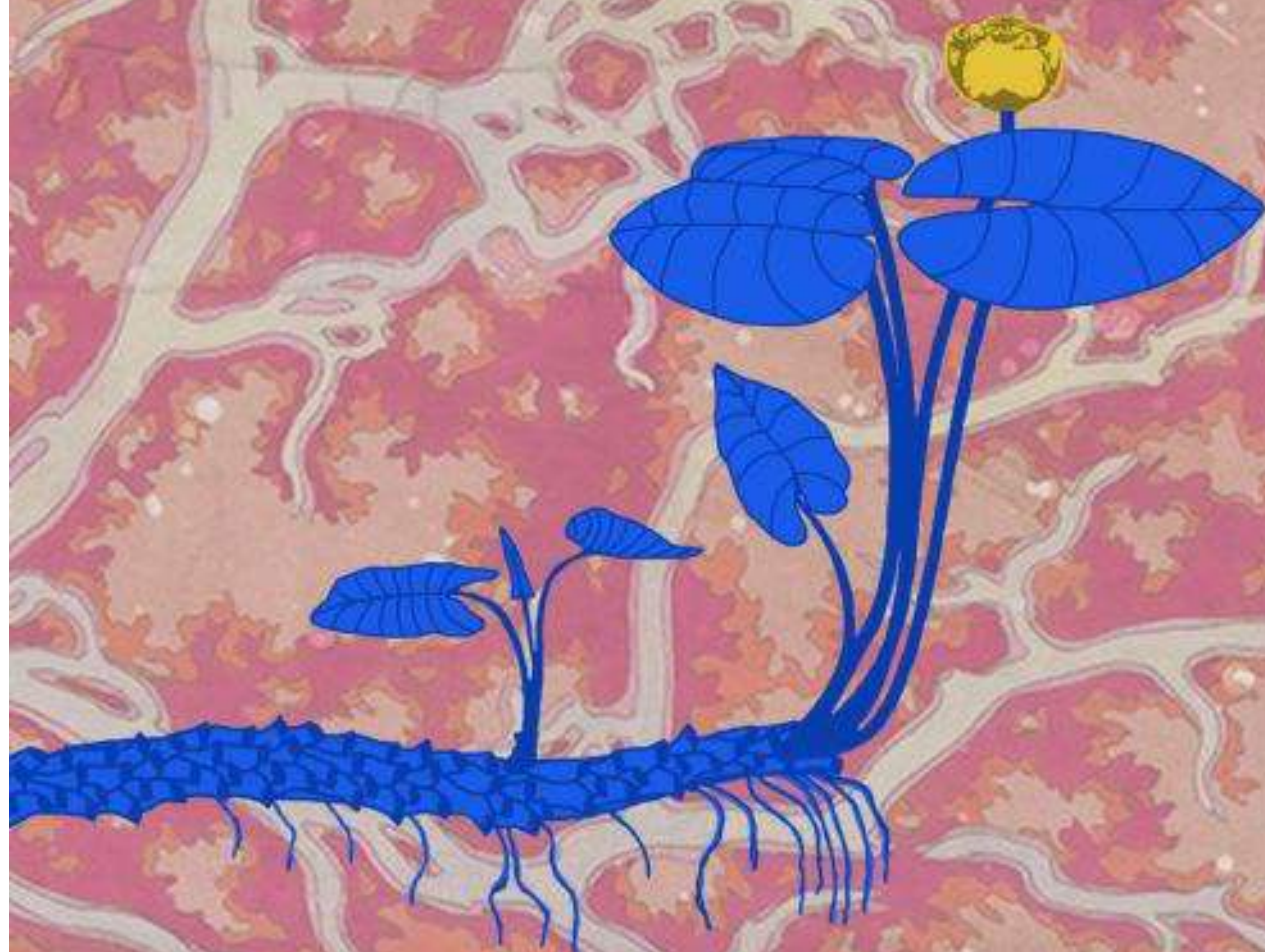

Rhizome(s)

Funded by
the European Union

Outils pédagogiques
Pour une démarche inclusive et participative

Rhizome(s)

Pour une démarche inclusive et participative de création in situ

Compagnie Héliotropion (France) / coordinateur

Lelastiko A.P.S. (Italie) / partenaire

Equipes Artistiques

Compagnie Héliotropion (FR) : Clotilde Tiradritti (chorégraphe), Patrick Matoian (musicien et compositeur), Marianne Rachmuhl (danseuse et collaboratrice), Marta Bentkowski (danseuse, artiste invitée).

Lelastiko (IT) : Marina Rossi (chorégraphe), Giulia Imberti (danseuse), Davide Sforzini (danseur, artiste d'arts visuels), Francesca Cecala (comédienne).

Structures associées

Sementerie Artistiche / Rete h(abita)t - rete di spazi per la danza, Crevalcore (IT)

La Grange Atelier, Veuxhautes-sur-Aube, Côte-d'Or (FR)

Kerminy, lieu d'agriculture en arts, Rosporden (FR)

ACTIS DanceProject et CASA C.A.V.E Aurisina - Trieste (IT).

Experts scientifiques

Davide Galli (paysagiste, design-Italie) - Claudine Lecuret (chargée de mission eau et milieu aquatiques / Parc National des Forêts -France) - Dominique Leroy et Marina Pirot (experts de pratiques artistiques et agricoles - France) - Fabiola Faidiga (présidente de KAMEN CASA C.A.V.E - Musée de la carrière et de la pierre d'Aurisina, Italie).

Durée du projet : 10 mois - du 17 février au 16 décembre 2025

**Ce projet a été soutenu par le dispositif Erasmus +
KA210-ADU - Partenariats simplifiés dans l'éducation des adultes**

« Le soutien apporté par la Commission Européenne à la réalisation de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui n'engage que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. »

Sommaire

p 3 Préambule

Introduction

p 4 Le projet : description, public cible, objectifs

p 6 Une démarche inclusive et participative

Méthodologie

p 9 Principes méthodologiques

p 12 Scénarios pédagogiques créatifs

p 12 Atelier 1 - La terre

p 14 Atelier 2 - Les liens de l'eau

p 17 Atelier 3 - L'appel de la forêt

p 20 Atelier 4 - Corps minéral

p 23 Méthodologie d'évaluation

p 25 Retours et commentaires

p 27 Productions média

p 28 Biographie

p 29 Contact

Préambule

Cette « publication » répond à notre souhait de mettre en œuvre un questionnement transversal apte à pouvoir croiser différents domaines tant éducatifs qu'artistiques.

Se basant sur la mise en place d'ateliers de pratiques artistiques et de propositions créatives en lien avec la nature, nous désirons interroger nos pratiques artistiques et corporelles ainsi que les enjeux relatifs à l'inclusion et à la participation des publics.

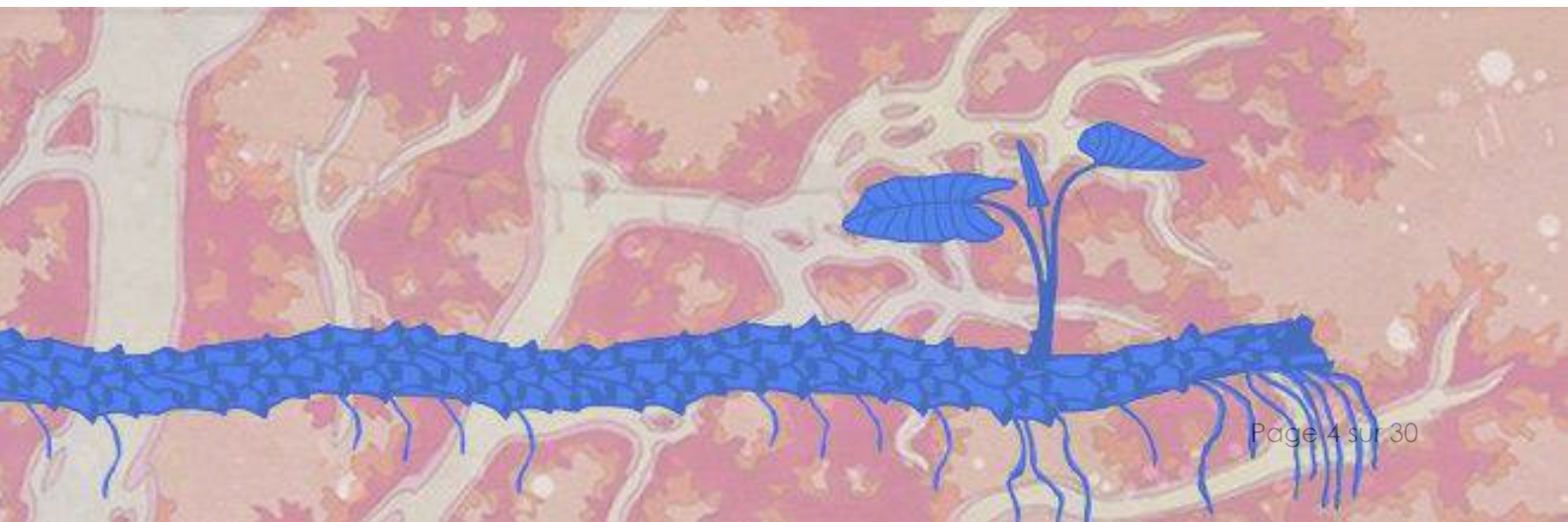
Nous sommes convaincus que les récits des expériences menées lors du projet pourront ainsi guider une réflexion fructueuse sur les recherches et les méthodologies utilisées.

Quelles sont les modalités qui permettent la participation sociale de tous/toutes et de chacun/chacune ?

Quels sont les effets produit par un processus inclusif et participatif ?

Quelles connaissances peut-on en tirer pour les différentes équipes et les participants ?

Quels acquis en retenir pour les participants ?

Introduction

Le projet

Avec ce projet Rhizome(s) nous avons mis en oeuvre une recherche axée sur des méthodes de pédagogie inclusive et participative, grâce à des formes d'expériences sensibles de création artistique en lien avec la nature.

Un parcours de quatre ateliers transnationaux en France et en Italie

Le projet s'est articulé autour de quatre ateliers d'une durée d'une semaine chacun en France et en Italie, au cours desquels une équipe régulière d'artistes, issus de la Compagnie Héliotropion et de Lelastiko (chorégraphes, musiciens, vidéastes), pour des périodes de recherche et d'expérimentation (avec des moments d'immersion du corps dans la nature, des temps de pratiques énergétiques et somatiques, des temps de réflexion et d'échange).

Des experts invités, aussi bien paysagistes que scientifiques, ont également apporté de nouveaux regards et connaissances, afin de nourrir le travail de réflexion et de création. Les processus élaborés à partir de ce travail, ont ensuite été partagé avec des groupes de participants (d'âges et d'horizons multiples) afin de générer des nouvelles réflexions et imaginer ensemble d'autres formes de créations participatives.

Chaque résidence s'est terminée par une journée d'ouverture au grand public, afin de diffuser le travail réalisé : performances, parcours immersifs et sensoriels dans la nature, actions participatives, rencontres et échanges avec le public.

Le public

Les équipes de professionnels

Issues du domaine artistique (chorégraphe, musicien, vidéastes) et du domaine scientifique (écologie, environnement, science de la terre) qui ont conduit les ateliers et les activités créatives,

Les participants aux ateliers

Groupes d'adultes de tous âges et tous horizons, soit recrutés au niveau local (milieu rural et urbain) par nos partenaires - site d'accueil - soit au niveau national, voir transnational (personnes en mesure de se déplacer) par le biais de nos réseaux de diffusion,

Le grand public

Personnes venues assister aux restitutions finales clôturant chacun des ateliers.

Objectifs principaux

- Acquérir de nouvelles connaissances sur la relation danse, corps, nature et bien-être.
- Faire participer des personnes éloignées de l'offre culturelle en milieu rural comme urbain.
- Mettre en réseau à l'échelle transnationale des professionnels et des citoyens et les sensibiliser aux enjeux écologiques, à la santé et au bien-être.

Démarche inclusive et participative

La démarche inclusive mise en place dans ce projet vise à réduire tous types d'inégalités : sociales, économique, territoriale, culturel, en proposant des activités artistiques accessibles à tous.tes, surtout dans des milieux éloignés de l'offre culturelle. En fait, s'aventurer dans de nouvelles procédure permettant d'aller plus facilement à la rencontre de ces publics.

Trois structures d'accueil des ateliers transnationaux étaient localisées dans des territoires ruraux, agricoles ou forestier : Sementerie Antiche à Crevalcore, en Italie, La Grange Atelier en Bourgogne et Kerminy en Bretagne. La quatrième structure ACTIS danceProject (Trieste - Italie), était située en milieu urbain, mais remarquons que toutes les activités proposées par le projet ont eu lieu en milieu naturel, dans une ancienne carrière transformée en Musée de la pierre. [L'association CAVE, qui ne gère ce musée que depuis quelques années, a effectivement comme mission la promotion de l'art et de la culture dans un milieu éloignée de la ville et de l'offre culturelle].

La démarche participative mise en place par le projet vise à engager activement les participants dans le processus pédagogique et créatif, en proposant un espace de libre expression et en plaçant l'expérience collective au cœur d'une bonne partie des activités artistiques.

Une invitation à participer, à débattre, à partager, dans l'intention de questionner, d'amener à la réflexion, de véhiculer un message...

Une attention particulière aux actions de créations éphémères, réalisées in situ, dans une démarche collective.

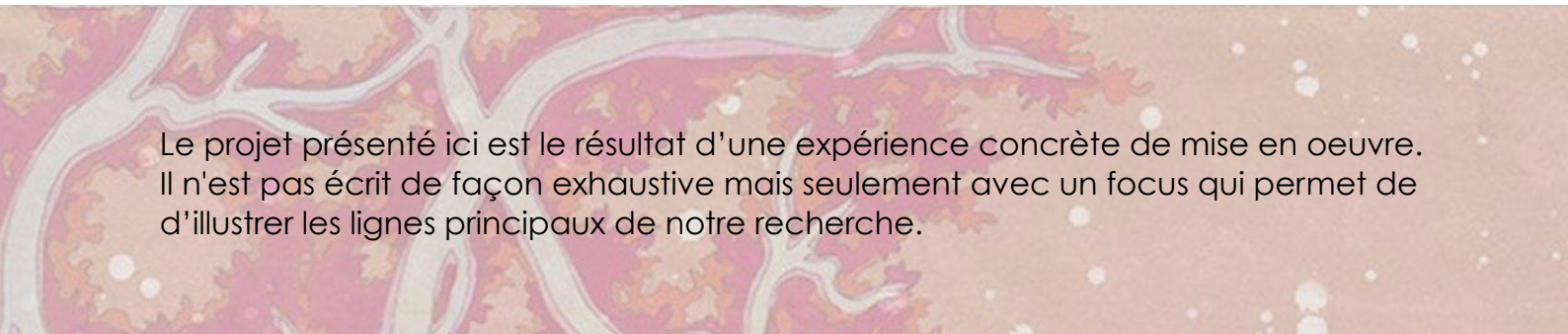
Concernant le public venu assister aux restitutions finales de chaque atelier, nous avons également cherché à mettre en place des pratiques participatives en invitant des personnes de tous âges et horizons à vivre des moments poétiques et artistiques, à franchir les barrières entre « artistes » et « spectateurs », à prendre part à des propositions perceptives et sensorielles. Comment se connecter avec la nature ? Oser participer à une danse, à un chant ou à un rituel collectif !

Des principes aux bonnes pratiques

La méthodologie du projet est basée sur les principes de l'éducation non formelle, où les connaissances se construisent étape par étape et où les expériences sont partagées et mises en pratique, dans une atmosphère de confiance, de tolérance et de respect. Pour les équipes artistiques il s'agit de :

- Prendre le temps d'établir une relation de qualité en créant un environnement relationnel basé sur le respect des participants, sans aucune discrimination.
- Permettre à chaque personne d'exprimer son point de vue, son regard sur le monde, de pouvoir développer son univers artistique.
- Proposer un dispositif artistique et pédagogique clair et facile d'accès, afin de permettre à chacun.e de trouver sa place et de pouvoir s'investir dans les propositions amenées par le projet.
- Accompagner les participants.es, en veillant à ne pas utiliser des méthodes trop directives, mais en favorisant la recherche personnelle et la création individuelle, tout en s'assurant, à tout moment, de leur consentement.

Le projet présenté ici est le résultat d'une expérience concrète de mise en oeuvre. Il n'est pas écrit de façon exhaustive mais seulement avec un focus qui permet de d'illustrer les lignes principaux de notre recherche.

Thématiques explorées

« Le projet Rhizome(s) est une invitation à imaginer avec le public de nouvelles formes de lectures poétiques et artistiques concernant notre relation au monde vivant et non vivant, végétal, animal et minéral... »

Clotilde Tiradritti-chorégraphe - Compagnie Héliotropion

En liaison avec les spécificités de chaque lieu accueillant les ateliers transnationaux (son implantation géographique, son environnement, son histoire) nous avons proposé un thème de recherche en relation avec le « vivant » : **la terre, l'eau, la forêt, le minéral.**

Méthodologie

Partant de là, les principes méthodologiques généraux qui ont été utilisés dans ce projet sont les suivants :

Travail de recherche pour les équipes artistiques professionnelles.

Chaque atelier transnational a débuté avec trois jours de travail de recherche à partir de la thématique spécifique à chaque lieu.

Les deux équipes professionnelles (Héliotropion et Lelastiko A.P.S.) composées de 2 chorégraphes, 1 musicien, 3/4 danseurs, mènent, tant individuellement qu'en groupe, expérimentations et explorations du lieu avec des temps d'immersion : recherche gestuelle, investigations musicales et sonores, textes et réflexions,

Des supports visuels et sonores (lectures, podcast, documentaires) alimentent les échanges entre les équipes, afin d'élaborer des processus et des méthodologies de travail.

Ateliers corporels à destination des participants.

Alternativement, ceux-ci ont comme base la danse contemporaine, la danse contact, l'aïkido (art martial non violent), l'improvisation, des pratiques éco-somatiques et énergétiques qui permettent d'agir à partir de l'intelligence naturelle du corps : l'extéroception, la proprioception et l'intéroception.

Un travail ouvert à tous.tes, dirigé par les deux chorégraphes du projet, afin de rendre le corps disponible à l'écoute et à la rencontre, avec l'autre et le groupe.

Ateliers de réflexions et d'écriture

Une invitation pour chaque participant à prendre part au projet en apportant du matériel et des documents qui alimenteront la thématique proposée : lectures, dessins, images, vidéos.

Un tour de table qui permet aux participants de partager leurs réflexions en relation avec le travail de recherche réalisé en amont par les équipes artistiques.

Immersion dans la nature

Un travail individuel où les participants partent en exploration dans un lieu de leur choix dans la nature afin de laisser le corps vivre une expérience perceptive en synergie avec les éléments naturels (terre, eau, bois, pierre).

Prendre le temps de marcher, s'allonger, s'arrêter, écouter, sentir, ressentir. Une approche sensible s'apprenant par la vue, le toucher (textures, chaleur, froid, humidité...), l'odorat, l'ouïe (le bruit, les sons, le calme).

Parfois cette proposition a été accompagnée d'un questionnaire qui aidait les participants à simplifier les consignes, afin de réaliser une sorte de cartographie du lieu. Retours et échanges sur l'expérience.

Habiter / Raconter un lieu

En tenant compte des singularités des expériences menées par chaque participant, de la valeur de sa recherche individuelle, des différentes perceptions liées aux dimensions de

l'espace et du temps, nous avons pu constater la mise en place d'un processus qui ouvrait les portes à l'imagination et la créativité. Nous avons ensuite proposé aux participants de réaliser un récit à partir de leur expérience immersive et de le partager avec le groupe en l'incorporant dans un parcours allant à la découverte des différents lieux explorés.

La pertinence de chaque proposition dépassait largement non seulement nos attentes, mais bouleversait également notre regard par rapport au « rendu » artistique.

Et dans presque toutes les résidences nous avons du réévaluer ce moment comme une des clés à retenir pour l'élaboration des processus participatifs.

Co-construction d'une restitution finale

A partir des propositions artistiques ayant émergées des participants, de la recherche des équipes, des propositions participatives en direction du public.

il s'agissait simplement de donner forme à une expérience poétique, une oeuvre collective éphémère, faite de rencontres, de gestes, d'objets, de sons, de mots, dans laquelle chacun pouvait retrouver une part de soi et de son vécu.

Utilisation de la musique dans le projet

En règle générale, la musique répond à deux objectifs, stimuler les démarches de recherches et d'autre part conforter et soutenir les phases de présentation et de rendu public tant pour les membres des équipes artistiques que pour les participants.

Faciliter les échanges, synchroniser les groupes, préparer les imaginaires sont également des axes de travail qui sont utilisés en fonction des besoins.

Cependant, pour inclure cette composante sonore dans la démarche générale du projet, Patrick Matoian, compositeur au sein de la compagnie Héliotropion, a également développé d'autres stratégies. Comme par exemple l'usage systématique d'écho ou de bourdon pour rappeler respectivement la thématique des fluides ou celle du temps qui passe. De la distorsion ou des effets de gel temporel quand il s'agit d'évoquer l'inertie du minéral. L'utilisation de capteurs audio afin de sonoriser certains éléments faisant partie de la scénographie (typiquement à Kerminy, « l'électrification » d'une branche pour créer un instrument de percussion) ou sampler certains son de l'univers sonore du lieux pour ensuite les réinjecter en direct dans les productions Live.

Déroulé

Sur la durée d'une semaine, chaque Atelier transnational, était structuré de la façon suivante :

- **Lundi** - arrivée des équipes artistiques et réunion d'organisation,
- **Du mardi matin au jeudi après-midi** - travail de recherche des équipes : réflexions, échanges, immersion dans la nature, réunions, élaboration de méthodologies,
- **Jeudi après-midi** - accueil des participants, moments de convivialité,
- **Du vendredi matin au dimanche matin** : ateliers corporels (danse contemporaine, danse contact, improvisation) pratiques somatiques et énergétiques, ateliers de réflexion et d'écriture, immersion individuelle dans la nature, créations participatives et performances, retours et échanges avec les participants,
À noter, la durée des ateliers a pu varier en fonction du groupe de participants, des caractéristiques du lieu, de la thématique abordée ainsi que des conditions météorologiques.
Nombre d'ateliers corporels par jour : deux.
De façons indicative la durée d'un atelier corporel est d'une heure et demie - d'un atelier de réflexions et d'écriture de heures et le temps d'immersion individuelle dans la nature d'une heure et demie. L'intervention de l'expert (paysagiste, scientifique, écologiste) a toujours eu lieu dans la deuxième partie de la semaine, après l'arrivée des participants.
- **Dimanche 17h** : restitution publique.

Scénarios pédagogiques créatifs

Atelier Transnational n°1

Sementerie Artistiche

Crevalcore, Padanie - Italie

Thème : **La Terre**

L'étymologie latine de Crevalcore est « Crepatum Corium », c'est-à-dire peau/croûte craquelée, pour indiquer l'effet du manque d'eau sur le sol argileux en été. L'espace Sementerie Artistiche est né de la reconversion de certaines structures de l'exploitation agricole Valle Torretta à la suite du tremblement de terre de 2012. Depuis, l'exploitation et Sementerie coexistent en développant en parallèle des projets. Au cœur de la vision de Sementerie, le théâtre est un lieu social de rencontre et d'échange.

La Terre, retrouver des liens, revenir à la terre

Sous la terre, de la matière vivante.

Organismes visibles et invisibles, spores et champignons, bactérie, corps mous, minéraux, débris de roches...

Transformation et décomposition, humus : la Terre comme un éternel retour.

« Nous sommes faits de terre, nous sommes sur la terre, nous sommes avec la terre et pour la terre » Davide Sforzini - Lelastiko A.P.S.

Le premier atelier a démarré avec le travail des équipes professionnelles afin d'élaborer des outils de pédagogie et de création à destination du groupe des participants.

pistes de recherche

Actions liées à la terre

Revenir à la terre, mort, naissance et tous les verbes d'action s'y rapportant

Pistes à développer avec les participants autour de verbes et expressions qui permettent un travail centré sur la sensation et qui facilitent la mise en mouvement.

La terre vibre, respire, tremble, se transforme, accueille, contient, explose, secoue...

Explorer la naissance et la mort, le cycle des végétaux.

Matière vivante, humus (micro-organismes, réseaux souterrains)

Mouvements de pratiques énergétiques en relation avec la terre, les autres corps, le collectif.

Mini cumulus

Rituel autour de « la terre qui respire »...

Des tas de terre au sol pour explorer et composer avec les corps. L'emplacement de Sementerie Artistique, situé dans la Padanie agricole et industrialisée n'était au final, pas vraiment adapté au travail d'immersion dans la nature. Tous les champs entourant le lieu, privés et cultivées, n'étaient pas accessibles à ce type de travail. Nous avons rebondi avec l'utilisation de sacs de terre destinée au jardinage pour en faire de petits tas dans un des hangars du lieu.

L'exploration faite par les participants de différentes parties de leur corps en contact avec la terre, a révélé leur créativité. Les cumulus de terre, remodelés par les corps ont créé graphismes et tableaux vivants.

Ce qui nous a amené à mettre en place une création collective mêlant gestuelle, art plastique, musique, chant et rythmes.

Intervention de l'expert

Dario Galli, expert du domaine de la terre, architecte et designer végétal, a également apporté de nouvelles pistes de réflexion non seulement concernant notre relation à la terre et au vivant, mais aussi à une écologie des relations.

Journée de restitution

Tout le travail de recherche (improvisation, propositions des participants ayant émergées après des moments d'immersion et de recherche des équipes ont été intégrés au parcours participatif, visuel et sonore lors de la journée d'ouverture publique : « Hommage à la T-E-R-R-E ».

Actions en direction du public

- **Prendre le temps** : faire s'allonger le public sous un saule pleureur et observer, écouter, savoir rester en silence.
- **Installation éphémère** : des phrases écrites en amont sur le thème de la terre accrochées avec des pinces à linges aux branches d'un arbre.

Atelier Transnational n°2

La Grange Atelier

Veuxhautes-sur-Aube, Bourgogne - France

Thème : Les liens de l'eau

Nouveau lieu culturel et social en milieu rural, La Grange Atelier, est situé en bordure de la rivière de l'Aube, à proximité des sources de la Seine et du Parc National des Forêts.

Une semaine d'immersion, de réflexion et de création autour de la thématique de l'eau et de son importance dans la préservation du système écologique, l'eau comme source d'inspiration dans l'art, l'eau comme symbole de renouveau...

pistes de recherche

Nous avons accordé une grande place aux perceptions et aux explorations sensorielles comme point de départ pour la création de partitions chorégraphiques et sonores collectives.

Les pieds dans l'eau

Avec la possibilité de se plonger au moins en partie dans la rivière, une exploration à partir du contact physique avec l'eau : observations, sensations, ressentis, évocations...

Comment rendre à niveau corporel ses différentes qualités et états : cascades, vapeur,

glace, etc. Quel imaginaire activer et comment devient-il possible de passer d'une forme à l'autre ?

L'eau comme moyen de communication

L'eau qui circule et relie les fluides à l'intérieur des nos corps, le mouvement de l'eau qui génère des gestes et des sons.

Recherches gestuelles individuelles inspirées des bruits et des mouvements de l'eau, pour finalement aboutir à une partition collective dansée et chantée, construite à partir du travail de recherche de chacun.

Le rituel

Les conditions météorologiques n'étant pas particulièrement favorables, nous avons décidé de conduire nos explorations dans un ancien lavoir du village en le transformant en lieu temporaire de recherche et de création.

Réflexions, évocations de l'eau et du lavoir dans l'imaginaire de chacun. Recherche individuelle de gestes significatifs pour évoquer « son propre rituel », pour ensuite, avec attention, être capable de faire passer ses gestes aux autres.

Travail de groupe autour d'un chant populaire espagnol à plusieurs voix en canon.

Intervention de l'expert

Claudine Lecuret, chargée de mission eau et milieux aquatiques au Parc national des Forêts, a instillé plusieurs réflexions sur notre relation à l'eau et sur l'importance de sa préservation.

Journée de restitution

Cette journée a permis au public de découvrir le lieu et ses alentours avec un nouveau regard. À cause des conditions météorologiques, le parcours n'a pu accueillir qu'une partie des recherches réalisées.

Actions en direction du public

- **Le téléphone sans fil** : faire passer entre les personnes du public des phrases écrites à partir du thème de l'eau :
je danse la mélodie des paysages, j'englouti les rivages, je coule dans tes veines je porte ta mémoire , etc....
- **Rituel final au lavoir** : ou comment réussir à intégrer le public dans le rituel déployé par les participants : se passer de proche en proche une poignée d'eau ramassée au bassin tout en essayant de ne pas la gaspiller.

Commentaires du lieu d'accueil

« Cette action, une première sur le territoire, a permis de donner de la visibilité au lieu et ouvert des possibles pour la suite.

Ici, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un milieu très rural, très peu peuplé, avec une population vieillissante et avec une offre culturelle quasiment inexistante. Le projet a apporté une dimension transnationale. La mixité du groupe a très bien fonctionné avec les échanges, les partages liés à la vie en commun, les communications en plusieurs langues...

Un autre aspect très important a été la thématique de l'eau qui fut explorée pendant la semaine : l'eau est très présente sur le territoire et la Grange Atelier est située en proximité des sources de l'Aube et de la Seine. Les habitants malheureusement ne sont pas conscients de l'importance de cette ressource et le projet a eu un impact positif dans ce sens. Le travail artistique réalisé et rendu visible par la restitution, a marqué les esprits par son approche et son regard «sensible ». Fabienne Trotte / **La Grange Atelier**.

7 juin / 17h
La Grange Atelier
Veuxhaulles-sur-Aube (FR)

Rhizome(s)

Atelier Transnational n°3

Kerminy

Rosporden, Bretagne - France

Thème : L'appel de la forêt

Kerminy, lieu d'agriculture en arts, entouré de 11 hectares de terrain dont 6 de séquoias, était donc par nature le lieu idéal pour un travail d'immersion en forêt.

Comme pour les Ateliers 1 et 2, les propositions faites lors de cette résidence ont été déclinées en fonction de la composition du groupe et des suggestions éventuelles portées par les différents participants. La beauté du lieu et la spécificité de son environnement naturel et paysager, ont permis une immersion totale dans la nature. La forêt nous a enchanté, a réveillé nos mémoires, nos imaginaires et nos rêves.

Kerminy est à la fois un centre culturel, un château et une ferme. Ecolo et low-tech, c'est un lieu exemplaire du vivre et du faire ensemble, du partage et des mises en commun. Il se caractérise par un va-et-vient incessant : artistes en résidence, agriculteurs, chercheurs. Ce qui a permis à chacun de découvrir d'autres parcours, de croiser différents projets, de donner vie, de manière directe et concrète, à une réciprocité d'intérêts et de connaissances.

pistes de recherche

La phase de recherche menée par les deux équipes professionnelles a permis de définir les premières pistes de recherche, qui ont ensuite été proposées comme matière de travail aux participants.

Corps / racines / arbres

Recherche et étude sur le mouvement et sur la danse en liaison avec les propositions de s'enraciner, de devenir racine, de se lier à la terre et au ciel, de faire ensemble.

Forêt imaginaire

À partir de branches ramassées sur le lieu, explorer par le corps la relation à « l'objet ». Un

travail sensible basé sur la communication et l'échange : la fragilité et la complexité de l'objet, la gestion de l'espace d'interaction avec les autres, les rencontres.

Faire corps avec l'objet et les autres.

A partir du travail d'exploration, évoquer des forêts imaginaires, faites pour partie de corps humains et pour partie d'espèces végétales, des « symbiotes » qui en quelque sorte, seraient en liaison pour ne former qu'un seul corps.

Atelier de dessin

Lié au thème de l'Arbre et animé par Davide Sforzini, artiste plasticien et performer (Lelastiko). Un atelier créatif inspiré par le test de Koch (1958). Le dessin d'un arbre ne se révèle être qu'un autoportrait indirect qui dévoile des aspects de la personnalité de celui qui le dessine. Les différentes parties de l'arbre (racines, tronc, cime) se trouvent être des symboles de la vie intérieure, de la relation avec le monde et de ses propres émotions.

Intervention de l'expert

L'intervention de Dominique Leroy et Marina Pirot, cofondateurs de Kerminy, artistes chercheurs engagés sur les pratiques somatiques et les savoirs paysager nous ont apporté quelques réflexions sur la place de l'art en milieu paysan et agricole ainsi que des connaissances sur la gestion d'un lieu collectif.

RHIZOME(S)

« L'appel de la forêt »

Parcours visuel, sonore et immersif

3 août - 17h
KERMINY - Rosporden (29)

Journée de restitution

Pour la journée de restitution nous avons réalisé un parcours immersif, visuel et sonore à travers la forêt et autour du château.

Actions en direction du public

- **Expérience sensorielle liée à la vue.**

Ouvrir la vue en groupe afin de pouvoir observer/voir « autrement » avec l'aide de différentes consignes : rester à l'arrêt et en silence, les yeux fermés ou mi-clos, guider la direction puis l'orientation du regard, avoir une intention et observer l'accueil des images.

- **Le cercle infini** : proposition finale participative qui ressemble tout le monde pour former un cercle qui alterne personnes et branches d'arbre avec le public, les danseur.euses, les participant.es.

Commentaires du lieu d'accueil

Une approche sensible faisant offrande au lieu et à ses forêts, à ses arbres, à son patrimoine rural, au projet artistique d'un lieu engagé. Un état général d'écoute collective, un moment hors temps, hypnotique, poétique qui a permis de vivre sa propre sensibilité (à la forêt et aux lieux de la performance) grâce aux corps dansés révélateurs du milieu, en collectif.

Vivre sa sensibilité en collectif est bien rare ! - Marina Pirot, **Kerminy**

Atelier Transnational n°4

Actis Dance Festival - CASA C.A.V.E

Auresina (Trieste), Frioul-Vénétie - Italie

Thème : **Corps minéral**

En collaboration avec ACTIS danse, le Musée de la carrière et de la pierre d'Aurisina devient le cœur de recherche de cette dernière étape du projet. Transformée seulement depuis cinq ans en lieu culturel, cette carrière a des origines qui remontent à l'Empire romain. Le Carso est un territoire qui transcende les frontières géographiques et relie paysages et villages entre l'Italie et la Slovénie. Des rivières souterraines créent un nombre infini de grottes. Ce phénomène incessant d'érosion et de transformation du paysage a inspiré notre recherche artistique. «Corps minéral» un dialogue perpétuel entre roche, vent et eau...Immersion sensorielle dans le monde minéral.Être pierre, roche, sédiment, être sculpté par le vent et l'eau.Habiter des lieux intemporels, être hors du temps et porter en soi la mémoire ancienne du magma et des cataclysmes qui secouèrent nos origines. Laisser ensuite parler le corps et faire jaillir le mouvement à partir de l'immobilité et du silence intérieur.

Mémoire fossile

Se nourrir des sensations, du silence, de l'immobilité, faire corps avec la roche. Car la pierre d'Aurisina est une variété de marbre fossile rare, formée par un mélange de matière tirant entre le blanc, le gris et le noir, dans laquelle sont enchâssés de minuscules coquillages.

Réaliser une sorte de tableau vivant de corps fossilisés sur les parois monumentales de la carrière.

Pierres

Récolter des pierres de différentes tailles et explorer la relation corps / objet : son poids, sa forme, son intensité, ses nuances, son homogénéité...

Les transporter, les laisser tomber, les faire glisser, les maintenir en équilibre sur une partie de notre corps.

R.a.l.e.n.t.i.r : une marche de groupe au ralenti, comme hors du temps, comment transporter une pierre en en changeant la position et les points d'équilibre sur le corps. Evoquer un ancien rituel, une procession des gens qui se rendraient à la montagne en portant dans leurs bras des pierres/offrandes à sacrifier.

C'était comme cela que les anciens peuples demandaient quelque chose aux esprits de la nature.

Chant de la pierre

Une recherche corporelle et vocale à partir de percussions des pierres.

Écriture poétique de textes à la première personne inspirés de l'histoire de la carrière.

Intervention de l'expert

Fabiola Faidiga - (présidente de KAMEN - CASA C.A.V.E - Musée de la carrière et de la pierre d'Aurisina, Italie). Elle a partagé ses connaissances sur les particularités géologiques de la pierre et du marbre d'Aurisina. Elle nous a aussi raconté l'histoire de la carrière jusqu'à la création du lieu (il y a cinq ans). Et afin de soutenir et promouvoir l'art contemporain et des résidences artistiques sur ce territoire décentré et éloigné de la ville de Trieste, l'association collabore depuis le début avec ACTIS Trieste.

Journée de restitution

Journée d'ouverture : un parcours à travers les lieux insolites de la carrière avec une restitution des différentes propositions des participants et du travail de recherche effectué en amont par les équipes artistiques.

Actions en direction du public

- **Invitation au public de vivre** une expérience sensorielle basée sur le touché.
Poser les mains sur les parois, sentir, ressentir la consistance de la roche, sa rugosité, son humidité...
- **Proposition finale** : rassembler tout le monde en formant un cercle et avec une pierre dans chaque main, créer ensemble des jeux de percussions, avec en alternance des moments de silence et de brèves phrases parlées : *Tutto era un tempo polvere di pietra. Era natura, mondo, pianeta...*

Autrefois tout était poussière de pierre....

Ce n'était que nature, monde, planète.

*Et dans le silence, on entend encore la rotation d'anciennes particules
à l'intérieur des choses - Mariangela Gualtieri*

Commentaires du lieu d'accueil

C'était un projet poétique et émouvant. Pour nous, il était important de pouvoir accueillir IRHIZOME(S) dans la carrière, qui était pour longtemps un lieu de travail pour les populations d'ici. Et ce, pour beaucoup de monde entre l'Italie et la Slovénie, où les relations ne sont pas toujours faciles. Apporter un projet artistique dans un territoire qui a été autrefois scène de guerre et de conflits, c'était très important, je dirais indispensable. Car l'art réunit les gens. Valentina Magnani **ACTIS Dancefestival**.

Rhizome(s)

Méthodologie d'évaluation

Concernant nos démarches d'évaluation du projet nous avons mis en place des questionnaires de retour à la fin de chaque atelier transnational.

Questionnaire participants

Ce questionnaire à remplir en ligne, permet d'avoir un retour individuel des participants et de leur ressenti : la pertinence des propositions, l'aspect participatif et inclusif, la communication...

En analysant leurs réponses, il nous a permis d'améliorer et / ou d'affiner nos démarches. Le questionnaire est rédigé en deux langues : français et italien.

Questions :

1. Le thème du projet a-t-il suscité en vous des réflexions ? Et si oui, lesquelles ?
2. Comment avez-vous trouvé le rythme et la durée de l'atelier ?
3. Quelle a été votre perception du groupe et de votre relation aux autres ?
4. Quel a été votre sensation en ce qui concerne la façon de communiquer ?
5. Qu'avez-vous fait/créé ensemble ?
6. Comment avez-vous contribué au projet ? De quelle manière y avez-vous participé ?
7. Ce qui a été proposé dans l'atelier (pratiques énergétiques, moments d'investigation dans la nature, entraînement au mouvement et à la danse, temps de discussion, écriture de textes, explorations sensorielles, improvisations thématiques, etc ...) était-il pertinent ? Quelles sont les pratiques que vous souhaiteriez éventuellement poursuivre ?
8. Qu'avez-vous acquis avec ce projet ? Nouvelles connaissances ? Nouvelles compétences ? Confiance en soi ? Ouverture d'esprit ? Créativité ?
9. Expression libre, commentaires, observations ...

Questionnaire équipes artistiques

Pour chaque artiste intervenant des deux équipes, ayant participé aux ateliers. Il nous a permis de vérifier le respect des objectifs, la mise en place des méthodologies de transmission, la recherche et les échanges entre les équipes, le partenariat, ainsi que le ressenti personnel par rapport au parcours professionnel de chacun.

Normalement l'envoi de ce questionnaire prépare aussi les réunions de compte rendu des ateliers transnationaux.

Le questionnaire est rédigé en deux langues : français et italien.

Questions :

1. Le projet Rhizome(s) a-t-il répondu aux objectifs visés ?
2. Est-ce que les activités proposées ont donné la possibilité de développer des compétences nouvelles en matière de pédagogie inclusive et participative ?
3. Est-ce que les activités proposées ont donné la possibilité d'explorer les interactions entre différents champs disciplinaires, artistique et scientifique, en lien avec l'écologie, l'environnement, la science de la terre et du vivant ?
4. Ont-elles permis de développer des connaissances approfondies axées sur les relations corps / nature / santé / bien-être ? Ont-elles permis de réaliser des expériences sensibles en lien avec la nature ?
5. Le projet a-t-il permis de sensibiliser les publics à des questions environnementales et écologiques ?
6. Relation entre les équipes. Le projet a-t-il permis de mettre en place un travail de partenariat ? Notamment :
 - a - Dans le domaine de la recherche,
 - b - Dans le domaine des échanges d'information et de partage d'expériences,
 - c - Dans le domaine de la communication interne et externe.
7. Avez-vous la sensation d'avoir appris de nouvelles compétences en matière de pédagogie inclusive et participative ?
8. Avez-vous réussi à remettre en question vos démarches habituelles et échanger/partager avec vos partenaires ?
9. Quels ont été vos différents axes de collaboration ?
10. Comment avez-vous partagé avec le groupe de participants les différentes démarches pédagogiques et méthodologies mises en place ?
11. Comment les participants ont-ils répondu à vos différentes propositions ?
12. Avez-vous réussi à donner aux participants un espace d'expression et quelle(s) stratégie(s) avez-vous utilisée(s) ?
13. D'après vous, quel a été le degré de pertinence des réponses et réflexions données par les participants par rapport aux thématiques du projet ?

Réunions en distanciel

9 webinaire au total dont le dernier à dimension transnationale, ouvert à toutes les personnes ayant participé au projet : équipes artistiques, experts invités, responsables des structures associées, participants aux 4 ateliers.

Rhizome(s)

Retours et commentaires

Les participants

Un parcours inclusif qui nous a permis de faire l'expérience, à partir du corps enraciné dans la terre, de nos états intérieurs et de notre réaction à l'autre.

Il est merveilleusement surprenant de constater comment, entre inconnus, en activant les codes bienveillants de la communication corporelle, de la danse et du théâtre, il est possible d'atteindre des niveaux d'intimité uniques.

Et peu à peu, en acceptant ce qui est, notre être le plus vrai a émergé, libéré d'une grande partie des conditionnements du quotidien, générant une ampleur du corps, de l'esprit et, j'ajouterais, du cœur, qui nous a surpris et un peu émus. **Armando**

Ce projet a été un très beau moment de partage, d'écoute mutuelle, de respect et d'interconnaissances. Le groupe a fonctionné avec une grande fluidité. Chacun a pu trouver sa place et partager ses connaissances. Chacun a pu gagner en compétences nouvelles grâce aux apports et aux pratiques proposées par les deux structures porteuses du projet. **Fabienne**

Beau projet, fluide comme l'eau. Inspirant, authentique, qui suscite de multiples réflexions sur l'importance de l'eau - **Véronique**

J'ai pu me reconnecter avec le moi sensible, être et non pas faire, loin des tracasseries et rythmes quotidiens et la répétition des mêmes choses, créer, retrouver ma confiance, ma place au monde naturellement, ouvrir mon esprit en écoutant les expériences et vies des autres, en parlant d'autres langues et cultures d'autres pays. **Tatiana**

Une exploration somatique, sensorielle, sensible, individuelle et collective, tellement humaine.

Une réflexion sur le lien qui unit l'humain et le végétal, l'arbre en particulier, leurs similitudes, leurs complémentarités et leur interdépendance.

L'apport du participatif lors de la restitution et de l'inclusion du public est un moment fort, une expérience collective à renouveler. **Isabelle**

Toutes les propositions, dans la singularité des interventions, étaient très pertinentes et prenaient leur place de manière judicieuse dans la globalité du projet. Tout une "palette" mise à notre disposition pour créer chacun et ensemble. Moi qui ai

habituellement une approche physique, qui expérimente plutôt par le mouvement, je me suis surprise à écrire et à dire. C'est peut-être une piste à poursuivre... **Marie-Hélène**

Dommage que cela ait été si court et que au final, peu de gens aient pu voir tout ce qu'il est possible de trouver dans les lieux qui nous entourent et que nous considérons généralement comme évidents, alors qu'ils sont les piliers de l'existence... Nous les êtres humains, finissons par disparaître, les lieux restent. **Umberto**

En participant à cette résidence, chaque instant passé sur place contribuait au projet. Vivre dans notre singularité et dans le respect mutuel était merveilleux. Tout appartenait à tout le monde et se répercutait, si bien que la restitution finale s'est faite naturellement, impliquant même ceux qui n'y avaient pas participé. J'ai certainement acquis de la confiance en moi. L'appartenance à une tribu. Me reconnaître dans les pratiques mises en œuvre. À quand la prochaine fois ? Reconnaissance pour le professionnalisme, l'humanité et la beauté de tout le groupe. **Lorenza**

J'ai participé au premier et au quatrième atelier. Le premier c'était une expérience remarquable, car la pratique artistique m'a donné la possibilité de vivre autrement le territoire où je vis, de le réinterpréter. Comme de redécouvrir un lieu familier à travers l'art (je ne suis pas artiste). En participant au quatrième atelier j'ai constaté l'évolution du projet et l'ampleur qu'il a pu prendre. Le projet s'est vraiment transformé non seulement par les suggestions du lieu, mais aussi grâce à la profondeur et à la pertinence du travail amené par les deux équipes. **Paola**

Productions média

Toutes les vidéos du projet

Pour chaque atelier transnational retrouver des reportages sur la journée de restitution, sur les ateliers suivis par les participants ainsi que leurs réflexions et enfin sur le travail de recherche mené par les équipes artistiques

ATELIER Transnational # 1 - Sementerie Artistiche

Journée de restitution « Hommage à la T.E.R.R.E » : lien **Vimeo**

ATELIER Transnational # 2 - La Grange Atelier

Journée de restitution « Les liens de l'eau » : lien **Vimeo**

Atelier et témoignages des participants : lien **Vimeo**

Recherche des équipes artistiques : lien **Vimeo**

ATELIER Transnational # 3 - Kerminy

Journée de restitution « L'appel de la forêt » : lien **Vimeo**

Atelier et témoignages des participants : lien **Vimeo**

Recherche des équipes artistiques : lien **Vimeo**

ATELIER Transnational # 4 ACTIS dance festival

Journée de restitution « Corps minéral » : lien **Vimeo**

Atelier et témoignages des participants : lien **Vimeo**

Recherche des équipes artistiques : lien **Vimeo**

Rhizome(s)

Bibliographie

Inspiration ayant nourri nos réflexions initiales

Rhizome, Deleuze et Guattari - 1973, Éd. de Minuit

Par-delà nature et culture, Descola Philippe - 2005, Éd. Gallimard

Habiter en oiseau, Vinciane Despret - 2019, Éd. Actes sud

Les trois écologies, Guattari Felix - 1989, Éd. Galilée

Nos cabanes, Marielle Macé - 2019, Éd. Verdier

Le geste mineur, Erin Manning - 2016, Éd. Impression du réel

Vivre avec le trouble, D. J. Haraway - 2019, Ed. Dehors

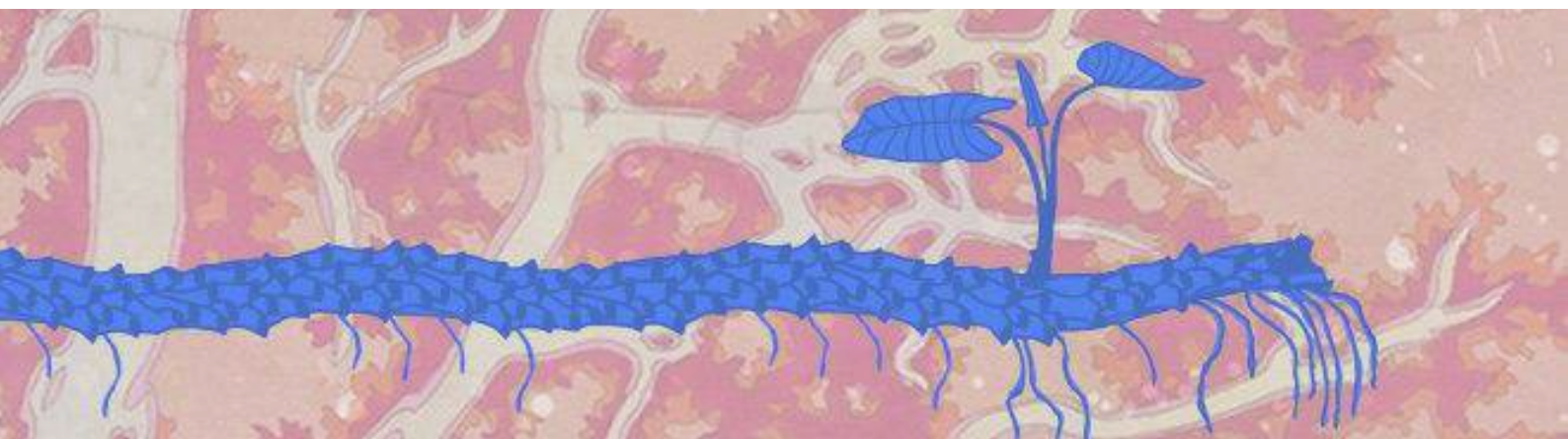
Dialogue avec la gravité, U. Amagatsu - 2000, Éd. Actes Sud

Infravies, le vivant sans frontières, Heams Thomas - 2019, Éd. du Seuil

L'écologie corporelle, B. Andrieu - 2017, Éd. de l'Harmattan

Relationscapes - Movement, Art, Philosophy - 2009, MIT

L'éthique du « care », Fabienne Brugère - 2011, PUF

Contact

Compagnie Héliotropion

37 bis rue Rouelle 75015 Paris - FRANCE

ID - E10359274

www.heliotropion.fr

Lelastiko APS

Corso Mameli 61, 25122 Brescia - ITALIE

ID - E10278080

<https://www.lelastiko.it>

site du projet : <https://rhizomes.heliotropion.fr>

Financé par
l'Union européenne

SEMENTERIE
ARTISTICHE

musiques
de l'ébène

KERMINY
EU D'AGRICULTURES EN ART

 ACTIS www.actistrieste.org
Associazione Culturale Teatro Immagine Suono