

Atelier ciné-danse Gesticul(anim)é

Atelier Gesticul(anim)é autour du film Orgesticulanismus

Par Linfraviolet

collèges- lycées // Jeunes à partir de 13 ans

Linfraviolet propose un cycle d'ateliers et de capsules pédagogiques autour de sa thématique et ses créations ciné-danse, un dispositif mêlant les arts de la danse avec le cinéma d'animation.

Comment le corps s'anime au quotidien et se métamorphose ? Est-ce que le geste peut être source de création ? Comment filmer et animer un corps pour le cinéma ?

Le corps se mue à tous les âges, et peut-être obstacle au regard de l'autre. A partir du film d'animation Orgesticulanismus de Mathieu Labaye, Linfraviolet propose un atelier original pour sensibiliser les jeunes à la transformation du corps, au corps en mouvement et à l'image animée en lien avec les arts numériques.

Le film Orgesticularismus

Mêlant photographie et animation, documentaire et cinéma expérimental, il nous propose un voyage intérieur de 10 minutes, de l'immobilité à la danse la plus débridée.

À travers une suite de photographies, nous voyons grandir un homme. En voix off il s'exprime sur son handicap, qui l'a privé du mouvement. Les photographies laissent ensuite place à des dessins de gestes répétés et interrompus, puis complètement débridés, jusqu'à l'abstraction.

Belgique, 2008, 9 min

Scénario et réalisation : Mathieu Labaye

Production : Caméra Etc

Musique originale et création sonore : Mathieu Labaye et Fabian Fiorini

Animation : Mathieu Labaye, Sébastien Godard

Voix : Benoît Labaye (interview RTBF)

Voir le film : <https://vimeo.com/76129556>

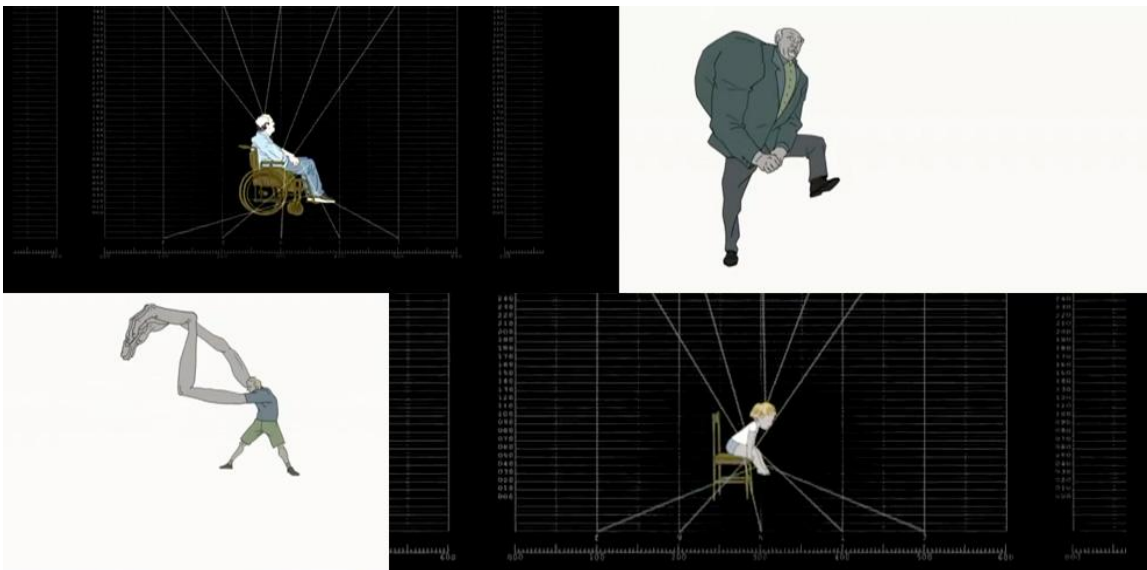
Contenu de l'atelier court et résidence

Le geste frustré – métamorphose et photomaton

Au diaporama photographique succèdent des personnages animés pris dans des quadrillages contraignants dont on ne sait s'ils décortiquent les mouvements ou s'ils les empêchent. Les gestes représentés dans cette partie n'aboutissent pas : la nappe ne vient pas se poser sur la table, le sac ne vient pas rejoindre la pile de sacs.

A partir du visionnage du film et de l'analyse d'un extrait, les élèves composeront une phrase chorégraphique pour en faire leur autoportrait, en accentuant un trait représentatif.

Un collage photographique vidéo sous forme de photomaton constituera la restitution.

Déroulé de l'atelier court (2h)

- Accueil et présentation (5min)
- Introduction au cinéma d'animation et ses différentes techniques, projection du film et échanges (25min)
- Echauffement corporel autour du lâcher-prise et de la contrainte, du geste restreint (30min)
- Autoportrait gestuel et filmique (écriture chorégraphique) (20min)
- Elaboration du photomaton (30min)
- Fin de l'atelier (5-10min)

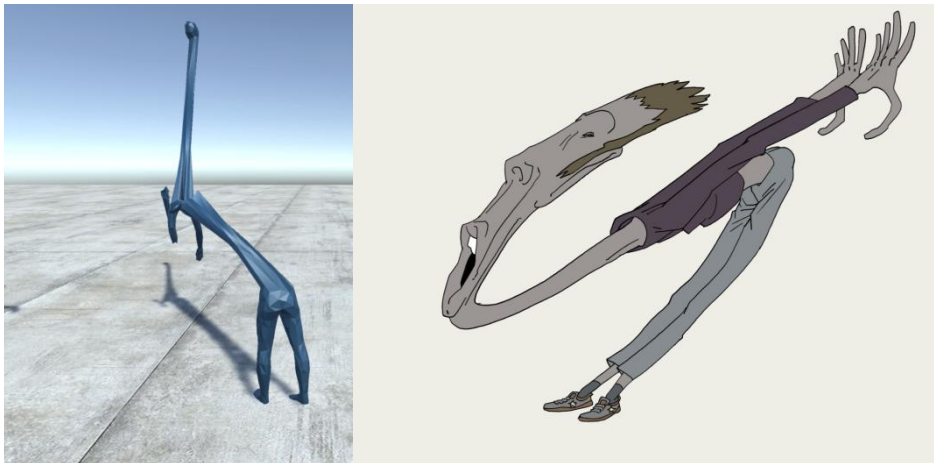
- OPTION : Découverte de la réalité virtuelle et du dispositif VRavatar (1h), sortie découverte à Saint-EX

Déroulé de l'atelier long ou résidence artistique

- Accueil et présentation (15min)
- Introduction au cinéma d'animation et ses différentes techniques (1h à 2h)
- Introduction au trucage et au cinéma des métamorphoses (1h à 2h)
- Projection du film *Orgesticularismus*, analyse d'une séquence et échanges (1h à 2h)
- Introduction à l'improvisation chorégraphique, Echauffement corporel autour du lâcher-prise et de la contrainte, du geste restreint (2h)
- Sensibilisation et expérimentation du VRavatar avec Saint Ex culture numérique en classe ou en sortie à Saint-Ex culture numérique (2h)
- Autoportrait gestuel et filmique (écriture chorégraphique) (1h)
- Elaboration du photomaton (2h)
- Fin de l'atelier & restitution (1 à 2h)

L'atelier s'adapte en fonction de la durée. Il peut être mis en place sur un atelier unique, sur le temps d'une résidence artistique de quelques jours ou sur différentes sessions régulières (une séance / semaine) dans le cadre d'un PAG ou autres.

Ces ateliers intègrent un processus de création pour la réalisation d'un outil pédagogique, qui sera à disposition d'autres établissements.

Expérimentations virtuelles

Linfraviolet propose une exploration immersive vers les réalités virtuelles avec Saint-Ex culture numérique. Les élèves pourront s'initier et expérimenter la réalité virtuelle et le dispositif kinect pour se sentir sous l'emprise d'un corps métamorphosé et manipulé soit en classe ou en sortie sur le lieu de Saint-Ex culture numérique.

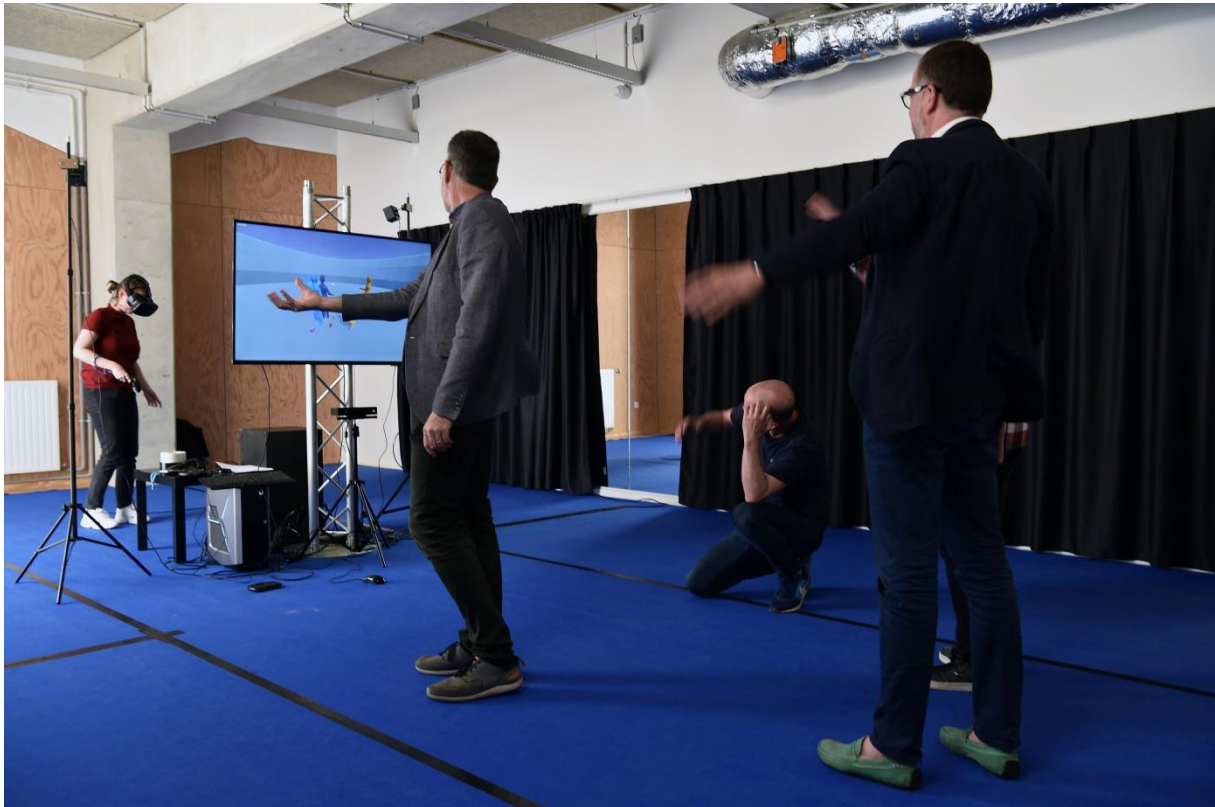

Figure 1 Crédit photo : Alain Hatat

Intention pédagogique

- Sensibilisation à la forme du court métrage, au documentaire animé et au cinéma des métamorphoses
- Sensibilisation du trucage au cinéma & aux outils de pré-cinéma, décomposition de l'animation – image par image
- Découverte des arts numériques, de la kinect et de la réalité virtuelle
- Ouverture et sensibilisation autour de la différence, du handicap
- Développement des capacités d'expression par le biais d'un langage gestuel et cinématographique
- Passage du travail individuel à la création collective

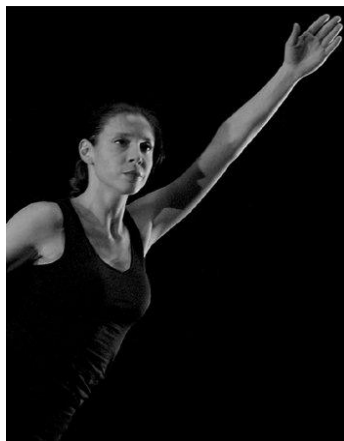
Les intervenants

Céline Ravenel

Fondatrice 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, la performance et le contact improvisation par **Julie Nioche**, et se forme à la danse contemporaine, au contact improvisation et à la technique Alexander. Elle développe les activités de Linfraviolet autour de l'Art du mouvement autour des images animées et des corps en mouvement. Elle crée ainsi des performances participatives, des sessions d'éveil corporel et cinématographique pour les enfants-parents. Elle collabore avec différentes structures culturelles : cinéma opéra, médiathèques, Saint-Ex, L'Echangeur, bibliothèque départementale, RAM, etc

Milena Gilabert

Elle étudie la danse et la musique durant 7 ans à l'Université du Chili, son pays d'origine. En 1992, elle part en Belgique, chez **Anne Teresa de Keersmaecker**, puis rencontre **Trisha Brown** en 1993 à Châteaувallon. Dès 1994, elle rejoint la compagnie de **Stéphanie Aubin** à la direction du Manège, Scène nationale de Reims. Pendant 10 ans elle se voit confier le développement et le suivi des actions pédagogiques visant à ouvrir l'art sur le territoire.

Elle développe des points de rencontre de sa pratique artistique et des sciences de la santé (pratiques somatiques) en développant de nombreux projets artistiques au sein de l'hôpital.

Elle fait parti du collectif A.I.M.E. et accompagne la compagnie de Julie Nioche dans les projets Sysiphes, Sensationel et Doldrums.

Pierre Rahola

Chargé de la médiation des nouvelles technologies au Labo de Saint-Ex depuis 2008, à travers des ateliers, des cours et de l'accompagnement de projets artistiques. Depuis quelques années le Labo s'est orienté vers la réalité augmentée, la réalité virtuelle et le Game Design comme outils de création. Il conçoit le projet d'atelier VRavatars qui est une série d'exemples d'expériences possibles à travers la combinaison d'un casque VR (HTC Vive) et d'une kinect permettant à des personnes environnant l'utilisateur de VR d'interagir avec celui-ci par leur présence.

Les Infos pratiques

Publics visés :

- Collèges – lycées

Nombre de personnes maximum:

- Projet de classe ou d'établissement, d'un centre de loisirs
- Min 8 personnes, maximum 30 personnes / session

Besoins matériel :

- Espace d'échauffement (ou classe)
- TBI ou vidéo-projection et petites enceintes
- caméra ou appareil photo

Calendrier et durée :

- Projet proposé dès la saison 2019-2020
- Dates à convenir avec la structure
- Durée de l'atelier court : 1h30 à 2h
- Durée de l'atelier long – résidence : min 3 jours et demi à 5 jours successifs ou sur plusieurs semaines

Tarif :

- Atelier court / Atelier long – résidence artistique et culturelle : devis sur demande à linfraviolet.info@gmail.com

Contact :

Association Linfraviolet / Céline Ravenel
linfraviolet.info@gmail.com / +33624785853

