelier de 2h/classe selon niveau

Séance 3 :

Travail d'écriture d'une phrase chorégraphique, des différents choix, expérimentation et retours d'expériences

Intervention Céline Ravenel

Durée atelier de 2h /classe selon niveau

Séance 4 :

Réalisation d'un gif animé

Intervention Céline Ravenel

Durée atelier de 2h /classe selon niveau

Restitutions possibles :

- Installation et/ou projection des gifs animés
- Spectacle Quand Madame Danse rencontre Madame Cinéma avec lieu partenaire (cinéma ou salle de spectacle) dans le cadre de Kidanse 2024

Présentation des artistes

Céline Ravenel

Fondatrice et directrice de Linfraviolet. Elle a étudié le cinéma, l'Art et la Communication et entre dans la vie active comme truquiste dans une société de post-production parisienne. Elle travaille ensuite plus de 10 ans en tant que directrice artistique du Festival Ciné-Jeune de l'Aisne sur la question de l'éducation à image, du développement du public et de la diffusion du cinéma jeune public en milieu rural et au niveau européen et préside le réseau professionnel européen ECFA.

En parallèle, elle rencontre l'improvisation par le corps, et se forme à la danse contemporaine, au contact improvisation et à la technique Alexander auprès de Martine Cardinal, Matthieu Gaudeau, Claire Filmon, Mandoline Whittlesey, etc. Elle développe les activités de Linfraviolet autour de l'Art du mouvement avec le cinéma animé, la danse improvisée et les pratiques somatiques, des sessions d'éveil corporel et cinématographique pour les enfants-parents.

Elle crée ainsi le dispositif ciné-danse décliné en spectacles, ateliers, exposition, dont la recherche est axée sur la question : comment aborder les films animés et l'éducation à l'image par le corps en mouvement ? Elle collabore avec différentes structures culturelles sur les territoires de la Marne, des Ardennes, de l'Aisne et diffuse ses dispositifs sensoriels et créations au niveau national et européen.