

CATALOGUE DES ATELIERS SCOLAIRES

2019 - 2020

IMAGINER, CRÉER, JOUER
DÉCOUVRIR LES ARTS DE LA MARIONNETTE
ET PLUS ENCORE !

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

casteliers

© CLAIRE BROGNEZ

BIENVENUE!

CASTELIERS offre une vaste gamme d'ateliers permettant aux élèves de niveau préscolaire, primaire et secondaire de s'initier aux arts de la marionnette, de fabriquer des marionnettes simples ou élaborées et d'apprendre les bases de différentes techniques de manipulation.

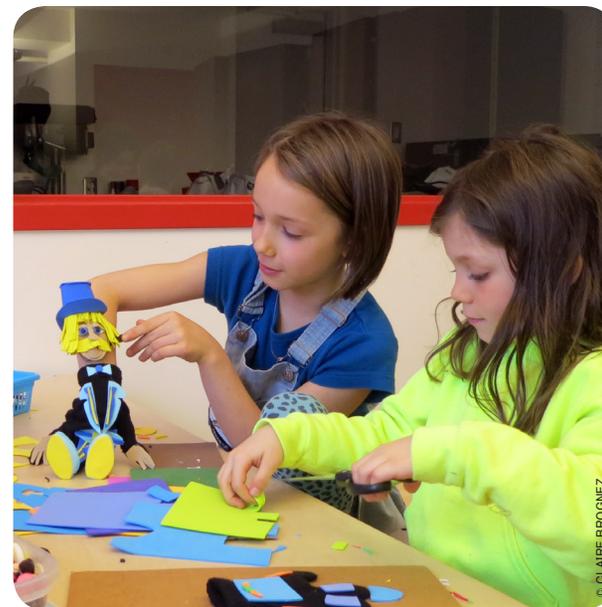
Les différents ateliers proposés peuvent être combinés pour bonifier l'expérience.

Les ateliers sont animés par des marionnettistes professionnel.le.s ayant une solide expérience en enseignement. Les enseignant.e.s peuvent également prolonger le projet avec la réalisation d'une courte vidéo avec les marionnettes créées par les participant.e.s.

Selon vos envies, les ateliers se donnent soit à l'école, soit dans nos locaux spécialisés situés à la Maison internationale des arts de la marionnette au 30, avenue Saint-Just, à Montréal.

DES ATELIERS VARIÉS!

CASTELIERS est un organisme à but non lucratif inscrit au Répertoire culture-éducation du programme *La culture à l'école* du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Éducation
et Enseignement
supérieur

Québec

REPÉREZ FACILEMENT LE PUBLIC CIBLE

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Chaque rencontre est adaptée selon l'âge et le niveau des élèves afin de favoriser la découverte, de stimuler la créativité et l'imaginaire tout en développant les habilités artistiques et techniques avec les arts de la marionnette, polyvalents et accessibles.

Les cycles pour certains ateliers sont précisés.

DIFFÉRENTS TYPES D'ATELIERS

Découvrir les arts de la marionnette par le biais de vidéos et d'une démonstration de différentes techniques

Page 3

Imaginer une créature, la fabriquer et apprendre les techniques de bases pour la manipuler

Pages 7, 8, 9

Pour tout connaître sur le théâtre de papier, puis créer et raconter sa propre histoire

Page 12

Explorer les bases de la manipulation théâtrale par les gestes et les émotions

Pages 4, 5, 6

Concevoir une marionnette élaborée et la fabriquer étape par étape

Pages 10, 11

Réfléchir et philosopher grâce au théâtre d'objets

Page 13

LES ARTISTES-MÉDIATEURS

QUELQUES MEMBRES DE L'ÉQUIPE-ÉCOLE DE CASTELIERS

Jessica
BLANCHET

© JULIE GOSSELIN

Eléonore
BRIO

© DROITS RÉSERVÉS

Emmanuelle
CALVÉ

© DROITS RÉSERVÉS

Magali
CHOUINARD

© CLAUDE RODRIGUE

Noë
CROPSAL

© RAFAEL SOTTOLICHO

Stéphane
HEINE

© DOMINIC DESMELLES

Myriame
LAROSE

© ELCAVER PHOTOGRAPHE

Pavla
MANO

© JAVIER LIRA OTERO

Anne
PAQUET

© LUC LAVERGNE

Claude
RODRIGUE

© CLAUDE RODRIGUE

Karine
ST-ARNAUD

© ANDRÉANNE GAUTHIER

ATELIER D'INITIATION

PUBLIC CIBLE

préscolaire, primaire
et secondaire

DURÉE

30 à 75 min

Cet atelier d'initiation et de découverte s'adapte selon l'âge des participant.e.s et le temps alloué. Il s'agit d'une excellente base pour initier les enfants aux arts de la marionnette avant de poursuivre avec des ateliers de fabrication et de manipulation.

Le théâtre de marionnette est un art millénaire qui ne cesse de fasciner les publics de tous âges et de toutes les cultures.

Son évolution constante en fait aujourd'hui un art riche de ses traditions, mais aussi un creuset interdisciplinaire ancré dans un langage artistique contemporain en pleine effervescence.

DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

L'atelier animé — avec une projection vidéo regroupant une riche présentation d'extraits de spectacles — trace les grandes lignes de la création traditionnelle et contemporaine au Québec et dans le monde.

La présentation est suivie d'une démonstration de quelques types de marionnettes et d'une courte exploration de différentes techniques de manipulation.

ATELIER DE MANIPULATION 1

INITIATION

PUBLIC CIBLE

primaire et secondaire

DURÉE

75 à 120 min
selon les besoins

Cet atelier est axé sur la découverte du travail du marionnettiste.

Il a comme objectif de permettre aux participant.e.s d'explorer les bases de la manipulation de la marionnette par les gestes, les mouvements et les émotions.

Les élèves intègrent la posture du marionnettiste puis, avec des marionnettes à tige sur table, ils explorent ce qui rend le personnage vivant : le regard, la démarche, la respiration et les émotions. Un canevas permet aussi de travailler de courtes interactions entre marionnettes.

MANIPULER ET EXPLORER

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Les marionnettes sur table peuvent aussi être louées pour réinvestir les apprentissages après le passage des artistes-médiateurs de Casteliers.

Cet atelier peut être combiné à :

- Initiation aux arts de la marionnette
- Atelier de manipulation 2 - Jeu
- Danse-marionnette
- Tout atelier de fabrication

ATELIER DE MANIPULATION 2

JEU

PUBLIC CIBLE

primaire et secondaire

DURÉE

75 à 120 min

selon les besoins

PRÉREQUIS

Atelier de manipulation 1
Initiation

Après avoir acquis les bases de la manipulation, les jeunes sont invités à poursuivre leur exploration de la marionnette à travers de courts canevas.

Ils développent l'interaction entre les différents personnages et plongent dans leur mémoire affective pour développer la gestuelle de leur marionnette.

Les artistes les guident dans cette exploration du jeu et, par leurs retours constructifs, permettent de bonifier les scènes créées dans le plaisir et la rigueur.

© CLAIRE BROGNEZ

MANIPULER ET JOUER

PRIMAIRE

SECONDAIRE

© CLAIRE BROGNEZ

Les marionnettes sur table peuvent être louées pour réinvestir les apprentissages après le passage des artistes-médiateurs.

Cet atelier peut être combiné à :

- Initiation aux arts de la marionnette
- Danse-marionnette
- Tout atelier de fabrication

Exemple de séquence :

1. Initiation à la manipulation
2. Fabrication d'une marionnette
3. Cet atelier de manipulation, avec les marionnettes créées par les jeunes.

ATELIER DE MANIPULATION DANSE-MARIONNETTE

PUBLIC CIBLE

2e et 3e cycles du primaire
et secondaire

DURÉE

Une, deux ou trois
rencontres
de 60 à 90 min

Aucun préalable requis

Cet atelier permet de faire des liens entre la danse et la marionnette.

La manipulation de marionnettes débute au cœur de nous-même, par notre souffle. Sans la vitalité de notre corps, la marionnette reste inerte. L'entraînement du danseur est aussi intimement lié à l'étude de la vie qui l'habite et à la communication avec l'autre et l'espace.

Un seul atelier :

Les élèves apprennent à manipuler avec les marionnettes proposées par l'artiste.

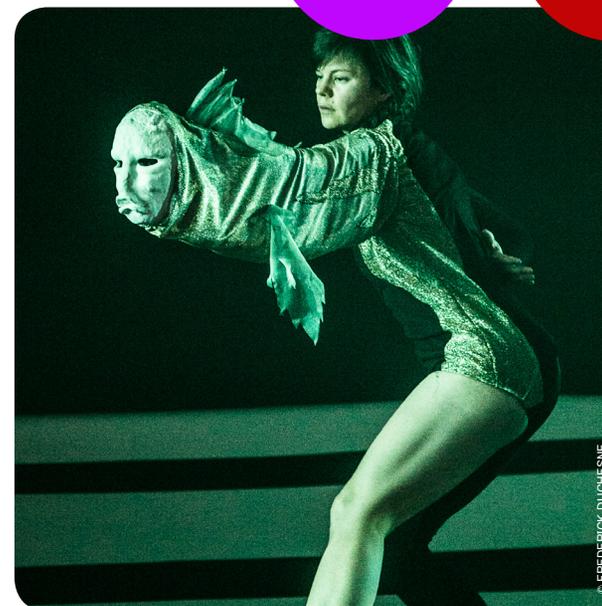
Deux ateliers et plus:

Les élèves peuvent construire une extension marionnettique et explorer le mouvement avec celle-ci.

MANIPULER ET DANSER

PRIMAIRE
2e et 3e cycles

SECONDAIRE

Cet atelier permet aussi aux élèves d'apprendre quelques notions de danse afin d'aiguiser leurs sensations et perceptions pour incarner des personnages ou pour les manipuler avec fluidité. À travers des exercices de respiration et d'improvisation avec différentes marionnettes, les participant.e.s sont guidés vers de nouvelles pistes de création et de réflexions pour générer du mouvement.

Une collaboration de Casteliers et de la chorégraphe Emmanuelle Calvé.

MARIONNETTE À PARTIR D'UN DESSIN

PUBLIC CIBLE

1er cycle du primaire

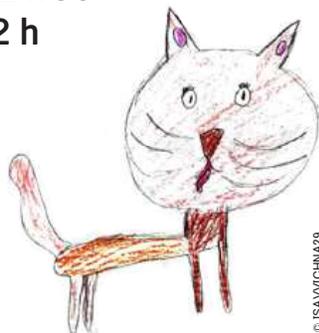

DURÉE :

Deux rencontres

1re : 1 h 30

2e : 2 h

© ISAVVICHNA29

Cet atelier « clé en main » polyvalent permet une grande liberté de création.

Les élèves sont invités à concevoir un personnage original grâce au dessin et à la peinture.

Après une brève mise en situation conçue pour stimuler l'imaginaire, chaque élève dessine spontanément le contour de son personnage qu'il pourra ensuite peindre, découper et rembourrer afin de lui donner un effet tridimensionnel.

L'ajout de poignées de manipulation permettra ensuite de transformer son personnage en une marionnette articulée.

© MAGALI CHOUINARD

FABRIQUER ET MANIPULER

PRIMAIRE
1er cycle

© CAMILLE LAVOIE

Un court atelier de manipulation termine le projet afin que les élèves puissent explorer les notions de base qui permettront de donner vie à leur personnage.

Cet atelier peut être combiné à :

- Initiation aux arts de la marionnette
- Atelier de manipulation 1 - Initiation

MARIONNETTE À GANT ET À TIGE

PUBLIC CIBLE
préscolaire et
primaire

DURÉE
90 min

Simple à réaliser, la marionnette à gant et à tige offre de grands avantages de manipulation directe. Afin de créer leur marionnette, les participant.e.s choisissent et découpent des matériaux variés et colorés. L'activité encourage l'exploration de la matière et stimule l'imaginaire et le plaisir de jouer des enfants.

Quelques notions de base de manipulation en fin d'atelier sont également présentées.

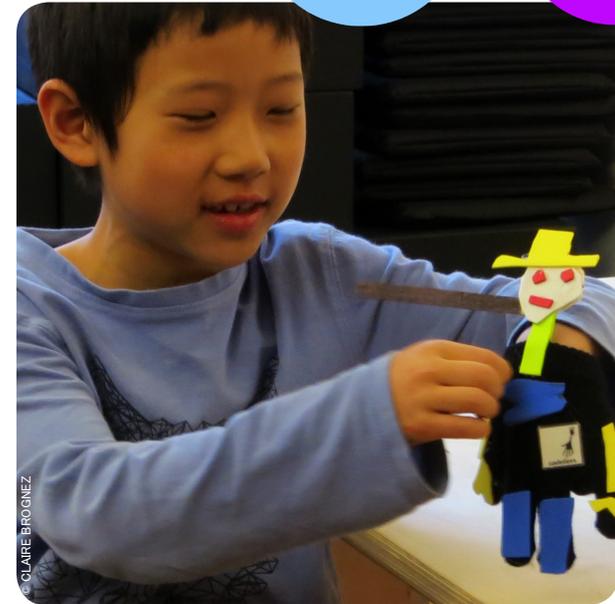
Cet atelier de fabrication court et accessible est l'un de nos ateliers les plus populaires auprès des élèves de niveau préscolaire et primaire.

FABRIQUER ET MANIPULER

PRÉSCOLAIRE

PRIMAIRE

Cet atelier peut être combiné à :
- Initiation aux arts de la marionnette
- Atelier de manipulation 1 - Initiation

MARIONNETTE À TRINGLE ET À FILS

Compliquée à faire ou encore à manipuler, la marionnette à fils? Détrompez-vous!

PUBLIC CIBLE
3e cycle du primaire
et secondaire

DURÉE
75 à 90 min

Cet atelier vise à apprendre aux élèves comment fabriquer facilement une marionnette à tringle et à fils simple à partir des matériaux qu'on trouve partout : boîtes en carton, ficelles, petits bouts de bois. Zéro déchet!

Les élèves fabriquent leur marionnette à partir des patrons préalablement préparés, puis ils installent les fils et apprennent à les manipuler.

FABRIQUER ET MANIPULER

PRIMAIRE
3e cycle

SECONDAIRE

S'ils le désirent, ils peuvent les habiller et les décorer à la maison ou en classe, ce qui permet aux enseignant.e.s de prolonger l'activité au-delà du passage des artistes.

Cet atelier peut être combiné à :
- Initiation aux arts de la marionnette

MARIONNETTE SUR TABLE À MAIN PRENANTE OU À TIGES

PUBLIC CIBLE
3e cycle du primaire
et secondaire

DURÉE
Deux rencontres
de 2 h 30
ou selon les besoins

Cet atelier est développé de concert avec Casteliers et les enseignant.e.s afin de choisir la formule la plus adaptée, en fonction du temps alloué à l'activité et du budget disponible.

La fabrication de la marionnette sur table à main prenante ou à tiges, quoique simple à réaliser, représente un défi technique adapté pour les élèves du 3e cycle du primaire ou du secondaire. Ces derniers développeront leur propre personnage dans un matériel résistant et durable.

© DROITS RÉSERVÉS

IMAGINER ET FABRIQUER

PRIMAIRE
3e cycle

SECONDAIRE

© JULIE HURTUBISE

Plusieurs techniques de fabrication et thématiques sont disponibles. Ce type de marionnette permet une manipulation intéressante et accessible. Les élèves peuvent donc approfondir leurs apprentissages en donnant vie à leur personnage lors d'un atelier de manipulation ultérieur.

Cet atelier peut être combiné à :

- Initiation aux arts de la marionnette
- Atelier de manipulation 1 - Initiation

MARIONNETTE SUR TABLE CORPS ARTICULÉ

PUBLIC CIBLE
3e cycle du primaire
et secondaire

DURÉE
Trois rencontres
de 2 h 30

Cet atelier de fabrication d'une marionnette sur table articulée est l'occasion de créer un personnage original de petite taille (20 à 25 centimètres) disposant d'une grande mobilité.

Les techniques utilisées (idéation du personnage, montage de la structure, modelage en papier mâché, peinture, patine et confection de la coiffure) permettent à l'élève de s'initier à différentes étapes de fabrication d'une marionnette.

IMAGINER ET FABRIQUER

PRIMAIRE
3e cycle

SECONDAIRE

Différentes thématiques sont possibles, comme la création d'un double de soi, d'un ami ou d'un héros à forme humaine.

Cet atelier peut être combiné à :

- Initiation aux arts de la marionnette
- Atelier de manipulation 1 - Initiation

THÉÂTRE DE PAPIER

PUBLIC CIBLE

1er et 2e cycles du primaire

DURÉE

Une rencontre

de 3 à 4 h

Ou deux rencontres

de 90 à 120 min

L'atelier commence par un échange autour du théâtre de papier, son histoire et ses possibilités dramaturgiques.

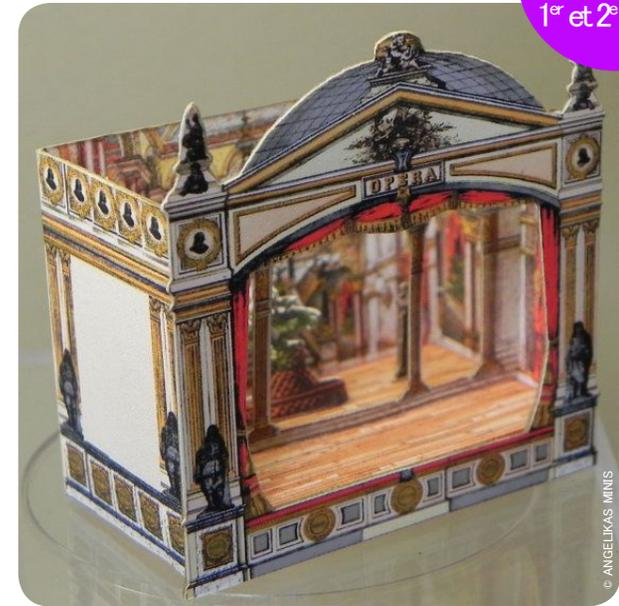
Les jeunes sont ensuite amenés à fabriquer leur propre petit théâtre à partir d'une histoire simple.

Ils imaginent et conçoivent les éléments du décor et les personnages.

L'artiste propose une introduction au jeu et à la manipulation; l'atelier se termine sur la représentation devant le groupe, seul.e ou à plusieurs.

FABRIQUER ET RACONTER

PRIMAIRE
1er et 2e cycles

Chaque enfant développe son imaginaire dans un cadre commun en découvrant une technique d'expression originale et accessible et en apprenant à travailler avec minutie.

Une collaboration de Casteliers et de la marionnettiste Eléonore Brio.

Atelier disponible jusqu'en décembre 2019.

QUESTIONS D'OBJETS

ATELIER PHILOSOPHIQUE DE THÉÂTRE D'OBJETS

PUBLIC CIBLE

3e cycle du primaire
et 1er cycle du secondaire

DURÉE

Une à quatre rencontres
de 75 à 120 min
par rencontre

Questions d'objets offre aux élèves le théâtre d'objets comme outil de réflexion, pour laisser la place à ce qui est au cœur de la pensée philosophique : l'étonnement et le questionnement.

Chaque participant.e a l'occasion d'exercer son jugement critique, de préciser sa pensée et d'apprendre à comparer différents points de vue, dans un contexte ludique et théâtral.

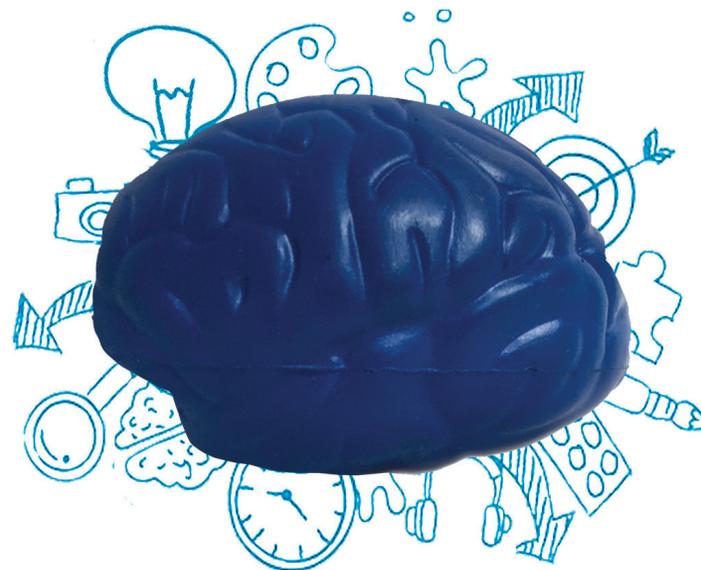
À partir de la présentation de courtes capsules de théâtre d'objets, une discussion de groupe dirigée explore les thèmes abordés (la différence, la justice, la liberté, etc.).

Les élèves créent ensuite eux-mêmes de courtes scènes illustrant leurs réflexions et les partagent devant leurs camarades. Une belle façon de constater que la rencontre de différents points de vue permet de nuancer sa vision et d'enrichir sa compréhension du monde.

RÉFLÉCHIR ET S'AMUSER

PRIMAIRE
3e cycle

SECONDAIRE
1e cycle

© KARINE ST-ARNAUD et rawpixel.com

Présentés par le Théâtre sous la main, en partenariat avec Casteliers, ces ateliers sont animés par les comédiennes-médiatrices Karine St-Arnaud et Anne Paquet, qui ont acquis une solide expérience théâtrale depuis une vingtaine d'années, particulièrement dans le secteur jeunesse, et enrichie d'une pratique de médiation culturelle et d'enseignement.

Cet atelier n'est pas admissible au programme Culture à l'école cette année.

À PROPOS DE CASTELIERS

Organisme fondé en 2005, CASTELIERS est un diffuseur spécialisé en théâtre voué aux arts de la marionnette. Casteliers organise un festival international annuel, une saison de programmation ainsi que de nombreuses activités de médiation culturelle.

CASTELIERS s'adresse tant aux enfants qu'aux adultes et propose des spectacles de formes traditionnelles ou contemporaines, témoignages de la richesse du patrimoine et de la pluralité des créations nouvelles qui s'en inspirent.

Les bureaux de CASTELIERS sont situés à la MIAM :

**Maison internationale
des arts de la marionnette
30, avenue Saint-Just
Montréal (QC) H2V 1X8**

À PROPOS

CONTACT

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Nous saurons vous guider vers le choix d'atelier qui correspond le mieux à vos objectifs éducatifs.

514 270-2717
mediation@casteliers.ca
casteliers.ca

© JULIE-BLANCHE / Spectacle Copeaux de neige de Théâtre de Deux mains