

le Grand Collectif

Abbaye
Îlot Centre

Résidence artistique – Été 2023

Quartier rêvé - Saison # 2

Intentions

Cette année, cinq semaines de stages seront proposées avec l'intervention de 8 artistes, réalisateur, architecte, metteuse en scène, podcasteuses, musiciens, au sein de cinq structures différentes dans le quartier.

Toutes ces actions donneront lieu à une installation pérenne dans le quartier et à des restitutions éphémères pour les Journées Européennes du Patrimoine. Toutes les propositions d'ateliers de pratique seront menées à partir d'un travail d'un spectacle existant et seront également des premières phases exploratoires de nouvelles créations artistiques.

En 2022, nous avons mis en place une première résidence d'été assurant une présence d'artistes tout au long de l'été dans le quartier Abbaye. Cette année, nous souhaiterions continuer et diversifier nos propositions. En 2022, les stages à la MJC ont eu du mal à prendre par manque de connaissance mutuelle.

En 2023, en lien avec les animateurs de la MJC et le directeur de la Maison des Habitants Abbaye, nous adaptons notre proposition dans le quartier.

Premièrement, à la MJC, au lieu d'un stage à inscription obligatoire, nous proposons à des artistes de se « fondre » au sein du centre de loisirs. Les enfants et les parents ne savent pas au préalable que les artistes seront présents, mais chaque jour l'artiste prendra un groupe d'enfant sur un thème précis. Cela évitera la crainte que « cela ne soit pas pour moi ».

Deuxièmement, nous diversifions les partenariats afin de toucher de nouveaux publics. Nous allons travailler avec la MJC Abbaye, le café restaurant associatif La Pirogue, le Pôle d'Animation Gériatologique Intergénérationnelle, l'IME Daudignon et la Bibliothèque Abbaye-les-Bains.

Les objectifs de cette résidence d'été au cœur du quartier sont multiples :

- ! Permettre aux artistes en résidence permanente du Grand Collectif de débiter un travail de création en s'appuyant sur des rencontres avec les publics et d'inviter d'autres artistes, d'autres disciplines
- ! Assurer un lien partenarial avec le quartier et proposer des temps de pratiques artistiques et de diffusion au cœur de l'été
- ! Permettre aux habitants d'accéder à des propositions artistiques et culturelles de qualité professionnelle.
- ! Valoriser ces travaux lors des Journées Européennes du Patrimoine
- ! Valoriser le lieu patrimonial où nous sommes installées (labellisé Patrimoine Remarquable du 20ème siècle - Monument du Xème), en proposant des créations artistiques et en ouvrant le lieu

En résumé, l'été 2023 à l'Abbaye :

- ! 2 semaines avec deux binômes d'artistes au centre de loisirs Abbaye
- ! 5 partenaires du quartier associés : la MJC Abbaye, le café restaurant associatif La Pirogue, le Pôle d'Animation Gériatologique Intergénérationnelle, l'IME Daudignon et la Bibliothèque Abbaye-les-Bains.
- ! 5 projets d'ateliers liés : 1 lié à un spectacle existant (Tierra Effimera – Colectivo Terron) et 4 liés à des nouvelles créations

« Terre, Matière à créer »

Artistes : Anne-Sophie Bézamat (architecte-intervenante artistique) et Géraldine Doat (metteuse en scène théâtre forum- intervenante terre)

Discipline artistique : arts plastiques, arts visuels, architecture

Porter un autre regard sur la matière brute et son environnement. Plonger les mains dans la terre pour explorer nos origines et interroger notre avenir. S'émerveiller de sa beauté et de ses pouvoirs sensoriels. Comprendre ses qualités pour devenir un matériau de construction naturel et écologique. Jouer, créer, construire, s'exprimer avec elle et grâce à elle.

- une découverte des architectures de terre dans le monde, en France et dans notre région.
- une approche sensorielle de la matière en décrivant ses sensations et ses émotions.
- une approche scientifique à travers une série d'expériences, à la fois pédagogiques et contre-intuitives autour de la structure interne de la matière en grains: découvrir les problématiques communes entre le béton de terre et le béton de ciment pour arriver à une architecture durable, écologique et respectueuse de l'environnement.
- une approche technique : transformer la matière en un matériau de construction.
- une approche plastique : montrer les potentialités esthétiques, artistiques et architecturales de la matière terre, en réalisant des œuvres comme une fresque, des empreintes, des totems, ou des petits habitats en terre.

Parallèlement nous souhaitons également proposer un atelier à destination des parents-enfants qui consiste en une balade sensible dans le quartier, regarder autrement son cadre bâti, et observer les éléments naturels qui nous entoure. Cette balade sensible sera accompagnée d'un jeu de piste photographique.

Dates : du 17 au 21 juillet 2023

Age : 6-8 ans

Partenaire : MJC Abbaye

Restitution : Création d'une fresque dans l'espace public

« Des livres à chanter »

Compagnie / artistes : Cie Les Belles Oreilles / Delphine Prat (comédienne) et Rémi Petitprez (musicien)

Discipline artistique : Musique, chant

Il s'agit de partager avec un groupe d'enfants une création en cours autour de comptines traditionnelles détournées. L'atelier alternera entre des moments où les enfants seront public de la création en cours et assisteront à des étapes de travail, et des moments où nous leur proposerons d'entrer dans la poésie et l'écriture par une approche ludique de la langue : en jouant avec les sonorités, en manipulant des mots, en inventant, en improvisant, en stimulant leur imagination, sans souci de réalisme. Nous souhaitons partager avec les enfants ces comptines, les leur apprendre, les chanter ensemble, les transformer, en inventer d'autres. À partir de cette matière, nous irons vers une mise en musique de ces nouvelles comptines à travers des moments d'improvisations musicales. La matière sonore se construira à partir de la voix, de la percussion corporelle, des machines électroniques. Nous souhaitons également partager avec les enfants notre plaisir à jouer avec la langue, en leur proposant d'inventer leurs propres comptines, ou bien de mettre en musique celles qu'ils-elles connaissent.

Lien au travail de création : Ce stage permettra de commencer un travail de création du nouveau spectacle porté par la compagnie Les Belles Oreilles en associant des enfants pour intégrer leurs retours au fur et à mesure de l'avancée du travail. Lors des rencontres nous souhaitons également faire une récolte de comptines enfantines, dans toutes les langues, afin de créer un répertoire qui sera exploité dans la future création.

Dates : du 24 au 29 juillet 2023

Age : 8-11 ans

Partenaire : MJC Abbaye

Restitution : Livret du répertoire créé et séance d'écoute sonore aux Journées Européennes du Patrimoine.

« A l'écoute du monde »

écoutes et création dans le spectre autistique

Compagnie/ artistes : Malika Ung (réalisatrice sonore)

Discipline artistique : Création sonore

La création sonore s'invite dans les instituts médico-éducatifs pour ouvrir la pratique radiophonique et l'écoute à des publics qui sont sensibles au sonore : radio dans les chambres, jukebox dans les salles communes, éveil musical sont des pratiques quotidiennes qui aiguïsent leur écoute. Il s'agira lors de ces ateliers d'écouter : des sons apaisants, faire des blinks tests sonores, faire des captations sonores et des collages/montages audio avec les participant.e.s volontaires pendant une semaine l'été.

Objectifs poursuivis : Creuser les moyens d'expression et supports de création avec les jeunes ayant un handicap cognitif à travers l'ouïe et le médium son. L'objet sonore peut provoquer des réactions fascinantes pour certaines personnes en situation de handicap : parler, apaiser, réagir...

Ce travail de rencontre contribuera à créer un nouveau podcast sur cette thématique.

Dates : En juillet – date en cours de calage avec l'IME

Partenaire : IME Daudignon

Restitution : Séance d'écoute sonore aux Journées Européennes du Patrimoine

« Montagnes Mémoire, futur et cinéma »

Artiste : Jérémie Lamouroux (réalisateur)

Discipline : Cinéma documentaire

Je souhaiterais mettre en place un atelier vidéo "mémoire, futur & cinéma" à la fin de l'été prochain avec un groupe de personnes âgées du quartier de l'Abbaye. Pour autant, si quelqu'un de 40 ans voulait participer à l'atelier, il serait le bienvenu du moment qu'il se considérerait comme personne âgée ! Tous les jours, toute la journée, je viens à la Pirogue retrouver les participants. C'est là que nous travaillerons, parlerons, nous rencontrerons. Ce sera notre camp de base.

L'idée est de travailler autour du nouveau monde à venir. Dans les montagnes aujourd'hui, les souvenirs qu'en ont les participants disparaissent. C'est une conséquence de l'avancement dans l'âge. Et la montagne, telle que ces gens la connaissent est en train aussi de disparaître avec la modification climatique en cours en ce sens qu'elle va laisser place à quelque chose d'inconnu. La dialectique entre disparition et apparition ne semble féconde à travailler avec des personnes ayant une certaine expérience et sensibilité dans l'existence : que va-t-on perdre ? Que va-t-on découvrir ?

Le dispositif de réalisation prendra appui sur des photographies. Chaque participant devra apporter à l'atelier des images où la montagne est représentée. Cela pourra être des images familiales ou la montagne carte postale, tout type de représentations étant possibles. Il faut pour autant voir la montagne dans l'image. Ensemble, nous filmerons les photographies et les mains des participants les manipulant. En voix off ils parleront dessus. L'idée est de faire un film où l'image et la parole seront totalement désynchronisés et où tout le monde pourra, à tour de rôle, prendre en charge la « technique ». Grâce à ce dispositif simple, tout un chacun pourra traverser les différentes étapes d'une réalisation collective (écriture, tournage, montage, visionnage).

Je souhaiterais amorcer un travail sur plusieurs sessions avec des personnes âgées au sein du Grand Collectif. Ce projet, dans le cadre de l'été culturel 2023, serait donc une sorte de première approche, une rencontre première. Je voudrais aussi que le groupe participe à la projection au sein du Grand Collectif (peut-être en bas dans l'espace création?). Les partenaires contactés se sont montrés très réceptifs à l'idée de proposer ce travail.

Dates : 1er au 15 septembre 2023

Public ciblé : Groupe de personnes âgées du quartier de l'Abbaye (présence collective & individuelle)

Partenaires : PAGO secteur 5 / La Pirogue

Restitution : Essai cinématographique diffusé aux Journées Européennes du Patrimoine

« Poésie couchée sur musique en transat »

Compagnie/ artistes : Le Grille-Pain – Xavier Machault (chanteur) et Morgane Carnet (saxophoniste)

Discipline artistique : Poésie, musique

Le chanteur, auteur et comédien Xavier Machault et la saxophoniste Morgane Carnet préparent la nouvelle création du Grille-Pain : Poésie couchée sur musique en transat. Il et elle souhaitent mener une résidence pour esquisser le projet en partageant avec les habitant.e.s leurs questionnements sur les œuvres poétiques et sur le dispositif sonore au casque. Ainsi, le temps de la résidence serait partagé entre la recherche du duo et des temps d'échange, d'ateliers d'écriture, de lectures et d'expérimentations sonores sur le dispositif avec les habitant.e.s. Une restitution publique aurait lieu à la bibliothèque en fin de semaine lors de laquelle les textes écrits par les participant.e.s seraient lus et mis en musique.

Objectifs poursuivis :

- Faire découvrir des œuvres poétiques majeures
- Développer sa créativité
- Construire une forme spectaculaire présentée en public

Dates: du 28 août au 2 septembre 2023

Public ciblé : Public de passage à la bibliothèque

Partenaires : Bibliothèque Abbaye-les-Bains

Restitution : Présentation aux Journées Européennes du Patrimoine et soirée restitution bibliothèque