Dossier pédagogique – *Exil Intérieur*

Parcours d'ateliers d'EAC proposé par les artistes-pédagogues de la Compagnie TdA

Les artistes-pédagogues de la Compagnie TdA ont a cœur multiplier les chemins de transmission auprès des différents publics : préparation au spectacle, initiation, médiation, découverte, atelier de pratique, rencontres, formats dédiés au publics spécifiques.

Intervenants :

Zoé van Herck, comédienne, metteur en scène, diplômée du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris

Yoann Jolly, danseur, chorégraphe, diplômé de l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris

Félix Bacik, musicien, directeur artistique, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

ATELIERS THEATRE

Atelier Théâtre Enfants : Les Souvenirs en Scène

🗓️ **Durée :** 2 x 1 heures
Intervenante : Zoé Van Herck
🎭 **Public :** Enfants de 10 à 12 ans (souplesse dans la limite d'âge) – publics scolaires, centres sociaux, MJC…

Présentation

Et si nos souvenirs prenaient vie sur scène ? Cet atelier propose aux enfants de plonger dans leur mémoire pour transformer des souvenirs – réels ou imaginaires – en petites histoires théâtrales. À travers des jeux ludiques et des exercices d'improvisation, ils apprendront à donner corps et voix à leurs souvenirs.

Objectifs

- **Découvrir le théâtre en s'amusant** : explorer le corps, la voix et l'espace
- **Apprendre à raconter une histoire sur scène** : structurer un souvenir en une petite scène jouée
- **Développer l'imaginaire et l'émotion** : transformer un souvenir en un moment théâtral
- **Jouer ensemble** : renforcer l'écoute, le respect de l'autre

Déroulement

- **Échauffement ludique** : jeux corporels et vocaux pour s'exprimer librement
- **Exploration des souvenirs** : raconter un moment marquant, drôle ou inventé
- **Improvisation et mise en scène** : transformer un souvenir en une scène
- **Travail en groupe** : associer plusieurs souvenirs pour créer une petite histoire collective
- **Petite présentation finale** : jouer devant les autres et regarder jouer les autres

Atelier Théâtre Etudiant/lycéen : Pourquoi et comment théâtraliser nos mémoires ?

🗓️ **Durée :** 2 x 2 heures

Intervenante : Zoé Van Herck
🎭 **Public :** Étudiants

Présentation

Cet atelier propose aux étudiants d'éprouver la mise en scène et le jeu théâtral à travers le prisme du récit de mémoire. Comment transformer une mémoire intime en matière dramatique? Comment penser sa propre mémoire comme un matériel dramaturgique ? Comment penser une construction artistique de l'héritage mémoriel ? Il s'agit de mettre en place des outils pour faire théâtre avec son récit mémoriel en créant une distanciation, en sortant d'un rapport thérapeutique ou de témoignage.

En mêlant travail corporel, improvisation et écriture scénique, cet atelier offrira des outils essentiels de mise en scène et de jeu sur les problématiques de l'auto-fiction et de la mémoire au théâtre.

Objectifs

- **Acquérir des techniques de base du jeu théâtral : v**oix, corps, espace, écoute de l'autre
- **Expérimenter le récit de mémoire au théâtre** : improviser et mettre en scène à partir de mémoires personnel
- **Explorer la mise en scène et la dramaturgie** : choix esthétiques, structuration du récit, placement dans l'espace, code de jeu

Déroulement

- **Échauffement et exercices théâtraux** : respiration, ancrage, expressivité corporelle
- **Improvisations guidées** : travail sur des souvenirs, transformation en scènes jouées
- **Écriture scénique et composition dramatique** : comment structurer un récit personnel ? Comment appliquer des procédés narratifs à sa propre mémoire ?et à quels fins ?
- **Exploration des choix de mise en scène** : rapport au public, jeu minimaliste ou expressif, travail sur la lumière et l'espace
- **Restitution et retours collectifs** : mises en commun, discussion sur les formes et les enjeux

Pour qui ?

Étudiants ayant un intérêt pour le théâtre documentaire et le théâtre du réel, étudiants intéressés par les problématiques de devoir de mémoire. Une pratique théâtrale préalable est fortement conseillée mais pas obligatoire.

ATELIERS DANSE

Atelier-spectacle Danse Lycéens : Qu'est ce que raconter son histoire ?

🗓️ **Durée :** 1 heure + temps d'échange / bord plateau

Intervenant : Yoann Jolly

🎭 **Public :** scolaire de la 3ème à la terminale

Problématique : Qu'est ce que raconter son histoire ?

Objectifs :

- Préparer aux enjeux historiques de la pièce, informer

- Grâce à la danse, créer une connexion sensible avec la mémoire, incarnation matérielle de l'histoire

- Comprendre la nécessité de laisser des traces, apprendre à les regarder.

- Expliquer la démarche du spectacle, raconter le processus

Présentation :

A travers une performance alliant danse, lecture, et discussions, nous proposerons aux élèves de plonger dans la mémoire de cet exil intérieur dans un cadre propice à la connexion avec l'histoire.

L'atelier est pensé comme une extension du spectacle, il peut être organisé en amont de la représentation ou plus tard comme en écho. Le but est de faire résonner la thématique de l'exil dans ce lieu dont la vocation est la conservation, la préservation, et la mémoire.

Le spectacle s'est construit à partir de recherche documentaire (archives administratives, témoignages, photos, dessins…) Nous voulons proposer au public de comprendre la démarche, le processus de fabrication du spectacle, comment passer d'un corpus figé à son activation en scène, à du spectacle vivant.

Le performeur guidera les participants dans cette exploration sensible, à travers la vue, l'écoute, le toucher, pour proposer un déplacement opérant comme un exil interne.

Les temps d'échanges inclues dans la performance permettront d'additionner les témoignages des participant.es à ceux du spectacle et d'entremêler les histoires individuelles et familiales à l'histoire commune.

Atelier Danse jeune public : Les danses traditionnelles - une histoire de voyage

🗓️ **Durée :** 1 heure

Intervenant : Yoann Jolly

🎭 **Public :**

FORMAT A : 7-10 ans (scolaire ou centre social) – jauge max : 20 participants

FORMAT B : Enfants/adolescents en situation de handicap mental, dans un centre d'accueil de jour ou un IME – Nombre de participants entre 8 et 12 (sans compter les encadrants)

Objectifs :

- Sensation du groupe dans une ronde

- Gestion de son espace personnel et de l'espace exterieur, rapport à soi, aux autres, au monde

- Apprentissage d'une danse traditionnelle poitevine et d'une danse traditionnelle mosellane

Présentation

A travers le répertoire des danses traditionnelles c'est l'histoire des corps et des populations que l'on active. Les danses traditionnelles sont une mine d'or pour qui travaille sur les phénomènes de migrations, d'influence des pratiques culturelles. Chaque village de la Moselle avait son *Bransle*, chaque village du Poitou sa ronde, ou son *Avant-deux*, mais les circulations sont telles, que dès les collectages du milieux du XXèmes siècles, les ethnologues se rendent compte qu'il est très difficile de séparer les particularités des emprunts. Les pas, les figures bien qu'étant d'une grande diversité, présentent d'énormes similarités et sont traversées par des phénomènes de mode d'un bout à l'autre du territoire. Par exemple avec l'arrivée de population venue de Pologne et de République Tchèque c'est tout le répertoire des *Polkas*, *Polonaises*, et *Mazurkas* qui est arrivé en France et s'est essaimé, avant d'être approprié, modifié, et éventuellement transmis dans chaque territoire.

C'est aussi plus simplement un moyen ancestral de célébrer les évènements de la vie et la communauté, traditions communes à toutes les populations.

Pour le public en situation de handicap l'enjeu de l'atelier est de trouver avec des danses simples, comment être en groupe, en faisant une ronde et pouvoir danser ensemble au rythme d'une *Maraichine*. Avant d'arriver à la danse en groupe, l'atelier passera par une mise en condition, et progressivement avec des exercices liés au regards, à l'espace, aux structures de groupes, aboutira sur l'apprentissage et la réalisation en direct de deux danses traditionnelles du Poitou et de la Moselle.

Atelier Danse Adolescents : La danse – entre soi et le groupe.

🗓️ **Durée :** 1 heure

Intervenant : Yoann Jolly

🎭 **Public :** Adolescents (collège, centres sociaux, MJC) à partir de 11 ans jusqu'à 17 ans, avec une certaine homogénéité d'âge dans le groupe. Nombre de participant : si c'est une classe 30 élèves, sinon 20.

Objectifs : Atelier de danse de soi au groupe

- Sentir son rapport au groupe en tant qu'individu
- Prendre des initiatives, les proposer et réagir aux propositions des autres
- Ecouter et investir l'espace en fonction de la taille du groupe

Présentation :

La danse contemporaine et notamment le Contact-Improvisation nous offre de nombreux outils pour nous entraîner à percevoir l'altérité et à ressentir les stimuli les plus fins qui permettent de communiquer sur les autres plans que ceux du discours. Conceptualisant le corps, non plus comme une chose chargée d'imaginaire a priori, nous nous efforçons de traiter les corps pour ce qu'ils sont : de la matière organique en mouvement. Et cet effort, au lieu de désincarner le rapport à l'autre nous permet de le percevoir dans sa plus naturelle évidence et ainsi a vraiment sentir ce qui se passe quand on se donne la main, quand on bascule son poids vers quelqu'un, quand on se regarde, quand on court épaule contre épaule...

Après un échauffement pour nous mettre en condition d'écoute et un réveil des sens qui seront mobilisés (la vue, l'ouïe,le toucher), nous traverserons différents exercices, jeux, consignes, expérimentations allant de l'individu à des groupes de plus en plus grand.

ATELIER MUSIQUE

Atelier musique jeune public : la musique peut-elle nous raconter des histoires ?

🗓️ **Durée :** 1 heure

Intervenant : Félix Bacik

🎭 **Public :**

FORMAT 1 : 7-10 ans

FORMAT 2 : 11-13 ans

Problématique : Comment la musique peut être vecteur de souvenir, de mémoire, d'émotion ?

Objectifs :

- Préparer aux enjeux historiques et artistiques de la pièce
- Développer la créativité, l'inventivité en groupe
- Initier au chant et aux percussions corporelles
- Expliquer la démarche du spectacle, raconter le processus

Présentation :

La réflexion est posée : la musique peut elle raconter une histoire ? Dans un atelier ludique et créatif, les jeunes découvrent comment transmettre un développement narratif et des atmosphères par l'invention musicale, par l'écoute d'extraits sonores, et l'initiation au chant, au bruitage et aux percussions corporelles

Écoute d'extraits d'un conte musical, d'extraits orchestraux, de jazz.

Réalisation de paysages sonore, « traductions sonores » de récits,...

Temps d'échanges avec les enfants, questions/réponses, éventuellement préparées en amont avec l'enseignant