

Catalogue de formations

Eveil culturel
et artistique de l'enfant

Formations auprès des professionnels de l'enfance, enseignants et parents : aller à la rencontre de sa créativité

Dédiée au jeune public, la Compagnie A Tous Vents invite petits et grands à partager son univers métissé de musiques et de mots ! Sensibilisés à l'enfance et issus de domaines artistiques variés, nous proposons des spectacles spécifiquement élaborés pour de jeunes spectateurs, des ateliers et des formations.

La rencontre est au coeur de notre démarche. La rencontre artistique, celle qui emporte vers un autre imaginaire, sensible et poétique, où chacun saura naviguer en écho avec son propre vécu ... Et la rencontre humaine, ouverte et bienveillante, permettant de nourrir notre cheminement et transmettre un certain regard sur l'accompagnement de l'enfant.

L'éveil culturel et artistique de l'enfant s'inscrit dans un profond engagement. Il s'agit, pour chacun, d'être disponible en s'offrant le temps de l'expérience, de faire confiance en sa créativité et d'accompagner ainsi l'émergence de l'identité et des langages.

Sous la forme de formations « in situ », nous venons à vous pour des temps en journées ou en soirées selon vos projets, en répondant au plus près à vos réalités de terrain et en fonction de votre dynamique collective.

Objectifs généraux

Expérimenter des outils et s'appropriier des démarches créatives

Prendre conscience et développer ses compétences musicales, théâtrales et corporelles

Enrichir la spontanéité dans les échanges artistiques avec l'enfant en s'appuyant sur l'observation

Favoriser l'expression de chacun grâce à son imaginaire et sa sensibilité

Approfondir la réflexion dans un aller-retour pertinent entre la pratique et la théorie

Contacts

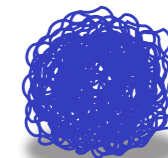
Compagnie A Tous Vents
Le Cheix
63160 Fayet Le Chateau

06.72.70.57.36

contact@atousvents.fr

www.atousvents.fr

N° Organisme de formation : 83 63 044 10 63

L'éveil sonore et musical du jeune enfant : jouer ensemble !

Jouer avec l'enfant est pour l'adulte une source de découverte et l'occasion de questionner son propre rapport aux sons. Aussi, l'éveil musical du jeune enfant demande une attitude particulière, une posture d'accueil qui invite à recevoir et écouter différemment tout en étant créatif.

A partir de temps de réflexions et de mises en situations, chacun sera amené à ouvrir de nouveaux champs d'expérimentation afin de vivre dans le plaisir et la confiance des espaces musicaux partagés avec les jeunes enfants.

Objectifs

- Découvrir un ensemble de situations musicales accessibles à chacun à partir de la voix, du corps et de l'espace
- Interroger et expérimenter les liens à tisser entre le son, l'imaginaire et le jeu
- S'approprier des outils adaptés afin de développer des compétences spécifiques
- Réfléchir à la place de l'adulte dans l'accompagnement et la mise en oeuvre d'activités sonores et musicales avec de jeunes enfants

Contenus

- Jeux de confiance et d'écoute
- Situations musicales sollicitant la voix, le corps et l'espace
- Exploration instrumentale
- Partages d'expériences de terrain
- Développement d'un vocabulaire artistique et de grilles d'observation

Méthode pédagogique

- Alternance entre temps de pratique et temps d'échanges
- Accompagnement de l'émergence des singularités individuelles au sein du collectif

Mettre en place et animer un atelier musical : repères et techniques

La mise en place d'ateliers d'éveil musical nécessite un renouvellement permanent dans la pratique, la créativité et la réflexion, tant au niveau personnel qu'au niveau de la dynamique d'équipe.

Ainsi, cette formation présente des techniques d'animation afin d'accompagner l'enfant dans ses explorations sonores tout en composant avec et autour de lui une ambiance musicale propice à l'échange.

Objectifs

- Proposer des outils d'analyse et des moyens techniques nécessaires au jeu musical
- Interroger et expérimenter les liens à tisser entre le son, l'imaginaire et le jeu
- Développer ses capacités créatrices en s'appuyant sur les ressources représentées par la voix, le corps et les objets sonores
- Créer une dynamique collective basée sur l'écoute, le respect des propositions d'autrui et l'implication personnelle

Contenus

- Dégager les modalités utiles à la mise en place d'un projet musical et l'aménagement d'une séance (lieu, espace, nombre d'enfants, tranches d'âge...)
- Choisir sa «boîte à outils»: instruments sonores, chants, comptines, matières...
- Construire une séance : de la trame à la bulle musicale

Méthode pédagogique

- Préparation de séances musicales
- Mises en situation de jeu musical

Comptines et jeux de doigts : partager un répertoire vivant

Chanter pour le jeune enfant, jouer de sa voix et de ses doigts... autant de passerelles permettant les interactions et favorisant le bain culturel ! Voix parlée, voix chantée, jeux vocaux... encore plus d'entrées pour les jeux spontanés au quotidien !

En osant se mettre en jeu et en s'autorisant à visiter toutes les facettes de la musicalité de notre langue, les stagiaires rencontrent le répertoire de comptines, jeux de doigts et chansons puis s'écourent d'une oreille nouvelle....

🎯 Objectifs

- Aller à la découverte de sa voix : de la voix parlée à la voix chantée
- Envisager son propre répertoire comme une source propice à la créativité
- Enrichir et maîtriser un répertoire varié et adapté de comptines traditionnelles ou contemporaines et jeux de doigts
- Créer des comptines à partir de textes ou poèmes
- Acquérir des outils pour analyser et interagir avec les productions vocales des enfants
- Se questionner sur la place de la voix au quotidien
- Créer une dynamique collective basée sur l'écoute, le respect des propositions d'autrui et l'implication personnelle

⏴ Contenus

- Jeux de confiance et d'écoute
- Situations musicales sollicitant la voix, le corps et l'espace
- Exploration instrumentale
- Partages d'expériences de terrain
- Développement d'un vocabulaire artistique et de grilles d'observation

✅ Méthode pédagogique

- Chant collectif et individuel
- Alternance entre tradition orale et supports écrits du répertoire
- Enregistrement, écoute et récupération sur clé USB du répertoire partagé

Les objets sonores et instruments de musique pour l'enfance

Pour l'enfant, l'environnement est prétexte à l'exploration sonore sous toutes ses formes, au point que tout objet sera manipulé et testé dans ses diverses qualités acoustiques ! Pour autant, l'adulte non-musicien peut parfois se sentir démuni pour accompagner au mieux cette production ou proposer des séquences instrumentales avec de petites percussions...

Comment aborder la «malle à instruments» ? Comment se positionner comme instrumentiste et mettre à disposition des enfants ces matières sonores ?

🎯 Objectifs

- Découvrir et discriminer les qualités sonores des matières et objets du quotidien
- Appréhender et jouer de petits instruments de musique
- Développer la capacité à créer un accompagnement instrumental simple
- Réfléchir aux conditions permettant de passer du jeu sonore au jeu musical
- Savoir organiser une séquence instrumentale avec des enfants

⏴ Contenus

- Manipulation et exploration de divers objets, matériaux et petits instruments de percussion
- Travail sur la qualité gestuelle et la place du corps de l'instrumentiste
- Construction de séquences musicales basées sur les pulsations et le rythme
- Approche des techniques d'accompagnement instrumental des comptines
- Jeux individuels et collectifs pour une sensibilisation à la polyrythmie
- Réflexion sur la mise à disposition de l'instrument à l'enfant

L'improvisation musicale : une démarche vocale et instrumentale adaptée à l'enfance

Improviser musicalement, c'est inventer un langage dans l'instant en s'appuyant sur des ressources, telles que la voix, le corps ou les objets sonores. Être créatif, c'est trouver des solutions originales à une situation... autant d'états que des adultes-référents traversent dans un quotidien partagé avec l'enfant !

Le jeune enfant se tenant toujours sur le fil de l'instant présent, la formation s'adresse aux personnes désireuses de le rejoindre dans sa manière d'être : ici et maintenant ! En confiance, il s'agira donc de s'appuyer sur son expérience et ses ressources afin d'aller en sécurité et ouverture vers de nouveaux et beaux espaces de liberté musicale...

🎯 Objectifs

- Découvrir les caractéristiques fondamentales de l'improvisation
- Faire le lien entre la création enfantine et la posture de l'adulte
- Savoir inventer un langage musical avec sa voix ou un instrument de musique
- Utiliser l'improvisation artistique au service de la relation avec l'enfant
- Développer sa propre créativité afin d'élargir sa palette d'expression

⬇️ Contenus

- Le guide de l'improvisation pour une composition de l'instantané
- Le temps de la préparation : constitution et utilisation de sa «boîte à outils» personnelle
- L'imaginaire, un trésor de créativité
- L'adaptation au contexte et aux réactions du public pour jouer en liberté des interactions
- L'écoute, le développement de la confiance en soi et envers les autres

Créer un spectacle pour le jeune enfant : outils et réflexions au service de l'équipe éducative

Créer un spectacle afin de mettre sur scène un univers, une histoire, une thématique en considérant les spécificités liées à l'âge des enfants... En suscitant une dynamique collective, il s'agira de bâtir collectivement les différentes phases nécessaires à la construction d'une forme artistique pouvant être présentée à un jeune public.

🎯 Objectifs

- Définir les différentes notions inhérentes à la création d'un spectacle
- Favoriser l'aisance sur scène devant un public d'enfants et d'adultes

⬇️ Contenus

Des choix pour un cadre artistique pertinent :

- Une thématique adaptée au public
- Des modes d'expression accessibles aux interprètes
- Des moyens techniques à disposition

L'imagination créatrice :

- Aller du connu à l'inconnu
- De l'improvisation à la composition
- De la trame à la construction du spectacle

Le jeu de l'interprète :

- Approcher des mises en situations de jeu théâtral et musical
- Développer une «présence scénique» par la voix et le corps

✅ Méthode pédagogique

- Elaboration et expérimentation d'un «cas type» avec les stagiaires en alternant les apports théoriques et les mises en pratique
- Analyses et commentaires à partir d'extraits vidéos de spectacles
- Mise en valeur des enjeux au sein des équipes éducatives et des structures d'accueil

L'art du conteur : de l'histoire au personnage

Les jeunes enfants sont avides de contes et d'histoires car raconter participe à l'éveil de l'imaginaire, à la construction de la personnalité et à la découverte du monde.

Parmi le vaste répertoire appartenant au patrimoine immatériel de l'humanité, quelles histoires choisir pour le jeune public et comment le transmettre ? Comment bâtir une bonne histoire qui concerne les enfants en s'inspirant des livres d'images ou des contes traditionnels, voire en puisant dans son imagination ou son histoire personnelle ?

🎯 Objectifs

- Développer sa capacité à conter et raconter des histoires
- Acquérir du répertoire adapté aux enfants
- S'approprier les notions de bases de l'art du conteur
- Aborder les techniques du jeu d'acteur pouvant servir le récit

⏴ Contenus

- Découverte de la littérature orale, des genres de contes et de leur fonction
- Approche des notions artistiques : le film intérieur, le rythme de l'histoire, la voix et le corps entre narrateur et personnage
- Expérimentation de ces notions afin de créer sa propre version d'une histoire
- Transmission d'un répertoire adapté au public visé
- Jeu de langages : virelangues, vireoilles, langue inventée... Déconstruire les mots pour mieux les reconstruire
- Travail corporel et d'imagerie mentale au service de l'interprétation
- Recherche de l'utilisation et de la juste place des objets en lien avec la narration

Le livre et le paysage sonore : la musique des mots

Lire avec l'enfant, c'est partager un regard et donner à entendre que le langage est musique ! En interprétant, imaginant et construisant ainsi la pensée et la verbalisation, le jeune enfant accède aux émotions et à de multiples représentations du monde.

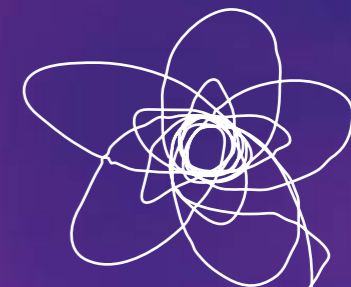
Dans quel contexte éducatif placer le livre et la lecture afin d'en faciliter l'accès ? Dans quelle posture particulière l'adulte peut s'inscrire afin d'accompagner au mieux l'enfant dans cet univers ?

🎯 Objectifs

- Savoir accompagner l'enfant dans son rapport aux livres
- Développer la musicalité de la voix du lecteur
- Savoir créer un paysage sonore et musical à partir du livre

⏴ Contenus

- Les critères de choix : styles, matières, propos...
- La lecture à voix haute : du solo à l'orchestre de lecteurs
- L'illustration sonore : pourquoi, comment....
- Réflexion sur l'aménagement du coin lecture
- Présentation d'une sélection d'ouvrages, d'auteurs et d'éditeurs

Musique et bien-être : une ambiance propice à la détente

Même s'il est rempli d'énergie, l'enfant a besoin de périodes pour se calmer. Or, la relaxation lui permet d'améliorer sa capacité d'attention, la qualité de ses apprentissages et son bien-être...

Tout en faisant appel au jeu et à l'imaginaire, dans une relation douce et bienveillante, l'adulte saura embarquer l'enfant dans une expérience où chacun se vivra dans le confort, bercé par la musique et le mouvement.

Objectifs

- Développer une observation fine de l'état tonique des enfants
- Accueillir et prendre soin de ses propres tensions physiques et émotionnelles
- Favoriser la prise de conscience du schéma corporel inscrit dans l'espace
- Savoir mettre en place des séquences de relaxation partagées avec l'enfant en s'appuyant sur l'imaginaire
- Utiliser la musique sous toutes ses formes afin de créer un paysage sonore enveloppant

Contenus

- Utilisation de la voix et des instruments pour créer une enveloppe sonore confortable
- Jeux d'étirements et d'auto-massages
- Prise de conscience de la respiration : son rythme, sa localisation et son amplitude
- Mise en valeur des sensations positives, en statique ou dans le mouvement sur des temps calmes
- Réflexion sur la place du disque pendant le temps de relaxation

L'éveil artistique et culturel comme axe du projet éducatif et pédagogique

Un espace de réflexion offert aux équipes éducatives afin de mettre en perspective les pratiques culturelles en lien avec les valeurs inscrites dans le projet d'accueil du jeune enfant.

Objectifs

- Nourrir la réflexion et questionner le projet éducatif en regard de la dimension culturelle
- Acquérir des compétences dans l'élaboration et le développement de projets artistiques et culturels

Contenus

- Définir les mots-clés d'un projet culturel
- Réflexion sur la place de l'éveil artistique dans le développement de l'enfant
- Mise en évidence du sens et des intérêts multiples d'un projet artistique dans les lieux d'accueil de l'enfance
- La communication artistique comme mode de relation adulte-enfant
- Passer d'une envie ou compétence individuelle à un projet collectif : mobiliser une équipe professionnelle
- Des moments de création artistique organisés : les objectifs, le déroulé et le bilan

Méthode pédagogique

- Apports et réflexions théoriques
- Analyses de situations et cas concrets apportés par les stagiaires

Conférence-débat : Le partage musical avec l'enfant

En journée ou en soirée, avec un public composé de professionnels ou venant d'horizons multiples, il s'agit d'ouvrir un espace de réflexions et d'échanges autour de la musique comme support à la relation avec l'enfant.

Au rythme d'un débat nourri de repères et d'apports théoriques, l'intervenant met en perspective les pratiques musicales quotidiennes, aborde les obstacles auxquels chacun se confronte et motive l'auditoire en valorisant les potentiels de tous.

Texte de présentation

*«Joueur de son, l'enfant est avide de rencontres artistiques avec l'adulte.
Mais de quelles ressources accessibles disposons-nous ?
Comment oser le jeu musical et exprimer notre propre créativité ?»*

Conférence-débat : Accompagner un enfant au spectacle

Accompagner l'enfant au spectacle vivant, c'est aller à la découverte d'un monde sensible et singulier : l'univers de l'artiste ! Mais peut-on préparer un enfant à aller vers l'inconnu ? Comment prendre soin de toutes les personnes contribuant à la réalisation de cet événement ?

Dans le cadre de l'animation d'un groupe de travail, d'une conférence ou d'une rencontre-débat, l'intervenant décline ainsi les conditions à respecter et les postures à adopter afin de faire de la rencontre avec le spectacle un moment privilégié.

Seront abordées les thématiques suivantes :

- Le spectacle : une expérience sensible
- L'enfant spectateur : un être réceptif
- L'adulte accompagnant et spectateur : un soutien affectif et matériel
- L'artiste : le créateur d'un univers poétique adapté au jeune public
- L'accueillant ou programmeur : ses missions
- Les actions périphériques à la diffusion d'un spectacle

www.atousvents.fr