

AMADEO
KOLLECTIF

LUSIOLA

ACTIVITÉ THÉMATIQUE

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR
INTERVENANT(E) ARTISTIQUE

Sommaire

Sommaire.....	2
Génèse du projet.....	3
Amadeo Kollektiv.....	3
« Lusiola » : pitch.....	3
« Lusiola » : naissance d'un spectacle dont le public devient acteur.....	3
Valeurs.....	4
Thématiques.....	4
Souhaits.....	4
Pédagogie.....	5
Approche pédagogique.....	5
Objectifs pédagogiques.....	5
Autonomie motrice.....	5
Autonomie sociale.....	5
Savoirs	6
Savoir-faire	6
Savoir être.....	7
Méthode pédagogique.....	7
Matériel pédagogique.....	7
L'Atelier Amadeo.....	7
Un fichier d'activités pédagogiques d'accompagnement a donné aux enseignant(e)s.....	8
Activités pédagogiques annexes.....	8
Débats autour des thèmes suivants.....	8
Activités et/ou travaux pratiques.....	9
Mots clefs associés au spectacle.....	9
Informations pratiques.....	9
Équipe.....	10

Génèse du projet

Amadeo Kollektiv

Nous sommes 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.

« Lusiola » : pitch

C'est l'histoire de la rencontre entre Ola, une étrange créature et la candide Luz. Intriguées, étonnées ou farouches dans leurs découvertes, elles tentent de s'approprier en **découvrant les sonorités** du monde qui les entoure. Évoluant dans un **décor inspirant**, l'histoire entraîne petit à petit le public jusqu'à l'impliquer dans ce **conte imaginaire**.

« Lusiola » : naissance d'un spectacle dont le public devient acteur

Amadeo Kollektiv est connu notamment pour ses **Imaginarium** et ses **sculptures musicales itinérantes**. L'envie de faire un **spectacle vivant** ayant pour **décor** un de ces **Imaginarium (Atelier Amadeo)** est présente depuis longtemps dans notre collectif. Aussi parce que c'est une façon de montrer sur un plateau notre **matériel** et la façon dont nous nous en servons, ainsi que certains aspects de notre pédagogie.

Au travers de ce spectacle, nous avons traduit une **volonté de mettre en scène** certaines des **valeurs** qui nous tiennent à cœur notamment: **le développement de l'imagination de façon participative**. Nous tentons donc de transmettre pédagogiquement les **valeurs humaines** prônées en première partie de spectacle, au moyen de la deuxième partie participative, en impliquant le public directement dans l'histoire.

Celle-ci implique deux personnages très différents l'un de l'autre : Luz et Ola. La première est douce, curieuse et ingénue et donne la sensation de chercher l'entente. La deuxième plutôt espiègle, extravertie et provocante semble vouloir dominer l'autre en guise d'entrée en matière. Leur relation est un exemple de ce qui peut se passer en **société** où le **jugement** est souvent et de prime abord employé par beaucoup de personnes pour **masquer d'autres sentiments** - la peur de l'inconnu par exemple -. L'histoire montre que **si l'on dépasse le stade primal des choses, la rencontre de l'autre se révèle une expérience enrichissante qui ouvre les esprits et casse les barrières**.

Valeurs

Les **grandes valeurs abordées** dans le spectacle LUSIOLA sont : **amitié, amour, tolérance, respect, curiosité, communication, dépassement de soi, humour**.

Au jour d'aujourd'hui, **ces valeurs humaines** sont **très importantes** à transmettre aux enfants car, pour certaines d'entre elles, elles **ne rentrent pas** d'office dans les **programmes scolaires classiques**. De plus le spectacle les **aborde** par un **angle décalé** pouvant atteindre chaque personne différemment.

Thématiques

Voici des exemples de **thématiques** pouvant être **abordées ou illustrées avec un visionnement de Lusiola** :

- Racisme, crise migratoire, respect d'autrui : de prime abord, tout semble opposer Luz & Ola. Elles arrivent pourtant, et malgré leurs différences, à s'appivoiser et à s'apprécier, à adopter les richesses de l'autre.
- Respect de la nature et de l'environnement, observation du monde animal : Lusiola puise son inspiration dans la nature et la faune qui peuple notre planète. C'est à travers des comportements animaux mis en scène pour le spectacle que Luz & Ola entament un processus de conciliation.
- Importance d'un modèle sociétal résilient et participatif : avec la deuxième partie participative, les enfants parachèvent la rencontre de Luz & Ola. Ce mécanisme sert entre autre à démontrer qu'en collaborant de façon harmonieuse il est possible de surmonter les épreuves de la vie.

Souhaits

Amadeo Kollektif souhaite par ce spectacle que les enfants soient d'abord **fiers et heureux** d'avoir eu l'occasion et le sentiment de **s'impliquer** de façon aussi **directe dans un spectacle**. Au-delà de ça, nous espérons que les **valeurs et thématiques traitées en filigrane marquent** les esprits du public participatif.

Pédagogie

Approche pédagogique

L'Atelier Amadeo, servant de décor à Lusiola, est un de nos Imaginarium les plus demandés. Il constitue un **univers auditif** aussi **fascinant** qu'**interpellant** et est **destiné** principalement à la **création d'histoires** et aux **expériences sonores**. Il captive d'emblée l'attention des enfants qui y pénètrent.

Pour Lusiola il fallait créer des personnages ayant le même pouvoir d'attraction. Luz, de par sa fraîcheur ingénue, est celui auquel les enfants s'identifient car elle découvre l'univers qui l'entoure de la même façon qu'ils le feraient. Ola en revanche représente à la fois leur curiosité farouche et aventurière mais aussi leurs craintes, d'où la fascination ambiguë que peut solliciter ce personnage.

Par le biais d'expériences sonores, telles que nous pourrions en faire sur le terrain, Luz et Ola se découvrent donc. Cette relation commence comme dans une cour de récréation, parfois un peu chaotique alternant des moments de disputes et d'ententes, ce qui caractérise souvent l'apprentissage de la personnalité d'autrui.

Comme dans un conte, la construction de cette relation dont les différences mutuelles laissent présager une mésentente totale, se termine de façon tout à fait harmonieuse.

Objectifs pédagogiques

Le spectacle Lusiola permet à chaque enfant spectateur et/ou participant d'observer certaines des finalités générales du tronc commun, telles que :

- s'ouvrir à la pluralité des activités et identités humaines
- continuer à apprendre dans une société complexe et mondialisée.

Le spectacle atteint aussi deux objectifs des référentiels initiaux du pacte d'excellence en terme d'autonomie :

Autonomie motrice

À cet âge, l'enfant connaît mieux son corps grâce aux expériences vécues et manifeste davantage d'aisance corporelle. Dans cette perspective, les objectifs sont d'amener l'enfant à :

- adapter ses comportements à l'activité exercée ;
- affirmer son autonomie dans l'espace par rapport aux objets.

Autonomie sociale

L'enfant intègre peu à peu les conditions de la vie en groupe et en respecte le rythme, les règles et les contraintes. Il établit des relations de plus en plus nombreuses avec les autres. Il se montre sensible à des valeurs esthétiques y compris dans ses productions. Dans cette perspective, les objectifs sont d'amener l'enfant à :

- • coopérer ;
- reconnaître l'autre ;

- écouter l'autre ;
- respecter l'autre ;
- s'intégrer au groupe ;
- construire et intégrer des règles et des consignes ;
- coopérer, partager ;
- accepter les idées d'autrui ;
- se responsabiliser au sein du groupe ;
- accepter les différences

Le spectacle rentre également dans le socle de compétences de **l'expression française et corporelle**.

Savoirs

Reconnaitre et nommer des modes d'expression rencontrés dans le cadre scolaire. Par exemple : le théâtre, les marionnettes, le kamishibai, la danse, la saynète, le mime,

Pratiquer : Le vocabulaire lié à la pratique de l'expression corporelle.

Montrer et nommer, selon la situation, le mouvement adéquat pour : bouger, sautiller, danser, sauter, tourner,...

S'initier, dans l'évocation d'une situation possible à vivre en classe/à l'extérieur, au vocabulaire lié :

- aux artistes rencontrés : danseur, acteur ;
- aux lieux : scène, salle de spectacle, théâtre.

Savoir-faire

Identifier un mode d'expression.

Reconnaitre et nommer le type de représentation à laquelle on a assisté : le théâtre, la danse.

Réaliser, lors d'une production verbale/corporelle, les actions appropriées pour :

- une dramatisation, un jeu de rôle, un théâtre de marionnettes...
- une danse, un mime...
- rester silencieux ;
- bouger, danser, se déplacer, sauter, tourner, mimer ;
- rester immobile.
- enchaîner des mouvements, des déplacements en fonction d'une représentation, d'un spectacle.
- reproduire et enchaîner quelques mouvements et déplacements lors d'une danse.
- exprimer verbalement et/ou non verbalement une information récoltée lors d'un spectacle auquel on a assisté.

Savoir être

Montrer aux enfants qu'il est important de pouvoir aborder une personne sans à priori, sans pré-jugement et en laissant le temps et l'occasion à celle-ci de prouver son potentiel, ses qualités et ses défauts.

La manière de faire connaissance de l'autre peut s'opérer de multiples façons. L'issue harmonieuse de ce processus dépend en grande partie des choix comportementaux que nous faisons pour le faire évoluer.

Le spectacle tente de démontrer qu'apprendre à connaître l'autre est sans doute la façon la plus saine et équilibrée de construire une relation harmonieuse avec autrui.

Méthode pédagogique

1. **Interrogation** : l'enfant qui découvre Lusiola s'interroge : sur ce qu'il **voit** (l'Atelier Amadeo, l'histoire), sur ce qu'il **entend** (les sons produits par les instruments atypiques), sur ce qu'il **ressent** (la relation de Luz et Ola qui se construit) ;
2. **Découverte** : l'enfant est ensuite impliqué dans l'histoire. Il se retrouve dans l'univers de Luz et Ola : l'Atelier Amadeo. Il le découvre à son tour, expérimente les sons qu'il produit, collectivement.

Matériel pédagogique

L'Atelier Amadeo

Le point de départ de la création de cet Imaginarium est l'envie de rendre accessible au plus grand nombre, et en particulier aux enfants, les bienfaits que procure le fait de jouer soi-même d'un instrument :

- Être en contact avec la matière, en ressentir les vibrations, mais aussi l'ouverture vers les autres, l'échange et la création de nouveaux univers.
- Pour parvenir à ce résultat, les créateurs de l'Atelier Amadeo ont puisé leur inspiration dans les instruments du monde, mais aussi dans leurs expériences respectives.
- Certains ont travaillé sur les formes afin d'obtenir une certaine harmonie esthétique, d'autres ont trouvé d'ingénieux mécanismes pour faire surgir des sons de là où on ne les attendait pas, d'autres se sont penchés sur l'aspect pédagogique et l'accessibilité des instruments aux enfants

Les objectifs de l'Atelier Amadeo vont au-delà de l'apprentissage de la musique. En fait, la manipulation d'instruments est un moyen pour atteindre d'autres buts.

L'Atelier Amadeo a pour objectifs de permettre à l'enfant de :

- Développer sa créativité, son imagination, sa sensibilité artistique.
- Se découvrir sous un autre jour, de prendre conscience de ses talents et de ses compétences.
- Communiquer aux autres ses idées et ses émotions, d'échanger, de se socialiser.
- Être valorisé à travers une activité différente de celles qui sont proposées quotidiennement à l'école.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs sont :

- La découverte et la manipulation d'instruments originaux.
- La création d'ambiances sonores et de musiques par les enfants eux-mêmes.
- La création d'un conte musical sur base des idées des enfants comme fil conducteur de l'animation.
- La prise en charge du groupe par un animateur qualifié, à la fois artiste et pédagogue .

Un fichier d'activités pédagogiques d'accompagnement a donné aux enseignant(e)s.

Activités pédagogiques annexes

Voici ci-dessous une liste de questions liées aux valeurs du spectacle pouvant servir de fond à des **débats et des travaux pratiques** en classe. Celles-ci représentent une piste de travail de courte durée ou pouvant être développées à plus long terme.

Débats autour des thèmes suivants

- Amitié, amour
 - Luz et Ola sont-elles amies au début de l'histoire ? Oui--Non-Pourquoi ?
 - Comment se construit l'amitié de Luz et Ola ?
 - Peut-on parler d'amour en observant l'histoire de Luz et Ola ? Oui--Non-Pourquoi ?
- Tolérance, respect
 - Que vois-tu dans les personnages de Luz et Ola ? Essaie de décrire pourquoi ils sont différents et d'expliquer quelles sont ces différences.
 - Essaie de décrire la façon dont Luz et Ola se rencontrent.et ce qui ne fonctionne pas entre elles.
 - Tente d'expliquer pourquoi et comment elles arrivent à s'appivoiser et à s'apprécier.
- Curiosité
 - Quels sont les signes de curiosité exprimés par Luz et Ola ?
 - Comment s'expriment-ils ?
 - Qu'est-ce que la curiosité de chacune les pousse à faire ?
 - Quelles sont les fruits de cette curiosité ?
- Communication
 - Comment Luz et Ola communiquent-elles entre elles ?
 - Arrivent-elles à se comprendre ?
 - L'entente qui en découle est-elle cordiale ? Oui--Non-Pourquoi ?
 - Dans quel sens cette entente évolue-t-elle ?
- Dépassement de soi
 - Peut-on dire que Luz et Ola se dépassent dans cette histoire ? Pourquoi et comment
 - Quelles sont les activités complémentaires proposées par niveau d'âge :

Activités et/ou travaux pratiques

Il est bien entendu possible d'enchaîner le spectacle avec des séances de courtes et longues durées avec l'Atelier Amadeo pour des éveils sonores ou pour inventer une histoire propre.

Tout nos projets et thèmes sont articulables autour de Lusiola. Ceux-ci sont adaptables sur mesure en fonction de l'âge des enfants et de la longueur souhaitée.

Ils sont consultables sur notre site internet : <https://amadeokollectif.be/propositions/>

Mots clefs associés au spectacle

- Créature étrange
- Expérience auditive
- Complicité
- Paysage sonore
- Relations humaines
- Imagination
- Animalités
- Amour
- Amitié
- Tolérance
- Lutherie Sauvage.

Informations pratiques

- **Formes artistiques exploitées** : musique, théâtre, philosophie ;
- **Public** : accessible à partir de min. 5-6 ans (3ième maternelle) jusqu'à max. 9-10 ans (4ième primaire)
 - 3ième maternelle (5 à 6 ans)
 - 1ière primaire (6 à 7 ans)
 - 2ième primaire (7 à 8 ans)
 - 3ième primaire (8 à 9 ans)
 - 4ième primaire (9 à 10 ans)
- **Nombre de personnes par spectacle** : max. 30 enfants pour la partie participative; jauge entre 50 et 150 personnes max. (enfants compris) ;
- **Durée** : min. 50 minutes, max. 60 minutes ;
- **Formules** : spectacle participatif avec ou sans éveils artistiques pour l'accompagner
 - **Spectacle participatif** : 30 minutes à 2 intervenantes artistiques x 20 à 30 minutes participation des enfants au spectacle. Possibilité de prolonger par un moment de réflexion et d'échanges avec les enfants ;
 - **Éveil artistique** : min.90 minutes (pour les moins de 5 ans), max. 120 minutes ;

Équipe

- Conception : Charlotte VAN WOUWE et Camille VANHAELEN ;
- Interprétation (FR) : Charlotte VAN WOUWE et Diana BARRETO ;
- Interprétation (NL) : Charlotte VAN WOUWE et Maïly BEYRENS ;
- Mise en scène : Marianne HANSÉ et Elsa DEBEFVE ;
- Création costume : Charlotte VAN WOUWE et Camille VANHAELEN ;
- Décor : Atelier Amadeo (imaginarium) ;
- Régisseur logistique: Benoit RICHARD ;
- Production : Amadeo Kollektif

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