

Collectif
TERRON

Maison des Habitants Abbaye
1 place de la Commune
38100 Grenoble
Contact Action culturelle:
Anne-Sophie Bézamat: 06 86 35 40 19

SIRET : 792 763 898 000 22
N° TVA : FR 19792763898
APE : 9001Z
N° Licence d'Entrepreneur :
2-1123743; 3-1123744

DOSSIER DE MEDIATION

BESTIAIRE VÉGÉTAL

compagnie@collectivoterron.org

WWW.COLECTIVOTERRON.ORG

BESTIAIRE VÉGÉTAL

DU VÉGÉTAL AU BESTIAIRE

Un lien interactif est à votre disposition : <https://fr.padlet.com/colectivoterron/t4cyi45piic1>

INTENTIONS DU PROJET ARTISTIQUE

Pour sa création de Bestiaire végétal, le colectivo Terrón a choisi d'explorer l'univers des végétaux à l'état naturel (feuilles, roseaux...) et transformé (panier en osier...) pour changer notre regard sur cette matière brute.

Par l'expérimentation, le jeu, l'improvisation et l'écriture, nous avons investi ce champ de recherche: comment transformer la matière et comment elle nous transforme.

POURQUOI LES FIBRES ?

Les fibres accompagnent nos civilisations depuis les débuts, fournissant à l'humanité des solutions spécifiques à chaque époque. Depuis la fabrication des premiers paniers tressés dès le début de la préhistoire, des toits de chaume des maisons gauloises, des cordes qui équipaient les bateaux partant à la découverte du monde, jusqu'à l'utilisation très contemporaine des laines isolantes ou du béton de chanvre, les fibres végétales et animales ont toujours suivi les hommes et les femmes dans leur quotidien.

Ce sont des ressources naturelles abondantes et renouvelables que l'on retrouve partout, aussi dans notre région : la construction en paille, la fabrique du tissu, du papier, entre autres. Les fibres représentent actuellement un renouveau dans l'éco-construction car elles sont synonymes d'utilisation des ressources locales, disponibles et abondantes, avec une économie de moyens et s'approprient l'intelligence du vernaculaire en intégrant le bâti au paysage.

Aujourd'hui, de surcroît, les fibres intéressent aussi les artistes contemporains, pour leur légèreté, leur solidité, leur accessibilité et leur beauté. Les fibres enfin, sont souvent tissées, et la symbolique du tissu social, de ces liens qui nous unissent, est nichée au cœur du projet « Le Bestiaire végétal ».

SOMMAIRE

I. PISTES DE TRAVAIL AUTOUR DES FIBRES

1. RÉCOLTE DE FIBRES

2. CYCLE DE VIE DU VÉGÉTAL

3. OÙ TROUVE-T-ON LE VÉGÉTAL DANS LE QUOTIDIEN ?

4. LES HABITATS DES ANIMAUX EN FIBRES

5. FIBRES, SCIENCES ET CONSTRUCTION

II. PISTES DE TRAVAIL AUTOUR DES DISCIPLINES DU BESTIAIRE VÉGÉTAL

1. MUSIQUE : LA FAMILLE DES CORDES ET LE SONS DES FIBRES VÉGÉTALES

2. MOUVEMENT ET THÉÂTRE DE LA MÉTAMORPHOSE

3. SCÉNOGRAPHIE : ARCHITECTURE ET LAND ART

III. PISTES AUTOUR DU BESTIAIRE

1. QU'EST-CE-QUE C'EST QU'UN BESTIAIRE ?

2. AUTOUR DU BESTIAIRE

I. PISTES DE TRAVAIL AUTOUR DES FIBRES

1. RÉCOLTE DE FIBRES

Les fibres végétales, par exemple : roseaux, feuilles, écorces, graines, paille de blé d'orge, osier, épines, tiges, racines....

2. CYCLE DE VIE DU VÉGÉTAL

En classe vous pouvez :

- Décortiquer le cycle du végétal : « graine/ racines/ tronc/ branches/ écorce/ feuilles/ coquilles/... » > Évoquer le cycle de vie des matières brutes telles que la terre, le sable, l'eau et comparer avec le cycle de vie des produits industrialisés.
- Regarder le documentaire "Il était une forêt" : un film réalisé par Luc Jacquet avec Francis Hallé en 2012/

En classe vous pouvez :

- Donner des adjectifs sensoriels à chaque fibre : exemple rugueux, frais, minuscule, allongé, etc.
- Trouver des familles dans les éléments récoltés.

<https://www.youtube.com/watch?v=NGO6VTq1jCo>

- Regarder la vidéo "Le développement des végétaux : de la fleur au fruit, du fruit à la graine"

<https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html>

3. OÙ TROUVE-T-ON LE VÉGÉTAL DANS LE QUOTIDIEN ?

- à l'état naturel : forêt, marécage, tourbière, parcs, jardin botanique

Vous pourrez emmener votre classe certains sites, par exemple: Terre vivante(38), Maison des collines 538), Bambouseraie (dont celle d'Anduze) , Terra botanica (angers), Festival des jardins de Chaumont sur Loire, Jardins des 5 sens(yvoire), etc bien d'autres

- transformé :

- S'alimenter : fruits, céréales, légumineuses
- Se chauffer (bois, copeaux, tourbe...)
- Se vêtir : vêtements (coton, lin), chapeau tressé, espadrilles

>>> Atelier proposé par la compagnie " le sens des fibres"

- Se costumer (rituels, danses, carnaval...)
 - Prendre soin, se soigner (plantes médicinales)
 - Réaliser des objets (Vannerie osier, tournage bois, tressage, assemblage mobilier...)
 - Façonner des Instruments de musiques (flûte de pan bambou, tambour en calebasse...)
 - Bâtir des architectures vernaculaires et contemporaines (isolation, structure...)
- Plusieurs musée reviennent en détails sur ces usage, vous pourrez par exemple aller au Musée de la vannerie (cadenet), musée du textile (Bourgoin-Jallieu), grand séchoir (vinay) etc...

4. LES HABITATS DES ANIMAUX EN FIBRES

En classe vous pouvez aborder les habitats des animaux en fibres végétal : nids, alvéoles, barrages de castor, et regarder comment ils sont fait et comment l'architecture des hommes cherchent à les imiter.

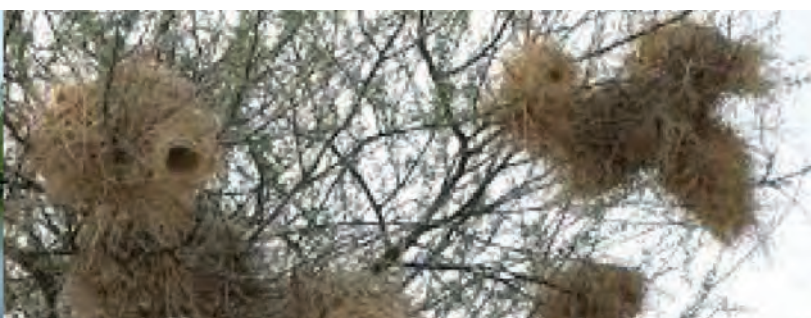
5. FIBRES SCIENCES ET CONSTRUCTION

Le colectivo terron a travaillé en collaboration avec Amàco, atelier matière à construire, un centre de recherche et d'expérimentations qui vise à valoriser, de manière sensible et poétique, les matières brutes les plus communes comme le sable, la terre, l'eau, le bois, la paille, etc.

Le travail de recherche du amàco sur les fibres :

<http://amaco.univ-lyon1.fr/webapp/webiste/website.html?id=102&read=true&pageld=222>

>>> Atelier proposé par la compagnie "fibre à l'oeuvre"

II. PISTES DE TRAVAIL AUTOUR DES DISCIPLINES DU BESTIAIRE VÉGÉTAL

BESTIAIRE VÉGÉTAL UN THÉÂTRE DU VISUEL ET DES SENS

On considère plutôt Bestiaire Végétal comme un spectacle de « théâtre visuel ». Ce n'est pas un spectacle théâtral "conventionnel". Il se joue de nos sens (image, musique, mouvement, espace) pour traduire une émotion, une image.

C'est par ce jeu des disciplines (musique, théâtre, danse, scénographie), rassemblées pour porter un sens commun, que la réalité concrète se transforme naturellement en

image poétique.

En classe vous pouvez aborder cette notion en montrant des extraits de spectacle visuel :

- Pierre Meunier : Le tas :

<https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Tas/>

- Clint: Pep Bou : www.pepbou.com

- Lang Toi - Mon Village, de Nhat Ly Nguyen, Le Tuan Anh Lan Maurice Nguyen

1. MUSIQUE

La musique du spectacle est faite en direct, à l'aide d'un violoncelle, d'un violon, d'une voix et de diverses fibres végétales. Elle fut composée en même temps que la création d'images au plateau. Sonorisée, la musicienne se sert de pédales d'effet (delay, overdrive...) et de looper

servant à enregistrer et empiler des boucles de sons en direct.

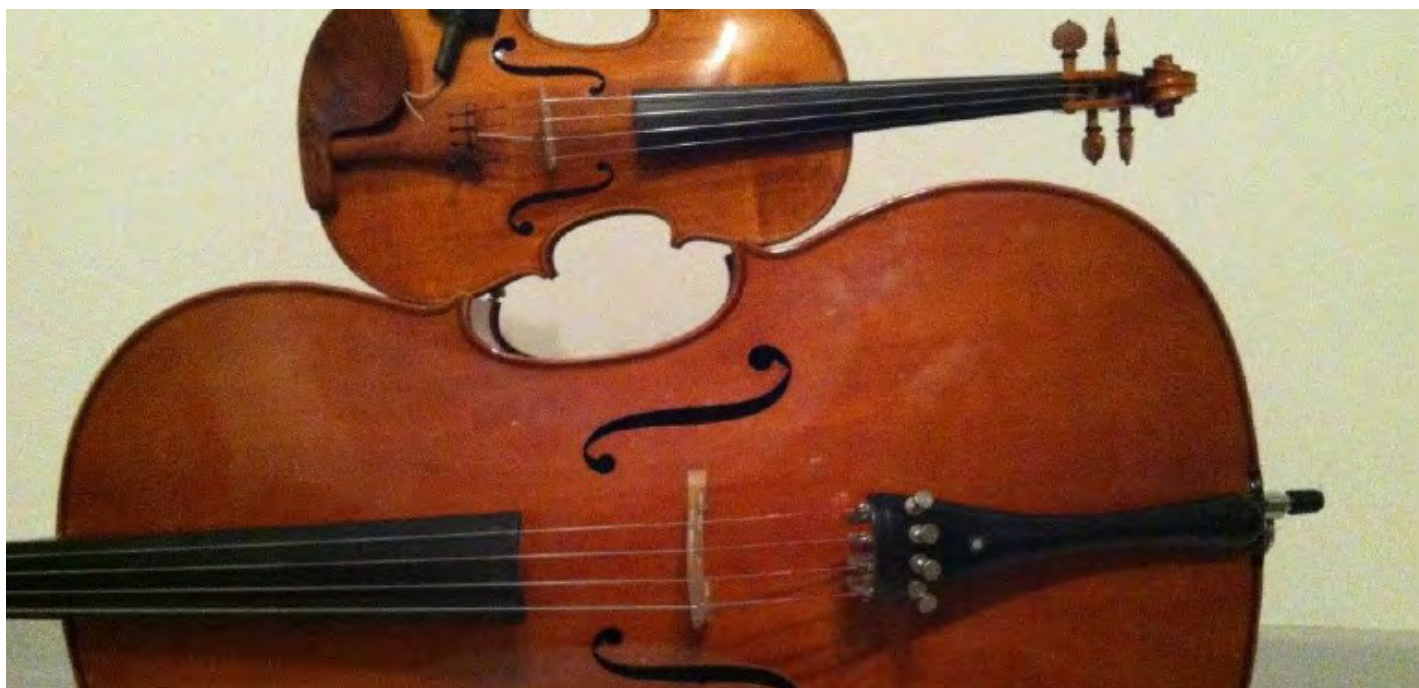
La musicienne suit les événements au plateau ou les impulse, et rythme la scène.

LA FAMILLE DES CORDES

En classe vous pouvez aborder la famille des cordes, et d'écouter des œuvres au violon ou au violoncelle

(cf à la suite) ou regarder la fabrication d'un violoncelle :

<https://www.youtube.com/watch?v=C44DRV3Xfx4>

En classe vous pouvez faire écouter :

- Iva Bittova : violoniste et chanteuse Tchèque
https://www.youtube.com/watch?v=ZEG3TX1k_g
- Gaspar Claus : violoncelliste ayant fait des projets

LE SON DES FIBRES VÉGÉTALES

Dans le spectacle plusieurs végétaux à l'état brut sont utilisés comme de petits instruments de musique.

Des coquilles de noix, des bois flottés, de dimensions différentes, des bambous, de l'osier, des graines.

Certains sons se rapprochent d'instrument : percussion de bambou, xylophone de bois flotté. D'autre cherchent à créer des paysages sonores : grillons en coquilles de noix

AUTRES RÉFÉRENCES :

- https://www.arteradio.com/son/61662029/amazonia_1_10_aube_en_foret
- bernie kraus :
<https://www.youtube.com/watch?v=uXQBnFK-zYc>
- <http://www.willmenter.com/>
- Michel Risse, composition sonore en ville :
<http://decorsonore.org/fr/créations/urbaphonix/>
- Murray schaffer « miniwanka » :
<https://www.youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI>

>>> Atelier proposé par la compagnie « Fibre à l'écoute »

sonorisés, par exemple :

<https://www.youtube.com/watch?v=y7ekkMz5QqE>

- Mursego : violoncelliste-chanteuse basque, utilisant les Looper par exemple : <https://vimeo.com/4409752>

frotté, pic vert en coquilles de noix tapées l'une contre l'autre, craquement de feuilles vent dans les arbres, etc..

En classe vous pouvez :

- Profiter d'une sortie en nature pour écouter/enregistrer les sons des végétaux, des animaux...
- Frotter deux coquilles de noix, taper deux bambou l'un sur l'autre explorer la matière brut.

- John cage, Water :
<https://www.youtube.com/watch?v=o68sG6gADNA>
- Le Cylindre Sonore - Bernhard LEITNER : construction architecturale dans le parc à bambou de la villette permettant d'amplifier et concentrer les sons du paysage alentour :
https://www.youtube.com/watch?v=HlWA6_4pAgo

2. MOUVEMENT ET THÉÂTRE DE LA MÉTAMORPHOSE

Les scènes de ce spectacle se basent sur un jeu sensible du mouvement des fibres, et de la métamorphose de nos corps par les fibres. Cet aller-retour entre le corps et matière végétale permet de développer l'imaginaire de la représentation. Transformer et se transformer...

Sur scène, l'univers du spectacle propose différentes relations aux végétaux: partenaire de jeu, extension du corps, objet vivant, métamorphose et hybridation...

La théâtralité s'exprime à travers la mise en jeu de l'équilibre, du toucher, du poids, du déplacement dans l'espace, de la voix, du regard et de la disparition, de l'état de corps...

Le corps et la matière ainsi réunies participent à la création d'un imaginaire riche, en perpétuel mouvement.

RÉFÉRENCES UTILES :

- Kraft : création 2007- Théâtre de romette ;
<https://vimeo.com/161019196>
- Johann Le Guillerm :
https://www.youtube.com/watch?v=eDudw_xPEdw

En classe vous pouvez :

- Visualiser des extraits des spectacles qui mettent la matière en jeu, en observant la relation entre un protagoniste et un objet. Puis de nommer tout ce qui participe à la transformation... Ce qui change entre la réalité physique et l'apparence de ce que l'on perçoit.
- Observer à l'occasion d'une sortie dans la nature, le mouvement des herbes, branches et feuilles, ou d'animaux rencontrés et reproduire leurs mouvements.
- Observer les silhouettes des arbres et essayer d'imaginer ce qu'on pourrait y voir d'autre. > Chercher une aiguille dans une botte de foin...

- "Paso Doble" de Miquel Barcelo et Josef Nadj :
<https://www.youtube.com/watch?v=rhUWkEqYPto> > Coperatzia 2010,G. Bistaki : www.bistaki.com

>>> Atelier proposé par la compagnie "Fibres et mouvements"

3. SCÉNOGRAPHIE : ARCHITECTURE ET LAND ART

La scénographie du spectacle puise son inspiration dans les fibres elle même mais aussi dans l'existence d' objets mouvants, architecture ou installation land art

ARCHITECTURE

En classe vous pouvez :

- Explorer les différents vocabulaires lié à l'espace et aux matériaux naturels (végétal et minéral).
- Étudier différents types d'architectures en fibres dans le monde anciennes et contemporaines, en fonction de l'environnement et du climat (habitat sur terre / sur l'eau/

en montagne / etc), en fonction de son usage (habitat sédentaire ou nomade, immeuble, école, pont, etc.)

- Proposer d'imaginer un habitat idéal en matière naturelle; dessiner ou construire en 3 dimensions: cabane perchée, habitat sur pilotis, maisons sous terre, un espace farfelu, etc.

RÉFÉRENCES UTILES :

- Exposition Fibra Award :
<https://www.fibra-award.org/resultats/les-50-finalistes/>
- Vidéo "le mensonge des trois petits cochons" :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tOdGsSPJhaU

- Livres jeunesse :
"Graine de cabanes" de Philippe Lechermeier
"Rêves de cabane" de Béatrice Alemagna et François Davis
• Exemple de constructions anciennes en fibres végétales comme le pont Q'eswachaka au Pérou (ci-dessous) :

Exemple de constructions anciennes en fibres végétales comme le pont Q'eswachaka au Pérou (ci-dessous) :

LAND ART

Après avoir défini ensemble ce qu'est le land art, vous pouvez montrer des références d'artistes et de plasticiens, comme par exemple :

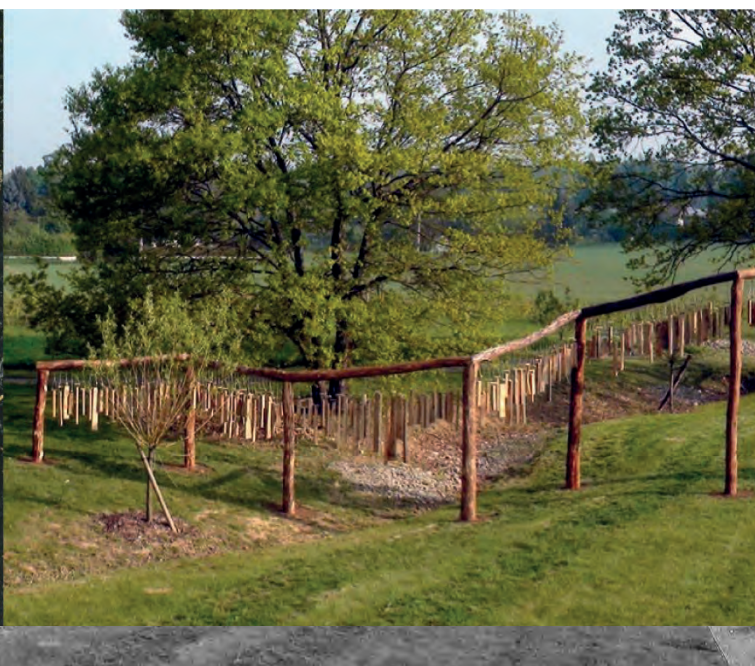
• Will Menter :

<https://www.youtube.com/watch?v=F4hFQJs3tTo>

• Andy Goldsworthy :

<https://www.laboiteverte.fr/oeuvres-dans-nature-andy-goldsworthy/> > [Laura Elen Bacon](http://lauraellenbacon.com/) <http://lauraellenbacon.com/>

- Jonathan Brillant
- Emmanuel Heringer
- Lee Jaehyo
- Miguel Barceló
- Ousmane Saw
- Tadashi Kawamata
- Kinya maruyama

1. Andy Goldsworthy : cadre, chemin, formes, collections organisées, peinture végétales...

2. Will menter

>>> Ateliers proposés par la compagnie: " Fibre à l'œuvre "¹

2

III. PISTES AUTOUR DU BESTIAIRE

En travaillant sur la transformation du comédien par la matière le colectivo Terron a créé une sorte de de bestiaire sur scène. On peut travailler sur cette notion en amont.

1. QU'EST-CE-QUE C'EST QU'UN BESTIAIRE ?

En littérature, un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen Âge regroupant des fables et des moralités sur les « bêtes », animaux réels ou imaginaires : renards, cerfs ou ours, mais aussi licornes, griffons ou centaures...

En classe vous pouvez :

- Explorer les différents vocabulaires : les créatures fantastiques, les animaux imaginaires, les hybrides, les métamorphoses, les mythologies,

- Proposer de dessiner ou modeler en 3 dimensions : sorcière, magicienne, enchantresse, fées, génies, elfes, farfadet, dragons... en demandant de déterminer à l'avance le nombre de têtes, de bras, de queues, si la créature vole, nage, rampe, si elle est timide ou en colère.....

Exemple d'animal fantastique :

<https://www.youtube.com/watch?v=7Dp15hNs87Q>

2. AUTOUR DU BESTIAIRE

"Cabinet de curiosité": Un cabinet de curiosités était un lieu où étaient entreposé et exposé des objets collectionnés, avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit. On y trouvait couramment des médailles, des antiquités, des objets d'histoire naturelle (comme des animaux empaillés,

des insectes séchés, des coquillages, des squelettes, des carapaces, des herbiers, des fossiles, des cornes de narvales, prétendument de licorne, des queues de sirène) ou des œuvres d'art.

SUR CETTE THÉMATIQUE:

- il est possible par exemple d'aller visiter le cabinet de curiosité du musée des confluences de Lyon.

<http://www.museedesconfluences.fr/fr/ressources/la-licorne-et-le-b%C3%A9zoard-une-histoire-des-cabinets-de-curiosit%C3%A9s?destination=explorer/%2522cabinet%2520de%2520curiosit%C3%A9s%2522>

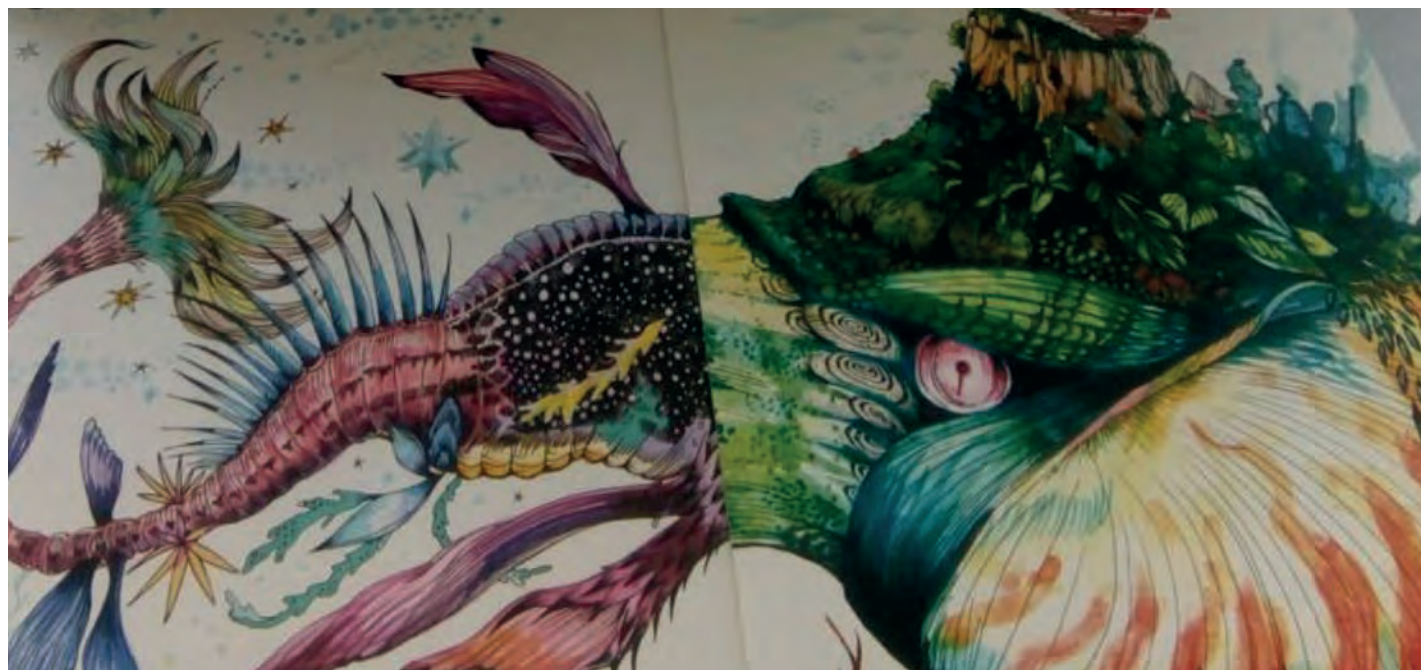
- il est possible de commencer un petit cabinet de curiosité avec les élèves, en glanant en fabriquant des choses, en écrivant une histoire de chaque curiosité pour la rendre mystérieuse, et d'en faire une exposition etc...

CRÉATURES :

Après avoir discuté de ce qu'est une "créature" dans l'imaginaire des élèves et en avoir identifiés quelques unes, dont des fantastiques, vous pourrez en imaginer des nouvelles. Il est possible en art plastique de leur faire créer un "pêle-mêle" (ou "meli-melo") un livre dont les pages en trois volets permettent de créer des créatures hybrides

Pour les plus petits il est possible de préparer sur papier des silhouettes humaines qu'il devront modifier (rajouter des ailes, 4 bras, une oreille géante) pour créer leur créature

>>> Ateliers proposés par la compagnie: la métamorphose des fibres / habillage en fibres

LA COMPAGNIE, SES SPECTACLES ET SA MEDIATION

QUI SOMMES-NOUS...

Porteuse d'histoires, colporteuse d'avenir, la compagnie Colectivo Terrón étire à son maximum la puissance expressive de la matière : terre, eau, sable... Par ses créations, elle détourne, retourne et transforme le regard sur ces matériaux pauvres, ordinaires, banals, oubliés ou le plus souvent ignorés. De la fusion entre théâtre d'ombres et chorégraphie, entre narration et abstraction, sens et forme, les spectateurs découvrent les multiples potentialités expressives de ces éléments par une approche et une pratique artistique.

La compagnie artistique Colectivo Terrón s'est créée comme un groupe de travail. Il crée à travers des laboratoires d'expérimentations et de créations interdisciplinaires autour de la matière afin de la mettre en scène, comme premier objet dramaturgique.

L'ACTION CULTURELLE ET LA MEDIATION...

Il nous paraît important de défendre l'artistique, défronter l'artistique et son public, et porter la création comme un des plus beaux vecteurs pour se nourrir, pour s'émanciper, pour se frotter aux réalités de nos existences en y portant un regard, et être l'écho des bruits du monde... où que ce soit!

Parallèlement à ces spectacles, une équipe pédagogique développe différentes actions artistiques de découverte et d'expérimentation pour des publics variés. Nous avons acquis une expertise d'intervention et nous la portons au-delà des invitations des structures culturelles

L'Éducation Artistique et Culturelle est un axe fondamental et un enjeu de la **symbiose entre la démocratisation culturelle et les droits culturels**, qui nous sont chers.

La compagnie s'est structurée pour répondre aux projets

d'Éducation Artistique et Culturelle. Sa coordination est portée par Anne-Sophie Bézamat. Nous nous activons pour :

- sa production, sa coordination (un référent est dédié à chaque projet accompagné de la coordinatrice), le portage et la gestion de ses intervenants,
- l'élaboration, l'innovation des propositions et la qualité de ses contenus,
- la création, c'est-à-dire, concrètement des laboratoires d'expérimentation en interne et des résidences de création d'ateliers et d'outils pédagogiques
- et l'apport du matériel pédagogique qui garantiront sa qualité.

Chaque demande est étudiée avec intérêt et se prépare avec attention et sérieux. Ainsi, nous pouvons co-construire des projets d'envergures variées, plus ou moins longues qui s'adapteront.

La notion de public est, pour nous, une parenthèse de

langage car nous saurons nous ajuster aux personnes vers laquelle nous dialoguerons. Au sein de la compagnie, nous échangerons sur les profils et les compétences précises nécessaires.

Nous restons donc à votre écoute pour toute demande.

Collectivo Terrón

CONTACTS:

compagnie@colectivoterron.com
MDH Abbaye // 1 place de la commune 1871 // 38100
Grenoble

Miguel Garcia Carabias // Metteur en scène :
06 21 08 82 95 - compagnie@colectivoterron.com
Virginie Dias // Développement-Production-Comm.:
06 85 99 95 82 - compagnie@colectivoterron.com
Suzel Maitre // Administration - Production :
06 22 77 86 - administration@colectivoterron.org
Aurélie Mauvisseau // Diffusion - Production :
06 78 74 93 21 - diffusion@colectivoterron.org
Anne-Sophie Bézamat // Coordination Action Culturelle:
+33 (0)6 86 35 40 19- actionculturelle@colectivoterron.org

SIRET : 792 763 898 000 22 // N° TVA : FR 19792763898// APE : 9001Z //
N° Licence d'Entrepreneur : PLATES V-R-2022-009641 PLATES V-R-2022-009640