

INTRODUCTION

« Explorer et analyser un film d'animation par le corps en mouvement »

Parcours de sensibilisation aux images animées par la pratique corporelle à mener avec des enfants et jeunes de trois à dix-sept ans, proposé par Céline Ravenel / Linfraviolet.

Sous forme de consignes, de jeux, de défis, et à partir d'extraits de films d'animation, ce parcours pédagogique questionne une thématique primordiale aujourd'hui, avec la place omniprésente des écrans, **“comment aborder l'éducation à l'image et plus particulièrement un film d'animation par le corps en mouvement ?”**. Ainsi, Céline Ravenel / Linfraviolet invite les professionnels, nommés dans ce parcours “encadrants” (corps enseignant, médiateur, animateur, éducateur, bibliothécaire), à sensibiliser les enfants et les jeunes au cinéma d'animation en l'explorant au travers d'une pratique corporelle. L'objectif du parcours est d'explorer un film en prenant en compte les paramètres du mouvement et en mettant en jeu le corps par le mouvement.

★ CONTENU

10 séances de 45min/1h sont proposées, clés en main, pour différents niveaux d'âges (2 à 6 ans, 6 à 12 ans et plus de 12 ans).

- **séance “Découverte et initiation au ciné-danse” / commune aux 3 niveaux d'âges** : introduire le dispositif ciné-danse, repérer les liens entre la danse et le cinéma d'animation et s'initier à une première pratique à la fois corporelle et cinématographique.
- **séance “S'échauffer” / 1 séance par niveau** : être disponible pour regarder un film, accueillir et communiquer des émotions autour du film, et créer un abécédaire.
- **séance “Analyser un film animé avec le filtre à bouger” / 1 séance par niveau** : comprendre et analyser un film à travers les paramètres du mouvement et un filtre à bouger.
- **séance “Composer : du film animé au mouvement” / 1 séance par niveau** : aborder un film animé en se basant sur les premières séances, traverser le film par le mouvement jusqu'à créer une composition collective.

Chaque séance s'adresse à des tranches d'âge différentes. Les activités suggérées consistent en une suite progressive, par niveau et ne demandent aucun pré-requis particulier, que ce soit dans le domaine de l'audio-visuel ou dans la pratique sportive/danse.

Elles sont à mener dans une pièce avec tables/chaises ou en cercle dans une salle avec espace libre (type salle de motricité/sport). Il est précisé pour chaque consigne la posture de départ idéale (assis ou debout).

Les consignes sont illustrées par un personnage pour donner une intention et une clarté de mouvement, à adapter à votre guise. Ces illustrations ont un code couleur par niveau d'âge : orange pour le 3-6 ans, rouge pour le 6-12 et jaune pour les +12 ans.

★ OBJECTIFS DU PARCOURS selon les niveaux

- découvrir le cinéma d'animation
- repérer les liens entre la danse et le cinéma d'animation
- comprendre le passage d'une image fixe à une image animée
- être disponible, se canaliser
- accueillir et communiquer des émotions et des ressentis
- regarder un film en résonance avec le mouvement
- analyser un film d'animation par les paramètres de la danse (espace, temps et matière)
- exprimer son point de vue, ses goûts
- faire preuve d'audace intellectuelle et créative
- accepter le regard de l'autre
- explorer, construire et valoriser ses potentialités d'expression en intégrant diverses disciplines artistiques (arts plastiques, arts visuels, expression corporelle)
- mettre en place des ateliers qui sont les plus appropriés pour transmettre aux enfants une compréhension du mouvement (et de sa décomposition)
- traverser un processus de création (danseurs et cinéastes)

★ CONTEXTE

Depuis 2014, Céline Ravenel, à travers son association Linfraviolet, propose des activités autour de la pratique cinématographique et corporelle dans les salles de cinéma, les médiathèques, les festivals, les établissements scolaires, les centres sociaux-culturels, à destination des enfants et des jeunes, en particulier sur les Régions Grand-Est et Hauts-de-France, et également sur le territoire national et européen.

Linfraviolet questionne la place du corps dans notre quotidien, en tant que spectateur, et met en interaction le corps avec l'image animée. Ainsi s'est créé en 2019 le dispositif ciné-danse qui se déploie sous forme de créations artistiques (spectacles ciné-danse expérience tubulaire, ciné-danse Petit trait exposition interactive) et d'ateliers avec la réflexion principale « comment aborder l'éducation à l'image et les images animées par le corps en mouvement ? ».

M.Zakrzewski / Ale kino Festival

Parcours élaboré par Céline Ravenel (directrice de Linfraviolet), Milena Gilabert (danseuse), Marie Poirier (illustratrice).

Céline Ravenel

Fondatrice et directrice de Linfraviolet. Elle a étudié le cinéma, l'Art et la Communication et entre dans la vie active comme truquiste dans une société de post-production parisienne. Elle travaille ensuite plus de 10 ans en tant que directrice artistique du Festival Ciné-Jeune de l'Aisne sur la question de l'éducation à l'image, du développement du public et de la diffusion du cinéma jeune public en milieu rural et au niveau européen et préside le **réseau professionnel européen ECFA (European Children Film's association)**. En parallèle, elle rencontre l'improvisation par le corps, et se forme à la danse contemporaine auprès de Julie Nioche, Martine Cardinal, Claire Filmon, Mathieu Godeau...

Céline Ravenel fonde Linfraviolet et développe les activités autour de l'Art du mouvement avec le cinéma animé, la danse improvisée et les pratiques somatiques, et propose des ateliers d'éveil corporel et cinématographique pour le jeune public. Elle crée ainsi le **dispositif ciné-danse** décliné en spectacles, ateliers, exposition en mêlant d'autres formes artistiques et aime explorer la décomposition du mouvement. Elle intervient auprès de nombreux partenaires associatifs et institutionnels, à l'échelle nationale et européenne.

[> Ciné-danse expérience tubulaire](#)

[> Ciné-danse Petit trait](#)

Milena Gilabert

Elle étudie la danse et la musique durant 7 ans à l'Université du Chili, son pays d'origine. Elle est diplômée en Licence, Master et D.U. « Techniques du corps, monde du soin » à la formation danse de l'université de Paris 8 Saint Denis, praticienne du collège Ostéo-Thaï et en Body-Mind Centering en France, et enseignante au DESU Danse et Éducation somatique à l'Université de Paris 8.

Elle a travaillé auprès d'**Anne Teresa de Keersmaeker**, **Trisha Brown**, et de **Stéphanie Aubin** à la direction du Manège, Scène nationale de Reims, pour mener des actions pédagogiques visant à ouvrir l'art sur le territoire. Milena Gilabert fait partie du collectif A.I.M.E. Elle développe des points de rencontre de sa pratique artistique et des sciences de la santé (pratiques somatiques) en développant de nombreux projets artistiques au sein de l'hôpital. Depuis 2017, elle a rejoint Linfraviolet et co-crée des dispositifs autour de la danse et des pratiques somatiques.

Marie Poirier

Diplômée de l'École Estienne, elle est auteure-illustratrice notamment pour l'édition jeunesse. Formée en typographie et aux différentes techniques de l'image, Marie Poirier consacre davantage son travail d'illustratrice à la littérature jeunesse et a été publiée dans plusieurs maisons d'édition dont Les Grandes Personnes (*La danse de Doris*) et Dunod (*Hop hop hop, je grandis avec Marcella*). Elle réalise aussi des illustrations pour Larousse, Les Venterniers et L'étagère du bas. Au sein de cette dernière, elle publie deux albums avec Stéphanie Demasse-Pottier (*La Sieste et La rencontre*). Elle investit également le travail du corps par la danse contemporaine qu'elle pratique et enseigne.

★ PARTENAIRES

Elaboré par Linfraviolet. Co-produit par Ciclic Centre-Val de Loire (Région Centre-Val de Loire et Drac Centre-Val de Loire), Le Blackmaria et Image'Est (Région Grand Est), Ciné-Jeune de l'Aisne (Région Hauts-De-France). Soutenu par la Région Grand Est, la Ville de Reims.

★ POUR ALLER PLUS LOIN

- **Un kit ciné-danse** est en cours de création par Linfraviolet et sera disponible fin 2023. Il permettra de prolonger l'expérience du parcours tout en étant autonome et proposera une application numérique pour créer une composition chorégraphique interactive sur la base d'extraits de films. D'autres éléments pédagogiques viendront compléter le kit.
- **Des ateliers ciné-danse** sont proposés pour les structures sur différentes thématiques : les éléments, l'amitié, le noir, la littérature, le handicap, ... Plus d'infos : linfraviolet.info@gmail.com

Dans l'ensemble de ce parcours, vous trouverez des visuels issus des courts métrages suivants, dont nous tenons particulièrement à remercier les ayants droits :

The smortlybacks - Ted Siegler, Wouter Dierickx, 2014
© Ted Siegler

Through you - Lucette Braune, 2013
© il Luster films

Golden oldies - Daan Velsink, Joost Lieuwma, 2016
© Frame Order

Hop Frog - Leonid Shmelkov, 2012

Vague à l'âme - Cloé Coutel, 2021
© Les Films du Nord, La Boîte,... Productions, Pictanovo

Promenades sentimentales - Emilie Tronche, 2020
© Tant Mieux Prod

La Plongeuse - Iulia Voitova, 2018
© La Poudrière, l'école du film d'animation – L'Agence du court métrage

Le Sens du toucher - Jean-Charles Mbotti Malolo, 2014
© 2014 Folimage / La Fabrique / Nadasdy Film