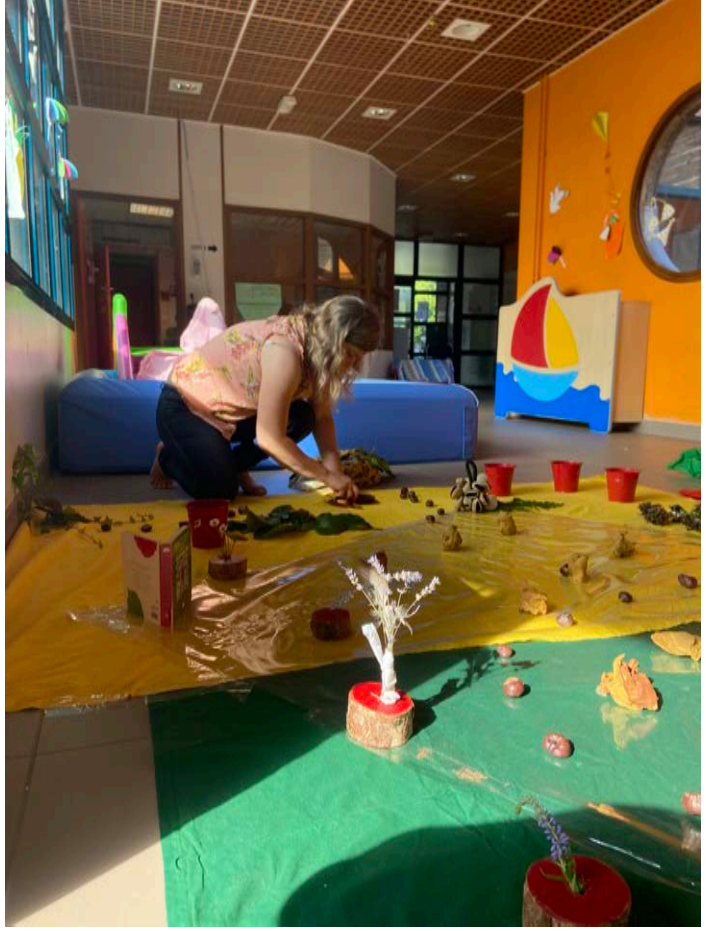
collectif i am a bird now.

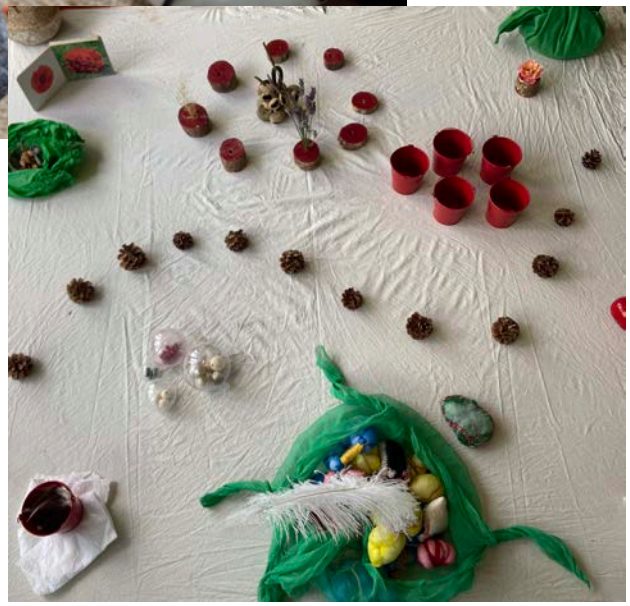
Sens dessus dessous

Résidences immersives pluridisciplinaire dans les structures petite enfance de la ville de Grigny

Collectif pluridisciplinaire, I am a bird now interroge les rapports entre l'enfance, l'art et le développement du langage et de la personnalité

2023/2024





« Ainsi la créativité convoque de fait l'autre, la rencontre, la sécurité et la continuité d'être, et elle postule que vivre rime avec se saisir de, être acteur, s'assurer du monde environnant, de sa fiabilité pour mieux pouvoir le déconstruire, le réinventer, s'illusionner. Développer sa créativité, c'est ainsi voir tout de nouveau, avec de nouveaux yeux, tout le temps : la créativité est la force motrice du développement humain. »

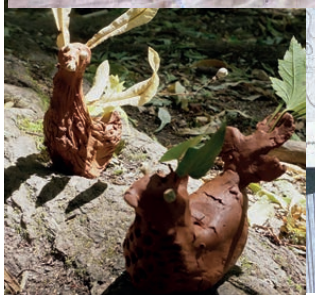
Patrick Ben Soussan
sur Winnicott

LE COLLECTIF

Le Collectif I am a bird now réunit un groupe d'artistes autour d'un projet de recherche et de création pluridisciplinaire. Il s'interroge notamment sur les rapports intrinsèques qui existent entre l'enfance, l'art et le développement du langage. Il cherche à mettre l'enfant au centre de ses préoccupations esthétiques et politiques, comme spectateur mais aussi comme vecteur de pensée. Car il ne s'agit pas simplement de travailler pour le jeune public mais en étroite collaboration avec lui, notamment sur le terrain, en menant des projets d'actions culturelles avec les populations locales, projets qui sont au cœur du processus de création. Fort de la pluridisciplinarité des artistes du collectif - théâtre, arts plastiques, cinéma, musique, danse - il propose des créations aux dramaturgies plurielles. Toutes découlent d'un réel dialogue entre les actions qu'il mène et les projets artistiques qu'il porte. Car nous croyons que l'avenir appartient à l'enfance et que celle-ci porte en elle toutes les questions essentielles de l'humanité en devenir

"On commence par de la curiosité
qu'est-ce qui se déroule là ?
les yeux écarquillés, un peu agités, on observe
une toile cirée bleu ciel qui se déplie comme une rivière, une couette brodée, tracée de petits chemins,
comme une carte au trésor
une malle qui déborde d'images et de mots
des baluchons qui tintent, déposés çà et là
on s'approche
il y a de la musique, ça chante
comme une berceuse
de la chanson on passe au conte
les livres pleins de couleurs, les images qu'on reconnaît, les mots qu'on répète..."

Ishane Guyot, Juillet 2023, La Caravelle- Grigny.



LE PROJET

Avec le livre et le conte comme fil conducteur, notre résidence immersive est conçue comme une plongée dans une découverte artistique globale pluridisciplinaire mêlant arts plastiques, lectures, chant, musique et danse. Elle a pour objectif d'éveiller les plus jeunes enfants à tous leur sens et à leur rapport au livre, au langage et à la lecture.
Nous proposerons des temps de présence artistique en immersion dans les lieux de vie de très jeune enfant de la ville de Grigny, des temps de formations à destination des professionnelles de la petite enfance autour du livre et de la comptine, ainsi que des ateliers autour d'un jeu de cartes et d'un imagier pour inventer des histoires.

Depuis la fondation du collectif en 2011, l'adresse au jeune public et plus particulière-ment l'éveil artistique et culturel pour les enfants dès la petite enfance occupe une place importante au sein de la structure. Dans ce souci, nous avons créé une bibliothèque jeunesse que nous mettons en jeu par des acteurs et des musiciens, et militons pour la lecture au très jeune enfant dès l'âge de six mois, en travaillant étroitement avec des pédopsychiatres et psychanalystes qui ont développés une recherche sur l'importance du lien au livre dès la prime enfance. Forts de cette expérience auprès des plus petits comme des plus grands qui les accompagnent, nous avons souhaité aller plus avant en créant de véritables immersions artistiques dans les lieux de vie du jeune enfant. Nous avons déployé de nombreuses actions artistiques mêlant différentes disciplines artistiques, en résonance avec ces livres. Nous développons depuis plusieurs années des ateliers artistiques pluridisciplinaires qui sollicitent et éveillent les sens des plus jeunes enfants, notamment au travers d'ateliers d'arts plastiques mêlant le land art et l'exploration de matériaux naturels éveillant les sens et la découverte du vivant. La danse et la musique jouent également un rôle important dans notre dé-marche, nous permettant de créer des ponts entre le corps, le mouvement et le lan-gage, la musique et les mots. Forts de notre expérience notamment dans des quartiers très populaires et défavorisés, nous avons été conviés à rencontrer les acteurs du service petite enfance de la ville de Grigny. Leurs besoins d'éveil artistique et culturel a rencontré nos préoccupations et nos pratiques. Nous avons aussi la volonté de co-construire un rhizome d'intervenants autour des jeunes enfants de la ville de Grigny à travers des partenariats que nous mettrons en place avec la Cité éducative de Grigny, la Médiathèque de la Ville et le TAG à Grigny (partenaire et co-producteur du collectif I am a bird now depuis 2019).

LE LIVRE ET LA LECTURE

Dès 6 mois

À partir de notre expérience, de nos recherches et de notre réflexion autour de la littérature jeunesse, nous avons élaboré notre propre bibliothèque itinérante contenant des livres sélectionnés et pensés par des professionnels du livre et de l'enfance. Pour questionner, éveiller et sti-muler le rapport à la lecture de tous les enfants, et tout particulièrement ceux qui entretiennent avec elle un lien plus « distendu » pour diverses raisons : étrangeté d'une langue nouvelle pour les enfants issus d'une immigration récente, handicap linguistique ou mental, ou difficultés psy-chologiques qui mettent le rapport au langage en difficulté ou en péril.

Des livres en braille, à toucher, à caresser, à écouter, à regarder en silence, des livres sur nos cinq sens, sur ce premier rapport à la vie qui constitue une des bases de notre construction identitaire. Et des acteurs ainsi que des musiciens pour accompagner, tenir la main sur ce chemin du « ressentir ».

Il y a plusieurs sortes de langages : celui des mots, celui des couleurs, celui des images, des sons, des matières, des volumes... Différentes manières de ressentir la vie et de se sentir exister, différentes manières aussi de raconter une histoire.

Chaque année, notre bibliothèque s'enrichit de nouveaux ouvrages, cette année nous partirons à la recherche de livres interrogeant notre lien à la nature. Nous les mettons en jeu avec des acteurs, en chant et en musique, pour éveiller les enfants la sonorité des mots et du langage. Nous proposerons des livres de comptines que nous mettrons en chant et en musique. Notre désir est d'éveiller les enfants au plaisir des mots, aux sons et au langage, et de les inciter à développer des temps de lecture de façon quotidienne en compagnie d'un adulte, que ce soit un parent ou un professionnel. Dans cet objectif ,nous créerons un partenariat avec la médiathèque de Grigny, ou les familles pourront emprunter régulièrement des livres, mais aussi avec la friche culturelle le TAG à Grigny, ou les enfants les plus grands seront conviés à des temps de restitution de spectacles très jeune public, créant ainsi un parcours culturel complet, allant de la lecture au spectacle vivant.

LES ARTS PLASTIQUES ET LES MOTS

Au départ de notre immersion nous déambulerons dans les différentes sections de la crèche en déplaçant quelques éléments de notre univers. Puis nous inviterons les enfants à entrer dans un monde différent de ce qu'il connaissent d'habitude. Que cela soit en extérieur lorsque le temps le permettra ou en intérieur, en fonction des lieux, nous créons un espace scénographique et sensoriel avec de multiples explorations : des objets, des livres, des instruments à découvrir librement, avec des temps plus performatifs de lectures mise en musique, en jeu, en images animées.

Nos résidences dans la crèche la Caravelle et à la Maison de la petite enfance s'articulera deux temps forts autours des arts plastiques : l'installation d'un atelier d'artistes plasticiennes à l'oeuvre, construisant durant les trois premiers jours une installation in situ et un imagier, depuis des temps partagés avec les publics, puis la mise en jeu de cet espace avec une comédienne-chanteuse et un musicien.

Un atelier d'artistes :

Nous mettrons en place notre atelier de création au cœur de la crèche, rendant ainsi visibles nos pratiques, et favorisant des temps de rencontres, d'échanges et de co-construction avec tous ceux qui traversent la crèche (enfants, parents, professionnels).
Nous habiterons cet espace de travail, de réflexion et de fabrication durant trois jours, au cours desquels nous porterons notre attention tout particulièrement sur l'invention d'un Imagier qui fera le pont entre les arts visuels et le livre, et sur la mise en œuvre d'une installation in situ.
Cette installation se déploiera depuis l'entrée de la crèche jusque vers les trois sections, proposant une déambulation au sein d'un chemin paysager et poétique.

Un imagier :

En écho à notre travail autour de l'album jeunesse, nous souhaitons travailler sur la création d'un imagier subjectif, sur la plasticité des mots et des images, depuis un travail d'enquête sur le terrain : nous partirons à la cueillette, dans les sections et dans toute la crèche, des images qui nous/les entourent et qui nous/les attirent. Ce recueil presque documentaire nous permettra d'identifier une dizaine d'images-mots marquants, sur lesquels nous appuierons notre travail plastique. Nous déplierons et déploierons ces images-mots comme des valises de voyage dans l'imaginaire. Comment une image en appelle une autre? Comment un mot ouvre et contient d'autres mots. Quelles associations d'idées, d'intuitions émergent? Quels sont les rapports et les liens imaginaires entre eux?

Magali Murbach et Constance Arizzoli, dans leur atelier éphémère au sein de la crèche expérimenterons différentes techniques pour aborder cet imagier: la linogravure, le cyanotype, le dessin, le volume, le tissus, l'assemblage... Ces variations visuelles sur l'identité des mots nous permettront d'ouvrir des mondes. Les enfants, parents et professionnelles pourront les observer lors de leurs déplacements au sein de la crèche et s'arrêter pour passer un moment avec elles.
.

L'installation et la mise en jeu :

Pour cette installation plastique nous traverserons à nouveau toutes les matières mises en jeu lors des premières résidences à la caravelle : matériaux naturels (pommes de pin, marrons, feuillages, fleurs, argile, petits rondins de bois…) papiers, doudous en textile, laine, plumes…
Puis nous créerons un espace de déambulation que nous mettrons en oeuvre, composé de cadres de bois de différentes tailles, d'osiers, de bambous, de tissus, composera une cabane en même temps qu'un chemin, avec des alcoves, des toits, des recoins... Elle sera comme un recueil pour l'imagier, ses formes en création et en cours.
Les deux derniers jours, deux autres artistes nous rejoindront, pour une mise en jeu et en musique performative de cet espace et de cette langue visuelle: une comédienne-chanteuse et un musicien.

Suite à cette résidence de création au sein de la crèche, Magali et Constance retournerons dans leur propre atelier pour terminer la conception de cet imagier, qu'elles laisseront au personnel de la crèche par la suite.
Il sera constitué des mots et des images récoltés lors de leur passage à la Caravelle complété par de nouvelles associations d'idées subjectives et inattendues.
Lorsqu'elles reviendront à la crèche, elles proposeront dans chaque section ateliers et performances avec cet imagier mis en jeu et en espace.

Ateliers de land art

Les ateliers peuvent avoir lieu en intérieur ou en extérieur

En intérieur

Lors de ce cycle d'ateliers, nous créerons des installations végétales faites d'éléments naturels divers en fonction des saisons (feuilles, branches, fleurs, marrons, pommes de pin).
L'espace sera déjà installé, avec des éléments déjà construits (en équilibre ou suspendus), des chemins des formes géométriques, inspirés par les œuvres des artistes de land art. Le temps de l'atelier sera un temps d'exploration de ces différentes matières, un temps de récolte, de jeu libre, de construction et déconstruction collectif avec ces différentes matières.
Les éducatrices participent au même titre que l'artiste intervenante et les enfants, ce temps de créativité libre permet faire surgir des sensations lié aux éléments naturels, de favoriser l'imagination et redécouvrir que l'on peut jouer avec toutes sortes d'éléments et se laisser inspirer par eux. Autant de ressources qui pourront être réutilisées au quotidien. Un temps de parole pourra être pris au moment de la pause de midi pour identifier ce qu'il s'est produit pendant l'atelier et faire un point sur les outils pédagogiques.

En extérieur

Lors de ce cycle d'ateliers nous explorerons les matières naturelles à travers un parcours dans le jardin de la crèche. Cette promenade ludique, construite comme un jeu de piste, sera ponctuée de différents arrêts, pour récolter feuilles, fleurs, brindilles, petits branchages. Nous observerons les formes et les couleurs présentes, et nous récolterons celles qui nous plaisent et nous inspirent. Puis, à la fin du parcours, nous créerons tous ensemble une forme inspirée des mandalas ou une petite sculpture végétale.

ARTS PLASTIQUES, MUSIQUE ET MOUVEMENT

TEXTURE SONORE: "Écoute et mouvement, explorer le son avec son corps"

La résidence "Texture sonore", menée par un musicien et une scénographe plasticienne, sera une exploration sonore des matières qui nous entourent (objets quotidiens, jouets, mobiliers, murs, éléments de nature, notre propre corps), et la constitution d'un imagier sonore et musical.

La résidence articulera différents temps. Présents durant trois jours, Magali Murbach et Mickaël Nick exploreront les sons de la crèche (bruits de cuisine, des portes, voix, sons propres aux jouets..), la qualité sonore des différents espaces (résonance; volume sonore selon les heures...), mais aussi les interactions entre le corps et les matières.

Un temps d'écoute et d'enregistrements :

Nous prendrons d'abord le temps d'explorer les sons concrets de la crèche, et de constituer un corpus d'états sonores et d'objets. Cela prendra la forme d'enregistrements, de carnets d'écriture et de dessins, et d'un corpus de textures sonores au violon.

Le corps, le mouvement et le son :

Nous proposerons ensuite de jouer avec des objets amplifiés à l'aide de capteurs (micros), et verrons comment notre propre corps, par le toucher, peut agir de façon musicale sur ces objets, dans une approche multi-sensorielle. Le geste de caresse ou de frappe, sur une table, un objet, une peau, outre de développer un plaisir de la sensation de la matière, produit un son particulier, en lien avec le mouvement du corps.
Ces sons pourront être transformer avec des boites à effets par le musicien et la plasticienne. Les sons deviendront matière modulable.

DANSER LE VIVANT

En écho, Daniela Labbé Cabrera (comédienne) et Cécile Robin Prévalée (danseuse) accompagnées d'un compositeur sonore proposerons des ateliers de danse danse chaque section. Dans la continuité,une installation sonore sera installée au sein de la crèche, diffusant des sons du vivant et des vivants. Elles inviteront ainsi les enfants dans un espace immersif, ou surgissent des sons d'animaux, de vents et d'oiseaux, les conviant à une danse avec ces éléments sonores. Le compositeur électro-acousticien proposera en direct une composition en écho à ces matières du vivant, afin de créer un bal collectif, ou enfants comme adultes seront conviés, tous ensemble, à une danse qui célèbre la nature.

FORMATION & MEDIATION POUR LES ADULTES

« C'est l'attention que te portent les autres qui te fait être »

- Nous proposerons aux professionnelles de la petite enfance plusieurs journées de formation de qui s'articuleront de la façon suivante :

- Deux journées seront consacrées à interprétation d'un livre auprès du très jeune public : comment rendre un récit vivant, , passer de la lecture à voix haute à une véritable interprétation. Comment donner du relief et rythmer le récit en utilisant des instruments de musique simples (percussions, appeaux, cloches, carillon) et des accessoires issus du quotidien.

- Deux journées seront consacrées à une transmission autour des éléments plastiques que nous auront amenés lors de ce projet : nous établirons des fiches pédagogiques pour apprendre à se resservir de chaque éléments. Nous pourrons prêter le matériel sur un temps donné afin de pouvoir se familiariser avec de de pouvoir le répliquer.

- Une journée sera consacrée à un temps de transmission autour de l'imagier imaginé par Constance Arizzoli : concernant sa mise en jeu avec les enfants mais aussi pour pouvoir le poursuivre : depuis une observation fine du réel, du monde qui nous entoure, surgissent des mots et des images associées. Puis, un temps de recherche et d'improvisation nous permettra d'aller vers des mots que nous ne connaissons pas, des choses plus lointaines : nous utiliserons des techniques d'association d'idées, de sonorités et de sens pour qu'un mot en appelle un autre.

- Ensuite nous expérimenterons une technique d'illustration pour mettre le mot en image et ainsi donner au personnel tous les outils pour poursuivre ce travail au gré du temps qui passe.

Formation au land-art à destination des éducatrices :

Dans un parc à proximité de la crèche ou dans le jardin de la crèche

Pendant la première partie de l'atelier, nous ferons différents exercices ludiques qui nous permettrons d'explorer l'espace dans lequel nous sommes, à travers les différents sens (l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher). Puis nous porterons attention aux éléments naturels présents autour de nous, toujours à travers de petits exercices d'observation. Quelles matières, quelles textures, quelles couleurs sont présentes, quelles formes ? A quoi nous font - elles penser ? Que pourrions-nous réaliser avec ?

Lors de la deuxième partie de l'atelier, nous réaliserons une récolte des éléments qui nous inspirent et nous réaliseront une petite installation de land art (chemin, mandala, élément en volume, en équilibre ou à suspendre) Nous pourrons nous servir de quelques supports supplémentaires comme l'argile ou la ficelle pour aboutir ce travail. Nous viendrons enfin prendre une photo de notre réalisation en réfléchissant au cadrage et à la prise vue.

INFOS & CONTACTS

COLLECTIF I AM A BIRD NOW
40, rue du Haut Pavé
91150 Etampes
www.iamabirdnow.com

Direction artistique Daniela Labbé Cabrera
Production coordination et diffusion : Alexandre Gilbert
06 89 34 97 69
production-coordination@iamabirdnow.com

Association loi 1901
Siret : 534 722 541 00016
Licences : 2-1083312 • 3-1083313
Président : Erwan Pasteau

Vice Présidente : Anne Maguet

Comptabilité Il Principe Piccolo
18, Boulevard Jean Jaurès - 91290 Arpajon
cab.principepiccolo@gmail.com

Le Collectif I am a bird now est compagnie associée au Théâtre Dunois pour le projet sur l'Art, l'Enfance, la Nature, au Théâtre du Parc Floral avec quatre autres compagnies (cie AMK, cie Les De-mains qui chantent, cie Lunatic, cie du Porte-Voix).
Il mène à bien ses projets avec le soutien de la DRAC Île-de-France, La Région Île-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle, le Conseil Départemental de l'Essonne, la CAESE, la CAF de l'Essonne, la ville de Grigny, le TAG à Grigny. Le collectif est membre de : Agence Quand les livres relient • Collectif Puzzle - Arts vivants et recherches pour la première enfance • Arts Vivants Arts Durables.