

Cie La Grande
Echappée

Alice Carroll in Wonderland

illustratrice - ateliers d'aquarelle

ATELIERS CONTE & ILLUSTRATION

CONTACT

Cie La Grande Echappée
120 rue Adrien Proby
34090 MONTPELLIER
cielagrandeechappee@gmail.com
0640118148
<https://lagrandeechappee.com>

Alice Carroll - Ateliers artistiques
13 avenue du pont Juvénal
34070 MONTPELLIER
alicecarollinwonderland@gmail.com
<https://www.alice-caroll-in-wonderland.com/>

ATELIERS CONTE & ILLUSTRATION

C'EST QUOI?

L'illustratrice Alice Carroll in Wonderland et la comédienne-conteuse Amandine Fischer de la Cie La Grande Echappée proposent à un groupe d'enfants une véritable expérience de création autour du conte et de l'illustration à l'aquarelle.

Au programme des interventions : découverte des métiers d'illustratrice et de conteuse, création de contes et de leurs illustrations, découverte de la technique de l'aquarelle, mise en corps et voix des contes.

A l'issue des interventions, les enfants partagent leurs créations sous deux formes possibles selon le projet :

- Objet livre donné aux élèves et/ou numérique projeté en présence des parents avec lecture ou récit oral du conte par les élèves ; m* peintures originales des illustrations affichées dans l'école et présentées telles une exposition, avec éventuellement des brouillons, esquisses, travaux d'écriture relatant tout le processus de création jusqu'à l'objet final, ainsi que photos ou film montrant les ateliers de la réalisation de celui-ci.
- Exposition et performance des élèves pour la mise en voix et en corps d'un conte qu'ils auront illustré.

Allier Contes et Illustration permet de voir comment 2 artistes, formes et domaines artistiques peuvent se rencontrer et collaborer pour une œuvre collective. Cela montre la transdisciplinarité dans le domaine artistique et ainsi que les élèves peuvent à leur tour réfléchir à croiser les disciplines et compétences pour des projets futurs.

POURQUOI LE CONTE ?

Le conte est la plus ancienne forme d'éducation. Raconter des histoires oralement, c'est **s'impliquer émotionnellement**, **éprouver du plaisir** et le transmettre pour **s'affirmer en tant qu'individu** et pour **trouver sa place dans le groupe**.

Conter permet d'enrichir son **vocabulaire**, d'exercer sa **mémoire** et sa capacité d'attention, de cultiver son **imaginaire**, d'appréhender la **structure logique** du récit, d'apprendre à **écouter et respecter la parole de l'autre**, de favoriser la **confiance en soi**.

Mais aussi, découvrir la fonction symbolique et poétique du langage, s'ouvrir à l'autre et aux différentes cultures, éprouver de l'empathie, participer à un projet commun, acquérir et partager des valeurs humaines...

La pratique du conte permet à l'enfant d'aborder les schémas narratifs élémentaires lui permettant ainsi de composer par la suite ses propres récits.

POURQUOI L'ILLUSTRATION ?

Magnifier et enrichir l'histoire, stimuler l'imagination, amplifier les émotions, donner vie aux personnages... Illustrer, ce n'est pas seulement transposer une histoire en images, c'est aussi raconter au-delà des mots, montrer ce que le texte ne dit pas !

Illustrer une histoire permet de développer ses compétences en dessin figuratif, mais aussi de réfléchir plus globalement aux questions de cohérence, de réalisme, de perspective, ce qui aiguise le sens de l'observation et la compréhension du monde. Comme si on réalisait un film, il faut choisir le plan, le cadrage, ce qui est montré ou non, ce qui est important...

Avec un projet d'illustration, l'enfant développe particulièrement le dessin de personnage : les proportions du corps, le mouvement et le langage corporel, les expressions de visage.

La mise en couleur à l'aquarelle permet de découvrir une technique de peinture avec ses spécificités et le plaisir de créer des mélanges de couleur qui donneront vie au dessin.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

LANGAGIÈRES

- Enrichir le lexique et les structures syntaxiques
- Aisance de la parole : qui entraîne le plaisir de lire et d'écrire
- Découvrir la symbolique et la poétique de la langue
- Différencier la langue orale de la langue écrite

COGNITIVES

- Favoriser l'écoute, la concentration et la mémoire
- Acquérir un raisonnement logique
- Structurer les relations spatio-temporelles
- Développer son sens de l'observation
- Savoir synthétiser
- Résoudre des problèmes en utilisant sa créativité

MOTRICES

- Affiner et coordonner son geste
- Développer la précision
- Maîtriser la pression et le mouvement du crayon et du pinceau

LE CONTE ET L'ILLUSTRATION

CULTURELLES

- Raconter avec ses mots un récit
- Travailler son imaginaire
- Découvrir la diversité et la richesse des différentes cultures
- Développer sa sensibilité artistique

PSYCHO-SOCIALES

- Apprendre à s'écouter les uns les autres
- Trouver sa place au sein d'un groupe tout en étant reconnu comme un individu
- Favoriser la confiance en soi
- Exprimer des émotions
- Développer la solidarité et l'envie de partager
- Acquérir la sagesse des contes
- Apprendre à persévérer

LE PROJET

Différents projets possibles, à définir avec l'équipe pédagogique selon le projet et la durée de l'intervention souhaités.

INTERVENTION PONCTUELLE :

Intervention dans 1 classe sur 2 demi-journées :

1ère demi-journée : transmission d'un conte-type, compréhension de sa structure et création d'un nouveau conte à partir de celle-ci.

2ème demi-journée : illustrations du conte à l'aquarelle.

Il est aussi possible d'inverser le processus en partant d'illustrations faites par les enfants pour créer une histoire.

INTERVENTION LONGUE / RÉSIDENCE :

Sur un temps plus long, le projet peut :

- être mené avec plusieurs classes (avec une histoire commune découpée en chapitres ou propre à chaque classe, type recueil d'histoires)
- être mené avec une seule classe en abordant des contes plus complexes et/ou en créant plusieurs contes, avec une réflexion plus poussée sur l'élaboration des illustrations (faire un story-board, notion de plan et de cadre).
- comprendre un temps supplémentaire de mise en voix et en corps.

Ces propositions sont modulables en fonction des souhaits de l'équipe.

POUR QUI?

Ces ateliers s'adressent essentiellement aux élémentaires (classes du CP au CM2).

Selon le projet souhaité, l'intervention peut aussi se faire auprès d'élèves de maternelle et collège.

TARIFS

Le tarif horaire se base sur les recommandations de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et des tarifs DRAC pour les interventions artistiques.

Le tarif global de l'intervention s'ajuste à la durée du projet.

Contactez-nous pour obtenir un devis adapté à votre projet.

INTERVENANTES

Amandine Fischer,
Comédienne-Conteuse
et Metteuse en scène

Formée au **Cours Florent** Montpellier, elle a d'abord mis pendant 14 ans, au premier plan de sa vie professionnelle, l'orthophonie. Elle s'est ainsi intéressée à la question de **la place de la personne** et de **la fonction du langage**.

Depuis 2019, elle met le théâtre, le conte et la création au premier plan de sa vie tout en gardant sa sensibilité et les questions qui l'animaient. Au sein de la compagnie qu'elle a fondée, La Grande Echappée, elle porte des projets pour **donner la parole à ceux que l'on n'entend pas** avec des spectacles et des ateliers notamment auprès de personnes en situation de

handicap, en situation de **précarité** et des **enfants**.

Elle a été formée à l'**Ecriture Documentaire** auprès d'Olivier Daunizeau, à l'**Art du Conte** auprès de Hervé Le Jacq, Françoise Diep et Eric Derrien, aux **Cercles de Contes** auprès de Mathilde De Lapeyre, et a été initiée à l'**Art de la Marionnette** auprès de Paulo Duarte et Renaud Herbin.

Parallèlement elle a pu se former et expérimenter des outils d'Education Relationnelle et Consciente, les Médiations Artistiques dont les Ateliers d'Ecriture, a exercé en tant que professeure d'art dramatique au Cours Florent Jeunesse Montpellier, sous la direction de Sophie Talayrach au sein du Parcours HandiArt à la Cité des Arts de Montpellier, et exerce actuellement en tant qu'Enseignante Théâtre au sein de l'Ecole de Musique et Théâtre Nadia et Lili Boulanger (enfants, ados et adultes) à Juvignac, menant des projets en partenariat avec L'Atelline.

**Alice Caroll,
Illustratrice
et aquarelliste**

Dessinatrice et illustratrice professionnelle depuis 2014, ma technique de prédilection est l'aquarelle et j'ai surtout développé mon style dans l'univers nostalgique et imaginaire de l'enfance, même si j'aime toujours explorer d'autres sujets... tout ce qui éveille ma créativité m'intéresse !

Passionnée de dessin, de lecture et d'aventures imaginaires depuis toujours, des bancs de l'école à ceux de la fac, mes cahiers et feuilles de cours ont toujours été remplis de dessins. Attirée par le dessin animé et la bande-dessinée dans mon enfance, mon parcours a pris une autre orientation... et je suis finalement devenue enseignante à Montpellier en 2009.

En parallèle, j'ai commencé à peindre des aquarelles inspirées par tout ce qui me fait rêver et voyager : les motifs colorés, les paysages inattendus, la beauté des lumières de la nuit, l'esprit aventurier des pirates, les planètes imaginaires, bref l'univers onirique et poétique des histoires d'enfants où tout est possible...

Mon premier livre jeunesse, Lucie et le Dragon-Nuage, auto-édité, est publié en 2017. En 2020, je quitte finalement l'éducation nationale pour me consacrer entièrement à mon activité artistique. Mais je ne quitte pas vraiment l'école puisque j'y mène régulièrement, depuis 2021, des interventions diverses : réalisation de fresques, ateliers d'illustration ou d'initiation à l'aquarelle, rencontres autour du métier d'illustratrice...

La même année, je commence à proposer des ateliers artistiques pour les enfants en-dehors du temps scolaire. Désormais, mon atelier permet d'accueillir toute l'année enfants, adolescents et adultes, pour des cours réguliers ou des ateliers ponctuels, permettant de découvrir ou de se perfectionner à l'aquarelle en explorant des thèmes variés, ludiques et toujours très colorés.