José Cuneo

LA VILLE ET MOI

Atelier Bande Dessinée et Mangas

Cie Cambalache

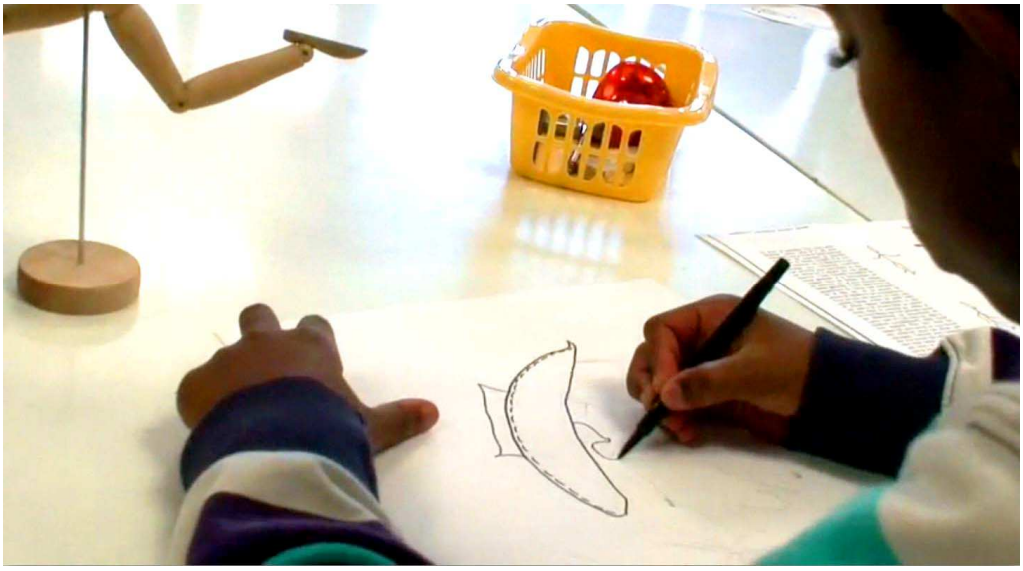
Tel : 01 53 28 20 86

compagniecambalache@gmail.com

compagniecambalache.com

La Ville et Moi

•Atelier Bande Dessinée et Mangas en milieu scolaire•



Public

Classes d'écoles élémentaires. Enfants de 6 à 11 ans.
L'atelier est adapté au niveau des élèves.

Objectif général

Travailler avec un public d'élèves pour approfondir et illustrer les programmes scolaires, de manière ludique et artistique.

Organisation

L'atelier s'organisera en 36 séances d'1 heure 30 réparties pendant l'année scolaire et selon le rythme de l'ARE : il se déroulera le mardi de 14h30 à 16h.
L'organisation est adaptable aux contraintes et besoins des établissements.

La Ville et Moi

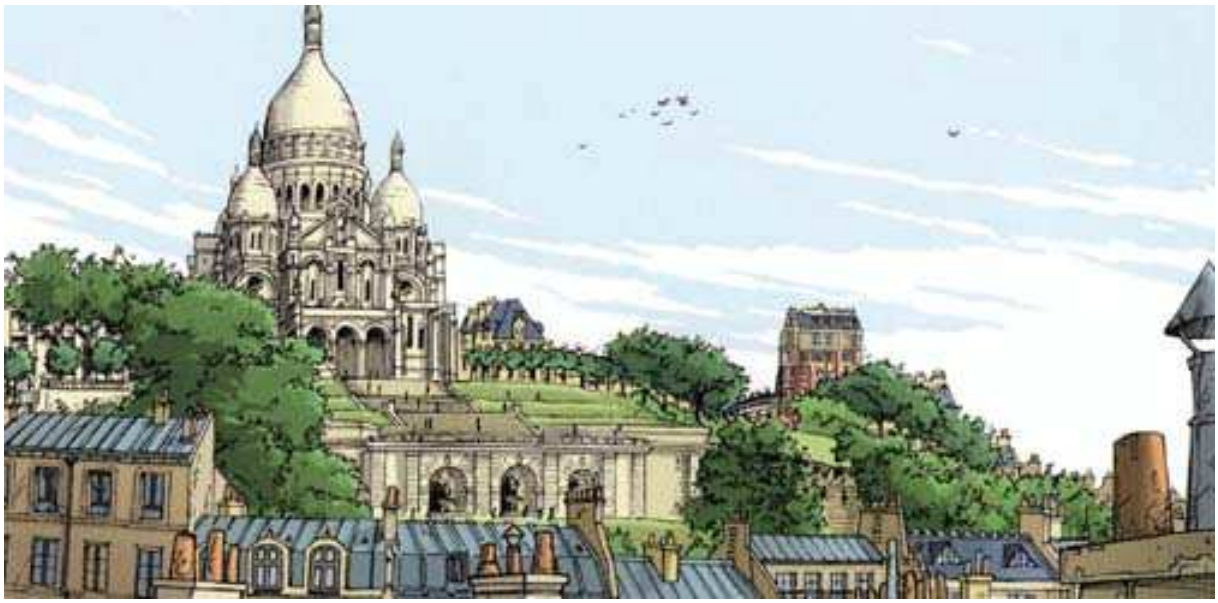
……

Pour grandir et évoluer dans le monde actuel, l'enfant a besoin de repères dans la vie et dans la ville, et ainsi se faire une place dans la vie de la ville.

En la découvrant, les enfants ont la possibilité de s'ouvrir sur le monde, sur leur environnement. En se positionnant dans l'espace, ils ont la possibilité de trouver leurs repères.

Le projet « La Ville et Moi » invite les enfants à dessiner la ville pour mieux la comprendre, tout en leur donnant des points de repères.

Dans cette perspective, on utilisera les codes de la bande dessinée et du manga, objets littéraires très prisés par les enfants, pouvant faire appel à la fois à leur imagination et à leur créativité.



Souvent appelée neuvième art, la bande dessinée est un moyen de communication permettant de raconter des histoires par le biais de la combinaison texte-image.

La bande dessinée est le résultat d'une complicité toujours plus forte entre le désir de raconter et l'art de dessiner. Il faut, pour la pratiquer, observer la réalité, choisir ses acteurs, être un bon éclairagiste, un bon metteur en scène et le plus important : avoir une âme de narrateur !

L'aspect esthétique et le style graphique sont inhérents à la personnalité de chacun, certains préfèreront les mangas, les comics, d'autres un style plus naïf ou plus jeté. De ces différences naissent souvent des travaux de haute qualité car, avant d'être un art, la bande dessinée est avant tout un outil d'échange et de communication.

Elle est le plus littéraire des arts plastiques, et un exceptionnel instrument pédagogique et culturel.

La ville joue un grand rôle dans notre vie quotidienne. L'individu y vit, y travaille, s'y promène, s'y perd, s'y enfonce et s'y trouve, tout à la fois. Son rapport à l'autre y est également mis à l'épreuve, parfois rudement. La ville est un prisme de révélations en chaîne, mais demeure aussi un décor unique, un cadre architectural que l'on peut s'approprier, quitte à le déformer ou le réinventer.

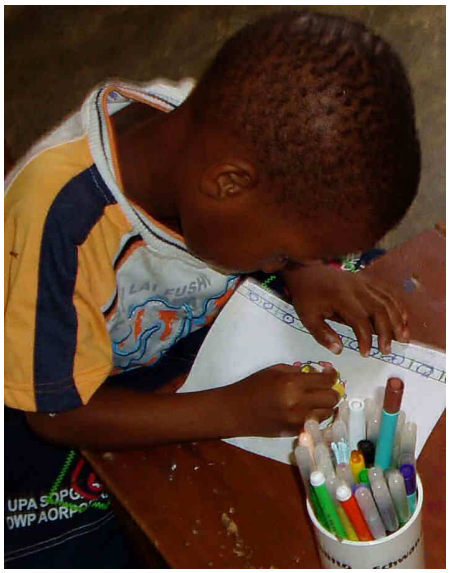
C'est pourquoi l'idée de faire dessiner la ville par les enfants est une belle idée et un formidable moyen d'ouverture et de découverte. Le dessin, la peinture, l'animation en volume permettent différentes variations, souvent harmonieuses et poétiques.

Le projet *Moi et la Ville* pour les écoles élémentaires compte 3 volets :

1 / Des **sorties dans différents lieux de la ville** à déterminer entre l'enseignant, l'intervenant et les enfants (*Butte Montmartre, Le CentQuatre, Halle Saint-Pierre, Gare du Nord,…).*

2 / Un **atelier en milieu scolaire**, avec création d'une bande dessinée dont l'histoire est inspirée par le lieu visité et les personnages rencontrés.

3 / Une restitution en forme d'**exposition publique** avec les enfants et leurs familles.



Présentation de l'atelier

……

L'atelier vise la transmission de notions artistiques, grâce au patronage de José Cuneo, dessinateur et illustrateur depuis plus de 20 ans, et animateur de stages de bande dessinée dans plusieurs centres d'animation de Paris.

L'atelier proposé comporte :

- Une **présentation de l'univers de la bande dessinée**, de son **lexique** et de ses **caractéristiques**, à partir de photos, de planches de dessins et d'extraits de journaux.
- Une **mise en place des sujets** à développer, du **contexte** au choix des **personnages** en passant par le **scénario**.
- Une **sortie dans un ou plusieurs lieux urbains** choisis au préalable avec les enfants, censés offrir un cadre à l'histoire et dont certains éléments pourraient en inspirer le contenu et les personnages.
- Une **réalisation des planches de dessins** et une **finition** de l'histoire et de la bande dessinée.

Sortie dans un ou plusieurs lieux culturels/urbains :

Afin de **faire découvrir la ville et son environnement** aux enfants et dans une volonté de les faire sortir de leur quartier, une sortie dans des lieux culturels/urbains sera organisée. Celle-ci sera conditionnée par la **météo**. Le but sera alors de **permettre aux enfants de s'inspirer des monuments**, des **espaces verts**, de **l'urbanisation d'un lieu ou d'un quartier**, des **personnages** rencontrés, et d'essayer de leur faire reproduire ce qu'ils voient par le dessin.

Liste de lieux culturels (liste non exhaustive) :

Le Centquatre, la Butte Montmartre, le Théâtre des Bouffes du Nord, la Halle saint-Pierre, la Gare du Nord, le Canal Saint-Martin, etc…

Restitution publique

En clôture des l'atelier, **une exposition** présentant les planches de dessins réalisées par les enfants sera mise en place, dans le but de **valoriser le travail des enfants** et de **le présenter à leurs familles** et aux autres habitants de la ville.

Pour les ateliers au quartier de La goutte d'Or une exposition à la Mairie du 18ème arrondissement est envisagée.

Objectifs de l’atelier

Résultats attendus

- S’ouvrir sur l’extérieur, sur la ville
- S’approprier et se positionner dans l’espace. La ville et Moi, les autres et moi.
- Découvrir la ville et son environnement
- Maîtriser la visualisation dans l’espace
- Comprendre par l’observation
- Approfondir ses connaissances sur l’art pictural
- Découvrir les matériaux plastiques
- Savoir résumer un récit et sélectionner les éléments les plus importants de l’histoire
- Travailler en équipe
- Assimiler une technique et la reproduire
- Découvrir les procédés de narration par l’image
- Développer l’imagination et la créativité
- Développer des capacités rédactionnelles et artistiques.
- Raconter une histoire

Actions

1- **Explications théoriques sur les notions de dessin et sur le lexique de la bande dessinée**

Exemple : l'intervenant découpe les étapes de la réalisation d'une bande dessinée en plusieurs phases ; choix du sujet / choix des personnages / réalisation du synopsis / structure du scénario / application des techniques.

Il aborde les **constructions graphiques** (*différents plans et angles de vue*), les **codes idéographiques** (*onomatopées, bande son, effets de mouvements, gags, humour de situation et humour par l'absurde,…),* ainsi que les **techniques** utilisées (*crayonnage, encrage, mise en couleurs*…).

2- **Activer l'imagination des enfants**

L'intervenant laissera libre cours à l'imagination des enfants en leur laissant le soin de proposer et choisir l'histoire, trouver les personnages, et laisser place à l'improvisation (par rapport au style, aux couleurs, …). L'intervenant n'imposera pas un style précis, il laissera agir l'imagination et favorisera le développement de la personnalité de chaque enfant.

3- **Développer l'ouverture des enfants sur l'extérieur, sur la ville**

L'intervenant organisera, après une séance de consultation avec les enfants, une ou plusieurs sortie(s) dans un ou des lieu(x) culturelle(s) (voir liste ci-dessus) afin de mettre les enfants en situation et de leur faire découvrir l'espace urbain. Il abordera avec eux les notions de positionnement dans l'espace, de points de repères à travers les éléments propres à la ville.

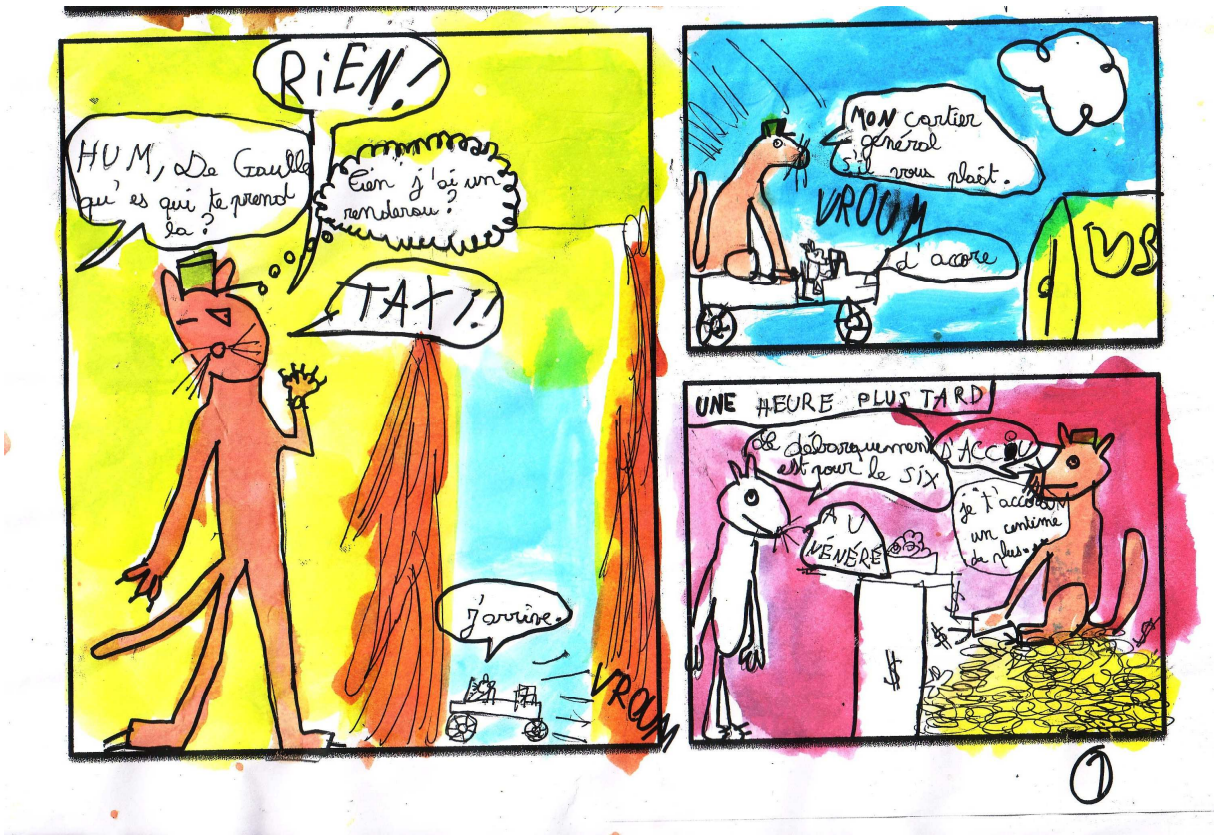
Une session de dessin sur place sera mise en place dans une volonté de développer l'aptitude des enfants à reproduire ce qu'ils voient, et de stimuler leur capacité d'inspiration.

Restitution

• Exposition publique •

Des temps conviviaux de restitution des ateliers sont envisagés, avec notamment une exposition, qui réunira tous les acteurs et les familles des enfants impliqués dans l'action. L'exposition se tiendra dans l'école ou dans un espace à l'extérieur.

L'idée est de présenter aux familles et aux habitants les œuvres réalisées par les enfants, et d'exposer les planches de dessins conçues pendant les ateliers afin d'avoir une restitution du travail effectué durant l'action.



Dessin réalisé par un enfant lors d'un atelier Bande dessinée chapeauté par José Cuneo

Intervenant

……

José CUNEO

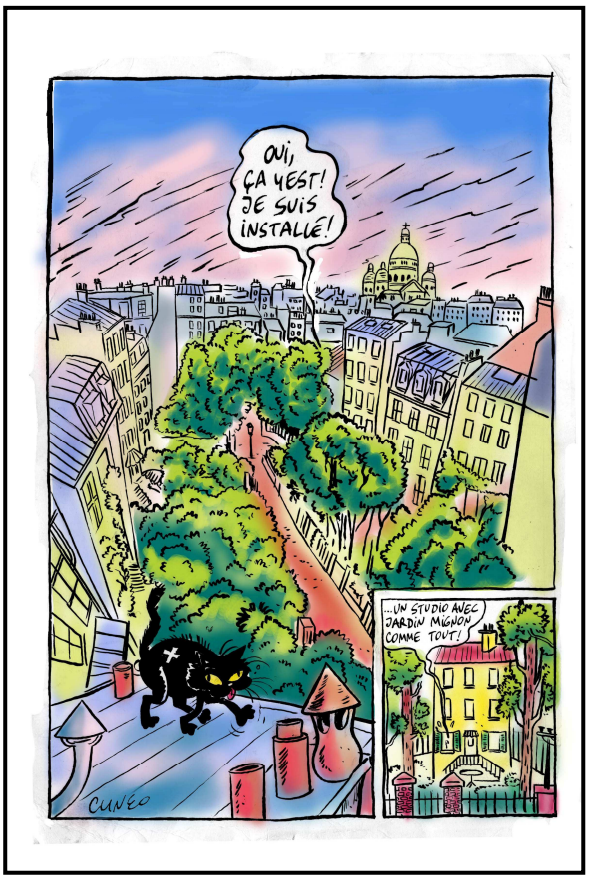
Dessinateur de bande dessinée, scénographe, illustrateur et peintre.

José Cuneo est né en 1965 à Buenos Aires, en Argentine. Il n'a pas dix ans lorsqu'il fabrique ses premiers dessins animés avec du papier calque, un projecteur de fortune et un tourne-disque. Après des premiers pas en tant que coloriste et illustrateur pour la presse enfantine, il part sillonner l'Europe à 20 ans, et s'exile en France en 1986. A Paris, il frappe alors à la porte de *Pif Gadget*, qui prépare un numéro sur l'Amérique Latine et publie ses planches. Le *Journal de Mickey* fera de même, ainsi que *L'Echo des Savanes* avec la série *Vieille, moche et méchante* (éditée en recueil chez *Albin Michel).*

Jose Cuneo continue ses travaux d'illustrateur, peint des tableaux ainsi que des petits théâtres de carton en trois dimensions, les boîtes lumineuses. Dans des décors très soignés où l'on reconnaît aisément Montmartre, il dispose une foule de petits personnages découpés, installe les lumières et anime son travail. Ces créations originales allient la truculence à la tendresse, l'humour à la poésie, la finesse à la caricature. Ces petits tableaux vivants ouvrent autant de fenêtres lucides mais toujours indulgentes sur notre quotidien. En 2012, l'Ambassade d'Argentine lui consacre l'exposition « *Lumières argentines »* aux boîtes lumineuses dans lesquelles José Cuneo recrée l'ambiance des rues de Buenos Aires. Ce travail décide Alfredo Arias à lui commander la scénographie de son dernier spectacle *El Tigre*, montée au *Théâtre du Rond Point* le 17 décembre 2013, et à prolonger leur collaboration en dessins dans un livre graphique tout en noir et blanc, paru aux éditions des Contrebandiers.

Il expose aussi comme peintre à Paris et Amsterdam, réalisant ses boîtes lumineuses.

José Cuneo a animé également des stages de Bandes Dessinées au Centre d'animation Clavel (75019), au Centre d'animation Mathis (75019), au Centre d'animation Louis Lumière (75020) et au Centre d'animation Maurice Ravel (75012), de septembre 2005 à novembre 2010.



Bandes dessinées parues :

- *« El Tigre »* (Les Contrebandiers) 2014
- *« L'ABCDrom de Dick Anegarn »* (Goutte d'Or Prod.) 2001
- *« Le Petit Madame H Illustré »* (Editions G&L) 2001
- *« Vieille, moche et méchante »* (L'Echo des Savanes – Albin Michel) 1990

Publications dans divers journaux :

- *« Pif-Gadget »*
- *« Le Journal de Mickey »*
- *« L'Echo des Savanes »*
- *« Globe »*
- *« Yeti »*

Coordinateur pédagogique

Juan RAMOS

Directeur artistique de la Compagnie Cambalache, professeur de chant, chanteur, comédien, metteur en scène.

Né à Buenos Aires, Argentine. Il a suivi des études en Arts du spectacle à l'Université de Buenos Aires (UBA) ainsi que des formations en chant, danse, théâtre, musique et piano. Il est titulaire du Diplôme d'état de professeur de musique, discipline: enseignement vocal, domaine: MAA (musique actuelles amplifiées) option chanson.

En Argentine il joue dans plusieurs comédies musicales, pièces de théâtre. En 1997, dans l'exposition Tango au Palais de Glace à Buenos Aires, il obtient le prix Révélation Jeune Voix. En 1999, il enregistre son disque Vivire en Buenos Aires – Tangos.

Depuis son arrivé en France en 2001, Il s'est produit régulièrement avec le groupe de tango argentin TanGolazo. Il participe également à la création de spectacles : *TangOpéra*, *Jazz Tango*, *C'est la faute à Gardel !* et *Volver !.*

……

Cie Cambalache

……

La **Cie Cambalache** produit et diffuse des spectacles autour de l'univers de la musique du tango argentin, du théâtre, des arts du récit et du conte, de la danse, des Arts plastiques, de la musique contemporaine et des musiques actuelles.

Elle organise des cours de chant, des formations sur la prise de parole en public et un travail sur la libération de la voix.

Cambalache est une association loi 1901 créée en 2002 à Marseille et installée à Paris depuis 2005. Juan Ramos est le fondateur et le Directeur Artistique de la compagnie.

Cambalache a pour but de valoriser la culture dans toutes ses expressions (littérature, danse, musique, arts plastiques, cinéma…).

Depuis ses origines, elle s'est donnée comme défi de participer à l'activité culturelle française, tant en France qu'à étranger.

Son intention est de créer des espaces de recherches et de réflexions sur les échanges entre les différentes cultures, leurs histoires et leurs actualités.

Cambalache : *mot espagnol qui désigne l'échange, le troc, la boutique du brocanteur, le méli-mélo et le bric-à-brac. C'est aussi le titre d'un des plus célèbres tangos des années 40' dont l'auteur est Enrique Santos Discépolo.*

Un peu de son histoire

2002
- Création de l'association à Marseille
- Edition de la traduction du recueil ***Paroles de Tango I*** pour Solidarité Provence Amérique du Sud
- Festival Cinéma d'Amérique du Sud à Marseille avec ***El Tango de la calle***

2003
- Création de l'orchestre de tango argentin ***TanGolazo***
- Représentations au Théâtre de la Vieille Grille, à l'AbracadaBar, Le Chantier, La Guinguette Pirate (Paris)...
- Représentations à La Milonga de l'Angel (Nîmes)
- Représentations dans le cadre de la Semaine Argentine (Sassenag)....

2004
- Festival de Tango à Prayssac (Lot) avec l'Association **Le Temps du Tango**
- Festival de Cordes et Pics à Les Karellis (Savoie) avec l'Association **De Cordes et de Pics**
- Stage de musique du monde en partenariat avec l'association Mémoire Vive (Aix en Provence) et avec l'**Université de Jussieu** – Paris
- Création de ***TangOpéra*** en coproduction avec le Théâtre de la Vieille Grille.

2005
- Implantation de la compagnie à Paris.
- Collaboration à l'exposition d'**Adrian Doura** (peintre Argentin) au Château des Cervières à Marseille
- Foire Internationale de Marseille avec ***El Tango Latino***
- Représentations de ***TangOpéra*** au Théâtre Municipal de Fontenay–aux–Roses, à l'Archipel et au Festival Paris-Banlieue Tango (Paris)
- Festival Tango d'Eté à Prayssac avec ***TangOpéra***
- Conférence ***Des voix croisées*** sur la relation entre la musique de Tango et la musique Lyrique

2006
- 1ère lecture publique du musical ***Le Tango d'Electra*** à la Fondation Argentine - Cité Universitaire (Paris)

2006 - 2008
- Représentations de ***TanGolazo*** au Théâtre de La Vieille Grille
à l'Habana Jazz, Aux 7 Lézards, au Réservoir, à l'Olympic Café (Paris)...

2009
- Festival Viens voir les comédiens (Quimper), ***TangOpéra***

2010
- Création du spectacle ***C'est la faute à Gardel !***
- Création du spectacle ***Volver ! Les tangos de Carlos Gardel*** au Théâtre de La Vieille Grille (Paris) et représentation à la Maison de l'Amérique Latine (Paris)
- Edition de la traduction du recueil ***Paroles de Tango II***

2011
- ***Volver ! de Gardel à Piazzolla***
- Résidence à Langeac pour la création du spectacle ***Volver ! Tango Argentin*** en collaboration avec l'association **Mordida de Tango**

2012
- Création du ***Déclaration Tango*** à Paris (Centre Culturel Barbara, Théâtre de la Reine Blanche en collaboration avec l'association **Mordida de Tango.**

2013
- Création de ***Volver ! une histoire du tango argentin*** en direction du jeune public (Théâtre de la Reine Blanche, Maison de l'Amérique Latine, Paris.)