

Éducation artistique & culturelle

PROGRAMMES & PROPOSITIONS DES STRUCTURES CULTURELLES

SAISON 2023-2024

DIRECTION DE LA CULTURE

Centre administratif Paul-Pillet
Place de l'Hôtel de ville
42300 Roanne

La Ville de Roanne et Roannais Agglomération souhaitent donner accès à un parcours d'éducation artistique et culturelle à chaque enfant et ce dès le plus jeune âge. Des propositions culturelles ont pour cela été construites par les établissements culturels à destination des scolaires, des jeunes et de l'ensemble des habitants du territoire, permettant la rencontre avec des artistes ou des œuvres, l'acquisition de connaissances culturelles et l'accès à une pratique artistique.

Les établissements culturels sont également des lieux ressources pour élaborer des projets plus spécifiques que des établissements scolaires ou autres structures souhaiteraient développer et apporter des conseils pour le choix d'un artiste.

Si vous souhaitez travailler sur une des propositions présentées dans le cadre de cet appel à projets ou toute autre proposition, vous pouvez dès à présent contacter le ou les établissements concernés.

La direction de la Culture est également à votre disposition pour un appui, un accompagnement dans l'orientation de votre projet ou tout projet en coordination entre plusieurs structures.

Yves Nicolin
Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

RÉUNIONS DE PRÉSENTATION

4 réunions sont prévues avec l'ensemble des établissements culturels et la direction de la Culture pour vous présenter ces propositions et répondre à toutes vos questions :

- **Mercredi 26 avril de 13h30 à 15h30** à destination des directeurs, référents culture et enseignants des **collèges** de l'ensemble du territoire au **Théâtre de Roanne**
- **Mercredi 26 avril de 16h à 18h** à destination des directeurs, référents culture et enseignants des **lycées** de l'ensemble du territoire au **Théâtre de Roanne**
- **Judi 27 avril de 17h à 19h** à destination des directeurs et enseignants des **écoles maternelles et élémentaires** de Roanne, Riorges, Mably et Le Coteau au **Théâtre de Roanne**
- **Judi 4 mai de 14h à 16h** à destination de l'ensemble des **structures sociales et médico-sociales** présentes sur Roanne, Riorges, Mably et le Coteau à la **Médiathèque de Roanne**

Pour assister à l'une de ces réunions, merci d'adresser en amont un mail à vcoulonsow@roannais-agglomeration.fr ou appeler le **06 98 79 25 61**, afin de confirmer votre présence.

CONTACTS

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :

Direction de la Culture Ville de Roanne / Roannais Agglomération
Véronique Coulon-Sow, chargée de coordination culturelle.
vcoulonsow@roannais-agglomeration.fr / 06 98 79 25 61

Pour l'Education Nationale et le dépôt de votre dossier sous la plateforme ADAGE pour les établissements scolaires :

Valérie DA-ROS, référente Culture territoriale pour le nord de la Loire -DAAC-Rectorat de Lyon.
valerie.da-ros@ac-lyon.fr

DASEN de la Loire

Direction académique des services de l'éducation nationale
ce.ia42-action-culturelle@ac-lyon.fr / 04 77 81 41 00

-Les conseillers pédagogiques pour les établissements scolaires du premier degré

-Les référents culture au sein des établissements scolaires du second degré

SOMMAIRE

5 RÉSIDENCES CTEAC

12 MÉDIATHÈQUES
DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

22 CONSERVATOIRE
DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

34 MUSÉE
JOSEPH DÉCHELETTE DE ROANNE

42 CINÉ COURT ANIMÉ
FESTIVAL DE ROANNE

46 THÉÂTRE
DE ROANNE

62 LELABO

CRÉDITS PHOTOS

Couverture : Percés - Ville de Roanne - F. Rizzi - J. Patet / p2 : J. Patet / p6 : DR / p7 : Libre de droit / p8 : Y. Vernay RA/ p10 : Blick Photographie / p12 : Médiathèques de Roannais Agglomération / p14 : N. Buret / p16 : C. Quinson / p17 : J. Macaigne - Les fourmis rouges / p18 : E. Bouchez - Exploradôme / p19 : T. Haugomat - Galerie Robillard / p20 : Collection D. Briday J-F Claustre pour le musée Joseph Déchelette, ville de Roanne / p21 : N. Buret / p22 : D. Dulong-Michel / p23 : J.C. Bardot, A. Gayan / p24 : E. Zezig - M.Creutziger / p26 : Les Transformateurs / p 28 Libre de droit / p 30 R.Tissot / p32 D. Roux / p36 Collection D. Briday J-F Claustre pour le musée Joseph Déchelette, ville de Roanne / p37 L. Moletta / p39 ArtistGNDphotography / p40 Mynah / p41 Collection D. Briday J-F Claustre pour le musée Joseph Déchelette, ville de Roanne - Mynah / p42-43 L. Portier / p47 Y. Vernay / p48 Cie Lalalachamade / p49 DR / p50 V. Marin / p52 DR/ p54 Lou / p55 Diaz / p56 Clément Jacquot / p57 DR / p59 L. Comelli / p60 S. Barcet / p61 D.Faure

RÉSIDENCES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE AUX ARTS ET À LA CULTURE (CTEAC)

La Ville de Roanne, Roannais Agglomération, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de l'Académie de Lyon, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Loire s'engagent ensemble dans la mise en place d'une Convention Territoriale d'Education aux Arts et à la Culture (CTEAC).

Les enjeux de cette convention sont d'amplifier une politique d'éducation artistique et culturelle déjà existante, de construire des parcours et de permettre aux jeunes en priorité, mais également au plus grand nombre d'avoir accès à une diversité d'approches artistiques sur l'ensemble du territoire.

La direction de la Culture est à votre disposition pour co-construire des projets avec vos établissements.

Vous pouvez pour cela contacter : Véronique Coulon-Sow, chargée de coordination culturelle (direction de la Culture, Ville de Roanne et Roannais Agglomération).

vcoulonsow@roannais-agglomeration.fr / 06 98 79 25 61

UNE THÉMATIQUE COMMUNE

va traverser plusieurs projets proposés par les structures culturelles pour cette saison 2023/2024 autour de l'Echappée.

Vous retrouverez ces projets grâce à ce logo

Il s'agira à travers ce fil conducteur et différentes disciplines artistiques de faire un pas de côté, de s'échapper du quotidien, de l'observer avec distance, pour reprendre de l'air dans un contexte complexe, perturbant de crises et de changement. Il permettra également de construire des parcours, d'aller d'une proposition à l'autre.

1. RÉSIDENCE RÉCIT DE TERRITOIRE

COLLECTIF D'ARTISTES ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
EN PRIORITÉ RURALE EN COURS DE DÉTERMINATION

Minimum de 20h – préférer des temps d'intervention rapprochés sur une semaine avec plusieurs périodes d'intervention possible entre novembre 2023 et juin 2024.

Des temps de co-construction sont à envisager avant le début des interventions

Cette résidence vise à mettre en récit le territoire afin d'accompagner les habitants dans les différentes mutations qui le traversent et de valoriser l'inventivité locale.

Il s'agira aussi de valoriser l'esprit de solidarité présent sur le territoire, proposer un regard renouvelé sur le territoire et son histoire pour le projeter dans une construction de l'avenir ; s'interroger sur les grandes modifications à venir et ainsi favoriser les liens entre génération...

Il s'agira de construire des échappées, ouvrir des horizons, s'autoriser à rêver demain.

Cette résidence sera portée par un collectif d'artistes abordant différentes disciplines artistiques.

Elle comportera des ateliers de pratiques artistiques qui devront s'intégrer dans un projet plus global avec des partenaires variés (notion de liens intergénérationnels et géographiques) qui pourrait aboutir à une création artistique collective qui fasse des habitants du territoire des acteurs de ce projet artistique.

LES ENJEUX DE CETTE RÉSIDENCE :

- Favoriser l'accès culturel à travers une relation vivante avec l'art, la création ;
- Créer des passerelles entre la vie quotidienne et l'art, favoriser l'émergence d'un regard différent sur son territoire et de mieux en connaître les ressources ;
- Permettre à une équipe éducative de rencontrer un artiste et sa création, d'échanger avec lui, de poser un autre regard sur le monde et sur les jeunes ;
- Permettre un lien avec les familles, les habitants, un territoire grâce au projet de création et de diffusion de l'œuvre et en fédérant les différents acteurs du territoire sur les temps périscolaires et extrascolaires

2. RÉSIDENCE EDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION

JOURNALISTE EN COURS DE SÉLECTION

Minimum de 10h – préférer des temps d'intervention rapprochés sur une semaine avec plusieurs périodes d'intervention possible entre novembre 2023 et juin 2024.

Des temps de co-construction sont à envisager avant le début des interventions.

En 2022-2023, le Roannais a accueilli en résidence la journaliste Eloïse Lebourg qui a accompagné différents projets en priorité dans les lycées.

Nous souhaitons poursuivre cette expérience d'immersion d'un ou de journaliste(s) sur une période longue, en immersion auprès de la population locale, tant auprès de publics scolaire et extrascolaire (centres sociaux...) que d'adultes.

Nous allons faire appel à des journalistes travaillant sur différents types de médias et favorisant des approches variées.

L'idée est de faire travailler différents groupes sur l'élaboration d'enquêtes sur une thématique autour de « l'Echappée » qui permet différentes connexions :

- s'échapper en Roannais.
- s'échapper mentalement, se projeter, se défaire de ce qui pèse.
- s'échapper des préjugés...

Il s'agira de créer des interactions avec d'autres projets menés sur le territoire, notamment en termes d'Education Artistique et Culturelle, afin de les rendre visibles et de les questionner ou encore avec des projets déjà existants dans les structures.

LES ENJEUX DE CETTE RÉSIDENCE :

- Permettre une compréhension de la fabrique de l'information (médias traditionnels/classiques et nouveaux médias tels que les réseaux sociaux) et aider à son décryptage, en lien avec des sujets d'actualité ;
- Accompagner le développement d'une pratique et d'une réception avertie des médias réseaux sociaux, apprendre à décrypter les fakes news (infox), les théories du complot et la désinformation ;
- Sensibiliser à la liberté d'expression ;
- Développer le sens critique et développer un regard citoyen par rapport aux informations reçues en lien avec des sujets d'actualité ;
- Travailler également l'expression et l'oralité, le fait de prendre la parole dans le cadre des interviews, d'être filmé... en lien avec les objectifs de l'Education Nationale. Comment soutenir une argumentation face à un public ;

- Favoriser la participation des citoyens au débat démocratique en créant ces contenus journalistiques concernant leur territoire ;
- Découvrir le métier de journaliste et les coulisses de la création des différents médias (presse, radio, télévision, web).

Les projets qui seront conçus avec le ou les journaliste(s) pourront prendre diverses formes et faire l'objet d'un temps fort d'échange public, notamment lors de la semaine de la presse à l'école (fin mars)

Les interventions auprès des jeunes seront prévues entre octobre 2023 et juin 2024. Il faut prévoir des temps resserrés et pouvoir banaliser des journées ou demi-journée, mais ne pas prévoir l'intervention de(s) journaliste(s) sur des horaires contraints et hebdomadaires.

3. PROJETS PONCTUELS

La Direction de la Culture accompagne quelques projets portés par des partenaires ou collectifs d'artistes sur le territoire.

Blick Photographie – Olympiade de la Culture

Ce collectif de photographes porte un projet autour du Fleuve Rhône Il permet de sensibiliser le grand public aux problématiques liées à l'eau et à la biodiversité pour imaginer ensemble l'avenir du fleuve et ses affluents, en mêlant recherche artistique et scientifique.

Le photographe costellois Loïc Xavier souhaite prolonger ce travail avec une correspondance avec le fleuve Loire. En collaboration avec un écrivain, il propose un travail d'échange épistolaire, fictionnel et photographique avec des structures sportives et des centres sociaux œuvrant en proximité des deux fleuves : Rhône et Loire.

Sur le Roannais, autour du fleuve Loire seront impliqués le club d'Aviron Roanne Le Coteau, le club de canoë kayak et deux centres sociaux.

Le Collectif Blick propose par ailleurs un programme d'interventions auprès des scolaires.

Vous pouvez directement les contacter pour en savoir plus :
blickphotographie@gmail.com

mediathequesroannaisagglomeration.fr

30 avenue de Paris - 42300 Roanne

28 bis rue du Mayollet - 42300 Roanne

Rue François-Mitterrand - 42300 Mably

8 avenue Antoine-Parmentier - 42120 Le Coteau

Simon DAVAUD

Directeur

sdavaud@roannais-agglomeration.fr / 04 77 23 71 68

Camille MAGNOULOUX

Chargée d'action culturelle

cmagnouloux@roannais-agglomeration.fr

/ 04 77 23 71 52

MÉDIATHÈQUES DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

SOMMAIRE

P14 Danser les nuages, danser ses rêves

P16 天 Le ciel des Koï nobori

P17 Des envies d'ailleurs, de bleu, de ciel

P20 L'Échappée... sous d'autres cieus

P21 La Boîte à Mots... Bleus

L'Envolée. C'est une volonté de rompre avec la pesanteur du quotidien, la lourdeur du monde, l'étouffement de l'actualité. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, les Médiathèques de Roannais Agglomération se veulent aériennes, célestes, azurées. À travers l'air et ses mystères, les ciels et le bleu, les projets d'éducation aux arts et à la culture et la programmation des Médiathèques font souffler toutes les promesses inspiratrices et créatives pour des expériences libres et légères. Il suffit de laisser l'imaginaire vagabonder, flotter, s'imprégner de références artistiques marquantes pour livrer, à son tour, sa propre interprétation et pénétrer par la couleur bleue les mystères de l'éther et ses envolées.

1 DANSER LES NUAGES, DANSER SES RÊVES

NELLY BURET

6 séances de 2 heures

École primaire (à partir du CP) jusqu'au lycée

Roanne, Mably, Le Coteau

Janvier à juin 2024

Certains prennent la clef des champs. Nelly Buret choisit, elle, la clef des airs. Écriture, dessin, gravure, cyanotype, photographie, livre d'artiste... sa démarche artistique tend à rendre visible l'invisible, la réalité qui gît sous le visible. L'air, le ciel, le bleu... voilà un visible-invisible qui constitue une immensité à sonder.

Pour ce faire, elle invite à la suivre pour une *Envolée*, véhiculée par le bleu et ses propriétés artistiques et émotionnelles, selon 3 voies qui, chacune, représente une trame narrative que les élèves empruntent pour s'évader et libérer leur imaginaire dans des ciels réels et imaginaires.

Micro-scènes

Au moyen d'un tracé aléatoire, chaque élève associe un personnage, un objet et une humeur ou une atmosphère qui évoquent *L'Envolée* à partir d'une liste établie conjointement et constitue autant de micro-scènes que les expérimentations plastiques vont figurer.

Funambule

Chaque élève projette le funambule de ses rêves, qui saura étreindre l'air, le traverser, l'affronter, le sublimer. Pour cela, il définit le personnage, son accoutrement, les accessoires et les figures de voltige privilégiées. Une fois ce funambule imaginé, les expérimentations plastiques font surgir cette envolée circassienne.

Le syndrome du petit pois

Imaginez un petit pois bleu, confiné avec d'autres petits pois. Humour, poésie, lyrisme, tous les moyens sont bons pour que chaque élève invente et écrive l'histoire de ce petit pois, de son étouffement, de sa quête de liberté. Les mots en commun trouvent dans les œuvres plastiques une évocation.

DÉROULÉ :

Des hauteurs vertigineuses par lesquelles le funambule défie les lois de la pesanteur au combat du brave petit pois bleu qui défend farouchement sa liberté, Nelly Buret a concocté, pour ce faire, un processus créatif progressif.

- Une 1ère séance pour faire connaissance, pour présenter l'œuvre de l'artiste et pour s'imprégner de photographies et de textes poétiques contemporains, en musique et bulles de savon, avant de constituer un répertoire autour de *L'Envolée* de manière ludique ;
- Les 4 séances explorent de manière concomitante les fils narratifs et les expérimentations artistiques. Celles-ci mettent en évidence le pouvoir évocateur de 4 médiums - les crayons de couleurs et le pastel bleu, le suminagashi (encre flottante), le monotype et le cyanotype – qui tour à tour font vibrer, vaciller ou frémir le ciel et appellent le rêve en permanence ;
- La dernière séance amène à considérer toutes les productions, choisir, organiser, ajouter des textes et des mots et préparer une chemise-reliure qui recèle les précieux témoignages de *L'Envolée*.

Les travaux préparatoires sont présentés à la Médiathèque de Roanne en miroir de *Face à ce qui se dérobe*, exposition des œuvres de Nelly Buret ; les chemises-reliures sont remises à chaque élève à l'occasion d'une visite de cette exposition, en fin d'année scolaire.

2 天 LE CIEL DES KOÏ NOBORI

CÉCILE QUINSON

6 séances de 2 heures

École primaire, du CP au CE2 – Roanne, Mably, Le Coteau

Janvier à juin 2024

Artiste, bibliothécaire, médiatrice culturelle... Cécile Quinson est tout cela à la fois. Passionnée par l'imprimerie sous toutes ses formes, notamment l'imprimerie artisanale, elle s'est spécialisée dans la gravure en taille d'épargne, en sérigraphie et en reliure : gravures et estampes, sérigraphie, tangram stamp, lego print... sont autant de cordes d'un arc qui conduit directement au 天, le ciel japonais.

Cécile Quinson se propose de faire souffler le vent d'orient pour que les carpes Koi nobori, ces banderoles qui font référence aux carpes Koi censées remonter leur fleuve originel, se transformer en dragons et s'envoler, enflamment de leurs couleurs le ciel du roannais.

En s'appuyant sur les références de l'art japonais (estampe, haïku, motifs graphiques), elle accompagne les élèves dans la réalisation de Koi nobori au fil de 6 séances à travers lesquelles ces derniers expérimentent motifs, encres et papiers pour concevoir leur carpe-dragon, en découper le gabarit, l'imprimer, le façonner et y intégrer les haïkus qu'ils ont composés.

Les Koi nobori sont exposés à la Médiathèque de Roanne en fin d'année scolaire, avant d'être remis à leurs créateurs lors d'une visite de l'exposition *Face à ce qui se dérobe*.

3 DES ENVIES D'AILLEURS, DE BLEU, DE CIEL

Pour que *L'Envolée* s'élève haut dans le ciel, les parcours d'éducation aux arts et à la culture ne sauraient être confinés dans la salle de classe. Les Médiathèques de Roannais Agglomération se font aurisse, point de convergence des vents pour insuffler aux élèves des envies d'air, de ciel et de bleu grâce à :

- Des visites des Médiathèques au cours desquelles des sélections documentaires sont proposées de manière ludique, notamment un jeu de piste musical où la note bleue retentira ;
- Les visites commentées et interactives des expositions présentées à Roanne, Mably et Le Coteau.

Ces temps de visite constituent des étapes incontournables pour les classes bénéficiant des artistes en résidence ; ils sont offerts à toute classe en dehors de ces projets, en fonction des places disponibles.

CHANGER D'AIR

Exposition par Jeanne Macaigne

Du 3 au 21 octobre 2023

Médiathèque du Coteau

Tout public

Dans son quartier, une Maison vit heureuse avec ses habitants. Mais un jour, ceux-ci n'arrivent plus à se comprendre et laissent place à la colère et aux rancœurs. Leurs conflits abîment la Maison et commencent à la détruire.

Bien déterminée à arranger les choses avant d'être complètement démolie, la Maison décide de partir avec ses habitants pour changer d'air.

L'exposition présente les planches originales pleines de fantaisie, d'humour et de poésie du livre de Jeanne Macaigne, *Changer d'air*, ainsi que des carnets de travaux préparatoires.

PLANÉTARIUM

Installation et médiation par **Éric Bouchez**, du Club Jupiter
Du 13 au 25 novembre 2023

Médiathèque de Mably
Tout public

Le ciel par-dessous le toit... ce pourrait être le principe du planétarium, vaste coupole de 7 mètres de diamètre sur laquelle se déploie, en HD, la voute céleste. Il suffit d'y entrer pour que s'illuminent étoiles, soleil, lune, météorites en un ballet hors du commun. Ou comment s'envoler dans le ciel et ses trésors, de jour comme de nuit, et mieux cerner l'astronomie de manière ludique et scientifique.

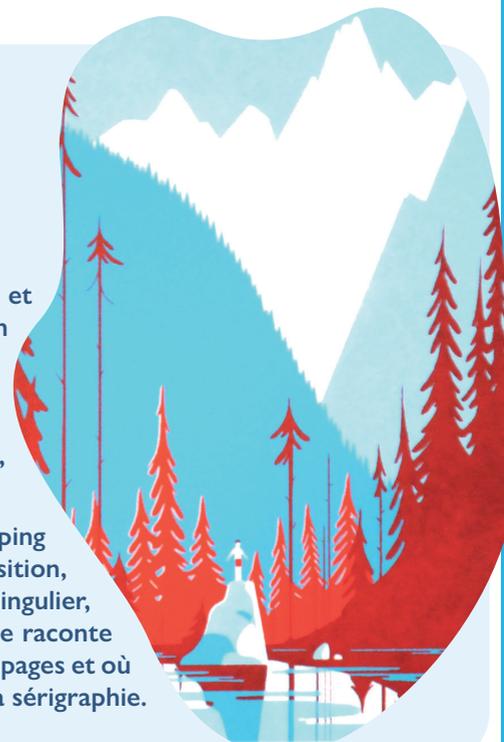
HORS-PISTES

Exposition par **Tom Haugomat**
Du 5 au 30 mars 2024

Médiathèque de Roanne
Tout public

Quitter l'oppression urbaine et s'adonner à un grand bol d'air. Tom Haugomat offre avec Hors-Pistes une *Envolée* sur les cimes enneigées où le lecteur-spectateur vit, au rythme des personnages, une nature sauvage, préservée et... sportive !

Pêche, canoë, parapente, ski et camping sont au programme de cette exposition, baignée par un univers graphique singulier, minimaliste et délicat, où l'essentiel se raconte dans les détails et l'usage du blanc des pages et où l'auteur-illustrateur sublime l'art de la sérigraphie.

AIR, L'EXPO QUI INSPIRE

Exposition par **Exploradôme**
Du 12 décembre 2023 au 4 février 2024
Médiathèque de Roanne
Public jeunesse et familial

Comment saisir sur le vif l'air, par nature si impalpable et pourtant si omniprésent, à l'échelle de la planète, de la ville et de l'homme ? *Air, l'expo qui inspire*, conduit chacun à expérimenter, comprendre et réfléchir sur l'air, sous toutes ses facettes, dans une approche qui se fait tour à tour scientifique, culturelle et citoyenne : qualifier l'air par son odeur, sa musique, sa poésie, le comprendre à travers sa pression, sa température ou l'aérodynamisme, appréhender la respiration, le climat et l'atmosphère. Chacun des dispositifs lève le voile sur une composante de cet air pour une exposition vivante, qui ne manque pas d'air !

POUR ENRICHIR LE PARCOURS ARTISTIQUE

La programmation culturelle des Médiathèques offre également des spectacles, ateliers destinés au jeune public et au public familial dans un cadre hors scolaire. À retrouver dans le programme des Médiathèques et sur

<http://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/>

4 L'ÉCHAPPÉE... SOUS D'AUTRES CIEUX

BLEU DECK

Exposition des œuvres de Théodore Deck
17 novembre 2023 au 24 mai 2024
Musée Joseph-Déchelette

Les classes participant aux projets accompagnés par Nelly Buret et Cécile Quinson trouvent dans les expositions proposées par le Musée Joseph Déchelette la voie à d'autres escapades azurées. L'exposition Théodore Deck, où brille le bleu Deck, turquoise lumineux, fait l'objet de temps de médiation qui en restituent les richesses et les promesses d'évasion, complétés par une traversée des collections du musée, notamment les œuvres remarquables par leurs nuances bleutées.

LA NUIT DU CONSERVATOIRE LE BLEU

27 janvier 2024
Médiathèques de Roannais Agglomération
Tout public

« Le bleu profond attire l'homme vers l'infini » Ainsi Kandinsky appréhendait-il une couleur qui se veut profondément musicale. Il n'est qu'à rappeler le répertoire, infini lui aussi, des chansons qui la célèbrent, depuis la très lancinante *Java Bleue* à l'extatique *Les Mots Bleus*.

Sans parler de la note bleue, cette manière de faire vibrer le son à des fins expressives, ou le blues, qui traduit originellement la désespérance des esclaves américains récoltant le coton. *La Nuit du Conservatoire* remplit de ténèbres azurées les Médiathèques de Roannais Agglomération pour une célébration du bleu en musique.

5 LA BOÎTE À MOTS... BLEUS

Octobre – novembre 2023
Février 2024

Centres sociaux – Roanne, Mably, Le Coteau
Associations (AFAF, CADA...)
Publics jeunesse et adultes

C'est également dans les éthers bleutés que s'envole *La Boîte à Mots* au cours de l'édition 2023-2024, dont le ciel se constelle d'artistes inspirés :

- Nelly Buret propose aux publics de s'emparer du nœud, peut-être pour construire une corde à nœuds et grimper au ciel. Matières et tracés constituent le préambule à une transposition en cyanotypes ;
- Après le Japon et la Chine, direction le Portugal avec Cécile Quinson qui associe des-sin, linogravure, estampe, graphite et relieure pour des azulejos de papier. À partir du format carré et des propriétés de la gravure, les participants s'approprient l'art de l'azulejo en bleu et blanc ;
- Avec Léa Enjalbert, le papier découpé dessine des formes que le bleu envahit pour donner vie à une livre animé ou à un court-métrage ;

L'Envolée se poursuit également au royaume du bleu selon des nuances (céramique, écriture, son...) sans cesse revisités par des artistes.

Le ciel bleu...

CONSERVATOIRE DE ROANNAIS AGGLOMÉRATION

133 boulevard Baron du Marais - 42300 Roanne

Pascale AMIOT / Directrice

pamiot@roannais-agglomeration.fr / 04 77 71 01 74 /
07 86 91 43 06

Charlotte VADON /

Directrice adjointe, chargée des publics

cvadon@roannais-agglomeration.fr / 04 77 23 81 88
/ 06 20 60 31 44

Armelle LOPPIN / Responsable de l'Education

Artistique et Culturelle

aloppin@roannais-agglomeration.fr / 04 77 23 81 88

Le Conservatoire a construit un projet pédagogique, artistique et culturel pleinement inscrit sur le territoire, dont la Transversalité est le fil rouge :

- faire dialoguer les disciplines, musique, danse, théâtre mais aussi cinéma, arts visuels, plastiques...
- initier la rencontre entre les publics, dans la diversité.
- bâtir pour chacun, par le collectif, et par l'approche des singularités, un parcours de vie artistique et culturelle : acteur/spectateur/apprenant/connaisseur/transmetteur...

Pour la saison qui s'annonce, notre école et les artistes invités se proposent de traverser plusieurs sujets de société « dans l'air du temps » et d'explorer le rapport qu'entretient l'art avec ces sujets. Que disent l'œuvre et l'artiste de leur société et quelle place peut prendre le spectateur dans tout cela.

L'équipe du Conservatoire est à votre écoute pour évoquer vos envies, vos projets, et les collaborations pédagogiques, artistiques culturelles envisageables dans le cadre de son programme d'actions.

Le Conservatoire propose également une formule associant spectacle et interventions pédagogiques : Les Fredaines. Pensées et performées par les artistes-enseignants du Conservatoire elles sont des objets artistiques adaptés à une multitude de lieux et de situations.

SOMMAIRE

P 24 Le Son des Mômes

P 26 Les Identiques

P 28 Arruzafa

P 30 Reface

P 32 Les Fredaines

P 37 Les Échapées

Bleues

1 LE SON DES MOMES ANNÉE 2

Deux classes de grande section maternelle de Roanne
La classe de CM1 de l'école Jules Ferry de Roanne
La classe de composition enfants du Conservatoire

MÔMELUDIÉS ET ANNETTE SCHLÜNZ

Partant du constat d'un manque de répertoire aussi bien adapté qu'exigent envers le très jeune public, nous avons décidé, avec l'association Môméludies, de concevoir un projet de création musicale ambitieux à destination d'enfants de classes maternelles, sur trois ans, avec des artistes reconnus dont nous connaissons le talent pour travailler avec de très jeunes enfants.

LE PROJET LE SON DES MÔMES

Après une première année accompagnée par Emmanuelle Da Costa, c'est la compositrice Annette Schlünz qui travaillera avec les enfants des écoles maternelles roannaises et les jeunes compositeurs des classes de composition du Conservatoire et de l'école Jules Ferry.

Le bleu dans tous ses états sera le fil rouge de cette saison.

Interventions musique avec Annette Schlünz et Jérémie Esperet (compositeur et professeur de composition au Conservatoire) pour :

- Développer des projets musicaux et scéniques avec un répertoire original et adapté, avec des moyens à la disposition immédiate des enfants, dans un esprit ludique et tout en visant une véritable exigence artistique.
- Découvrir une démarche de création,
- Favoriser la pratique artistique des enfants
- Tenir sa voix dans un groupe
- Prendre du plaisir à jouer ensemble
- Chanter une mélodie simple avec une intonation juste.
- Accompagner un chant avec expressivité.
- Mobiliser son corps pour interpréter.
- Respecter les règles et les exigences d'une production musicale collective.
- Approche des langues étrangères, de l'altérité

POUR COMPLÉTER SON PARCOURS ARTISTIQUE :

Temps fort « Le bleu au cœur » dans les Médiathèques
Nuit du Conservatoire, parcours artistique

2 LES IDENTIQUES

C'EST DANS L'AIR DU TEMPS :
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, LA
STANDARDISATION, BIG DATA

Un partenariat Conservatoire Roannais Agglomération et Théâtre de Roanne
Les Transformateurs

Ouvert aux élèves lycéens participant à une option artistique (prioritairement option théâtre)

Ouvert au tout Public + 15 ans sur inscription

Ce projet se déroule entièrement en dehors du temps scolaire, sur la base du volontariat.

Interventions artistiques :

2 à 4 jours d'atelier danse pendant les vacances de Pâques, entre les 15 et 19 avril
3 à 5 séances de travail de création avec la distribution complète en fin de journée entre le 20 et le 24 mai 2024.

Création de la performance artistique Les Identiques le samedi 25 mai, dans le centre-ville de Roanne.

LES TRANSFORMATEURS

Créés en 1992, Les Transformateurs cherchent à parler d'aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui en interrogeant nos préoccupations contemporaines (la frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, la mémoire, l'habitat...) et chaque idée donne naissance à un projet singulier. Ils développent une pratique scénique originale qui associe plusieurs modes d'expression : théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette, cirque...

www.lestransformateurs.org

Pour leur deuxième année de résidence dans le Roannais, associés au Conservatoire, Les Transformateurs nous proposent une reprise de leur performance-spectacle Les Identiques. Dans une version « augmentée » : aux six danseurs professionnels de la distribution, s'ajouteront une trentaine d'amateurs du territoire.

Les Identiques font partie de la famille des androïdes, ils ressemblent à s'y méprendre à des êtres humains. Ils agissent normalement, mais d'une manière anormale, non organique. Rien n'est tout à fait normal dans leurs comportements. Ils n'ont pas de nom propre, pas d'individualité, pas d'intériorité. Ils ne sont ni heureux ni malheureux, ils n'ont pas de point de vue, ils sont une fonction dans un système.

Les Identiques nous font entrevoir l'univers d'une société uniformisée où tout le monde serait comme eux. Les identiques sont des intelligences artificielles, ils savent tout de nous.

Quand ils s'adressent à nous c'est par l'intermédiaire d'un écran « bouche parlante » qu'ils placent devant les leurs. Les Identiques parlent toutes les langues, ils arpentent la ville dans une chorégraphie parfaitement synchronisée.

Quelque chose de mystérieux les relit. La ville est leur terrain de jeu. Par leurs présences décalées, Les Identiques questionnent nos comportements et notre rapport à l'autre.

POUR COMPLÉTER SON PARCOURS ARTISTIQUE :

« Brin de philo » sur la thématique de l'intelligence artificielle.

3 ARRUZAFÀ

C'EST DANS L'AIR (DU TEMPS) :
DÉSIR D'ENVOL, VERTIGE,
CHUTE, FOLIE

CHARLOTTE MATTEI, chorégraphe,

JÉRÉMIE ESPERET, compositeur, un scénographe, un costumier et un vidéaste en cours de détermination

*Encore ouvert aux Secteurs jeunes des centres de loisir / Bac pro métiers de la mode, pour le volet costume/scénographie
Deux classes de collège déterminées à la date d'impression du document (une classe de 6ème du collège de Renaison pour le volet danse.
Composition musicale assurée en partie par des élèves du Conservatoire
Spectacle le 25 juin*

Charlotte Mattei, chorégraphe et professeure au Conservatoire, entourée d'une équipe artistique pluridisciplinaire propose de mobiliser divers groupes sur le territoire pour partager une grande expérience de création chorégraphique.

Reprenant le thème de l'aviation, le projet Arruzafa s'inspire d'une expérience très curieuse menée par Abbas Ibn Firnas, inventeur, médecin, chimiste, ingénieur, musicien et poète andalou, d'origine berbère qui, en 875 s'élança du haut de la colline Arruzafa muni d'un engin volant à plume de son invention, il vola sur une distance « considérable ».

DÉROULÉ :

Interventions danse, avec Charlotte Mattei, avec les collégiens

Interventions créations d'éléments de costume et/ou de scénographie, avec les lycéens et/ou centres sociaux

RESTITUTIONS :

Tournage d'une vidéo danse en avril

Spectacle le 25 juin

POUR COMPLÉTER SON PARCOURS ARTISTIQUE :

Visite de l'exposition aviation dans les Médiathèques

Collectif A/R

4 REFACE

C'EST DANS L'AIR DU TEMPS : SE MOUVOIR DANS LA VILLE, ESPACE PUBLIC, ESPACE DE VIE ET CRÉATION

Groupes de danse amateurs du Roannais (cours de danse, groupe amateurs formels ou informels)

Ensemble musiques actuelles du réseau d'enseignement artistique Scolaires cycle 3

Centre sociaux (tout public)

Public des structures médicosociales (santé, handicap, grand âge...)

Présentation publique du travail 'en chantier' de l'atelier, en mars.

COLLECTIF LES IDOLES

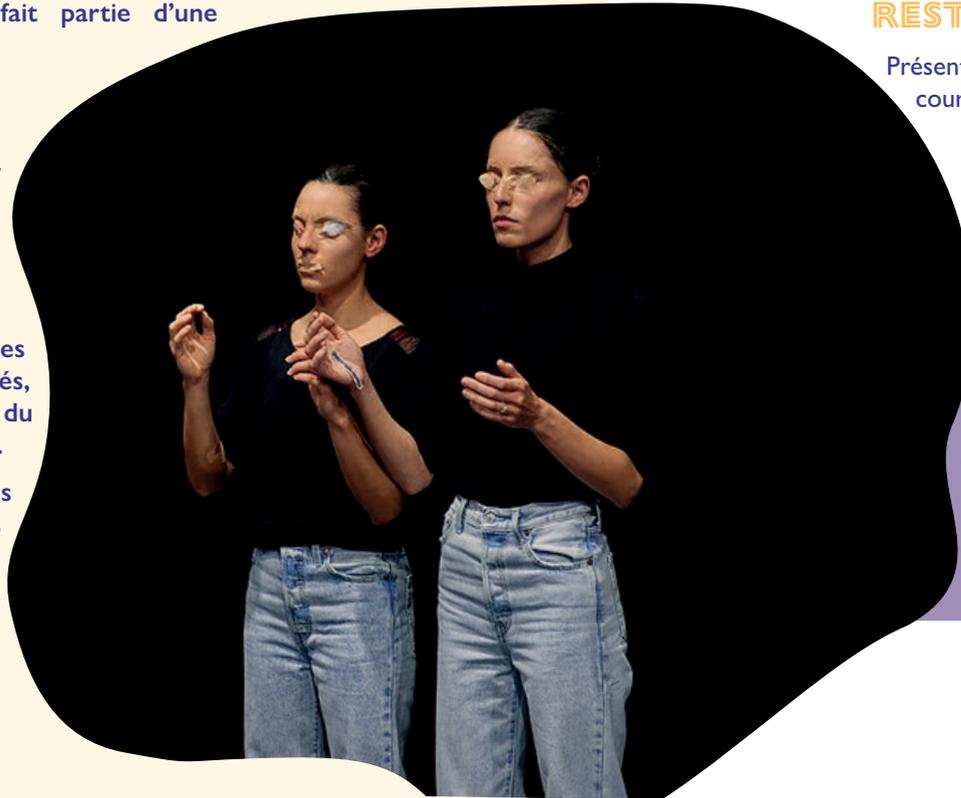
Le collectif Les idoles fait partie d'une plateforme

artistique collaborative :
La Feat.

Leur idée est de créer un espace de travail où échanger des compétences, tester librement et sans compromis.

Ils créent ensemble des projets hybrides et décalés, traversés par la question du regard et de l'espace social.

Le collectif Les Idoles intervient et crée auprès de publics divers.

Reface est une recherche physique et musicale autour de l'idée de transformation, de déformation et d'altération des matières.

Tout n'est que transition : notre corps, la mémoire, l'environnement social, la flore, les relations amoureuses, les pouvoirs politiques... Ce que nous percevons n'a aucune forme définitive et franche.

Les Idoles cherchent ces métamorphoses invisibles et incessantes qui transforment peu à peu l'intégralité de ce que nous sommes.

Le travail chorégraphique et musical mené avec les publics s'inscrit dans des espaces publics et atypiques. Les contenus du travail de recherche seront déterminés en fonction et avec les publics mobilisés sur le projet.

DÉROULÉ :

Interventions musique et danse à calibrer avec les partenaires du projet

RESTITUTIONS :

Présentation publique du travail 'en chantier' de l'atelier, en mars. Lieu en cours de détermination.

POUR COMPLÉTER SON PARCOURS ARTISTIQUE :

Les Identiques, une autre proposition de danse dans l'espace public. Performance artistique le 25 mai dans le centre-ville de Roanne.

5 LES FREDAINES

Les Fredaines sont un dispositif artistique et pédagogique proposé par le Conservatoire. Au départ, ce sont de petites formes artistiques créées par les artistes-professeurs du Conservatoire.

Pensés pour l'itinérance et l'action territoriale, ces spectacles sont tout-terrain, ils peuvent être donnés dans des espaces plus ou moins contraints, voire dans des lieux insolites.

Chaque Fredaines peut être accompagnée d'un programme d'interventions artistiques dont le volume est à définir avec la structure accueillante en fonction des objectifs pédagogiques et du public.

JAZZ EN CHANSON

Chant et guitare par François Forestier et Laurence Fargeat.

Un spectacle tout public à partir de 6 ans | cycle 2 et 3

Jazz en chanson - Conservatoire Roannais Agglomération (vimeo.com)

Blues, swing.... Les différentes facettes du jazz, en chansons avec des créations originales.

DES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES MUSICALES :

- Découverte des cultures jazz
- Chant et écriture de chanson

DE L'AFRIQUE À ST SAËNS

Percussion, chant, danse par Armelle Loppin, Christophe Loppin et Nicolas Taite

Un spectacle tout public à partir de 6 ans | cycles 2 et 3

Les animaux de la savane se sont réunis pour vous faire partager leur carnaval : rythmes, chants et danses africaines seront au rdv.

DES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES EN MUSIQUE ET EN DANSE :

Découvertes des expressions artistiques africaines : percussions, chant et danse.

PIERRE ET LE LOUP

Quintette à vent, percussion et récitant par Pascale Amiot, Guillaume Dervin, Jocelyn Guichon, Armelle Loppin, Christophe Loppin, Jean-Jacques Perret, et Frédéric Vassel

Un spectacle tout public à partir de 6 ans | cycles 2 et 3

Une exploration de la représentation du monde et des sentiments par le son, le corps et le mouvement.

DES INTERVENTIONS CHORÉGRAPHIQUES.

THE LAST SHIP (titre provisoire)

Fredaine en cours de création sur l'univers celtique avec Laurence Boiziau, Marie-Laure Franceries et Frédéric Vassel

Un spectacle tout public à partir de 6 ans | cycles 2 et 3

Ce trio violoncelle, harpe et flûte reprend un répertoire celtique depuis les chants de marin jusqu'à Sting. Une approche de la danse celtique complète également le projet.

Création en cours

MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE

museederoanne.fr
22 rue Anatole-France - 42300 Roanne

Magalie DEYDIER
Responsable du service des Publics
mdeydier@ville-roanne.fr
04 77 23 68 76

DES PROJETS D'EDUCATION AUX ARTS ET A LA CULTURE AU MUSEE DECHELETTE

Pour l'année 2023/2024, le musée Joseph Déchelette propose des axes de travail en lien avec l'actualité du musée. Pour chacun des axes, les partis-pris sont les mêmes :

- Proposer des projets à coconstruire autour d'une idée directrice imaginée par le service des publics ou l'artiste invité,
- Diversifier les approches en proposant des parcours en lien avec d'autres structures culturelles,
- Permettre aux élèves et au public de s'approprier le musée et ses collections, de développer un regard, de vivre des expériences aux contacts de créateurs et d'acteurs passionnés.

Renseignements sur les projets EAC : Magalie Deydier,
Responsable du service des Publics,

mdeydier@ville-roanne.fr, 04 77 23 68 76

EXPOSITION Théodore Deck

17 novembre 2023 – 24 mai 2024

Le musée rendra hommage au grand céramiste Théodore DECK (Guebwiller 1823 - Paris 1891) par une exposition organisée à l'occasion d'une donation d'environ 130 œuvres majeures de l'artiste.

Théodore Deck est l'un des plus importants céramistes de la seconde moitié du 19e Siècle. Il va remettre au goût du jour la faïence artistique à vocation décorative.

Cette technique longtemps négligée va alors connaître un essor considérable et cette expérience va intéresser de nombreux artistes. L'orientalisme est à la mode, il mène à partir de 1858 des recherches sur les fameuses céramiques ottomanes d'Iznik produites entre le milieu du 16e et du 18e Siècle dont il s'inspire dans ses créations. Ces recherches le conduiront vers la mise au point d'une glaçure particulière, le fameux Bleu Deck.

Il engage des collaborations avec de nombreux artistes de l'époque et produit des décors de fleurs, papillons, oiseaux et figures historiques très à la mode alors.

LES ECHAPPÉES BLEUES

L'exposition présentée incite le musée à proposer des projets mettant en valeur le bleu. Le musée souhaite s'en emparer pour visiter son œuvre et proposer quelques échappées bleues.

LAURENCE MOLETTA

BLEU PAPILLES

6 séances de 2h, dont une visite de l'exposition du musée en début de projet et la restitution finale

1 classe élémentaire de cycle 3 ou collège 6ème, 5ème.

Avril à juin 2024

Laurence Moletta est diplômée en composition contemporaine assistée par ordinateur et en composition électroacoustique.

Elle compose et interprète. Dans les différents projets qu'elle peut mener pour la radio, le spectacle vivant ou pour des projets transdisciplinaires, elle travaille sur la voix, les paysages et parcours sonores, l'improvisation.

Ordinateurs, contrôleurs midi, nouvelles technologies sont ses instruments de création. Elle crée des ateliers de créations sonores à destination des scolaires depuis 2005.

Cette année, elle participe en tant que compositrice intervenante aux Fabriques à Musiques portée par la SACEM.

Musique et couleur sont inextricablement liées, mais pour certains, ces sens sont unis en une seule et singulière expérience : la synesthésie. Des personnes qui « goûtent » un mot, « sentent » une couleur, ou encore « voient » un son. On cherche depuis longtemps l'existence d'une fréquence commune entre les couleurs et les sons.

Dans ce projet nous allons nous intéresser à la couleur bleue avec des allers et retours entre le champ lexical de la couleur et celui de la musique vocale, avec divers procédés pour explorer le chemin entre le bleu primaire, associé à une hauteur de note, et ses huit nuances, bleu ciel, nuit, turquoise.

On partira d'une base vocale répétée en bouche, qui se verra augmentée petit à petit, d'autres sons sur le principe des musiques répétitives. Ces tuilages sonores seront créés à partir de jeux de voix en s'inspirant des paysages sonores naturels, le vent, les oiseaux, la pluie, les sons urbains, ...

Ces textures vocales seront travaillées afin de créer des ambiances sonores évolutives associées à chaque nuance de bleu. Ces improvisations collectives pourront être associées chacune à une œuvre de l'exposition présentée au musée.

Les images mentales suggérées créeront ensuite son paysage sonore mentale.

Plusieurs étapes sont envisagées :

- Découverte de l'exposition du musée avec une médiatrice
- Initiation à la synesthésie par des expérimentations en classe
- Exploration vocale et corporelle autour de la couleur primaire bleue et des musiques répétitives
- Création sonore du bleu primaire et exploration sonore sur les nuances de bleu
- Restitution au musée

L'ÉCHAPPÉE

Street artiste en cours d'identification
20 heures à répartir dans l'année
1 classe - cycle 3 et collège

Dans la rue et les espaces publics, il n'est pas rare de croiser des œuvres de Street art. Aussi appelé art urbain, ce mouvement s'est imposé, en l'espace de quelques décennies, comme une forme d'art à part entière. Vu par un très large public, le Street art est avant tout un art éphémère, instantané, parfois spontané.

Hors du cadre muséal et en parcourant la ville, nous proposerons d'analyser une œuvre de street art, d'apprendre à connaître l'artiste, sa démarche, de découvrir des techniques de créations nouvelles.

Il s'agira ensuite, en s'inspirant d'œuvres des collections permanentes du musée ou de l'exposition Théodore Deck, de créer avec un artiste du street art une réalisation collective pour l'espace public, de faire sortir en quelque sorte une œuvre du musée, pour qu'elle rencontre passants et habitants.

Comment la travailler pour qu'elle investisse les murs ou les trottoirs, comment faire dialoguer la ville et cette œuvre à créer. Pochoirs, peintures, collages ou stickers peuvent être les propositions plastiques explorées.

MYNAH

ETRE FLEUR BLEUE

12 heures

1 groupe d'adultes, centre social ou autre structure

En résonance avec l'exposition Théodore Deck, une proposition qui explore par la broderie et la peinture, comme un nouvel art décoratif, les thèmes des oiseaux et des fleurs dans un imaginaire contemporain, bleu évidemment, laissant libre cours à l'imagination mais en explorant une technique artistique qui revient au goût du jour.

Mynah est artiste et enseignante en école supérieure d'architecture d'intérieur. Elle dessine des pensées et songes qui se veulent être une fenêtre sur un quotidien apaisé et la quête d'une certaine oisiveté. Une tendance mélancolique et heureuse rythme ses créations.

www.cinecourtanime.com

Centre administratif Paul-Pillet,
place de l'Hôtel de ville - 42300 Roanne

Loïc PORTIER

Directeur

animationfestival@ville-roanne.fr / 04 77 23 47 70 /
06 73 68 41 82

FESTIVAL CINÉ COURT ANIMÉ

Le Festival International du court métrage d'animation, Ciné court animé, organisé par la Ville de Roanne, vous propose de créer un court métrage d'animation dans votre établissement.

Durant le festival, de nombreuses séances scolaires sont proposées afin de permettre à tous de découvrir le cinéma d'animation en format court, un cinéma créatif et original. Plus de 5 500 scolaires provenant de 60 établissements ont participé lors de la 14ème édition.

SOMMAIRE

P44 Ateliers de réalisation

P44 Un travail pluridisciplinaire

P45 Valorisation de vos projets

ATELIERS DE RÉALISATION

Des ateliers de réalisation de courts métrages d'animation sont proposés dans divers établissements scolaires (écoles, collèges et lycées).

Les films réalisés sont ensuite présentés et projetés durant la semaine du festival au cinéma l'Espace Renoir.

Pour l'année 2024, trois thématiques principales ont été retenues : le road movie, le carnet de voyage animé et le retour à la nature !

Des réalisateurs professionnels (Léa Enjalbert, Aurélia Brivet, Frédéric Philibert...) peuvent intervenir dans vos établissements (écoles élémentaires, collèges, lycées...) pour permettre aux participants, de tous âges, de réaliser des films d'animation en «stop motion» (image par image, pâte à modeler ou papier découpé) ou en pixilation (animation avec des acteurs ou objets). Nous adaptons les ateliers en fonction de vos projets, de vos envies, du temps imparti et de l'âge des participants. Le but étant de fabriquer ensemble un court métrage d'animation de quelques minutes (entre 3 et 5 minutes).

UN TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE

Ecriture du scénario, création des décors et des personnages, du story-board, travail autour du son et des dialogues, découverte des outils numériques et réalisation du film avec les participants sont diverses étapes autour de ce projet très complet et pluridisciplinaire (arts plastiques, français, histoire, musique...). Vous pourrez

adapter des contes, poésies... ou choisir parmi les thématiques proposées pour cette année 2024. Grâce à leurs compétences en réalisation de films d'animation, leurs connaissances pédagogiques et le matériel qu'ils fournissent (appareil photo, ordinateur et logiciel de montage ...), les réalisateurs/trices accompagneront et assureront la création de votre film. Les ateliers sont souvent proposés sous forme de demi-journées et il faut prévoir généralement entre 20 et 25h d'intervention.

VALORISATION DE VOTRE PROJET

A l'issue de ces ateliers, afin de valoriser votre projet et permettre aux élèves de découvrir leur film en salle de cinéma, le court-métrage réalisé, sera projeté à l'occasion du Festival d'animation «Ciné-Court animé» de Roanne, lors des séances scolaires. Nous vous conseillons aussi de conserver tous les éléments relatifs à la création de votre film (photos, marionnettes, décors, making of...) afin de valoriser par la suite votre projet notamment sous forme d'exposition au sein même de votre établissement, de blog, carnet de bord...

EXEMPLES DE FILMS REALISES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Anim' ton quartier (Ecole Fontquentin)
<https://vimeo.com/157625712>

Amis pour la vie (Ecole Ecoche)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=Nmof0F7O-YY&feature=emb_logo

Poulet nuggets (Ecole de Renaison)
<https://vimeo.com/158618806>

Le lapin pas malin (Collège Aragon)
<https://www.youtube.com/watch?v=KkE9VtqKMYA>

THÉÂTRE DE ROANNE

theatrederoanne.fr

1 rue Molière - 42300 Roanne
Billetterie 04 77 71 05 68

Catherine Zappa

Directrice

czappa@ville-roanne.fr / 04 77 71 44 30 /
06 84 83 41 66

Xavier COING

Directeur adjoint - Responsable du Pôle des publics
xcoing@ville-roanne.fr / 04 77 71 03 24

Ce pré-programme vous propose des parcours et ateliers à mener au cours de la saison 2023-2024. Ces projets sont à co - construire avec l'équipe du pôle des publics du théâtre.

La présentation de la saison 2023-2024 se déroulera le vendredi 8 septembre 2023 à partir de 19h. Tout le détail de la programmation sera à retrouver sur theatrederoanne.fr.

Les collégiens et lycéens avec leurs enseignants sont les bienvenus sur les séances tout public en soirée. Certaines compagnies proposent d'intervenir en classe en amont du spectacle pour sensibiliser les élèves. Les dates et heures de ces interventions seront vues avec vous après validation de votre inscription et disponibilité de la compagnie.

La réservation pour les spectacles en séances scolaires sera accessible à partir du 12 juin 2023

SOMMAIRE

- P 48 Propositions de parcours ou d'ateliers
- P 53 Prix Kamari / littérature dramatique
- P 54 Spectacles diffusés en temps scolaire

1 LES PROPOSITIONS DE PARCOURS ET/OU D'ATELIERS EN LIEN AVEC LES SPECTACLES

LA REINE ET L'OLIFANT MAGIQUE

Artiste : Compagnie LalalaChamade

Détail : 3h d'interventions + 1 spectacle de sensibilisation

+ venue au spectacle participatif

Niveau scolaire : Collège

Période : Mars – Avril – Mai 2024

Spécificité : Le spectacle *La Reine et l'olifant magique* se jouera dans un lieu non dédié dans une commune extérieure à Roanne.

C'est une comédie où le peuple et sa reine se font face. Notre empathie se déplace de l'un à l'autre.

La dramaturgie de *La Reine et l'olifant magique* est assez simple, voire simpliste, mais elle aborde un grand nombre de problématiques majeures de nos sociétés contemporaines: la légitimité du pouvoir, sa responsabilité, l'usage de la démocratie tant par le peuple que par ceux qui sont mandatés par lui, l'argument du « bien » pour tout justifier, la dépossession, la confiscation de la citoyenneté, la révolte... autant de sujets qui résonnent avec notre temps.

DÉROULÉ :

Cela débute par une représentation de *Il faut manger* de Howard Barker (durée 15min) au sein de l'établissement avec un temps

de discussion sur la question du pouvoir et des thèmes portés par les 2 spectacles.

Puis des ateliers de prise de parole individuelle et collective sont mis en place : technique permettant aux élèves d'être plus armés (placement de la voix, gestion du stress, adresse, question de la représentation) La compagnie se sert aussi de textes pour aborder la lecture publique ce qui permet de creuser des problématiques liées à la pièce (la démocratie, l'exercice du pouvoir ou la dissidence).

Enfin, les élèves viennent assister avec leurs parents à *La Reine et l'olifant magique* et peuvent pour certains participer en faisant partie du public complice.

L'INFÂME

Artiste : texte de Simon Grangeat – Mise en scène Laurent Fréchuret

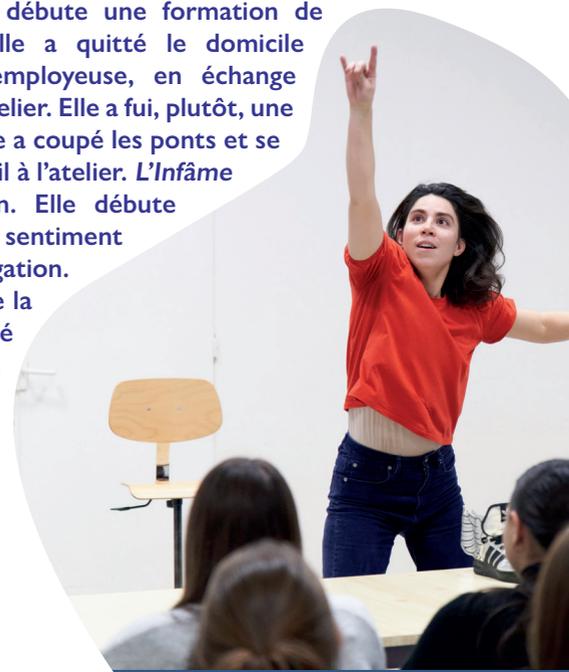
Détail : Pièce de 50 min, écrite et prévue pour jouer dans les classes. Ateliers, lectures et discussions entre les représentations.

Niveau scolaire : Lycée professionnel, CFA dans les métiers du textile

Période : Février - Mars - Avril 2024

Spécificité : La compagnie reste 2 jours dans les établissements (lycée ou CFA)

Tana est une jeune fille qui débute une formation de couture en apprentissage. Elle a quitté le domicile maternel et vit chez son employeuse, en échange d'heures supplémentaires à l'atelier. Elle a fui, plutôt, une mère qui la rendait malade. Elle a coupé les ponts et se terre dans le silence et le travail à l'atelier. *L'Infâme* est une pièce d'émancipation. Elle débute dans la honte de soi, dans le sentiment d'humiliation et de désagrégation. Elle s'achève avec la victoire de la guerrière, ferme dans sa volonté de vivre et de se construire un avenir, pleine de force pour demain, loin de l'amertume et du ressentiment.

DÉROULÉ :

Cette pièce calibrée pour jouer dans une salle de classe avec une durée de 45 min est donc essentiellement basée sur le verbe et le jeu d'acteur. Elle peut se jouer dans une classe le matin pour les élèves et en fin d'après-midi pour le personnel de l'établissement et/ou pour les parents des élèves également.

Les temps entre les deux moments de jeu seront coupés d'ateliers, de lecture autour des problématiques soulevées par le spectacle. La compagnie reste deux jours dans l'établissement ce qui permet de jouer 4 fois.

CROSS

Artiste : Compagnie In Pulse, d'après le texte *Cross, chant des collèves* de Julie Rosselo-Rochet

Détail : nombre d'atelier à déterminer sur des modules de 1h + venue au spectacle CROSS qui se jouera au théâtre.

Niveau Scolaire : Dès le collège

Période : Janvier – Février 2024

Spécificité : Les trois disciplines présentes dans le spectacle (théâtre, danse et musique) sont déclinées en ateliers.

Un soir, dans l'intimité de sa chambre, Blake 12 ans et demi, crée son profil sur le réseau social au milliard d'utilisateurs. Le déferlement de violence verbale qui s'ensuit est immédiat. La jeune fille éteint l'ordinateur. Mais le cyberharcèlement est sorti de l'écran comme il y était entré, par effraction dans la vie de Blake. Il envahit son quotidien au collège et perturbe ses nuits. Une période cruciale de la vie de la jeune fille commence, une véritable course de fond égrenée jour après jour dans un texte onirique, ludique, souvent drôle, toujours émouvant. Ce texte est destiné aux adolescents et adultes, il aborde avec douceur et vérité le thème du harcèlement et donne des clés pour s'en sortir.

DÉROULÉ :

A partir du même texte, la compagnie propose d'aborder chaque thème par le biais d'au moins deux des trois disciplines au travers d'ateliers.

- Pour le théâtre : aborder l'écriture contemporaine et l'improvisation à partir des personnages / découvrir la narration dans le texte dramatique (mise en voix).
- Pour la danse : explorer la forme et la densité du corps dans la résonance des mots / l'écho des mots dans le mouvement.
- Pour la musique : l'arrangement sonore au service d'un texte / la création sonore dans le théâtre.

Le parcours est donc à construire ensemble et le projet déterminera le nombre d'heures à consacrer.

ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE HÄNSEL UND GRETEL :

Artiste : Compagnie Les Variétés Lyriques

Détail : Atelier de 1h / classe. Modularité possible : 2h d'atelier pour 2 classes (si espace suffisant)

Niveau scolaire : Primaire, dès le CP

Période : du 2 au 12 octobre 2023 / du 4 au 13 décembre 2023

Représentation le Mercredi 13 décembre à 15h

Les élèves, une fois sensibilisés à l'Opéra (découverte de cet art, sensibilisation autour du corps comme instrument et mise en pratique), auront une présentation de tous les personnages présents au spectacle et sauront convaincre leurs parents de les accompagner !

Le temps d'un atelier interactif et participatif, vous découvrirez l'univers de l'Opéra par l'écoute, l'observation et l'expérimentation. De la technique vocale à la mise en scène, cette initiation permettra également de découvrir les personnages du spectacle *Hänsel und Gretel*.

2 LE PRIX KAMARI / LITTÉRATURE DRAMATIQUE

Niveau scolaire : Cycle 3 - CM1 - CM2 - 6ème

Le dossier est pré-rempli sur la plateforme ADAGE car il s'agit d'un projet départemental soutenu financièrement par la DAAC.

Le PRIX KAMARI, en collaboration avec l'association POSTURES, est un prix départemental de littérature dramatique décerné par des élèves. Il permet de faire découvrir des écrits littéraires dramatiques : à travers la découverte de la dramaturgie, de la mise en voix et en espaces de textes sélectionnés. Les élèves appréhendent la spécificité du genre théâtral entre le livre et la scène.

Ce projet permet également de développer leur sens critique et l'expression de leur ressenti au sein des comités de lecture qui renforcent leurs capacités à débattre.

Pour lire les 3 textes sélectionnés, les analyser, imaginer leur mise en espace, chaque classe va bénéficier de l'accompagnement d'une comédienne qui travaille en collaboration avec le théâtre. Chaque classe bénéficie de 11h d'accompagnement (1h de présentation, 3h par texte, 1h de récapitulatif et de choix d'un texte).

3 SPECTACLES DIFFUSÉS EN TEMPS SCOLAIRE

MATERNELLES ET/OU ÉLÉMENTAIRES

ALBERT EINSTEIN, UN ENFANT À PART

De Brigitte Kernel, Sylvia Roux et Thomas Lempire / Mise en scène : Victoire Berger-Perrin

Théâtre – Dès 8 ans – durée : 1h10

Mercredi 11 octobre à 15h - Séance scolaire Jeudi 12 octobre à 10h

Écrire autour de l'enfance d'Albert Einstein, revenir sur les éléments qui ont façonné son caractère et sa vie, nous permet de comprendre combien la différence est enrichissante et essentielle à la diversité des intelligences et à l'avenir de chacun, au futur commun.

Avec cette pièce, il nous est permis de reconnaître les atouts, les peurs, les colères et la merveilleuse adaptabilité de nos enfants quand on les comprend.

Comme le dit Albert « Personne n'est nul, il suffit de croire en soi ! ».

Brigitte Kernel

MOI, MON OMBRE

Compagnie Kairos Théâtre / D'après l'album de Sébastien Joanniez

Théâtre d'ombre et de lumière – Dès 5-6 ans- durée : 40-50min

Samedi 25 novembre 2023 à 15h - Séances scolaires vendredi 24 novembre à 10h et à 14h

Un théâtre d'ombres et de lumières, un théâtre d'images et de chair. Un théâtre qui fasse appel aux sens, dont l'ambition est de plonger le petit spectateur au plus près d'une expérience de rêverie éveillée.

C'est l'histoire d'un enfant qui s'éveille et qui, ce jour-là, croit se rendre compte que son ombre prend vie. Il en joue, il s'en inquiète, il s'en effraie.

Il croit la perdre, se fait surprendre, s'angoisse, mais bien entendu il la retrouve toujours, « aussi belle et noire et folle » et le soir, comme tous les soirs, il s'endort avec elle, pour encore rêver d'elle...

JEU

Compagnie A Kan la Dériv'

Marionnettes – Dès 3 ans – Durée 35 min

Mercredi 27 mars 2024 à 15h - Séances scolaires Mardi 26 mars 2024 à 10h et à 14h

Lieu : Le Diapason

Ce spectacle raconte le premier jour d'école d'un enfant nommé Basile. Nous assistons à une étape de vie importante pour Basile composé de 8 scènes correspondant à différentes heures de la journée. De la maison à l'école en passant par la cour de récréation ou encore la rue, il est toujours le personnage central. Son imagination débordante prend une place très importante dans son quotidien et le met régulièrement en difficulté. Selon les personnages avec lesquels il sera en contact, son père, son maître d'école ou son camarade de classe, les réactions face à cet imaginaire ne seront pas toujours positives.

ETIQUETTE(S) : LANCE LE DÉ POUR AVANCER DANS L'HISTOIRE

Compagnie Le souffleur de verre - De Sabine Revillet et Julien Rocha

Théâtre interactif – Dès 5 ans – durée de 30 min (grande section de maternelle) à 45 min (cours élémentaire). Suivi d'un échange / débat.

Mercredi 29 mai 2024 à 15h - Séances scolaires Mardi 28 mai 2024 à 10h ou à 14h

Nous voulons parler des étiquettes parce qu'elles ont toujours des conséquences. Celles qu'on nous impose. Celles qu'on accepte. Celles qu'on se donne, les masques que nous prenons.

Mais ne suis-je que ce que dit cette étiquette ? Suis-je comme un objet qu'on achète ? Qui suis-je ? Suis-je celui ou celle que l'on décrit ou est-ce que je me cache au fond de moi ? Hors de quoi je suis ?

Le texte se joue avec un dé et se déploie au gré des chiffres tirés par les enfants, au gré des choix collectifs, suivant les échanges entre les enfants et les acteurs qui structurent l'histoire de ce monde imaginaire de Pouatches.

A LA RÉCRÉ !

Compagnie Cie & Co – De Sandra Géco

Danse – Dès 3 ans – durée de 30 min

période printemps 2024 – matinée et après-midi dans des lieux non-dédiés (établissements scolaires)

Dans cette histoire de câlins aux allures parfois absurdes alliant tendresse et physicalité, la matière chorégraphique s'imprègne de ce geste quotidien pour le mettre en scène et en décliner toutes les possibilités...

L'énergie d'un câlin devient l'un des plus grands soutiens pour éviter de tomber, de sombrer et procure aux deux interprètes la force nécessaire pour se relever.

Dans un mélange d'images où la théâtralité des corps devient tantôt absurde, tantôt sensible et acrobatique, sans l'autre, sans la force d'être ensemble, plus rien ne tient debout, c'est la chute : l'effondrement de toute l'histoire.

COLLEGES ET/OU LYCEES

BRITANNICUS

Compagnie Parole en Acte – de Jean Racine , metteur en scène
Gautier Machado

Théâtre – Dès 12 ans – durée 2h /

Vendredi 20 octobre 2023 à 20h – Séance scolaire Vendredi 20 octobre 2023 à 14h

Nous sommes ici dans un monde où règnent les intérêts individuels. Un monde à l'arrêt, pendant 24h, suspendu à la volonté souveraine de l'Empereur. Un monde paralysé gangrené par la passion dévorante du pouvoir.

La mise en scène moderne soutiendra un rythme effréné comme pour souligner l'urgence, cette course contre la montre dans cette fameuse journée unique.

Une composition musicale originale appuiera la tragédie par des sonorités rocks alliées à la voix lyrique. Des morceaux chantés de l'époque baroque seront repris avec une nouvelle composition musicale à la guitare électrique.

SCARLETT & NOVAK

Compagnie Vladimir Steyaert - d'Alain Damasio – mise en scène :
Vladimir Steyaert

Théâtre – dès 12 ans – durée 1h

Jeudi 9 novembre 2023 à 20h - Séance scolaire Jeudi 9 novembre 2023 à 14h

Scarlett et Novak raconte une course, celle d'un adolescent, Novak. Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il a Scarlett, l'intelligence artificielle de son smartphone.

En s'adressant aux adolescents (et à leurs parents !), ce texte met en garde sur un risque inhérent à l'addiction aux technologies : la perte du monde sensible.

La vertu de ce texte est donc de créer une matière à réflexion sur le monde qui nous entoure.

Souhaitons-nous continuer à vivre à travers le prisme des machines tout en continuant à nier le monde extérieur et la nature qui nous entourent ?

COURGETTE

Compagnie Paradoxe(s) - D'après le roman Autobiographie
d'une courgette de Gilles Paris - Mise en scène Pamela Ravassard

Théâtre – dès 12 ans – durée 1h30

Mardi 5 mars 2024 à 20h - Séances scolaires Mardi 5 mars 2024 à 10h ou à 14h

C'est l'histoire d'Icare, alias Courgette, un jeune garçon de bientôt 10 ans qui vit seul avec sa mère alcoolique.

Un jour où elle est dans une profonde tristesse, Icare trouve son revolver et essaie de « tuer le ciel » qu'il estime être responsable de tous les malheurs. Mais le coup part... Courgette est alors placé aux Fontaines, un foyer « pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed... et la mystérieuse Camille.

Là où le jeu, la musique et la poésie deviennent une nécessité, ils vont tous apprendre à se construire, à s'élever, et à « recoudre leur cœur », ensemble. La rencontre avec l'autre, le lien humain, la force de l'amitié, deviennent alors la possibilité d'un espoir.

L'AVARE

Création par La Comédie de Saint-Étienne - texte Molière - mise en scène Benoît Lambert, assistanat à la mise en scène Colin Rey

Théâtre – dès 12 ans – durée 2h

Mercredi 10 avril 2024 à 20h - Séance scolaire jeudi 11 avril 2024 à 10h

La situation initiale est par elle-même terrifiante : deux hommes âgés ont pour projet d'épouser deux jeunes femmes qui sont en réalité leurs filles respectives et dont leurs fils sont amoureux.

Tout rentrera dans l'ordre à la fin ce qui permettra de sortir de cette confusion toxique entre les générations.

La question du (mauvais) sort réservé aux jeunes générations est désormais centrale dans nos sociétés vieillissantes, elle a encore été accentuée par le désastre écologique et la crise sanitaire.

Le portrait d'une jeunesse étouffée par l'égoïsme et l'avarice des vieillards, voilà qui résonne étrangement avec notre époque.

CROSS

Compagnie In Pulse - texte Cross, chant des collègues de Julie Rosselo-Rochet – mise en scène : Sophie Lièvre

Théâtre – dès 12 ans – durée 1h

Mardi 30 avril 2024 à 20h - Séance scolaire Mardi 30 avril 2024 à 10h

Un soir, dans l'intimité de sa chambre, Blake 12 ans et demi, crée son profil sur le réseau socialzau milliard d'utilisateurs.

Le déferlement de violence verbale qui s'ensuit est immédiat. La jeune fille éteint l'ordinateur. Mais le cyberharcèlement est sorti de l'écran comme il y était entré, par effraction dans la vie de Blake.

Il envahit son quotidien au collège et perturbe ses nuits. Ce texte est destiné aux adolescents et adultes, il aborde avec douceur et vérité le thème du harcèlement et donne des clés pour s'en sortir.

LE LABO

49 rue Mâtel - 42300 Roanne

Didier FAURE / Président
lelabo.roanne@gmail.com
lelabo-roanne.com

Agathe GIRAUDON / Coordinatrice
comlelabo.roanne@gmail.com

LeLABO est un pôle de création artistique, situé dans l'ancienne école maternelle de Mâtel mise à disposition par la Ville de Roanne, qui souhaite offrir aux compagnies présentes sur le territoire un lieu de travail, d'expérimentation et d'accueil artistique.

Il accueille de nombreuses compagnies du domaine du spectacle vivant (danse, théâtre, opéra et création musicale, marionnettes, clown, création de costumes...) de façon régulière ou plus ponctuellement. A ce titre, c'est un lieu ressource qui peut vous aider à identifier un artiste, une compagnie dans le domaine souhaité, puis vous mettre en relation.

LeLABO est également un lieu de travail qui peut vous accueillir dans le cadre de votre projet EAC ou pour une formation. LeLABO est une fabrique artistique à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Loire
LE DÉPARTEMENT

