

AMADEO
KOLLECTIF

ANIMALITÉ

ACTIVITÉ THÉMATIQUE

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR
INTERVENANT(E) ARTISTIQUE

– A Kollektiv Experiment in Imagination -

Le guide pédagogique	3
Amadeo Kollektiv.....	3
Thématique.....	3
Animalité, une aventure (sauvage)	3
Les objectifs d’Amadeo Kollektiv	4
Objectifs de la thématique.....	4
Pédagogie	4
Imaginarium	5
.....	5
Tranches d’âges et compétences développées	5
Pistes de travail philosophique :	6
.....	7
Pistes de travail artistique	7
Arts Plastiques.....	7
Musique.....	8
Expression Verbale.....	8
Expression Corporelle.....	9
Media (photo, video, stop motion,...).....	9
.....	10
Pistes de travail ludique	10
Exemple de programme hebdomadaire.....	11
Références/Idées/Inspirations	12
Contact	13

Le guide pédagogique

Le fascicule que vous allez parcourir est un document ayant pour but d'instruire sur la thématique à partir de laquelle vous allez devoir composer votre activité. Il vous montrera plusieurs pistes de travail possible dans lesquelles vous pourrez piocher à votre guise, en fonction de vos envies ou de vos besoins afin de planifier vos ateliers. Celles-ci sont aussi bien de suggestions ou des exemples pouvant être repris et appliqués tels quels à votre manière ou pouvant servir tout simplement d'inspiration pour créer vos propres pistes de travail.

C'est également un document participatif, évolutif et collectif qui peut être rempli, au fil du temps et de son emploi, par les idées que les Intervenants Artistiques l'ayant utilisé, partagerons selon leurs bon vouloir afin d'entretenir une mémoire collective de la thématique en question.

Amadeo Kollektiv

est un atelier de création rempli d'expériences collectives qui stimulent l'imagination. **Ces expériences créatives et artistiques** sont encadrées de manière professionnelle par des artistes, des pédagogues et des artisans. Ensemble, nous voulons stimuler l'imagination des enfants et des jeunes. Nous voulons leur donner **le goût de la culture et de la création collective** de manière accessible. Car nous sommes convaincus que l'imagination donne de la résilience. Elle les fait rêver, créer et coopérer. Elle nous fait penser différemment et imaginer de nouveaux mondes.

Thématique

Animalité, une aventure (sauvage)

Le monde animal est beaucoup plus expressif, direct et concret que le monde des humains. Lors de cet ou ces ateliers, nous établissons un lien entre **les qualités et le caractère de chacun et la nature**. De cette manière, nous donnons la possibilité aux enfants et aux adolescents de s'exprimer sans crainte. L'objectif est d'en apprendre plus sur nous-mêmes et sur les autres.

Apprendre des animaux

Mieux nous nous connaissons et plus il est facile de nous préparer à la vie. Dans Animalité, les enfants et les adolescents s'incarnent dans les caractéristiques humaines des animaux en les dépeignant et en les imitant. Nous visualisons que les humains ont des griffes, se recroquevillent dans leur coquille, se fauillent comme un chat... Cela nous aide à mieux nous connaître, à mieux comprendre les autres et à nous exprimer.

Comment sortons-nous de notre coquille ?

Comment pouvons-nous prendre quelqu'un sous notre aile ?

Quand sortons-nous nos griffes ?

Les objectifs d'Amadeo Kollektif

- La stimulation de l'Imagination
- Le travail collectif d'une oeuvre d'art, en accordant attention aux qualités personnelles et à la contribution de chaque participant

Objectifs de la thématique

Sur le chemin de la connaissance de soi

Le biomimétisme nous montre les avantages du monde animal. Ensemble, nous plongeons au cœur de la nature pour trouver l'inspiration. Les enfants et les adolescents rechercheront des caractéristiques pour développer leur connaissance de soi et pour représenter visuellement leurs traits de caractère. Cette nature riche rend l'abstrait tangible. Nous établissons des parallèles avec nos animaux préférés.

Si j'avais la peau douce d'un lapin, je me préférerais ainsi...

Si j'avais de longues antennes comme un insecte, j'écouterais plus attentivement les autres...

Se faufiler comme un léopard. Fier comme un paon.

Nous nous étirons comme un lionceau et nous nous posons des questions.

Pédagogie

Notre point de départ est le monde et l'imagination des participants. L'Intervenant(e) Artistique les emmène dans un voyage de découverte créative. Grâce aux nombreux exercices et jeux proposés, les participants apprennent par la pratique.

L'imagination est au cœur de notre travail artistique. En fonction du thème, de la ou des disciplines artistiques souhaitées, de l'âge et des intérêts des participants, nous travaillons avec différents instruments pour stimuler l'expression et la créativité du public. Nous mettons l'accent sur l'expérience et le jeu plutôt que sur la théorie ou la technique. L'accent est mis sur la fantaisie et la créativité.

Nous travaillons généralement à un résultat commun : une performance, une exposition, une vidéo, un défilé de mode, un blog, un site web, une fresque, un livre, une sculpture... L'Intervenant(e) Artistique veille à ce que chacun puisse contribuer au produit final à sa manière, mais sans créer d'attentes élevées ou de pression.

Pour nous, le processus est plus important que le produit lui-même. L'expérience et la perspicacité sont de la plus haute importance. Nous aidons les participants à surmonter d'éventuels obstacles afin d'utiliser leur imagination et d'exprimer leur créativité. Nous espérons ainsi les aider à se développer.

Imaginarium

L'Imaginarium est un outil artistique à but éducatif créé dans nos ateliers. Il invite au rêve et à la créativité collective. Il sert d'amplificateur au travail de l'Intervenant Artistique et l'aide à stimuler l'imagination des participants. Il constitue un merveilleux ingrédient pour l'activité de groupe dans laquelle tous les participants contribuent avec leur imagination à une création unique.

Tranches d'âges et compétences développées

- De 2,5 à 4 ans: développement de la motricité, travail des couleurs, musicalité, expression verbale et corporelle.
- De 5 à 7 ans: développement de la motricité fine, travail de la créativité, musicalité, expression verbale et corporelle, discussions philosophiques.
- Van 7 tot 12 jaar: développement de la motricité fine, travail de la créativité, musicalité, expression verbale et corporelle, discussions philosophiques approfondies.

Pistes de travail philosophique :

- Le fait de parler d'animaux facilite la stimulation de l'imagination.

Tenter de se mettre dans la peau d'un animal, permet de s'en approprier les vertus, forces et faiblesses, en retenir une qualité qui parle et qui inspire (« une démarche » de félin par exemple).

- Pour les enfants plus âgés, créez un atelier de réflexion basé sur le roman de George Orwell, "La ferme des animaux" (existe en BD et en dessin animé) et débattre sur les thématiques suivantes :

De quelle manière des citoyens responsables, en tant qu'individus et en tant que groupe, peuvent-ils remédier au déficit démocratique ?

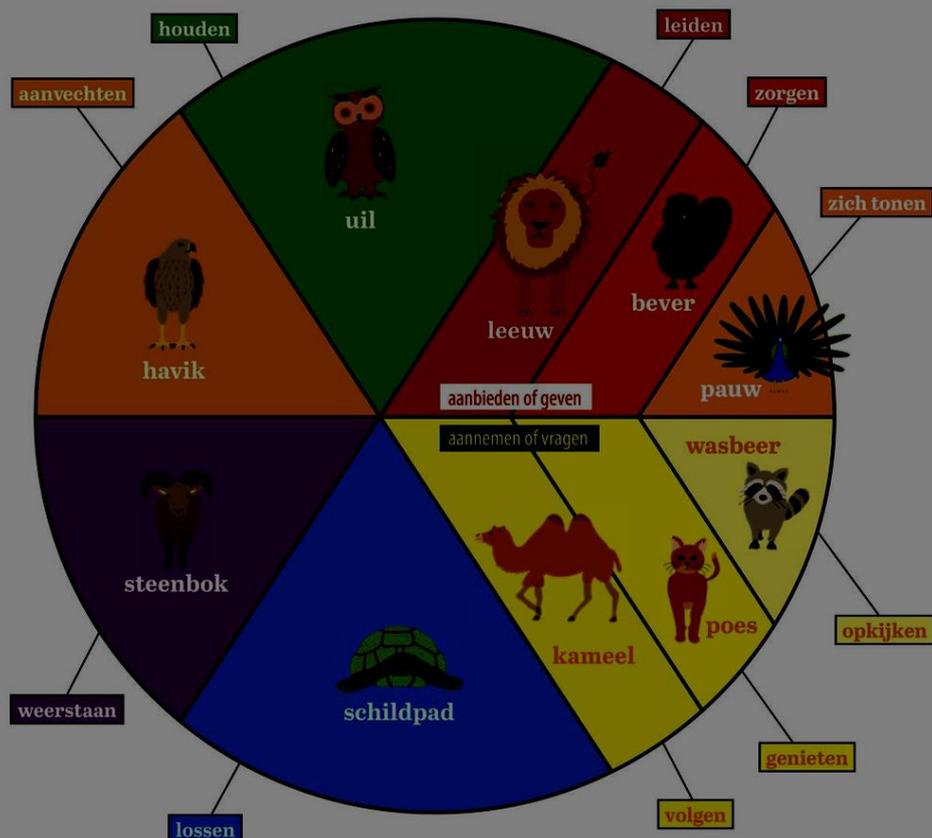
Qu'est-ce que cela signifie d'être un citoyen actif ?

Comment fonctionnent les mécanismes du pouvoir ?

Quel est le rôle de la propagande ?

Quelles sont les raisons qui poussent les gens à ne pas coopérer ?

De quelles manières le pouvoir entrave-t-il l'attitude critique des citoyens ?

Pistes de travail artistique

Arts Plastiques

- Etudes des différents types d'animaux et travail sur les formes et textures : plumes, poils, peaux, becs, yeux,...
- Atelier création d'attributs d'animaux : création d'ailes en tissus, de crinières en carton, d'antennes, de becs,...
- Création de masques en feutrine (avec de la laine du savon et du papier bulle).
- Grimage animal.
- Fabriquez des animaux en argile. Sortez et trouvez un animal, comme une vache, un cheval ou un lapin. Prenez un morceau d'argile avec vous. Regardez l'animal de tous les côtés et essayez de le modeler avec l'argile. Vous découvrirez ainsi toutes les parties du corps de l'animal et ses volumes.

- Dessinez un animal de manière aussi réaliste que possible. Sortez et trouvez un animal. Essayez de dessiner l'animal de la manière la plus réaliste possible. De cette façon, vous découvrirez exactement comment l'animal est constitué. Vous pouvez également le faire en regardant la photo d'un animal.
- Dessiner des animaux hybrides :
Inventez votre propre animal et dessinez-le. Ensemble, nous allons créer un tout nouveau royaume animal.
Par exemple : dessinez 4 à 5 animaux différents sur de grandes feuilles de papier. Découpez ensuite chaque dessin en 3-4 morceaux égaux et jouez en changeant la tête, les jambes, le torse des animaux et en construisant de nouveaux animaux bizarres. Imaginez l'histoire et le caractère de chacun d'entre eux, leur biotope, leurs prédateurs, leur alimentation, leur planète,...
- On peut pousser cet exercice aussi loin que l'imagination le permet et le réaliser avec autant de variante possibles : argile, matériel de récup, carton,
- Ensuite on peut créer un livre, jouer des scènes avec les différents animaux créés etc.
- Réalisez le travail suivant avec de l'argile. Modélisation des animaux nouvellement créés. Créez un royaume animal tridimensionnel, pour ainsi dire. Lorsque les animaux sont prêts, vous pouvez également créer leur environnement afin qu'ils puissent tous être placés dans leur nouvel habitat. Cela peut constituer le décor et les personnages d'un film en stop-motion

Musique

- Jeux rythmiques sur les cris, syllabes et onomatopée que l'on peut entendre dans le monde animal.
- Chansons "Dans la ferme de Mathurin", « La danse des canards », « Le petit écureuil roux »
- Faites une chanson à partir de chants d'oiseaux
- Faites une chanson de chats qui miaulent. Vous pouvez faire de même avec d'autres animaux. En combinant les chansons, on obtient un opéra animalier.
- Réalisez un morceau à partir de sons d'animaux. Vous créez un thème rythmique et y associez des sons d'animaux. Après cela, vous pouvez créer des signes pour les différents rythmes. Vous créez donc une sorte de batterie à partir de sons rythmiques. Vous pouvez le transformer en une marche en ajoutant des motifs de marche (inspirés des animaux). En gros, vous créez un groupe de percussions de cette façon, dans lequel chaque instrument est un animal différent.
-

Expression Verbale

- Travail sur les expressions de langue : « sortir ses griffes », « rentrer dans sa carapace », « avoir un œil de lynx ou des yeux de biches », « fort comme un lion », « le ver est dans la pomme »,...
- Analyser ces expressions et faire les liens avec les comportements humains.
- Après avoir créé des animaux hybrides, imaginer : leur biotope, leurs prédateurs, leur alimentation,...

- Jeux sur les cris, syllabes et onomatopée que l'on peut entendre dans le monde animal.
- Analyser les comportements animaux et tenter d'en reproduire les cris.
- Rédigez de courts croquis de conversations entre animaux. Quel genre de conversation deux oiseaux chantent-ils l'un pour l'autre ? Ou deux vaches qui meuglent ? Que disent les lions quand ils se battent et rugissent ? Ou qu'appelle un cerf qui glousse ? Que pense un poisson silencieux ? Écrivez de courts sketches. Vous pouvez ensuite les réaliser ensemble (expression corporelle).
- Écrivez de courts poèmes ou des haïkus à propos d'un animal. Essayez d'y décrire l'animal sans le nommer. Qu'est-ce qui rend cet animal spécial, par quoi le reconnaissez-vous ?

Expression Corporelle

- La danse des ailes : on observe et analyse les différents battements d'ailes dans le monde animal et on les imite.
- Sous l'Eau : par moments, nous pouvons faire comme si nous étions sous l'eau, dans un monde aquatique, où tout se déroule au ralenti.
- La pieuvre : cet animal possède des tentacules couvertes de ventouses. Nous faisons comme si nos bras étaient des tentacules et nos mains des ventouses qui peuvent s'agripper à un autre corps et puis le relâcher.
- Jeux rythmiques sur les cris, syllabes et onomatopée que l'on peut entendre dans le monde animal.
- Analyser les comportements animaux et tenter d'en reproduire.
- Yoga des animaux : on imite des poses d'animaux façon yoga.
- Regardez comment un animal spécifique se déplace. À quoi cela ressemblerait-il, en comparaison à un être humain ? Par exemple : un hibou ressemble à un vieil homme sage. Un petit oiseau ressemble à une fille heureuse. Un cerf qui saute ressemble à un danseur de ballet. Inventez des personnages à partir de différents animaux. Chacun choisit un animal et le transforme en personnage humain. Après cela, vous pouvez commencer à improviser ensemble à partir de ces personnages. Un exercice que vous pouvez faire : imaginez que nous attendons tous à un arrêt de bus mais que le bus ne vient pas. Que se passe-t-il alors ?
- Faites un exercice d'improvisation dans lequel vous ne pouvez pas parler, mais seulement faire des bruits d'animaux pour faire comprendre ce que vous voulez dire. Par exemple, l'exercice pourrait être le suivant : jouez la situation de deux personnes qui veulent toutes deux acheter la dernière miché de pain dans la boulangerie. Mais : nous parlons en miaulant, en aboyant ou en croassant.
- Les enfants dansent librement. Lorsque la musique s'arrête, ils imitent immédiatement un animal sans trop réfléchir. Chaque fois que la musique s'arrête, ils doivent choisir un animal différent.
-

Media (photo, video, stop motion,...)

- Stop motion avec des figurines d'animaux miniatures.
- Stop motion avec les corps : prendre des pauses ou des expressions animales et les illustrer.
- Stop motion : - après avoir créé des animaux hybrides, imaginer : leur biotope, leurs prédateurs, leur alimentation,...
- Macrophotographie (matériel : appareil(s) photo ou smartphone(s)) : trouvez de petits insectes dans la nature, photographiez-les de très près (macrophotographie), afin d'avoir l'impression qu'ils sont aussi grands que nous. De cette façon, vous créez un monde d'insectes auquel vous pourriez appartenir.
- Utilisez des photos macro (ci-dessus) ou des dessins de très petits insectes comme base pour le stop-motion. Découpez-les et créez une histoire.

- Stop motion avec de l'argile : modéliser différents animaux. C'est un défi en soi : recherchez des photos d'animaux et essayez de les reproduire en 3D. Faites du stop-motion avec ces poupées en argile (argile non durcissante). Avec chaque image, ajustez la marionnette un tout petit peu en déplaçant les parties du corps.
- Sortez à la recherche d'un animal. Filmez ce que fait cet animal (petit film de quelques minutes). Ensuite, créez une voix-off sur la vidéo : parlez des pensées/paroles de l'animal. Cela peut être comique ou sérieux.

Pistes de travail ludique

Décrivez les animaux l'un à l'autre et laissez l'autre deviner. Vous ne pouvez pas donner de nom à l'animal.

Essayez de ne pas décrire des animaux trop évidents, mais des animaux comme une étoile de mer, un oursin, un pou, un oiseau kiwi, un chinchilla, un gecko, etc.

Exemple de programme hebdomadaire

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
08:00 – 09:00	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie
09:00 – 10:30	Présentation et rencontre avec le groupe. Jeux de cohésion de groupe . Introduction au monde animal.	Reflexion sur l'animal hybride créé (biotope,etc...)	Meteo intérieure. Yoga des animaux	Sous l'eau + La pieuvre.	Répétition des danses et jeux rythmique, comportements animaux.
10:30 – 11:00	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
11:00 – 12:00	Atelier Amadeo : éveil.	Atelier Amadeo : dans la jungle.	Atelier Amadeo : dans le désert.	Atelier Amadeo : sous l'eau.	Répétition Atelier Amadeo.
12:00 – 13:00	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
13:00 – 14:30	Etude sur les animaux et leurs attributs. Début de création d'un animal hybride.	Création attributs d'animaux.	Création masque en feutrine.	Jeux rythmiques, cris d'animaux.	Préparation de l'exposition des oeuvres réalisées pendant la semaine + répétition générale.
14:30 – 15:00	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
15:00 – 16:00	Etude des comportements animaux. Danse des ailes.	Etude des parades nuptiales. Biodansa.	Stop motion pauses animales.	Stop Motion pauses animales.	Exposition et spectacle.
16:00 – 17:00	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie

Références/Idées/Inspirations

Gorilla Performance

https://www.youtube.com/watch?v=3qOu9FVb1_w

<https://www.youtube.com/watch?v=1i35rp9kAZ0>

Playing a horse

<https://www.youtube.com/watch?v=ZYYtNM4dFog>

Dessiner une vache

<https://www.hobbytekenen.nl/koeien/>

Bricole ton animal fantaisiste

<https://www.rickraakt.nl/nieuws/nieuws/knutsel-je-eigen-fantasiedier>

Stop Motion avec des animaux

<https://studio.hetklokhuis.nl/project/20/Stop-motion-animatie>

Close-up photographie

<https://www.natuurfotografie.nl/7-tips-voor-macrofotografie-met-je-telefoon/>

Erik of het kleine insectenboek (trailer)

<https://www.youtube.com/watch?v=pT4oxNPpbwI>

Cat Duet

<https://www.youtube.com/watch?v=QNyR6rsGDyg>

Talking Animals

<https://www.youtube.com/watch?v=XXS9-CKD7Tg>

Ecrire un Haiku

<https://www.librinova.com/blog/pourquoi-et-comment-ecrire-un-haiku/>

La Ferme à Mathurin

<https://www.youtube.com/watch?v=oczhw6ikmSE>

La danse des canards

<https://www.youtube.com/watch?v=pPnX9SGd-Qo>

Le petit écureuil roux

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

Contact

Olivier : responsable artistique et pédagogique

olivier@amadeokollectif.be 0496/215781

Eric : Intervenant Artistique (parrain et API Officer)

eric@amadeokollectif.be 0486/289824

Benoît : responsable logistique

benoit@amadeokollectif.be 0468/105666

AMADEO KOLLECTIF

... est un atelier de créations qui regorge d'expérimentations collectives stimulant l'imaginaire. Ces expériences créatives et artistiques sont encadrées de manière professionnelle par des artistes, des pédagogues et des artisans.

Ensemble, nous voulons stimuler l'imagination des enfants et des adolescents. Nous voulons leur donner le goût à la culture et à la création collective d'une manière très accessible. Parce que nous sommes convaincus que l'imagination favorise le lâcher-prise. Elle fait rêver, créer et interagir. L'imagination nous fait penser différemment et nous permet de nous représenter de nouveaux mondes.

AMADEO KOLLECTIF

© 2023 Amadeo Kollektif