zootrope
le regard en mouvement

Ateliers de pratiques artistiques
Médiations culturelles - Expositions / Performances
www.zootrope.org

Qu’est-ce qu’un Zootrope ?

C’est une cellule sensible

C’est un abreuvoir de lumière

C’est un entonnoir

C’est abstrait

C’est le contraire du noir

C’est une hyperbole

C’est une initiative à plusieurs

C’est la raison du moins fort

C’est un voyage

C’est regarder derrière la vitre

C’est l’espace du dedans

C’est prendre le temps

C’est un regard porté sur l’autre

C’est marcher en Tandem

C’est inscrire le vivant dans le présent

C’est rire

C’est chanter quelque soit la saison

C’est croire

C’est construire ensemble une action commune

c’est donner

C’est trouver les mots imaginaire qui font grandir

C’est transcender la réalité

C’est se mettre en mouvement

C’est remettre en cause le Statu quo

C’est faire émerger les corps

C’est provoquer le décalage

C’est se permettre d’être là

C’est provoquer l’imprévu

C’est jouer

C’est trouver les identités remarquables

C’est capturer le réel

C’est cheminer vers soi

C’est rencontrer l’autre

C’est se demander ce que c’est

C’est imaginer

C’est fantasmer

C’est laisser libre court à ses pensées

Bienvenue en Zootropie

Et si on jouait avec le réel pour le réinventer ?

La zootropie n’est pas un espace surréaliste

La Zootropie touche votre acuité à remettre en question ce que vous pensez savoir

En Zootropie, on invente et on questionne

En Zootropie on utilise les arts sous toutes les formes pour se rencontrer

En Zootropie, on crée du lien là où on habite

Mais qui sont ces Zootropes ?

Deux artistes
L’une vient des arts visuels et
du mouvement,

l’autre de la communication et de la photographie.

Vous voulez en connaitre d’avantage ?

Vous voulez en connaitre davantage ?

Magali Revest

Artiste pluridisciplinaire, elle travaille à partir du corps et sa mise en mouvement. Elle utilise la somatique et son expérience de danseuse, comédienne, marionnettiste, metteur en scène pour écrire ses interventions en milieu scolaire.
Chercheuse dans le domaine de la danse, elle envisage sa pratique sous le spectre de l'expérimentation.
Son sujet d'étude sur la danse et le dessin inscrit sa démarche dans un questionnement plus général sur notre présence au monde et notre fragilité en tant qu'être humain.

En atelier, elle propose un travail sensible où il est question du corps, de son langage, de la voix et de sa résonance dans son rapport à l'espace et au monde. Elle a fondé et dirigé pendant dix ans la compagnie de théâtre pour le jeune public Kokliko'Theatre à Bruxelles. Dans le cadre de cette activité, elle a développé des projets pédagogiques-transversaux en lien avec les institutions comme le ministère de la culture et de l'éducation, l'école européenne et le parlement européen.

Cette expérience dans la capitale européenne lui donne une vision beaucoup plus sensible et globale des problématiques de notre temps et des identités multiples qui enrichissent nos territoires.

Frédéric Pasquini

Artiste photographe, Frédéric Pasquini questionne le monde qui l'entoure en s'intéressant en priorité à la place de l'être humain dans une société en transition.
Chaque nouvelle collaboration est un voyage, la proposition d'un regard singulier.
Directeur pendant vingt ans de l'agence de communication « La langue du Caméléon », il y assure la conception, la coordination et la gestion de projets de communication pour des événements à vocation culturelle, artistique et citoyenne. Cette expertise professionnelle lui permet d'avoir aujourd'hui ce point de vue particulier dans les images qu'il propose.
Photographe de l'instant, sa démarche est spontanée, la ville est un de ses sujets de prédilection, Il y capture des parcelles de vie. L'espace urbain est pour Frédéric un théâtre à ciel ouvert, lieu de tous les possibles, et de toutes les contradictions. La ville est un miroir déformant, un laboratoire de notre humanité en quête d'identité, un mouvement permanent, un tableau de la vie dans toute sa complexité.
Frédéric joue avec les analogies, les coïncidences, les réminiscences et les perturbations du quotidien afin d'offrir à notre regard un souvenir durable. Comme l'enfant qui regarde pour la première fois le monde dans lequel il vient d'arriver, Frédéric fait émerger la beauté de l'humanité de l'ombre à la lumière.
Reconnu et primé pour son travail de photographe, il expose en France et à l'étranger. Il est publié dans de nombreux ouvrages, magazines et sites web. Il est également à initiative de projets d'envergure comme le projet Tandem à Vence (2015-2016).

L’association Zootrope propose plusieurs formules d’ateliers

1- Les capsules - Ateliers d’initiation à l’art - 2h

Formules courtes construites spécifiquement pour les établissements scolaires.
Elles permettent de donner des outils pédagogiques, d’ouvrir l’esprit critique et le désir d’aller plus loin dans la découverte.

2- Atelier/projet

Ce sont des projets sur mesure qui peuvent être une suite des capsules d’initiations.
Ces projets se déploient sur l’année ou sur un semestre, permettant d’inscrire une pratique et de construire avec des élèves en partenariat avec l’établissement scolaire ou la structure d’accueil, une présentation publique.

1- Les capsules (ateliers d’initiation à l’art de 2h)

Capsule 1 - Mise en scène

Public - élèves de lycée - Programme du Bac.
Objectifs - sensibiliser les élèves à la mise en scène.
Travailler autour de la question : Qu'est-ce qui fait mise en scène ?
Support pédagogique : une pièce de théâtre choisie en lien avec l'actualité théâtrale ou le programme scolaire.

Déroulé de l'atelier

Mettre son corps au travail
Se familiariser avec le vocabulaire spécifique du théâtre.

M**ise en espace :** travail sur la marche, la présence,
le rapport à l'autre, le regard, les entrées, les sorties etc…

Comment imaginer la mise en espace du texte ?
Une brève explication des rapports de force sur un plateau,
les zones d'équilibre et de déséquilibres.

Le Coryphée : être ensemble sur scène, dans l'écoute, la respiration,
faire l'expérience du corps collectif qui devient un seul corps.

par groupe les élèves mettront en scène, sous forme de croquis un passage de la pièce.
Regarder les groupes, analyser, donner des retours

Fin de la séance, retours sur l'expérience

Capsule 2 - Collage poétique façon Prévert

A partir des textes de Jacques Prévert et d'autres auteurs du mouvement surréaliste, les enfants seront conviés à créer un collage « façon Prévert » et à écrire une phrase poétique autour de leur proposition plastique.

Public : à destination des élèves de primaire entre 6 et 12 ans
Objectif : Sensibiliser les enfants à la poésie en leur donnant des techniques plastiques afin de décaler le réel.
Que nous raconte une image ? Comment la décrypte-t-on ?
Comment se laisse t-on emporter dans la fantaisie des images ?

Déroulé de l'atelier

Une présentation d'oeuvres ou d'artistes du courant surréaliste, bref historique sur Prévert (fiche pédagogique fournie), lecture de poèmes choisis…

Atelier pratique : chaque enfant aura ensuite à sa disposition : un support, un fond et trois objets que les enfants devront mettre en page.
Une fois le collage fini l'enfant propose trois titres.
Il est demandé à l'enfant de venir présenter son collage face à la classe et de dire ses trois titres devant la classe
Les collages peuvent être affichés dans la classe.
Les collages ainsi exposés, on décrypte les images et la composition, ainsi on ré-interroge les liens qu'entretiennent les images entre elles.

Fin de la séance : échanges autour du vécu des deux heures.

Matériel fourni par l'intervenant : une feuille format A3, une image de fond et des images que l'enfant composera dans la page.

Capsule 3 : L’irrésistible ascension de l’objet !

Petit théâtre d’objets

A partir d’une collection d’objets du quotidien, les enfants seront amenés à créer un théâtre de l’imaginaire.

Les objets ont la parole

Public : à destination des élèves de primaire entre 6 et 9 ans
Objectif : sensibiliser les enfants à l’art de la marionnette et plus spécifiquement au théâtre d’objets.
Les questions posées : Les objets de notre quotidien ont-ils des histoires à nous raconter ? sont-ils acteurs ou témoins de nos vies ?

Déroulé de l’atelier

Une présentation d’oeuvres ou d’artistes du courant surréaliste et de marionnettistes qui utilisent les objets dans leurs propositions artistiques;

Mise en jeu d’objets :
Comment un objet, même banal, peut-il prendre vie ?
Par groupe écriture de mini-scénario
Mise en scène des objets : Présentation des scénarii dans un castelet.
Présentation auprès du public.
Fin de la séance : échanges autour du vécu des deux heures.

Capsule 4 L’image dans tous ses états

Lecture et analyse de l’image

La peinture est une interprétation du réel alors que la photographie se veut la reproduction de la réalité.
La proposition est de questionner nos rapports à l’image et à l’information sachant qu’aujourd’hui les médias numériques peuvent troubler et transfigurer notre réalité.

Public : Ecoles primaires et secondaires.
Objectif : L’objectif de cet atelier de 2 heures est de sensibiliser les enfants et ou les adolescents à la lecture d’images fixes ou animées.
De nos jours nous sommes entourés d’images, nos sens sont sur-stimulés. Comment pouvons-nous décrypter, analyser le vrai du faux afin de développer notre esprit critique ?

Zootrope propose de plonger dans l’image à partir d’exemples issus du cinéma, de la publicité, de la photographie d’art, de la peinture.…
Qu’est-ce qu’une image ? Comment l’identifier ? Que raconte t-elle ? Détournement, manipulation ?…

Déroulé de l’atelier

Une présentation d’oeuvres ou d’artistes qui utilisent l’image photographique ou animée dans leur création.
Par groupe, les élèves utilisent leur téléphone portable (si l’établissement l’autorise) ou un petit appareil photo qui est fourni par Zootrope.
Les élèves apprennent à mettre en scène une image.
Zootrope fournie également des objets, éléments de costumes, du petit éclairage, des fonds, vidéo-projecteur, tous supports susceptibles de permettre aux élèves de construire le scénario de leur photographie.
Les images devront avoir un titre ou un slogan publicitaire ou politique.
Elles seront imprimées et montrées afin que l’élève puisse comprendre et identifier les liens entre texte et image.

Retour sur l’expérience :
Cette présentation face à l’ensemble du groupe permet de développer son point de vue, d’affirmer une position ou de montrer à quel point l’image peut être détournée pour raconter autre chose que ce qu’elle tente de nous dire.

Capsule 5 - Découverte d’un processus artistique

Médiation culturelle- visite d’exposition commentée.

Les deux artistes Magali Revest et Frédéric Pasquini proposent des visites commentées autour de leurs expositions ou d’événements artistiques sur le territoire de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Ce travail de médiation a pour ambition d’accompagner les élèves dans des univers et des processus de création. Ainsi la visite ludique à travers l’oeil de l’artiste favorise une approche sensible d’une oeuvre d’art. Ces médiations peuvent être conçues en lien direct avec un des ateliers capsules.

Des ateliers sur mesure

Ils se composent en partenariat avec les équipes pédagogiques et
les responsables d’établissements scolaires
Ou les responsables de projets dans le cadre des universités.

Exemple d’atelier long terme sur un trimestre, un semestre ou une année scolaire autour de l’image et de la mise en scène

TANDEM au collège et au lycée
De l’image de soi à sa mise en scène.
Public cible : collège et lycée
Deux intervenants : photographe et une chorégraphe/metteur en scène

Objectifs : Création d’un théâtre gestuel et d’images animées par la fabrication de séquences courtes qui pourront faire l’objet d’une trace cinématographique ou d’une présentation publique. Accompagnement des élèves dans un processus de création : de sa conception à sa réalisation et à sa présentation publique..

Sensibiliser les élèves par une approche ludique sur la lecture des images.
Travail autour du portrait, seul ou à deux.
Interroger les relations inter-personnelles et la notion de diversité.

Le travail sur le corps et l’images sont menés simultanément.

Atelier de pratique de théâtre gestuel :
Comment construit-on la présence de l’interprète ?
Qu’est-ce qu’une mise en scène ?
Quels outils sont à ma disposition pour créer ?
Atelier sur l’image :L’image photographique est-elle le vecteur ou le prolongement de cette mise en scène ?
Finalisation du projet par une présentation publique sous la forme d’une exposition et/ou d’une performance.

Intérêts pédagogiques : développer l’esprit d’initiative, le travail en groupe, l’autonomie…

Corps dansant, corps dessiné

Publics : Ecoles primaires, collèges - Lycées - universités
Objectifs : Sensibiliser les enfants au mouvement dansé et au dessin.
Expérimenter par le corps en mouvement les techniques de la danse et du dessin.

La danse contemporaine s'inscrit dans un processus de création au même titre que les arts visuels.
Dans cet atelier de plusieurs séances les participants seront amenés à jouer avec les figures du langage gestuel aussi bien par le mouvement que par le dessin.
Il sera question de l'inscription de la danse, de la trace, de sa notation et de la danse représentée par les peintres comme Matisse et Degas par exemple.

Les participants seront accompagnés dans le développement de leur mouvement à partir des techniques somatiques.

Les arts visuels et la danse dialoguent, se rencontrent, permettent de construire une véritable démarche pluridisciplinaire, en s'appuyant sur des objectifs d'apprentissage identifiés.

Le principal objectif est de proposer aux enfants des pratiques vivantes qui développent un goût et une motivation durable pour les activités artistiques, qu'elles soient plastiques, visuelles ou gestuelles.

zootrope
le regard en mouvement

Contact :
Magali Revest 06 88 44 94 75
magali@zootrope.org
Frédéric Pasquini 06 80 62 72 51
frederic@zootrope.com
www.zootrope.org