

AMADEO
KOLLECTIF

N-ART-URE

ACTIVITÉ THÉMATIQUE

GUIDE PÉDAGOGIQUE POUR
INTERVENANT(E) ARTISTIQUE

– A Kollektiv Experiment in Imagination -

Index

Le guide pédagogique	3
Amadeo Kollektiv.....	3
Thématique	3
N-ArT-URE, le temps de l'instinct et de la simplicité.....	3
Les objectifs d'Amadeo Kollektiv	4
Objectifs de la thématique	4
Pédagogie.....	4
Imaginarium	4
Tranches d'âges et compétences développées	5
Pistes de travail artistique	6
Arts Plastiques	6
Musique	7
Expression Verbale.....	8
Expression Corporelle.....	8
Media (photo, video, stop motion,...).....	9
Pistes de travail ludique.....	9
Pistes de travail philosophique	10
Exemple de programme hebdomadaire	11
Références/Idées/Inspirations	12
Contact.....	12

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 Kollektif

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

N-ArT-URE, le temps de l'instinct et de la simplicité

La nature nous offre tant de richesses. Dès que les enfants et les adolescents s'éloignent de leurs écrans, ils ouvrent grand leurs yeux sur le monde merveilleux de la nature. Avec N-ArT-URE, nous partons pour une grande aventure qui nous immerge dans le land art, les sons et les associations avec la nature.

Laissez libre cours à votre imagination auditive

N-ArT-URE nous emmène faire une belle balade dans la nature. La nature est notre source d'**inspiration pour des créations uniques**. Les intervenants Amadeo transmettent aux enfants et aux adolescents le goût du land art. Grâce à l'Atelier Amadeo, ils partent à la recherche de sons. Ils font de la musique ensemble avec leurs voix et des instruments. Nous stimulons l'imagination auditive des participants.

- Tu vois les yeux de l'arbre ?
- Qui vit sous la poussière d'étoiles ?
- Quels matériaux naturels peuvent servir à une nouvelle coiffure ?
- Quel genre de son font les nuages, le soleil, les arbres ?

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

Compositions naturelles harmonieuses

Les couleurs de la nature changent avec les saisons. En partant de ce postulat, les enfants et adolescents créent des **compositions harmonieuses** avec des cartes de couleur qu'ils ont eux-mêmes composées. Et si nous teignons des tissus avec des ingrédients végétaux ? Ils peuvent ainsi confectionner des costumes pour donner forme à toutes sortes d'esprits de la nature et autres créatures.

La nature offre tellement d'éléments avec lesquels travailler. Dans N-ArT-URE, le plus grand nombre possible de disciplines et d'aspects de la nature sont mis en relation. Ce projet est **très riche**, comme la nature, luxuriante et passionnante.

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 artistique

Arts Plastiques

- Faire le calque d'une écorce d'arbre et s'en servir comme base pour travailler une œuvre (dessin, peinture,...)
- Applatir de l'ouate entre deux feuilles de papier calque pour faire une sorte de photo 3D d'un nuage et s'en servir comme base pour travailler une œuvre.
- Cyanotype : technique permettant de réaliser une sorte de photographie hybride en mélangeant deux métaux photosensibles et en les exposants au Soleil.
- Créer des collages avec les différentes nuances de couleurs de feuille (vert, jaune, rouge, brun,...).
- Créer des cadres artistiques en les replissant esthétiquement d'éléments naturels.
- Créer le portrait d'un membre du groupe avec des éléments naturels.
- Créer un land art à l'extérieur (dans un parc, à la mer, ..), en utilisant l'environnement vaste. Après avoir créer le land art, redessiner le land art sur papier ou bien le peindre. Prendre en photo et les imprimer pour une exposition d'art.
- Fabriquer des outils artistiques avec des branches, des feuilles, de l'herbe, des fleurs, etc. Par exemple : fabriquer des pinceaux en attachant de l'herbe au bout d'une branche.
- Peindre avec de la boue s'il pleut ou en créant de la boue. Le mélange de la terre et le dosage d'eau devient aussi une expérience parce que la quantité d'eau aura un effet sur la pigmentation de la boue.
- Créer des bonhommes avec de l'argile et le décorer/l'habiller avec des éléments de la nature
- Modeler avec de la boue à la place de l'argile. La boue doit être assez consistante.
- Partir à la découverte de nouvelles sortes d'éléments naturels. On prend une loupe, un petit cahier à dessin (ou des feuilles) et un crayon pour redessiner ce qu'on a découvert. L'adulte peut prendre les découvertes en photo pour tout rassembler dans un album photo et dessin de l'enfant l'un à côté de l'autre.
- Créer des pigmentations/peintures de couleurs en utilisant les éléments de la nature : en écrasant des feuilles vertes, jaunes ou orange, en écrasant des fruits rouges et extraire le jus de celui-ci, en ajoutant de l'eau dans des cendre de bois, en utilisant le café pour en extraire du brun, etc.
- Confectionner un déguisement ou une tenue faite d'éléments naturels. En collant des éléments naturels sur un T-shirt, en le colorant avec de la boue, etc.
- Jeter ou projeter une motte d'argile sur un tronc d'arbre et y modeler (avec les doigts, un bâton,...) un visage.

Musique

- Reproduire les sons qu'on entend dans la nature et s'en inspirer pour faire une chanson.
- Faire de la musique avec des éléments de la nature : branches, de l'eau, feuilles, cailloux, coquillages, ..
- Fabriquez un instrument à partir d'éléments de la nature que vous trouvez dans un certain endroit, comme des cailloux, des glands, des brindilles, des feuilles. Mettez-les dans un bocal en verre, une boîte de conserve, du papier toilette et fermez le tout. Vous disposez alors d'un instrument qui émet le son de l'endroit où vous avez collecté les objets. Avec ces instruments, vous pouvez former ensemble un orchestre. Les enfants peuvent se diriger entre eux.
- Créez la composition (graphique) de la nature. Sortez avec votre groupe et écoutez ensemble ce que vous entendez. Pouvez-vous faire un dessin graphique de chaque son que vous entendez ? Par exemple, vous pouvez dessiner le son du vent qui souffle comme une vague. Ensemble, vous pouvez créer des icônes pour chaque son que vous entendez : le vent, une abeille, un oiseau, l'eau courante, des pas, des gouttes qui tombent. Après cela, vous pouvez essayer reproduire ce son ensemble. Chaque icône a donc sa propre mini-composition que vous réalisez avec votre voix ou votre corps. Ainsi, vous créez ensemble un langage de personnages avec lequel vous pouvez faire de la musique. Vous créez le paysage sonore de la nature où vous vous trouvez à ce moment-là. Finalement, un chef d'orchestre peut se tenir devant le groupe, en brandissant une icône différente à chaque fois. Le groupe fait les sons inventés qui ont été conçus pour aller avec. Le chef d'orchestre peut indiquer si elle doit être plus forte ou plus douce, plus rapide ou plus lente. Il/elle peut alterner les icônes en succession rapide. Ou encore, tenez deux icônes en l'air en même temps et indiquez qui joue l'icône 1 et qui joue l'icône 2. C'est ainsi que l'on crée le paysage sonore de la nature. Ce paysage sonore peut raconter une histoire, par exemple l'arrivée d'un orage. Ou du réveil du jour.
- Dessinez le son : fermez les yeux et posez un stylo sur une feuille blanche. Dessinez ce que vous entendez sans regarder. On dessine une partition graphique de cette façon : le son comme un dessin. Lorsque tout le monde a terminé, vous pouvez essayer de chanter ce que quelqu'un a dessiné : pouvez-vous transformer le dessin en son ? Vous pouvez le faire en utilisant votre voix, ou en tapant des mains, en bruissant, en trépignant. Vous obtenez alors une improvisation de toutes les émotions de la nature, l'une après l'autre.
- Un orchestre d'oiseaux : ensemble, essayez d'inventer un maximum de sons d'oiseaux : le son de la chouette, le son du rouge-gorge, du merle, d'une mouette, d'un corbeau, etc. Une fois que vous avez déterminé les sons ensemble, vous pouvez composer un morceau de musique avec ceux-ci. Divisez le groupe en paires ou en trios. Ensemble, ils peuvent composer une séquence de sons d'oiseaux. Essayer d'inventer une chanson à partir du chant des oiseaux de cette façon.
- Chacun chante sa propre chanson : Chaque oiseau chante une chanson différente. Le merle chante un air joyeux. Le hibou chante une chanson lente et triste. Le corbeau chante une complainte en colère. Les oies chantent un hymne. La colombe roucoule une sérénade.
- En petits groupes, inventez les paroles d'une chanson pour un oiseau. Faites une mélodie sur les paroles qui ressemble au bruit de l'oiseau. C'est ainsi que vous écrivez la chanson solo pour l'oiseau en question. Lorsque les groupes se réunissent, vous pouvez vous faire écouter les chansons. Cela crée tout un programme de chansons.
- Chacun écrit sur une feuille ses 5 mots préférés en rapport avec la nature. Ensuite on demande à tout le monde de se promener dans l'espace. Chaque fois que deux personnes se croisent, elles s'arrêtent et partagent leurs mots en expliquant réciproquement le choix de ces mots. Une fois cet échange réalisé, chacun note sur sa liste les mots de l'autre. Répétez le processus 3-4 fois. Ensuite, on divise le groupe en 2-3 petits groupes et on leur demande de choisir 5-6 mots parmi tous ceux qu'ils ont rassemblés. Avec les mots qu'ils ont choisis, on leur demande d'écrire une ode à la nature. On transforme ensuite le poème en chanson. Il est possible d'aller de plus en plus loin en inventant la mélodie, le rythme, en utilisant des instruments de musique, une chorégraphie, etc....

Expression Verbale

- Travailler et jouer avec les expressions de la langue : « La tête dans les nuages », « Prendre Racine », « Fleurir », « Se faner »,...
- Mimer les bruits de la nature avec la voix.
- Inventez plusieurs personnages vocaux. Après cela, vous pouvez faire de courts exercices d'improvisation, où, par exemple, l'arbre a une conversation avec la fleur. Ou une pierre avec un champignon. Après avoir improvisé, vous pouvez commencer à écrire de courts dialogues en groupe que vous pouvez ensuite mettre en scène.
- On demande aux enfants d'écrire une lettre à la nature ou un dialogue en imaginant qu'ils parlent avec la nature. Je leur demande ensuite de diriger une scène avec leurs camarades ou un monologue et de le présenter au groupe.

Expression Corporelle

- Créer une danse avec les mouvements qu'on retrouve dans la nature. Par exemple, s'inspirer des arbres et laisser son corps suivre le mouvement des branches et des feuilles, etc.
- Dans de la météo.

Dansons différentes conditions météorologiques.

Cela peut se faire avec tout le groupe en utilisant à chaque fois la musique appropriée.

Ou alors en divisant le groupe en deux. L'un des groupes sera composé de danseurs et l'autre sera assis autour de l'espace et construira différentes conditions météorologiques avec sa voix et des instruments de musique (ils feront le paysage sonore). Les danseurs danseront en réagissant à ce qu'ils écoutent. Il faut veiller à laisser suffisamment de temps pour que l'improvisation se développe. Echangez ensuite les rôles entre les groupes.

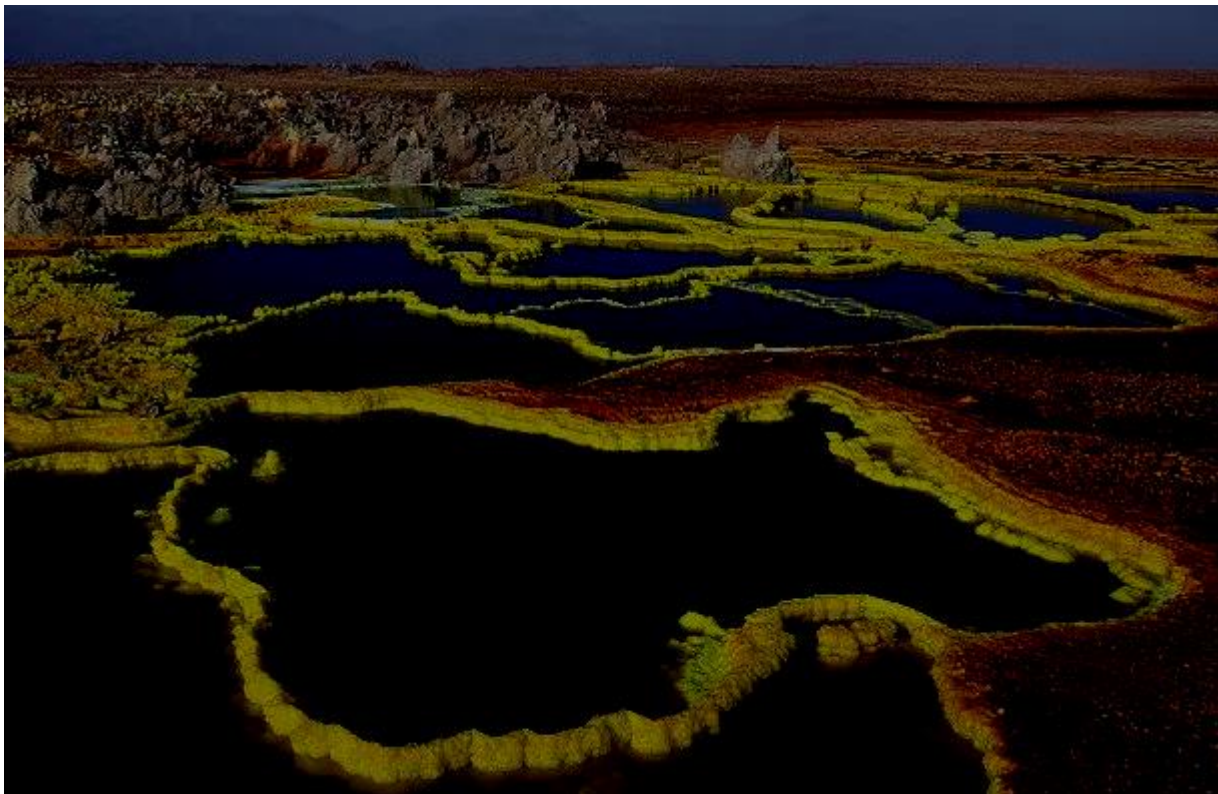
- Par groupe de deux, une personne est le danseur et l'autre le parleur.

La personne qui parle décrit en détail un incident qui lui est arrivé dans la nature ou le plus beau paysage qu'elle ait jamais vu. La personne qui danse réagit en dansant ou en bougeant à ce qu'elle écoute (l'histoire elle-même, le son de la voix, la vitesse du discours, etc.) Ils échangent ensuite les rôles.

- En guise d'échauffement, avec le corps mimer toutes les phases de la vie d'une fleur.

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

- Photos hybrides : prendre des photos et les customiser (collages, sur impressions, dessins,...)
- Prendre des photos de nuages et dessiner dedans.
- Enregistrer les sons de la nature pour en faire un montage sonore.
- Laisser les enfants choisir un mouvement dans la nature : les insectes qui marchent, les nuages qui avancent, les feuilles qui se remuent,.. et prendre une vidéo de chaque mouvement. En faire un montage vidéo.

Pistes de travail ludique

- Se promener dans la nature et profiter de son inépuisable source d'inspiration en observant, écoutant, sentant. Ramasser des objets pour en faire des bricolages ou une oeuvre d'art, individuelle ou collective. Serrer un arbre dans ses bras.
- Créer des cabanes pour des insectes ou des animaux. Il peut s'agir de espèces existantes ou imaginaires. Dans ce dernier cas on peut se poser toutes sortes de questions pour définir le type d'insecte ou d'animal et son habitat.
Est-ce une espèce à plumes, poils, peau, avec un bec, des griffes, qui hiberne, qui vit dans l'eau,...? etc

Pistes de travail philosophique

- Prendre une feuille verte et comparer son réseaux de nervures et sa texture à ce qui peut se rapprocher de nous, les humains : notre système nerveux ou sanguin, le réseaux routier ou internet,...
- Lancer des débats pour faire prendre conscience de problématiques telles que : la pollution de l'eau, de l'air, la déforestation. Expliquer quels sont les rôles primordiaux joués par ces éléments naturels dans notre planète et pourquoi il est important de les préserver. Tenter de le faire d'une manière positive.
- Etude sur les arbres : chaque arbre a des propriétés et des particularités. Leurs racines, leurs troncs, leur feuillages en disent long sur leur type. Il y a moyen d'en faire des liens avec des traits de caractères humains.
- Choisir un élément naturel et réfléchir sur les beautés qu'on ne voit pas directement en écrivant 10 choses que tu trouves beau chez cet élément. Par exemple : « qu'est-ce que tu trouves beau chez cette branche ? ». Cela stimulera l'appréciation de ces simples choses qu'on voit au quotidien. On en devient aussi plus sensible et cela aide pour en prendre soin.

Exemple de programme hebdomadaire

	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
08:00 – 09:00	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie
09:00 – 10:30	Rencontre et présentations. Ballade dans la nature pour ramasser des éléments.	Ballade pour prendre des photos	Ballade pour observer les mouvements dans la nature.	Ballade pour filmer les mouvements dans la nature	Ballade dans la nature pour prendre des calques de troncs d'arbres.
10:30 – 11:00	Pause	Pause	PauseFin	Pause	Pause
11:00 – 12:00	Création d'une oeuvre avec les éléments ramassés.	Création d'une oeuvre avec les photos prises	Atelier argile/boue	Atelier cyanotype.	Atelier dessins e servant des calques
12:00 – 13:00	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
13:00 – 14:30	Atelier Amadeo	Ballade dans la nature pour ramasser des éléments permettant de faire de la musique.	.Atelier Amadeo avec éléments naturels et reproduction de sons entendus dans la nature.	Atelier Amadeo+ éléments nature+sons nature+mouvements nature	Préparation de l'exposition des oeuvres réalisées pendant la semaine.
14:30 – 15:00	Pause	Pause	Pause	Pause	Pause
15:00 – 16:00	Travail autour des expressions de la langue.	Atelier Amadeo en ajoutant les éléments ramassés.	Création d'une danse avec les mouvements observés lors de la ballade du matin.	Débat philosophique.	Exposition et spectacle.
16:00 – 17:00	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie	Garderie

Références/Idées/Inspirations

Biomimicry

<https://biomimicry.org/>

<https://biomimicry.net/what-is-biomimicry/>

Cyanotype

<https://www.youtube.com/watch?v=iXNs3nIAo8Q>

Andy Goldsworthy

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andy_Goldsworthy

Fabrication d'instruments de musique

<https://www.derolfgroep.nl/inspiratie/muziekinstrument-maken/>

Partition Graphique

<https://meestermeike.blogspot.com/2016/10/grafische-partituur-halloween.html>

Chants d'oiseaux

<https://www.vogelgeluid.nl/>

Contact

Olivier : responsable artistique et pédagogique

olivier@amadeokollectief.be

0496/215781

Eric : Intervenant Artistique (parrain et API Officer)

eric@amadeokollectief.be

0486/289824

Benoît : responsable logistique

benoit@amadeokollectief.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