

EXPOSITION ITINÉRANTE
jeune public

TRANSFORMATIONS

UN ATELIER GRAPHIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE

**Centre
Pompidou**

TRANSFORMATIONS

UN ATELIER GRAPHIQUE ET CHORÉGRAPHIQUE

Direction des publics
Service de l'action éducative
et de la programmation
des publics jeunes

Commissaires de l'exposition
Muriel Venet et Catherine Boireau

Itinérance
Anne-Marie Héricourt
téléphone
00 33 (0) 1 44 78 47 06
télécopie
00 33 (0) 1 44 78 13 87
mél
ahericourt@centre.pompidou.fr

Site internet jeune public
www.centrepompidou.fr/
hors-les-murs

SOMMAIRE

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE	page 3
2 - ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE SUR CLAIRE DE MONCLIN, AURÉLIE MATHIGOT ET SURFIL/HÉLÈNE LAXENAIRE	page 4
3 - FORMATIONS ET ANIMATIONS	page 5
4 - SCÉNOGRAPHIE	page 6
5 - FICHE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE	page 7
6 - TÉMOIGNAGES	page 8

1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Initialement conçu en prolongement de l'exposition « Danser sa vie » présentée au Centre Pompidou entre novembre 2011 et avril 2012, cet atelier propose un scénario mêlant la danse et les arts plastiques s'adressant au public scolaire (à partir de 6 ans) et familial. L'encadrement des publics en animation est assuré par un animateur-plasticien et un danseur.

Dans un premier temps, les enfants répertorient puis représentent, par des gestes graphiques, les éléments architecturaux (ou paysagers) de l'espace d'atelier (ou de son environnement direct) sur des toiles de tentes, faisant ainsi apparaître une grammaire graphique singulière. Les recherches graphiques des enfants prennent forme sur une architecture éphémère en toile.

L'objet textile devient ensuite le costume des enfants qui, par des torsions et des pliages, des mouvements et des déplacements orchestrés par la chorégraphe Claire de Monclin, donne l'illusion de faire danser l'architecture dans l'ambiance d'un bal.

Deux artistes plasticiennes signent chacune une grande tente singulière, partie intégrante du dispositif itinérant: Aurélie Mathigot et Surfîl/Hélène Laxenaire.

EXPOSITION ITINÉRANTE/ TRANSFORMATIONS

Centre
Pompidou

page 4

2 – ÉLÉMENTS DE BIOGRAPHIE SUR CLAIRE DE MONCLIN, AURÉLIE MATHIGOT ET SURFIL/HÉLÈNE LAXENAIRE

CLAIRE DE MONCLIN

Danseuse, chorégraphe et pédagogue, Claire de Monclin questionne les liens que des individus peuvent tisser entre eux à travers les mouvements du corps. Autour de propositions semblables, enfants et adultes, amateurs et professionnels, sont amenés à partager un moment sensible qui fait écho pour chacun. Différentes formes naissent de ce travail selon le contexte : chorégraphies, bals modernes, performances ou déambulations dansées.

Sa réflexion sur le corps et l'espace, l'amène à collaborer avec des metteurs en scène, des plasticiens et à travailler aussi bien sur les bords de Loire que dans différents musées. Le plaisir du détournement d'objet, lui donne l'opportunité d'imaginer l'habitat nomade des tentes pop-up, revisitant la robe de bal.

AURÉLIE MATHIGOT

Vit et travaille à Paris, artiste plasticienne, Aurélie Mathigot réalise des séries de photographies qu'elle rebrode à certains endroits et conçoit en deux dimensions des sculptures en corde, laine, coton en utilisant la technique du crochet et en y associant d'autres matériaux issus de notre quotidien, bois, cire, céramique. Entre ces deux pratiques, son travail s'échafaude autour de la représentation, d'une illusion de la réalité : lui donner une nouvelle apparence, concevoir une réalité-textile de ce qui nous entoure, connaître ou reconnaître en abordant dans son processus artistique la notion de recouvrement, de protection.

SURFIL/HÉLÈNE LAXENAIRE

Depuis une quinzaine d'année ; Hélène Laxenaire dite Surfild a investi les champs artistiques les plus variés ; de l'illustration graphique à l'image animée, en passant par le décor mural et théâtral. L'image en mouvement va devenir le socle de son travail et l'entraîner à réaliser plusieurs films d'animation en pâte à modeler et papier découpé. Actuellement la photographie est la matière de son œuvre animée.

Depuis sa rencontre avec Jean Faucheur, elle va développer une approche urbaine de son travail.

En collaboration avec le collectif Une nuit, elle se confronte à la création d'affiches au format publicitaire 4x3m qu'elle visualise comme des captures d'écran et qu'elle met en œuvre dans la rue.

© Centre Pompidou – Photo: Hervé Véronèse

3 – FORMATIONS & ANIMATIONS

La formation des danseurs est assurée par Claire de Monclin, chorégraphe. Parallèlement, la formation des animateurs-plasticien est assurée par un chef de projet du Centre Pompidou. Durée totale de la formation et suivi des premières animations: 2 jours

Animations pour des enfants de 6 à 12 ans dans le cadre scolaire ou en famille (durée de l'animation: 2h).

L'atelier se déroule en 3 étapes accompagnées par les animateurs-plasticien, les danseurs et un/une chorégraphe:

1. Pour mieux voir et comprendre (environnement, architecture, paysage, nature morte, modèle vivant...)

Du trait graphique à la surface:

- Observations et relevés de la grammaire graphique liée au thème choisi
- Jeux de superpositions
- Jeux de création de trames
- Composition libre des éléments

Avec les crayons Posca ou peinture textile:

- Transposition obtenue des dessins sur un nouveau support : la toile de tente comme toile à peindre

2. Pour rentrer dans l'action

Enfants et danseurs:

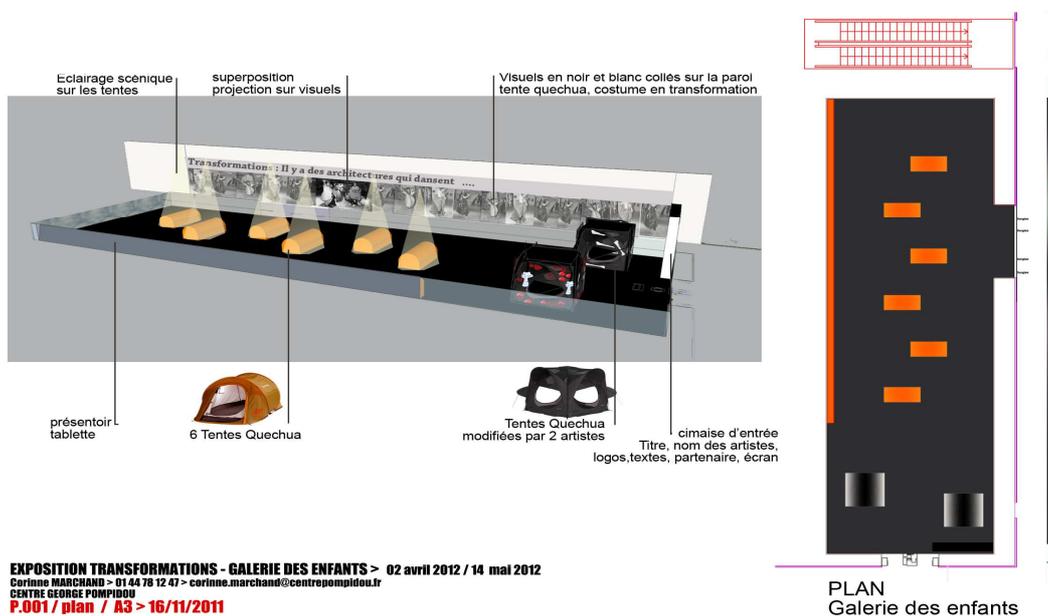
- Appropriation par le déplacement de l'espace intérieur/extérieur de la tente
- Installation des corps au sein de l'espace-tente
- Transformation de celle-ci par des : torsions, pliages, enveloppements, modifications des attaches
- Création d'un costume de bal pour un ou plusieurs participants

3. Vers un bal moderne

Enfants et danseur:

- Hors costume: déplacements préparatoires des corps:
Travail de la posture, l'attitude, la marche, des bras, du rythme, découverte de l'espace dansé, déplacements seuls et en duo
- Dans le costume: restitution à la manière d'un bal en musique

Après le bal, les costumes redeviennent tentes, et l'espace est reconstruit suivant la scénographie initiale.

EXPOSITION TRANSFORMATIONS - GALERIE DES ENFANTS > 02 avril 2012 / 14 mai 2012
 Corinne MARCHAND > 01 44 78 12 47 > corinne.marchand@centrepompidou.fr
 CENTRE GEORGE POMPIDOU
 P.001 / plan / A3 > 16/11/2011

PLAN
Galerie des enfants

4 – SCÉNOGRAPHIE

La scénographie est constituée des éléments suivants:

- tentes pour l'animation + 2 tentes d'artistes
- 1 cimaise ou un panneau d'entrée avec titre de l'atelier, texte de présentation et générique
- 1 écran pour la diffusion d'une vidéo mode d'emploi de l'atelier
- 1 fresque visuelle à apposer sur un mur quand celui-ci le permet avec une projection laser en superposition

Les fichiers graphiques permettant la réalisation de la fresque ainsi que le programme de la projection seront mis à disposition du partenaire par le Centre Pompidou.

© Centre Pompidou – Photo: Hervé Véronèse

5 – FICHE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Surface de présentation nécessaire : 150 m²
Tarif de location : sur demande

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PRIS EN CHARGE PAR L'INSTITUTION PARTENAIRE:

- ✓Transport aller-retour: 1 caisse (188 x 78 x 118 cm)
- ✓Mise à disposition d'un sol adapté pour la pratique de la danse (plastique, couleur à définir)
- ✓réalisation de la signalétique (d'après fichiers fournis par le Centre Pompidou):
Cimaise/panneau d'entrée, fresque
- ✓mise à disposition de matériel:
 - informatique/audiovisuel : un écran, 1 lecteur DVD, matériel audio (ampli, lecteur audio, enceintes), vidéoprojecteur laser
 - pédagogique : papier blanc, crayons (pastels, feutres fins), feutres textile noir ou Posca ou peinture sérigraphique textile à l'eau, bacs transparents pour rangement du matériel pédagogique, brosses et pinceaux de tailles variées
 - tentes pour peindre et danser : modèle « 2 secondes I ou II » (1 ou 2 places) de la marque Quechua, couleur au choix, nombre à définir selon public accueilli
 - lestes pour les tentes à dessin (gueuses, sacs de sable...)
- ✓mise à disposition de personnel:
 - montage (1 jour) : 1 personne pour la régie (éclairage, électricité)
 - animation: 1 animateur-plasticien et un danseur pour 30 participants

Patent. Applic. Pending, FR, GB, DE, ES, IT, PT, US, VT, CN, HK, RU, BR, JP, CA, AU, ZA, NL, NZ, NO

International

- Traduction des textes
- Interprète auprès des équipes du Centre Pompidou

MISSIONS (2 missions):

- 1 mission tous frais payés (transport, hébergement, repas) pour le commissaire de l'exposition ou un responsable pédagogique du Centre Pompidou pour effectuer l'implantation de l'espace au montage, effectuer la formation des animateurs-plasticiens et participer au vernissage de l'exposition
- 1 mission tous frais payés (transport, hébergement, repas) pour Claire de Monclin pour la formation des danseurs

6 - TÉMOIGNAGES

Articles parus sur télrama.fr le 24/04/12 et dans les suppléments Télrama Sortir des 25/04/12 et 09/05/12:

ATELIER-ATELIER ENFANT-DANSE

Transformations - il y a des architectures qui dansent

[Ajouter à mes favoris](#)

Note de la rédaction :
U Bravo

Note des internautes :
★★★★☆
(1 note)

A la Galerie des enfants, tout se transforme ! Comment ? En jouant sur la métamorphose graphique et chorégraphique. Les enfants collectent d'abord des détails de l'architecture du Centre Pompidou, qu'ils dessinent ensuite à grands traits noirs sur des toiles de tentes ; l'objet peint devient alors costume et permet par pliages, torsions et mouvements de faire naître une danse originale, menée par une chorégraphe. Insectes dans leur carapace ou lutins dans leur abri, les petits artistes s'amuse. Une activité ludique et artistique par excellence, qui permet d'expérimenter de façon spontanée le geste et de passer du symbole graphique à la danse. Original !

SORTIR + Transformations, un atelier graphique et chorégraphique pour les 6-12 ans (bande-annonce)

Transformations - Il y a des architectures qui dansent

5 ans. Jusqu'au 14 mai, 14h, 16h (sif mar.). Centre Pompidou, place Beaubourg, 4e, 01 44 78 49 13. (Entrée libre-13 €).

U A la Galerie des enfants, tout se transforme !

Comment ? En jouant sur la métamorphose graphique et chorégraphique. Les enfants collectent d'abord des détails de l'architecture du Centre Pompidou, qu'ils dessinent ensuite à grands traits noirs sur des toiles de tentes ; l'objet peint devient alors costume et permet par pliages, torsions et mouvements de faire naître une danse originale, menée par une chorégraphe.

Insectes dans leur carapace ou lutins dans leur abri, les petits artistes s'amuse. Une activité ludique et artistique par excellence, qui permet d'expérimenter de façon spontanée le geste et de passer du symbole graphique à la danse. Original !

Damien Dreux, danseur:

"Au cours des ateliers, parents comme enfants étaient enthousiastes. Pour le public non-francophone, pas besoin de traducteur: la danse parle d'elle-même! Pour moi, cette expérience a été concluante".

Gaby, animatrice-plasticienne:

"Nous avons expérimenté différentes choses, les danseurs et moi-même. C'est intéressant de travailler en duo pour approfondir et la danse et le dessin".

Claire de Monclin, chorégraphe:

"Ce qui m'a le plus frappée, c'est l'espace scénographié pour Transformations: c'est une bulle propice à la concentration, tout en étant dans un lieu de passages, sensible aux flux et comme ouvert sur le monde".

Marie Glon, historienne de la danse:

"C'est vraiment un atelier qui suscite la curiosité des gens qui passent autour: dans l'environnement très cadré et organisé du Centre Pompidou, cet espace revendiquant le jeu et l'expérience jouait un rôle très stimulant".