

Actions culturelles

ROUES LIBRES

Compagnie Trafikandars

L'équipe des Trafikandars œuvre depuis plus de dix ans dans le domaine des arts visuels et numériques (expositions, spectacles, événements).

Elle a à cœur de participer à l'éveil culturel et artistique des jeunes.

Attentive aux demandes des professionnels de l'éducation et des accompagnateurs de groupes, l'équipe est à votre écoute et vous accompagne dans la construction de vos projets pédagogiques.

Objectifs

- **PARTAGER NOTRE REGARD SUR LE HANDICAP**

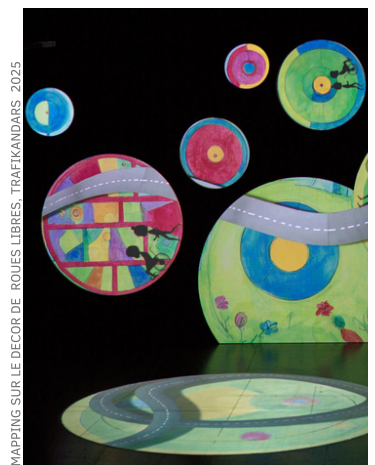
Depuis la loi de 2005, le handicap est décrit comme une situation qu'il convient de compenser ou de contourner. Autrement dit, **ce qui crée le handicap, c'est un environnement inadapté et non plus la déficience elle-même**. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de « personne en situation de handicap ».

Par exemple, une marche haute peut être un obstacle pour quelqu'un en fauteuil roulant, mais disparaît si une rampe est installée. Cela montre que **le handicap n'est pas fixe : il peut évoluer grâce aux efforts de la société**, comme l'entraide, les adaptations techniques ou un meilleur accueil des différences. Le handicap est une interaction entre la personne, son environnement (physique, social, etc.). Et cet environnement peut être transformé pour qu'il soit plus inclusif.

Le handicap est une réalité complexe, souvent réduite à une simple déficience individuelle. Il est donc **essentiel de sensibiliser pour faire évoluer les mentalités et les pratiques**, afin de construire une société plus inclusive. À travers **notre regard d'artiste**, nous proposons de partager, d'interroger et de célébrer la diversité.

- **SENSIBILISER AUX TECHNIQUES DES ARTS VISUELS :**

La compagnie Trafikandars emploie de nombreuses **techniques anciennes et modernes liées à l'optique** (anaglyphe, mapping, trompe l'œil, anamorphose). Elle propose de partager son approche technique et artistique avec les enfants . Découvrir comment **la lumière interagit** avec les objets, comment **notre perception interprète les images**, et comment **des illusions peuvent être créées**, ouvre un champ de compréhension du monde qui nous entoure. Ces expériences développent la **curiosité, l'esprit critique et la sensibilité** pour la science et l'art.

- **DEVELOPPER SA CREATIVITE**

Participer à la création d' une œuvre est l'occasion d'exprimer sa sensibilité, développer son imaginaire, expérimenter d'autres moyens d'expression artistique, nourrir sa pratique de la rencontre avec d'autres univers artistiques. Les ateliers ont vocation à mettre en relation le fond et la forme, la technique utilisée et le propos tenu. Dans la mesure du possible, **les représentations créations chorégraphiques** auront lieu dans des espaces culturels.

Les ateliers

C'EST PAS NORMAL !

Durée : 2 heures

Nb : 1 classe entière (à partir du CE2)

Intervenants : 2

Besoin : un lieu accessible PMR où l'on fait des jeux de mise en espace (exemple: préau)

TEMOIGNAGE

Nathalie Izza, autrice et metteuse en scène du spectacle Roues Libres et de **Mathias Raugel, comédien interprète** du rôle de Célestin dans Roues Libres témoigneront, à travers leur histoire de vie de leur regard sur le handicap.

EXPERIMENTER POUR SE QUESTIONNER

Grâce à **des activités ludiques et participatives**, les enfants seront invités à réfléchir à plusieurs notions :

- qu'est-ce qu'une norme ? Qu'est-ce qui est normal ?
- Qu'est-ce que la situation de handicap ?
- Qu'est-ce que la capacité/incapacité ?
- Qui est différent ?

OBJECTIFS

La notion de handicap est un sujet de recherche en constante évolution. Il sera question dans cet atelier d'interroger, de **titiller les idées reçues et de partager le regard que nous portons sur ce sujet complexe** car « reconnaître les capacités de chacun, même au-delà de leurs limites visibles, est essentiel. » - Pierre Ancet (Professeur des universités en philosophie CNRS-Université de Bourgogne)

En fin de séance, chacun pourra s'exprimer et partager ce qui l'a marqué lors d'un temps d'**expression artistique** sur les thèmes abordés.

Les ateliers

DECOUVERTE OPTIQUE

Durée : 2 heures

Nb : 1 classe entière (à partir du CE2)

Intervenant : 1

JOUETS OPTIQUES

De la simple persistance rétinienne exploitée par le thaumatrope aux subtilités des anamorphoses qui défient notre vision, les jouets optiques sont à mi-chemin entre la création artistique et le dispositif pédagogique. Ils permettent de développer la curiosité, l'esprit critique et une sensibilité pour la science et l'art.

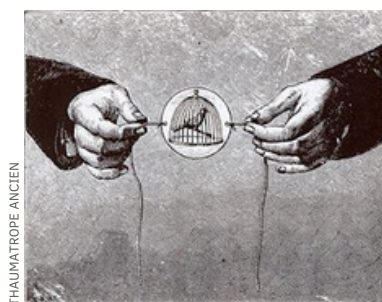
OBJECTIFS

Découvrir quelques phénomènes optiques et le travail visuel de la cie Trafikandars; **fabriquer un jouet optique**.

DÉROULÉ DE L'ATELIER

- découverte de l'anamorphose . Regarder les dessins déformés et utiliser les miroirs convexes pour les découvrir tels qu'ils sont.
- découverte du mapping grâce à une projection d'une création des Trafikandars sur une maquette. (si possibilité de faire le noir)
ou: découverte des anaglyphes.
- fabrication d'un thaumatrope (1 heure).

Chaque découverte est l'occasion d'aborder un phénomène optique : la perspective le trompe l'oeil , la persistance rétinienne.

THAUMATROPE ANCIEN

ILLUSTRATION REALISEE AVEC L'IA

Les ateliers

DANSONS ENSEMBLE

Durée : 6 heures

Nb : en demi-groupe (à partir du CE2)

Intervenants : 2

Besoin : un lieu accessible PMR ou l'on peut faire des jeux de mise en espace (préau, salle de danse, salle de spectacle...)

DANSE ET ÉVEIL CORPOREL INCLUSIF

Conçu pour favoriser l'inclusion et la diversité à travers la danse et l'expression corporelle, cet atelier est animé Magali Saby, danseuse et chorégraphe professionnelle reconnue, en situation de handicap.

S'inspirant des méthodes développées par l'académie de danse inclusive "Be Together Académie", cet atelier offre une approche pédagogique adaptée à tous les niveaux et toutes les capacités. La danse est utilisée comme un moyen d'expression universel, permettant à chaque participant de développer sa créativité, sa confiance en soi et son bien-être, ainsi qu'une autre façon d'être ensemble.

MÉTROPOLIS - ARTE - EXTRAIT DU SPECTACLE GALA DE JÉRÔME BEL

OBJECTIFS DE L'ATELIER :

- Développer la créativité et l'expression corporelle.
- Favoriser l'inclusion et la diversité.
- Renforcer la confiance en soi et l'estime de soi.
- Développer le sens du rythme et de la coordination.
- Encourager le respect et l'écoute de l'autre.
- Ouvrir les perspectives sur ce que peut être un corps dansant (différent de performant)
- **Donner une représentation des phrases chorégraphiques réalisées en atelier.**

Cet atelier offre une occasion de découvrir la danse par une approche sensible et émotionnelle, en explorant les capacités de chacun.

L'approche inclusive de "Be Together Académie" permet à tous les participants de s'exprimer et de progresser à leur propre rythme.

Les ateliers

CONSTRUCTION D'UN MAPPING VIDEO

Durée : 20h par classe

Nombre de classes : de 1 à 4 classes participantes

Intervenants : 1 à 2 artistes professionnels selon les techniques mobilisées

Participants : environ 15 à 30 élèves par groupe

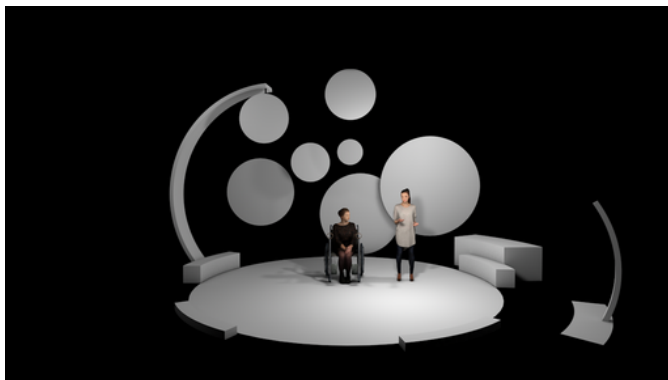
Public : école d'art, Sciences et technologies du design et des arts appliqués, lycée spécialité arts plastiques

REALISATION

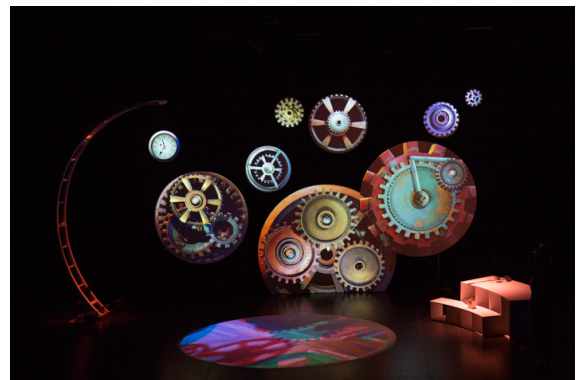
Les élèves conçoivent une œuvre visuelle collective à projeter sur un espace réel (mur, sculpture, décor, architecture) ou une maquette 3D. La forme finale dépendra du contexte de chaque établissement. Une projection publique est envisageable si le partenaire prend en charge les aspects techniques et logistiques. Sinon, l'œuvre pourra être restituée sous forme de captation vidéo ou installation intérieure.

OBJECTIFS

- Sensibiliser les élèves à la création numérique en lien avec les arts visuels.
- Découvrir et expérimenter les outils du vidéo mapping (vidéoprojection, modélisation, IA visuelle, etc.).
- Travailler une œuvre collective autour de l'image projetée sur volume ou espace.
- Appréhender les relations entre image, architecture, narration et perception.

MAQUETTE 3D DE ROUES LIBRES

MAPPING SUR DECOR DANS ROUES LIBRES

Les ateliers

CONSTRUCTION D'UN MAPPING VIDEO (suite)

DÉROULÉ DE L'ATELIER

- Rencontre introductive : présentation du projet, références artistiques, intentions.
- Exploration du lieu ou de la maquette support : dessin, photo, scan 3D, plans.
- Initiation à la captation vidéo et au cadrage : réalisation d'images sources.
- Atelier de narration visuelle : construction collective d'un scénario ou d'un univers.
- Introduction au mapping et aux logiciels (type MadMapper ou HeavyM).
- Atelier de digital painting ou motion design selon le niveau de la classe.
- Expérimentation avec l'intelligence artificielle (Stable Diffusion, etc.).
- Réalisation d'assets visuels ou séquences vidéo.
- Découverte ou manipulation de formes en 3D / objets réels pour projection.
- Tests de projection et calage des animations.
- Montage du mapping final.
- Répétition / ajustement technique.
- Temps de médiation avec les autres classes / communauté scolaire.
- Présentation publique ou restitution sur maquette.
- Temps d'échange et bilan collectif.

MAPPING SUR BATIMENT REALISE PAR TRAFIKANDARS

MAPPING SUR BATIMENT REALISE PAR TRAFIKANDARS

Informations

Ce document a pour but de vous présenter nos actions auprès des publics.

Le contenu des ateliers varie en fonction du cycle.

Pour chaque atelier mis en place, nous vous proposons d'échanger ensemble pour mieux connaître le public visé, comprendre ses envies et ses besoins et adapter ainsi notre approche.

Nous demandons que l'enseignant soit présent lors des interventions.

Tarifs:

75€ TTC/heure/intervenant + forfait matériel à établir
+ frais VHR pour les intervenants en situation de handicap

Contact:

actions@trafikandars.com

