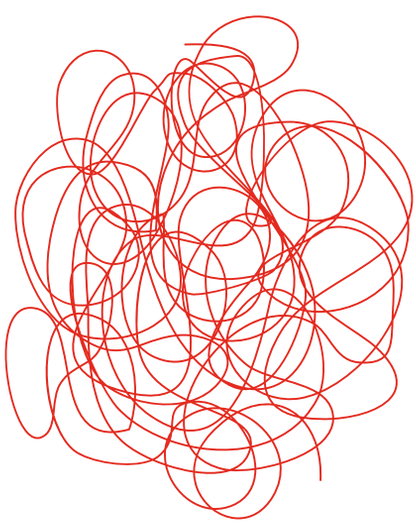
ROULE(S)

PROJET PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE DE CIRQUE DANSÉ ADAPTÉ



Cie Isaurel et Association Un Pas De Côté
Chemin de la fontaine
Domaine culturel
49120 Saint Lézin
N° SIRET : 492 67025200013
Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1001203
Agrément Jeunesse et Education Populaire : 49 J 2021

3 Résumé
4 Origines du projet
5 Objectifs
6 Note d' intention
7 Propos
8 Démarche artistique
9 Musique et structure sonore
10 Moyens mis en oeuvre
10 Calendrier prévisionnel
11 Equipe du projet

Résumé du projet

Les partenaires

***Cie Isaurel** : compagnie de cirque dansé*
***Un Pas De Côté** : association proposant des activités culturelles et artistiques dans un esprit d'éducation populaire*
***Foyer La Rogerie** : foyer de vie pour adultes handicapés (La Jummelière)*

Projet pédagogique et artistique

Prolongement des ateliers de cirque dansé auprès d'un groupe du Foyer La Rogerie
Mise en place d'ateliers musique auprès de ce même groupe
Création d'un spectacle

Public cible

Un groupe de 9 adultes handicapés du Foyer La Rogerie
2 éducateurs de ce même foyer
2 circassiens amateurs de l'association Un Pas De Côté

Encadrement/orientation du projet

Une équipe d'artistes (circassiens et musiciens) ainsi qu'une équipe de techniciens encadreront les ateliers et les différentes étapes de création. Cette équipe est composée de professionnels de la Cie Isaurel et de l'Association Un Pas De Côté.

Lieux

Les ateliers hebdomadaires se dérouleront dans des salles de la commune de St Lézin.
Les périodes de recherche et création se feront au théâtre Foirail (demande en cours).

Dates

De septembre 2011 à octobre 2012

Présentation finale

Lors des Rencontres Expression Handicap qui devraient avoir lieu à Chemillé en octobre 2012.

Origines du projet

*Roulé(s) est le fruit, le prolongement de la collaboration entre la **Cie Isaurel**, l'association **Un Pas De Côté** et un groupe du **Foyer La Rogerie**.*
Cette coopération a débuté par la mise en place d'ateliers hebdomadaires de cirque dansé pour 8 résidents du foyer depuis mars 2010.

Lors de ces ateliers, les intervenants ont été très intéressés par la manière dont les participants intégraient la matière mouvementée qui était abordée. Le groupe développait sa curiosité et son intérêt pour le cirque dansé.
Ils ont pu constater rapidement l'investissement des participants dans les activités proposées et aussi dans la préparation, mise en place de la salle par exemple. Ce qui n'est pas toujours le cas selon ce que disaient les éducateurs accompagnateurs du groupe.
Un deuxième constat est l'évolution des corps, que l'on peut observer et aussi noter par les ressentis exprimés par les participants. On peut prendre le cas de Bernard qui nous disait qu'il avait gagné de la dextérité dans sa vie quotidienne grâce à la jonglerie, lui permettant de rattraper des objets dans leur chute.
Evolution de la motricité, découverte de nouvelles sensations agréables avec l'envie de les répéter lors des prochaines séances, conscience et confiance en l'autre et dans le groupe.

Constatant que cette pratique répondait à des besoins individuels et collectifs, les intervenants ainsi que les éducateurs ont souhaité poursuivre ces ateliers.
Mais, comme les intervenants notaient l'intérêt et l'investissement croissant du groupe, ils ont eu envie de proposer aux participants un prochain pas de côté en plus des ateliers:
Donner au groupe la possibilité de travailler, rechercher, créer ensemble dans des conditions semi-professionnelles; en l'entourant d'une équipe de professionnels (artistes et techniciens) qui relèvent le défi de les emmener sur scène, les faire jouer pour leur plaisir et celui du public.

La musique, nouvelle dimension de ce projet.
*Certains participants des ateliers cirque ont aussi eu l'occasion de faire des ateliers percussions avec l'association **Un Pas De Côté** et **l'école de la Jumellière**. L'intervenant a aussi constaté l'intérêt de ces participants pour le rythme.*
D'un autre côté, nous avons aussi remarqué que les participants donnaient de l'importance aux morceaux, style de musique utilisés lors des ateliers cirque, fredonnant même l'air de la chanson par moment.
Il semblait donc pertinent de leur proposer cette pratique artistique afin de pouvoir la mettre en lien avec leur pratique du cirque dansé.

Objectifs

- accomplissement personnel
Faire en sorte que chacun prenne conscience et développe son corps, ses capacités physiques et créatives afin de trouver son propre langage corporel qui sera mis au service du groupe.
Essayer de repousser ses limites, ses peurs, notamment pour l'appréhension face à la hauteur.

- travail en collectif
Créer un groupe autour d'une pratique, d'un projet à partir des caractéristiques de chacun.
Prendre, trouver sa place au sein du groupe.
Respect de l'autre, confiance en lui.

- inclusion de circassiens amateurs de Un Pas De Côté
Aller à la rencontre de l'autre à travers une pratique commune.
Le collectif regroupera 9 participants du Foyer de La Rogerie ainsi que 2 éducateurs accompagnants et 2 participants adultes des ateliers UPDC. Tous participeront ensemble à toutes les étapes du projet.

- approfondissement des techniques de cirque dansé
Développer ses capacités motrices (technicité) par la poursuite des ateliers de cirque pour aller plus loin dans l'apprentissage des techniques acrobatiques, d'équilibre, de jonglerie et de danse aérienne.
Chacun sera invité à choisir une discipline qu'il aime pour l'approfondir et se perfectionner.

- redonner un regard nouveau aux éducateurs sur le groupe
Les éducateurs participeront de la même manière que le reste du groupe aux ateliers, recherches, répétitions ; pouvant ainsi découvrir les participants sous un autre regard que celui du quotidien.

- donner des outils pratiques aux éducateurs afin qu'ils les réinvestissent
Le Foyer La Rogerie possédant un peu de matériel cirque, l'idée est que les exercices et jeux abordés puissent être repris par les participants au sein de leur lieu de vie et que les éducateurs puissent avoir des outils pour les guider et leur apporter la sécurité nécessaire à la réalisation de ce type d'activités.

- découverte et apprentissages musicaux
Mise en place d'un cycle d'ateliers musicaux pour compléter la proposition artistique.
Utilisation de ces outils pour la création musicale du spectacle.

- improvisation, composition d'un spectacle
Développer les capacités de chacun à improviser avec les techniques abordées ; improvisation en solo, duo, trio… groupe complet.
A partir de ces improvisations, création d'un spectacle liant cirque, danse et musique.
Les dates de représentations pourront éventuellement être repoussées si les intervenants estiment que le groupe n'est pas prêt afin de ne pas le mettre en échec.

Note d'intention

Au cours d'une année d'atelier régulier, j'ai pu voir le groupe se construire autour de la pratique physique du cirque en mouvement ou cirque dansé.
Mise en mouvement, mise en jeu, mise en danger !

Chacun redécouvre son corps et ses possibilités, provoquant parfois la surprise, la joie de réussir, d'expérimenter de nouvelles sensations, mais aussi parfois la frustration, la peur de l'échec.
Chaque séance est un réel partage.
Entre eux, de moi à l'autre, de l'autre à moi.

Je pense que l'endroit où s'est créé le groupe est au sol; par de nombreux roulés à sa surface ou sur le corps des autres, les relations corporelles se mettent en place.
Ma main se connecte à mon bras qui se connecte à ma colonne et qui me permet de me soutenir, puis de soutenir l'autre.

« J'ai maintenant envie de m'élever, pour cela d'être supporté, de porter, de voler, d'explorer et manger l'espace.
Mon appétit de mouvement grandit, j'en redemande, je veux goûter de nouveau à la même sensation si savoureuse.
Mieux, j'ai envie d'en découvrir d'autres. »
…mon ressenti en les voyant bouger.

Ce projet est un prolongement de ce mélange créé lors des ateliers, l'envie d'aller plus loin, d'approfondir cette matière, de se connaître mieux, de partager encore de nouvelles expériences entre nous et avec l'autre…
…un public.

Aurélien Chaillou

Propos

Ce projet traitera de l'humain et des relations humaines, en portant l'attention sur comment se crée / se façonne / se construit une relation et/ou un groupe.

Ce projet portera sur l'humain et les relations humaines, en portant l'attention sur comment se crée des relations et un groupe.

Comment on approche l'autre ? Comment on se rencontre, l'échange d'un regard, du premier regard, la prise de contact par la parole, ou pas, le toucher, le jeu ? L'adaptation à l'autre ?
Comment se constitue un groupe, malgré ou grâce à ses différences physiques et émotionnelles ?

Quelle est mon influence sur l'autre, comment je suis influencé par l'autre, par un environnement (social, spatial, temporel) ?

Roulé(s)

Rouler est une action qui nous ramène au sol, à nos racines communes, à nos schémas de développement.
Nous avons tous roulé et pour certains, nous continuons.
Réflexe de sécurité, rouler, se mettre en boule.
Mouvement possible grâce à une énergie interne ou externe (de l'environnement : les autres, l'air, l'eau, le déséquilibre).

Nous roulerons donc seul, à plusieurs : rouler pour aller vers l'autre, pour l'attraper, le porter.

Roulé moelleux, organique, sans heurt, mouvement continu et infini, mouvement de vie.
Rouler activement, passivement.
Etre roulé.
Se laisser rouler, se faire rouler.
Avancer sur des roues.
Faire rouler des objets.

Tous ces questionnements et réflexions sur le groupe et le roulé, sont autant de point de départs possibles pour des jeux, des improvisations avec nos corps et les objets. Elles sont directement en lien avec l'activité circassienne qui joue avec l'autre, avec le roulé, avec la chute, avec le lancer, attraper, retenir, reprendre, redonner !

Démarche artistique et pédagogique

Le projet comprend deux axes : le cirque dansé et l'approche musicale.
Dans un premier temps, ces deux éléments seront abordés séparément puis seront regroupés dans une seconde phase afin de les 'harmoniser', l'un complétant et supportant l'autre, de manière réciproque.

Cirque dansé adapté

Par l'observation des ateliers passés, nous avons constaté que de nombreux schèmas individuels et collectifs se sont construits dans les roulés au sol, nous poursuivrons donc le travail à partir de cette action.

Seul, comment mon corps s'organise dans ces mouvements. Comment j'accepte, intègre, accompagne l'autre dans ce mouvement. Nous roulerons donc par deux, ou bien l'autre me fera rouler, m'invitera à rouler. Nous observerons dès lors quelles relations se mettent en place dans cette activité.
Ce travail nous permettra de nous élever du sol, petit à petit pour rouler sur l'autre à quatre pattes, accroupi, debout et aussi aller vers des mouvements acrobatiques avec l'autre ou les autres comme support.
Mouvements de rotation, de spirale reprenant les schémas de développement nous permettant de nous élever, croître ensemble.

Avec les questionnements suivants :
- *comment je soutiens, supporte*
- *comment je suis soutenu, supporté*
- *comment je m'appuie, prends appui*

Tout ce travail d'appui, de support influencé par le contact-improvisation nous permettra d'appréhender le corps de l'autre et aussi des objets par le mouvement roulé, tourné tels que la boule d'équilibre, les rouleaux, le tissu, le trapèze, les ballons, balles de jonglage.*
Nous proposerons à chacun de s'investir plus particulièrement dans une discipline, sachant que nous avons déjà pu noté au sein du groupe quelques affinités :
Karine pour les objets jonglés, Karel pour les portés acrobatiques, Véronique pour les aériens entre autres.

Toutes les recherches avec ces objets seront liées à la pratique de l'improvisation dansée, avec pour objectif de favoriser la créativité individuelle.
A partir des découvertes et propositions individuelles, nous établirons des partitions d'improvisation en solo, duo, trio, groupe complet.

L'improvisation est aussi présente dans notre pédagogie, nous laissant la place pour rebondir, réutiliser les découvertes faites par les participants pour les proposer au collectif et développer un nouveau jeu/exercice avec cette matière naissante. Nous avons constaté que cette dimension est très importante pour ce groupe et que cela aide chacun à gagner de la confiance en soi et à trouver leur place au sein du groupe.

De tout ce travail naîtra la structure de la pièce présentée.

*Le contact improvisation (CI) est une pratique dansée dans laquelle les points de contact physique entre au moins deux partenaires sont le point de départ d'une exploration à travers des mouvements improvisés.
Au-delà des simples points de contact physique, entre en jeu le contact global (auditif, kinesthésique, perceptif/énergétique et même affectif) du danseur avec son ou ses partenaires et avec l'environnement (le sol, l'espace, la gravité, etc.).

Musique
structure sonore

« En chacun de nous sommeille un être musical. »
« Une personne handicapée est un être comme les autres face à la musique, présentant des difficultés particulières à résoudre ou à contourner. »
Alain Carré, Musique et Handicap, Editions Fuzeau

Objectifs de l'atelier musique :

- *Proposer un temps fort de plaisir musical partagé*
- *Favoriser la communication*
- *Exercer la mobilité*
- *(Travailler la respiration)*
- *Améliorer le comportement*
- *Stimuler l'audition*
- *Enrichir la prosodie de la parole*
- *Solliciter l'imagination et la représentation mentale*
- *Favoriser la relaxation et la détente*
- *Susciter la créativité*
- *Améliorer l'attention et la concentration*
- *Exercer la mémoire à court et moyen terme*

Contenu :
L'atelier s'appuiera sur l'utilisation et la création de structures sonores.
Ces instruments seront adaptés et créés en fonction des capacités du public concerné.
Ils seront réalisés à partir de tarares, moulins à venter qui seront des éléments de la scénographie de la création finale.

Chaque séance se déroulera de la manière suivante :

1- Accueil musical
2- Présentation de la séance
3- Création de structures sonores à partir d'objets de récupération
4- Exploration sonore autour de structures sonores de l'association ***Un Pas de Côté*** *: La Boîte à Sons et autour des structures sonores réalisées avec le groupe.*
Ces explorations serviront par la suite de base pour une création musicale du spectacle.
5- Ecoute/Relaxation et découverte d'instruments
6- Discussion
7- Accompagnement musical de départ

Moyens mis en oeuvre
Calendrier prévisionnel

Poursuite des ateliers de cirque dansé régulier auprès du groupe de La Rogerie
Intervenants : *Isadora Branco et Aurélien Chaillou*
Nb de séances : *25*
Durée : *1h30*
Dates : *13, 20, 27 septembre 2011*
4, 11, 18 octobre 2011
8, 15, 22, 29 novembre 2011
28 février 2012
6, 13, 20, 27 mars 2012
3, 24 avril 2012
15, 22, 29 mai 2012
18, 25 septembre 2012
2, 9, 16 octobre 2012
Lieu : *Domaine culturel et Salle de sport de St Lézin*

Ateliers musique / création d'une structure sonore auprès du groupe de La Rogerie
Intervenants : *Anthony Delestre*
Nb de séances : *10*
Durée : *1h30*
Dates : *6, 13 décembre 2011*
10, 17, 24, 31 janvier 2012
7 février 2012
5, 12, 19 juin 2012
Lieu : *Domaine culturel de St Lézin*

Sessions de travail intensives avec l'équipe de création au complet
Nb de séances : *4 semaines*
Durée : *12h30 (soit 2h30 par jour, de préférence les après-midis)*
Dates : *du 6 au 10 février 2012*
Du 2 au 6 avril 2012
Du 24 au 28 septembre 2012
+ 1 semaine de préparation avant R.E.H – dates à confirmer (oct./nov. 2012)
Lieu : *Théâtre Foirail (demande en cours)*

Résidence de recherche par artistes/intervenants
Durée : *1 semaine soit 35h*
Dates : *à définir (entre novembre 2011 et janvier 2012)*
Lieu : *à définir*

Sorties spectacles avec tout le groupe.
Aller voir plusieurs spectacles de cirque au cours de l'année, comme support d'échange sur le projet en cours.

Finalisation
Présentation d'un spectacle lors de l'évènement R.E.H. Rencontres Expression Handicap en Octobre/Novembre 2012 (dates à confirmer).
Ce spectacle pourra être amené à être présenté lors d'autres évènements, festivals.

Equipe du projet

Créateurs/Interprètes :

9 participants du foyer de La Rogerie : Bernard Epain, Jean-Louis Thomas, Jérôme Berrué, Karel Beaupin, Karine Guillon, Michel Crosnier, Sébastien Guyard, Véronique manceau, Yann Placais
2 éducateurs de La Rogerie : Manu Raffault et Audrey Le Coz ou Maryse Maudet
2 participants des ateliers cirque adultes UPDC : Fabien Grellier et Delphine Gilbert

Musicien/constructeur sonore :

Anthony Delestre

Chorégraphie/mise en scène/cirque dansé :

Isadora Branco et Aurélien Chaillou

Costumes :

Fabienne Bouju

Technicien son et lumière (si besoin) :

Franck Beaumard et Adrien Talon

Production :

Association Un Pas De Côté

Coproductions :

Recherche en cours

Cie Isaurel

***Isaurel**, compagnie franco-portugaise, fondée en 2009 par Isadora Branco et Aurélien Chaillou.*
Ces deux artistes se sont rencontrés en France lors de la **FAAAC** *(Formation Alternative et Autogérée aux Arts du Cirque – 2006/2008). Suite à plusieurs expériences dans des collectifs comme la **Cie Branle-bas** en France et l'association **FIAR-CAR** au Portugal (Festival International et Centre des arts de rue de Palmela), ils créent leur compagnie pour provoquer des rencontres et développer leur recherche de cirque dansé.*
La compagnie travaille la rue comme espace de recherche, d'expérimentation, de rencontre et de représentation. C'est à travers la vie des lieux, le vécu des personnes qui y passent, travaillent, vivent que débutent la recherche sur le mouvement dansé ; se laissant influencer par les histoires d'hier et d'aujourd'hui, du quotidien à l'exceptionnel.
Elle a pour objectifs de produire, diffuser et promouvoir le cirque dansé en France, au Portugal et ailleurs à travers ces spectacles, installations, performances, rencontres et actions pédagogiques, en touchant et sensibilisant différents publics.
Depuis ses débuts, et avec l'association Un Pas De Côté, la compagnie développe des outils pédagogiques pour l'enseignement du cirque dansé auprès d'un large public : enfants, ados, adultes, parent-enfant et handicapés, en s'attachant à la dimension sociale de cette pratique.

Association Un Pas De Côté

Finalité
Contribuer au développement local du Chemillois dans un esprit d'éducation populaire et de promotion de la diversité culturelle

Objectifs
- Promouvoir la pratique et la découverte des arts du spectacle
- Développer des initiatives d'échanges internationaux et de rencontres interculturelles
- Soutenir les démarches d'action culturelle et de professionnalisation au niveau local

Action artistique
- Apprentissage, éducation artistique, sensibilisation : Ateliers hebdos et interventions scolaires et en milieu spécifique : musique et arts du cirque, pour divers publics
- Production de spectacle : Création et diffusion de spectacles contes, musique, marionnettes, cirque, danse
- Aide à la création : prestations administratives, appui technique

Animation locale
- Point Accueil Jeunes : Gestion logistique et technique de mini-camps
- Echanges internationaux : Organisation et gestion de chantiers internationaux / Mise en place et suivi de rencontres européennes
- Soutien Logistique : Prêt de matériel technique, d'espaces de travail
- Animation Environnement
- Organisation d'évènements

Equipe pédagogique et artistique

Isadora Branco (PT)
Danseuse, trapeziste

Suit une formation initiale à Chapitô – EPAOE (Lisboa-PT) de 2000 à 2003. Puis, poursuit sa formation de danse avec CEM (Centro Em Movimento) et Forum Dança, avec entre autres comme professeurs : Sofia Neuparth, Howard Sonenklar, Kurt Koegel. S'est formée en acrobatie avec João Martins et aux aériens avec Armelle Devigon, Elodie Doñaque et Zoé Maistre. Elle performe avec divers groupes portugais de la danse et du cirque avant d'aller en France pour participer à la FAAAC. Elle fait partie des membres fondateurs de la Cie Branle-bas et entre dans le spectacle Many. En 2009, elle participe au projet CIRCUNDAR et entre dans le spectacle Uma rampa para ti. Elle participe ponctuellement à des projets de la Cie LLE, Dans la forêt des Songes et Eau de lá.
Elle entre dans Terra et Racines de la Cie Isaurel. Actuellement, elle poursuit sa recherche sur le cirque dansé et la pédagogie en suivant le D.U. Mouvement Art et Expressivité auprès de l'Université Fernando Pessoa.

Aurélien Chaillou (FR)
Fildeferiste, danseur

Il commence par suivre une formation universitaire en mathématiques avant de se consacrer au cirque et à la danse en entrant à la FAAAC. La rencontre avec le fil et Marie-Anne Kergoët, et avec le trapèze et Isadora Branco, détermine le parcours qu'il suit actuellement ; s'intéressant à l'équilibre et au corps en mouvement sur les lignes.
Il entre dans différents spectacles : Many (Cie Branle-bas), Uma rampa para ti (FIAR), Dans la forêt des songes et Eau de là (Cie LLE), Terra et Racines (Cie Isaurel).

Anthony Delestre (FR)
Musicien

Il commence la musique par le saxophone à l'âge de six ans. A partir de 14 ans, il commence à toucher à tous les instruments qu'il rencontre, animé par sa curiosité sonore… Il s'initie ainsi à la guitare (autodidacte), au piano, à l'harmonica, aux percussions et s'intéresse aussi à la lutherie sauvage.
Il joua dans plusieurs groupes: Epilogue (pop acoustique), Listeria puis Brass (Rock Trip Hop) qui tourna pendant sept ans et dans un quartet de saxophone. Il est co-fondateur de la Fanfare la Banda Bruity. Il est aussi intervenant musique auprès de diverses structures depuis six ans pour des séances d'éveil musical.
Aujourd'hui, il développe sa recherche musicale en utilisant des structures sonores conçues à partir d'objet de récupération ou d'objets détournés.

Franck Beaumard (FR)
Technicien son

D'abord dessinateur industriel et musicien amateur au sein de différentes associations, il obtient en 2006 un diplôme de technicien son spectacle vivant à l'ITEMM (au Mans). Il travail en tant que régisseur/technicien pour des prestataires (GPS, Audioscène) et des associations (les Z'ecléctiques, La 7°vague, Le Barouf, Le champ des arts).
Il sonorise des groupes: Chapalo, Baldescal, Slade, D3, et réalise des enregistrements au Mali (au studio Sekou Bah) et en France: Rollin'trip, projet ethernox, Bandabruity, D3, Karzika, Akokan

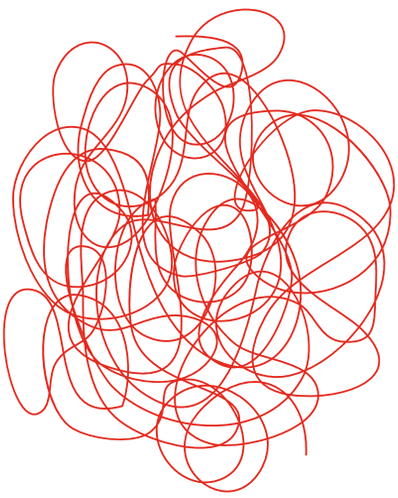
Adrien Talon (FR)
Régisseur, création lumière
Passionné par les arts du spectacle, il passe le Diplôme des Métiers d'Arts de Régie de Spectacle Option Lumière. Après sa formation, il entre dans la société Multiscénic en tant que régisseur lumière et travaille pour différents festivals.
Créateur lumière et régisseur pour les groupes : RUBIN STEINER Neue Band Live, Auguri Production, BALDESCAL, Yedele Prod, KAFILEIDJO et pour la comédie Musicale Faust, EPCC Théâtre Foirail.

Fabienne Bouju
Couturière, costumière

Fabien Grellier
Circassien amateur et bénévole depuis 4 ans au sein d'Un Pas De Côté

Delphine Gilbert
Circassienne amateur et bénévole depuis 4 ans au sein d'Un Pas De Côté

Manu Raffault
Educateur du foyer La Rogerie
Circassien amateur dans l'association Maraboule

Audrey Le Coz ou Maryse Maudet
Educatrice du foyer La Rogerie

Bernard Epain, Jean-Louis Thomas, Jérôme Berrué, Karel Beaupin, Karine Guillon, Michel Crosnier, Sébastien Guyard, Véronique manceau, Yann Placais
Résidents du foyer La Rogerie pratiquant le cirque depuis un an et demi