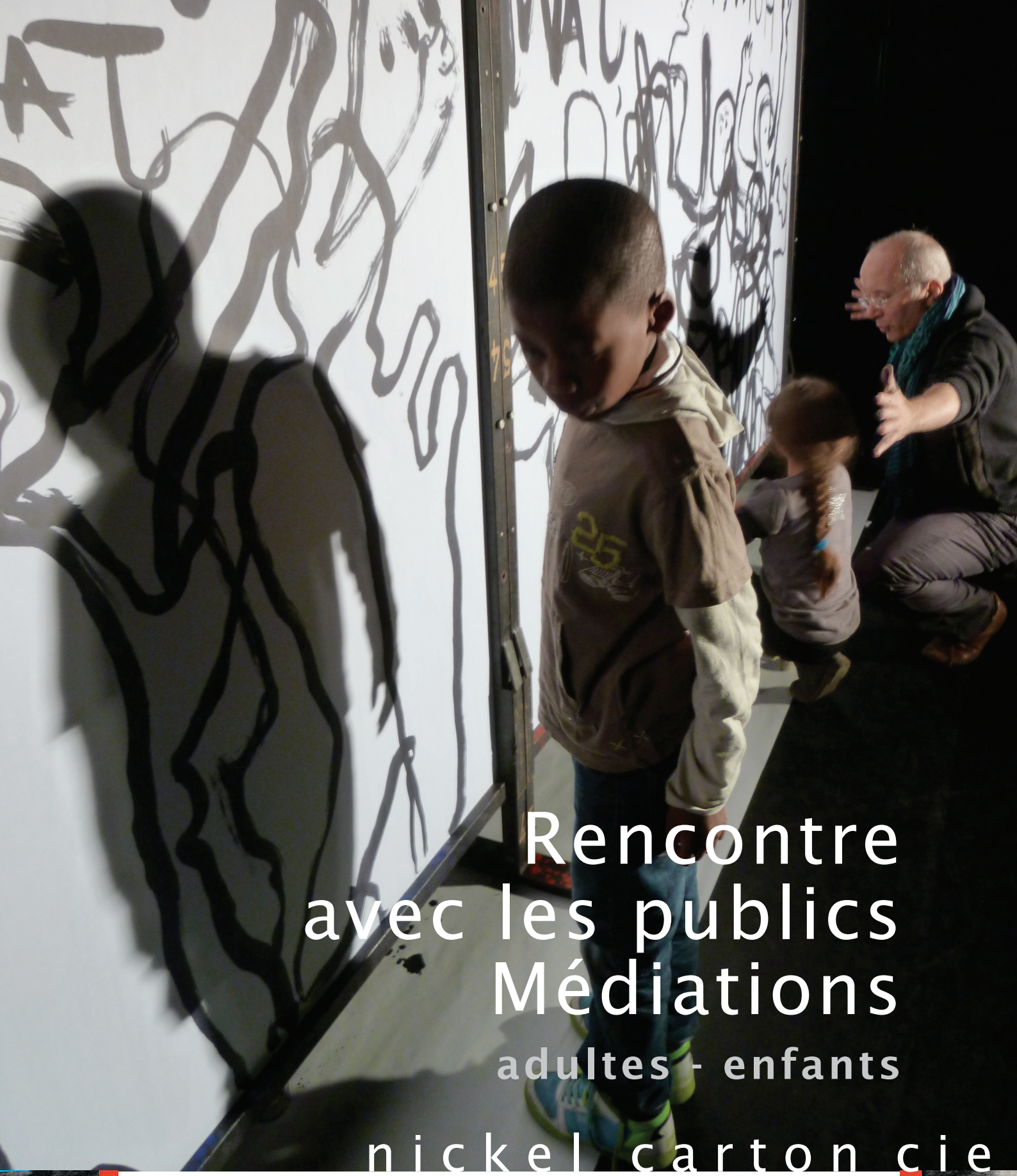


Rencontre avec les publics Médiations

adultes - enfants

nickel carton cie

didier gauduchon

théâtre graphique

Contacts

Didier Gauduchon, NICKEL CARTON CIE
4 route du Bois Canais - 86190 Béruges
05 49 53 56 56 - 06 88 91 69 85
didier.gauduchon@free.fr
www.didier-gauduchon.fr

Propositions

La compagnie Nickel Carton est tout particulièrement attachée aux rencontres avec les publics, adultes ou enfants. Elle propose plusieurs types de médiations en accompagnement ou non des deux spectacles :

Volière d'humeurs
Ecouter l'herbe pousser

Quelques propositions :

› **La page blanche** 3

› **Histoires d'images - Images d'histoires** 4

› **Emotions manifestes** 5

› **Alambic de la mémoire** 6

› **Ateliers et happenning** 7

› **Performances, Rencontres** 8

et d'autres à inventer...

Intervenants 9

Conditions 10

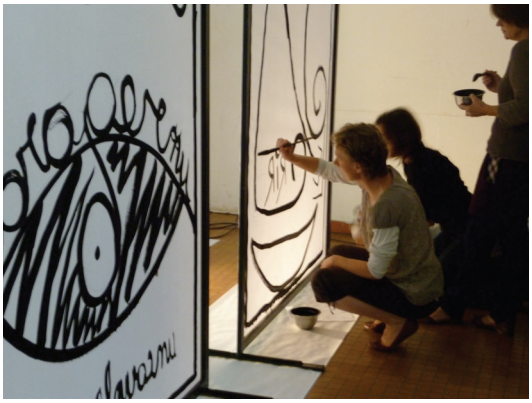
Ces ateliers et rencontres sont modulables tant dans leur forme et leur fond que dans les modalités d'intervention (lieux, matériel et mise en œuvre, nombre d'intervenants et de participants, fréquence, durée, restitution, etc.)

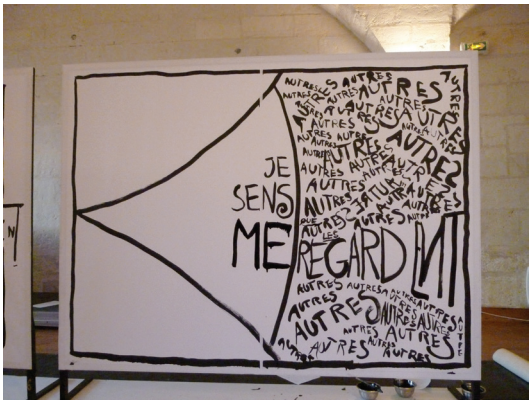
Deux champs sont possibles pour élaborer une proposition d'atelier, pertinente, ouvrant sur des chemins buissonniers porteurs d'aventures graphiques et théâtrales :

- Soit à partir d'une piste préétablie par nous, adaptée à votre demande et tenant compte de vos envies et contraintes.
- Soit autour de problématiques qui vous sont propres et suscitent chez nous un projet de médiation singulier inventé de toutes pièces.

Conduits par un ou deux intervenants suivant le nombre de participants, ces ateliers sont des démarches collectives, expériences ludiques où les mots croisent les images et les corps.
Les crayons, les pinceaux, les encres, les signes, le regard, la parole, l'esprit, les sens, ... s'interpellent.
Affrontement collectif à la page blanche, l'attention, l'invention et l'imagination y sont primordiales.

Le partage, l'être ensemble en création y génèrent des productions inattendues, des sensations nouvelles et réjouissantes.





La page blanche

La page blanche n'est pas inquiétante. Toujours, dans un temps et un espace qui échappent à notre logique, elle s'ouvre sur un délicieux vide infini, comme une attente... Grande ouverte sur le réel en même temps que sur l'imaginaire...

Expérience ludique, démarche commune, sensible entre regard et écriture. C'est un jeu, de coeur et d'esprit laissant un peu d'eux-mêmes entre les lignes, dans les mots et dans les formes.

Passeur de sens, passeur de rêve, passeur de vie, nous aurons pour mission de faire en sorte que la page blanche se couvre de mots, de signes qui à nos oreilles émerveillées, disent et résonnent.

Cet atelier propose :
deux versions d'une mise en mots et en image de la richesse inattendue des sensations émergeant d'un espace vide borné par une bande de papier blanc, chemin déroulé dans un univers sonore spécifique.

A partir de processus spécifiques d'écoute et d'écriture dévoilés au fur et à mesure du temps parcouru, se révelent, avec surprise, une multitude d'univers propres à chacun des acteurs du groupe.
Naît ainsi la création partagée d'une écriture et d'une lecture authentique.

Deux ateliers possibles :

Version 1
Atelier d'écoute, écriture, lecture collective.

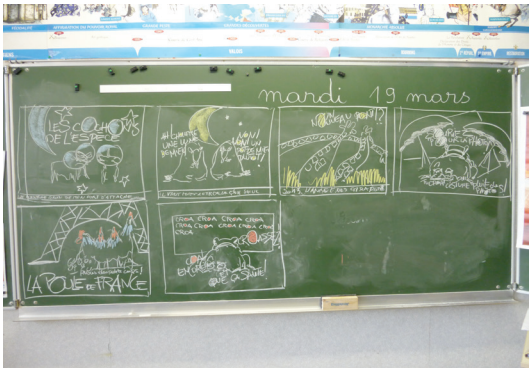
Public : 24 personnes
Durée 2h : **1h30 (atelier)** + 3Omn (préparation)

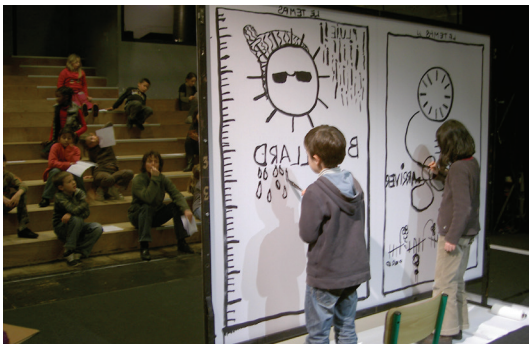
Versions 2
Atelier d'écoute, écriture, lecture collective, mise en image des mots (encres, crayons et pinceaux chinois), scénarisation et restitution sur de grands châssis (225 x 150cm) tendus de papier blanc.

Public : 24 personnes
Durée 4h30 : **3h (atelier)** + 1h30 (préparation technique)

Possibilité de mélanger adultes et enfants (>10 ans)

Histoires d'images - Images d'histoires





À la suite de conversations animées par le décryptage de trois affiches de spectacles et des parcours inventifs que leur création a nécessités, nous proposons deux ateliers de réalisation d'images à la croisée du sens et de la forme.
Utilisant les principes ainsi découverts, nous jouerons avec l'image, les mots, la calligraphie, cherchant l'absurde, l'humour, la fantaisie. Espiègle, nous serons attentifs aux moindres variations susceptibles de modifier le sens. Inventif, nous nous amuserons de nos références quotidiennes.

Deux ateliers sont proposés :

Les animaux

Imaginer des histoires à partir d'animaux sélectionnés dans une banque d'images. Par petit groupe, les mettre en page avec textes et environnement symbolique ou métaphorique. Tel des graphistes, échanger, créer sur des formats A3, d'amusantes et perspicaces esquisses préparatoires à l'exécution d'affiches simples et percutantes.

Version 1
Esquisses poussées
Public : classe entière à partir du CM1
Durée 2h

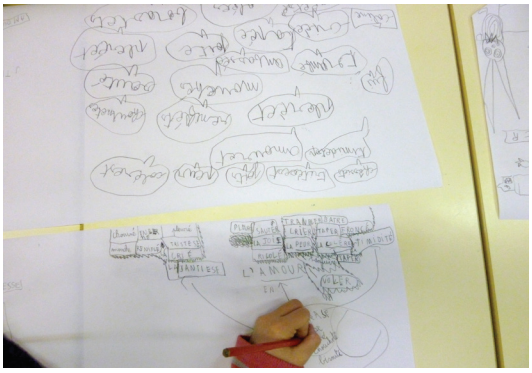
Version 2
Esquisses poussées + réalisation d'affiches grand format
Public : classe entière à partir du CM1 avec suivi de l'enseignant entre les 3 ateliers.
Durée 3 x 2h

Le temps

Chercher, découvrir et confronter à partir de mots, de signes et de dessins, les similitudes, les recoupements, les variations, les digressions possibles à partir du jeu entre les deux phrases :
le temps qui passe ***le temps qu'il fait***
sur deux grands châssis (150 x 225cm) en miroir, passer de l'une à l'autre par le dessin ou l'écriture en conservant ou le sens ou la forme.

Public : classe entière CE1 ou CE2
Durée 2h : 1h30 + 3Omn (préparation)

Émotions manifestes



Échange sensible, démarche collective, expérience ludique. Libérées par la parole nos émotions premières s'écrivent et se dessinent. Les mots et les formes tracés revendiquent haut et fort comment elles se manifestent et nous manifestent.

Cet atelier propose :

après un inventaire raisonné de la richesse de toutes les émotions qui peuvent nous traverser, de les définir une à une par leurs verbes d'action, leurs exclamations spécifiques et leurs illustrations esquissées.

Nourris de ce parcours, nous expérimenterons dans l'espace les expressions corporelles accentuées de ces émotions, puis nous les fixerons grandeurs natures.
Les silhouettes nées de cette recherche, éclairées, feront naître des ombres. Elles seront tracées avec des pinceaux chinois sur des châssis (150 x 225 ou 240 x 180cm) tendus de papier blanc.

Composée à partir de ces corps émus mis en ombres et des mots « slogans » initialement inventoriés, sera réalisée une fresque (6,75 x 1,50m), manifeste graphique de nos revendications sensibles.

Durée 3h30 : **2h (atelier)** + 1h30 (préparation technique)
Public : enfants ou adultes
(14 personnes maximum à partir de 9 ans
au-delà de 14, possibilité avec deux intervenants)

Alambic de la mémoire

Quelle mémoire avons-nous des évènements que nous rencontrons ? Quels témoignages en faire sur une page blanche ? Quels chemins parcourir, du dessin noir et blanc qui enchante l'esprit au moment où il s'éveille, à la naissance confuse de significations où vont s'enchevêtrer les formes et les couleurs ? Quel est le rôle de l'attention et l'usage de la mémoire dans les processus de création.

Cet atelier propose :
d'imaginer, à partir de la perception d'un ou plusieurs évènements choisis (rencontres, spectacles, films, expositions, lectures, manifestations, ...), une expression graphique collective. Cet ou ces évènements auront été préalablement vus par tous les participants et intervenants.
Nous tracerons alors des signes, des lignes et des mots, distillat de l'alambic de notre mémoire activé par la découverte de cet évènement.

Sur des châssis tendus de papier blanc (150 x 225cm), nous dessinerons, du trait noir à la plage de couleur, par strates successives, nos images du dehors (corps, expressions, silhouettes...) et chercherons à y imprimer nos impressions et émotions du dedans (traces, taches, empreintes, mots, contours, vide...)
Ces échanges d'humanité, catalysés par l'usage des processus « *attention - imagination - action* », seront le ressort d'un chemin pictural collectif inventé au présent.

Version 1
Atelier en une session, sur un évènement.
Évènement et temps de "lecture" à déterminer en amont
Durée 3h30 : **2h (atelier)** + 1h30 (préparation technique)
Public : enfants ou adultes
(14 personnes maximum à partir de 9 ans
au-delà de 14, possibilité avec deux intervenants)

Versions 2
Atelier en plusieurs sessions et sur plusieurs évènements.
Sur un même support papier remis en œuvre à chaque nouvel évènement rencontré, nous travaillerons sur la sédimentation graphique de nos impressions et émotions. Nous explorerons les jeux graphiques qui naissent de ces superpositions.

Évènement et temps de "lecture" à déterminer en amont
Durée 3h30 par session :
2h (atelier) + 1h30 (préparation technique)
Public : enfants ou adultes
(14 personnes maximum à partir de 9 ans
au-delà de 14, possibilité avec deux intervenants)

Ateliers pour happening

Suite à une rencontre et une volonté commune, il s'agit de mettre en place un atelier particulier de pratique du théâtre graphique, spécifique à un lieu, à un groupe, à un évènement...

Ces ateliers permettent d'acquérir simplement et avec plaisir les compétences nécessaires pour raconter une histoire inventée collectivement par le groupe, en scénariser la mise en page et la restituer graphiquement avec des pinceaux et des encres sur un dispositif de plusieurs châssis (150 x 225cm), tendus de papier blanc.

Utilisant lumières et bande son, ces explorations et apprentissages font l'objet d'une restitution publique sous forme de happening. Face à la page blanche et à partir d'un canevas établi collectivement, les participants improvisent, dessinent, mettent en jeux : corps, mots, ombres, lumières... de surprise en découvertes, les énigmes graphiques se tissent, interrogent et se résolvent, dévoilant une grande fresque éphémère, instantané inattendu du chemin parcouru.

Nombre de sessions d'atelier : à déterminer
Durée : à déterminer
Public : enfants ou adultes
(*un ou deux intervenants suivant le nombre de participants et la fréquence des ateliers*)

Performances

Au commencement une, deux ou trois grandes feuilles blanches tendues sur des châssis de 1,80 x 2,40 m accompagnée d'une bande sonore originale.

Offertes au yeux du public, ces pages blanches, sont un espace vierge pour le dit ou le non-dit d'images, de mots et de signes.
Trois grandes images-texte sont réalisées en direct à partir de la face cachée de la feuille ou sur la face visible du public.

Ce théâtre graphique crée un échange, un dialogue silencieux, une énigme permanente et sensible entre le public et le calligraphe.
Il invente trois grands calligrammes, où *les mots sont aussi aimés pour eux-mêmes, en dehors de ce qu'ils signifient. Tantôt pour leur sonorité, ou pour le rythme qu'il enchaîne. Tantôt pour leur dessin visible : la lettre tracée approfondit la page, comme l'oiseau écrit l'espace.*[1]

Attentif aux moindres variations susceptibles de modifier le sens, les sensations, le public joue avec les mots, les mots-matière dans un suspense que résout un coup de théâtre où le sens se délivre comme une révélation. *Encore une illusion ! Ce qui enchante l'esprit, au moment où il s'éveille, c'est la naissance confuse ou enchevêtrée des significations qui oscille entre l'usage et le dérèglement, entre une forme et une matière, entre la volonté et le hasard*[1].

Durée 11mn, 13mn et 10mn :
3 performances séparées ou liées à volonté dans le temps et l'espace en fonction du lieu et des horaires à déterminer.

(1) Jean Tardieu

Rencontres

Toutes les rencontres ou discussions, sous quelques formes que ce soit, sont animées avec enthousiasme.

intervenants

Didier Gauduchon

Diplôme de l'Ecole d'Arts Appliqués de Poitiers - Formation Photo
Formation scénographie-éclairage avec Y. Cassagne et J. Svoboda à l'ISTS d'Avignon.
Salarié permanent de Nickel Carton Cie

Après un diplôme d'Art Graphique et une formation de Scénographie, il pratique parallèlement les métiers de graphiste, scénographe et plasticien depuis 1981. Il obtient avec le Théâtre du Bocage, le prix de la scénographie au Mai Théâtral de Strasbourg 1989.

En 1992, il crée Nickel Carton Cie – association de recherche pour un graphisme imaginaire et mêle le graphisme au spectacle vivant de multiples manières :
graphisme pour le secteur culturel, installations plastiques pour des lieux de spectacle, décor et scénographie pour le théâtre et la danse, mise en espace, mise en scène...

Depuis 2003, il développe un travail de recherche et de création autour du principe de « théâtre graphique ».

Au travail de création s'ajoute un volet d'actions culturelles originales autour de la page blanche (ateliers d'écriture et de graphisme).

Quelques détails

DECORS / SCENOGRAPHIE :
La Passion (Péguy) — Vers des clartés au loin (Hikmet) — On vient chercher Monsieur Jean (Tardieu) — Camiquement votre (Cami) — La Célestine (Rojas) — Le Monte plat (Pinter) — Je suis poitevin, mais je me soigne — Marat Sade (Peter Weiss) — L'île des tempêtes (Césaire) — OEdipe Roi (version Reis) — La créature stupéfiante (Buzzati) — l'Arts des mets (Amunategui) — Les sept jours de Simon Labrosse (Frechette) — La guerre des Salamandres (Rezvani) — Palabres nocturnes (Césaire) — Des couteaux dans les poules (Harower) — Projection privée (Devos) — Lisbeths (Melquiot) — Combat de nègre et de chiens (Koltes) ...etc.

MISE EN SCENE :
Jacques Jallet - 1789 — B'azaarzou, l'illusion ordinaire — Un pli dans les étoiles — Volière d'humeurs — Ecouter l'herbe pousser.

EXPOSITION / INSTALLATION :
L'outarde canepetière, des oiseaux et des hommes — Polar, Hangar, Rancard — L'alambic d'une mémoire — 20 ans des Rencontres des musiciens amateurs-Oiron — Grand prix public d'architecture contemporaine — J'aime mon métier ! — La vie est-elle si compliquée ? — Cordeliers ...etc.

Chantal Roussel

a suivi une double formation en arts et en études théâtrales aux Ecoles des Beaux-Arts de Brest puis de Saint-Étienne et à la Sorbonne Paris III où elle obtient une maîtrise. Elle aborde le théâtre par la scénographie, la fabrication d'accessoires et les arts plastiques.

Puis viennent le jeu et la dramaturgie en travaillant avec la compagnie Image Aiguë - Christiane Véricel et en suivant une formation avec le théâtre de la Planchette - Daniel Lemahieu.

Sa rencontre avec la chercheuse universitaire Gisèle Barret la fait s'intéresser à la pédagogie de l'expression dramatique.
Sa collaboration avec le Théâtre 71 de Malakoff sous la direction de Pierre Ascaride l'amène à mettre en scène de nombreux spectacles construits à partir d'ateliers d'écriture et de théâtre.
Avec le Service Culturel de Sevran, elle développe des propositions de création autour de la couleur et du mouvement.

Elle conçoit et réalise des itinéraires artistiques qui mêlent et font résonner théâtre et arts visuels.
Elle s'attache à construire des projets avec la diversité des publics et des territoires.

Elle est titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement du Théâtre et du certificat professionnel FFP pour la formation en communication avec les techniques de l'acteur.

Elle travaille avec :

- **des compagnies Théâtrales :** Image Aiguë-Christiane Véricel, Déviation, Les Miroirs de l'Atlantide, Cie de l'Arc en Terre-Massimo Schuster, Flash Marionnettes, Compagnie du Matamore, Piccoli Principi...
- **des théâtres :** le Théâtre 71 scène nationale de Malakoff, MCC l'Esplanade de St Étienne, le Théâtre de la Marionnette de Paris, Le Théâtre G. Philippe de St Denis, le Théâtre Firmin Gémier d'Antony, le Théâtre de Sartrouville, le TNS de Strasbourg...
- **des Services des Affaires Culturelles :** Sevran, Saint-Étienne, Villiers-Le-Bel, St Denis
- **l'Éducation Nationale :** écoles des adultes du GRETA, Rectorat de Versailles, de Créteil, Lycée français de Singapour...
- **des organismes culturels :** l'association Les mots de la vie, le musée Rodin...
- **des Alliances Françaises :** Zagreb (Croatie), Zenica (Bosnie), Cali (Colombie), Singapour
- **des associations humanitaires :** Équilibre pour la Croatie, À Ciel Ouvert pour la Bosnie et la Colombie, Krousar Thmey pour le Cambodge...

Conditions

Du fait de la particularité du **théâtre graphique** et des outils qu'il nécessite, la mise en œuvre des ateliers est importante.

Chaque atelier, happening ou performance font l'objet :

- d'une mise en œuvre spécifique
- d'une installation et d'un démontage plus ou moins long
- d'une quantité de matériel et matière première à calculer en fonction du dispositif prévu
- d'un temps et d'une organisation particulière à chaque prestation
- d'un nombre d'intervenants variable en fonction des besoins et quantité de public
- d'un temps de préparation nécessaire en amont pour les besoins de certaines interventions

Il est préférable en ce sens, d'établir un devis spécifique à chaque demande, en fonction du calendrier, du lieu et du nombre d'interventions établis avec les responsables de la médiation culturelle.

Sont pris en compte :
les heures de préparation et de démontage
les heures d'ateliers ou intervention
le matériel consommable utilisé
les frais habituel (transport, hébergement, repas)
le nombre d'intervenants
le planning global

La compagnie utilise ses propres châssis métalliques et projecteurs sur pieds.

Contacts

Didier Gauduchon, NICKEL CARTON CIE
4 route du Bois Canais - 86190 Béruges
05 49 53 56 56 - 06 88 91 69 85
didier.gauduchon@free.fr
www.didier-gauduchon.fr