

DES CRÉATIONS VISUELLES AUTOUR DES SPECTACLES

Arts visuels & Création graphique

Laurent Richard
scénographie
illustrations - Bandes dessinées

contact : Agnès
contact@lestudiofantome.com

EN COLLABORATION AVEC
LE STUDIO FANTÔME :
POSSIBILITÉ D'ASSOCIER
LES PROJETS DE
CRÉATIONS GRAPHIQUES
ET ARTS VISUELS
AVEC UN TRAVAIL DE
CRÉATION MUSICALE

Les informations sur le collectif, les
dates des spectacles, les photos de
presse... Rendez-vous sur le site ;
www.lestudiofantome.com

Collectif Le Studio Fantôme
26 rue Massillon
29200 Brest
02 29 62 84 05

Sommaire

GÉNÉRALITÉS	-----	P3
CONDITIONS	-----	P3
L'ARTISTE	-----	P4
LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS	-----	P5
DONNÉES TECHNIQUES	-----	P11

contact@lestudiofantome.com

LAURENT RICHARD
du collectif Le Studio Fantôme

contact direct
laurent-richard.com@orange.fr
Tél: 02 96 73 74 88

GÉNÉRALITÉS

La participation artistique de Laurent Richard s'inscrit dans un contexte de création ou de diffusion d'un spectacle. Dans ce cadre, c'est Le Studio Fantôme qui gère l'organisation et l'administration de la rencontre. Les créations réalisées sont amenées à être présentées au public sous une forme à définir avec les organisateurs : sur scène, en galerie, en extérieur...

La tarifs sont différents selon la nature du projet, un contrat sera à établir avec La studio Fantôme en amont pour permettre le bon déroulement du projet.

La question du nombre de classes rencontrées peut se poser. Aux enseignants ou organisateurs de veiller à veuillez à ce que le temps minimal du projet soit respecté, ceci en y rajoutant un temps de préparation et de rangement souvent indispensable.

Il important de réfléchir aux rencontres avec les enfants de maternelle : quel est alors le rôle de l'artiste invité ? Il convient de faire attention au fait que ces classes sont souvent très chargées. La participation en petits groupes est toujours préférable. Il est bon de prévoir un lieu de rencontre où l'artiste et les jeunes (ou moins jeunes !) se sentiront à l'aise : dans beaucoup de cas, la classe reste le lieu idéal. Les jeunes, l'enseignant-e y ont leurs repères. On y dispose d'un tableau (ce qui paraît indispensable), de dictionnaires, de "tables", de matériel pour écrire, dessiner. Pour certains projets, on peut préférer au contraire un lieu qui sorte un peu les participants d'un univers trop scolaire, la bibliothèque ou le CDI peuvent être indiqués.

CONDITIONS

DURÉE : minimum 45 min / plusieurs journées de travail selon le projet
JAUGE : de 15 à 30 élèves selon les lieux et les projets

PUBLIC : projets possibles pour la petite enfance (crèche) jusqu'au niveau collège et lycée

CONDITIONS FINANCIÈRES :

à voir avec Le Studio Fantôme
 Contacter Agnès

contact@lestudiofantome.com

Une fois le projet acté par Le Studio Fantôme, il sera possible de s'organiser directement avec Laurent Richard

PROMOTION :

Dans le cadre de la diffusion d'un spectacle, des photos de presse sont possibles sur demande.

25 affiches gratuites sur demande
 0,50€ HT par affiche supplémentaire

BESOIN MATÉRIEL

À définir en amont avec Laurent, les besoins seront différents selon l'atelier retenu. Une base technique est proposée en fin de dossier

TRANSPORTS :

En général en voiture (0,32 € d'indemnité de frais km). Néanmoins un voyage en train peut être possible ou nécessaire.

Dans ce cas, merci de prévoir des runs depuis/vers la gare le jour du concert ou atelier et le lendemain. Les horaires vous seront confirmés par l'auteur ou le chargé de production du Studio fantôme.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION :

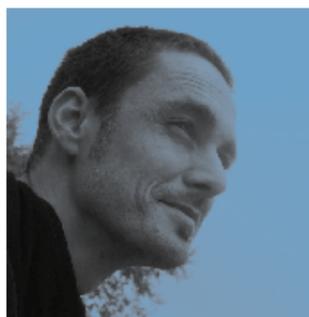
Pour le midi, merci de prévoir un repas chaud, complet. Dans la mesure du possible, merci de privilégier une cuisine « maison » avec des spécialités régionales, par exemple.

Merci de réserver 1 chambre single (grand lit), petit déjeuner inclus, dans un hôtel, si nécessaire au plus près de la gare.

LAURENT RICHARD

Biographie

Illustrateur depuis 1996. Il travaille essentiellement pour l'édition jeunesse. Il a illustré plus d'une centaine d'ouvrages pour différents éditeurs (Milan, Flammarion, Bayard, L'élan vert...). En 2005, un de ses personnages de papier, Bali, fait son apparition sur les écrans télé de France et d'ailleurs. Depuis 2010, il collabore avec Arnaud Le Gouëfflec sur des projets de spectacles jeunesse et des romans graphiques (avec Glénat notamment).

Bibliographie sélective

aux éditions **La maison est en carton**

Le chaperon roux · image de la collection #6
Le port avec Laurent Richard · collection GrandImage

aux éditions **La Martinière jeunesse**

collection Doudou poussin (4 titres),
texte de Benjamin Leduc, 2014

aux éditions **Oskar**

collection Trimestre
Ma mère est une sirène, texte de Benoît Broyart, 2014

aux éditions **Lito**

collection Pestouille et Jolicœur (6 titres)
textes de Orianne Lallemand

aux éditions **L'élan vert**

Un diloubulga pour Noël, texte de C. Soquet, 2019
L'extraordinaire histoire du petit troodon, texte de S. Du Fay, 2018
Où se cache ma voiture, auteur-illustrateur, 2016
Le château du dragon, auteur-illustrateur, 2014
Au lit Ludo! texte de Catherine Leblanc, 2013

aux éditions **Flammarion / Père castor**

Le petit roi bien comme il faut et son petit bonobo,
texte de Nadine Brun-Cosme, 2012
Série **BALI**, textes de Magdalena
(une trentaine de titres, deux séries de dessin animé)
Trois petits moutons, texte d'Agnès Cathala, 2008
Moitié de poulet, raconté par Christine Frassetto, 2006
La maîtresse est une ogresse, texte de Sylvie Poilevé, 2005

aux éditions **Milan**

collection Philomène (4 titres), texte de Quitterie Simon, 2010
La pêche au trésor, texte de Benoît Broyart, 2011

Jack et le haricot magique, conte à toucher, 2011
Le loup surprise, texte de Agnès De Lestrade, 2010
Mes p'tits docs, Paris, Stéphanie Ledu, 2010
Histoire de Pépin qui voulait être un grand roi, texte de Jean-Pierre Kerloc'h, 2009
Le grand livre animé de la terre et du ciel, textes de Pascale Hédelin, 2009
Le pirate tête-à-claques, texte de Benoît Broyart, 2008
Des étoiles dans le cœur, texte d'Agnès De Lestrade, 2008 (prix incorruptibles 2010)

aux éditions **Bayard BD** · collection BD Kids

Tao le petit samouraï (4 titres), dessin N. Ryser, 2015

aux éditions **Beluga / Coop Breizh**

Et Gloups! texte de Corinne Boutry, 2014
Librairie Chamboul'tout, texte de Benoît Broyart, 2012
La fin des haricots, texte de Benoît Broyart, 2011

aux éditions **Église de la petite folie** · livre-CD / diff : Coop Breizh

Pirate Patate, texte de Arnaud Le Gouëfflec, 2020
Chansons Dragon, texte de Arnaud Le Gouëfflec, 2017
Chansons robot, texte de Arnaud Le Gouëfflec, 2014
Chansons tombées de la Lune, texte de Arnaud Le Gouëfflec, 2011

aux éditions **EHSP**

L'adolescence de mon grand frère, texte de Benoît Broyart, 2021
Mon papy perd la tête, texte de Benoît Broyart, 2020
Ma mère à deux vitesses, texte de Benoît Broyart, 2019

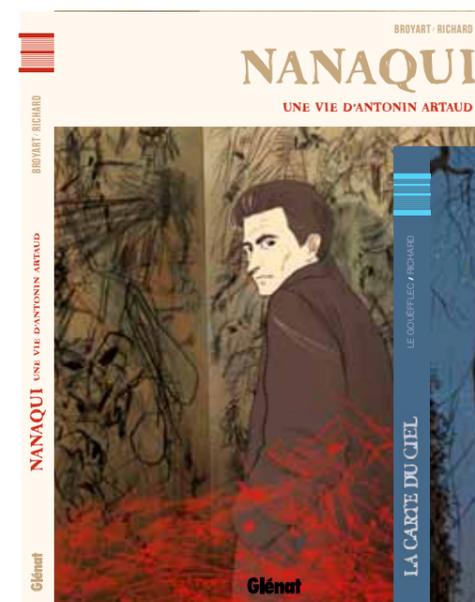
Pour les plus grands

aux éditions Glénat coll. Mille feuilles · Romans graphiques

Maldoror et moi, scénario de Benoît Broyart, à paraître fin 2021

Nanaqui, une vie d'Antonin Artaud, scénario de Benoît Broyart, 2019

La carte du ciel, scénario de Arnaud Le Gouëfflec, 2017

LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS

Arts visuels et création graphique

intervention du dessinateur Laurent Richard seul ou en lien avec un atelier de création musicale et en collaboration avec les intervenants musiciens de Chanson Carton (1/2)

(comme base pour une création)

échanges - questions / réponses · à partir de 6 ans

Durée : entre 30 et 45 minutes

propositions de restitution : entre 30 et 45 minutes

Il s'agit ici plutôt d'organiser un travail créatif dans l'objectif d'une présentation des métiers d'auteur et d'illustrateur, de la genèse d'un livre : qui fait quoi, comment se crée un livre, comment se crée une image...

Laurent fonctionne à partir de projections si vidéoprojecteur ou/et d'originaux, présentation des brouillons, carnets, dessins préparatoires...

Il montre des originaux à côté des pages imprimées, il raconte comment il travaille, il montre ses outils (quasiment les mêmes que ceux des enfants : feutres, pinceaux, peintures). Laurent montre des livres blancs, des impressions non découpées... Bref une genèse du livre à leur niveau d'écoute et de compréhension.

Une fois cette introduction/présentation faite, il s'agit pour les enfants d'en proposer une restitution. À eux de raconter la naissance d'un livre. Plusieurs formes sont possibles : une chanson (en collaboration avec les musiciens du collectif), une mini scène théâtralisée, un montage son, un petit clip vidéo...

Ou toutes autres idées émergeant des échanges avec l'artiste.

Objectifs :

- Découverte d'un métier
- Connaissance des différentes étapes de conception d'un livre
- Identifier les acteurs de la chaîne du livre
- développer ses capacités de restitution de ses connaissances

La création-restitution fera l'objet d'une représentation publique.

LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS

2. Mon personnage ce héros

La création d'un personnage

(entre 50 mn et 1 h 30) / de 4 à 11 ans

Comment invente-t-on des personnages à partir de formes simples : carré / rond / triangle ?

Puis comment dessiner à partir de formes simples

(avec par exemple, les 2 livres, *Je dessine comme un grand* - Flammarion)

C'est une proposition de créations de dessins-collages réalisables avec des petits, chacun colle / dessine un animal à partir de mes premiers exemples. Le sujet ou thème de cet atelier peut s'adapter aux envies, aux contextes du moment.

L'idée est que la création de ces personnages puissent être utilisée dans un contexte à définir : scénographie, clip de chanson...

Par exemple :

C'est Mon robot !

Création d'un personnage de robot à partir d'un texte de chanson présentant un robot (du livre-CD Chansons Robot), l'enfant propose un dessin du personnage avec ou sans décor.

Notions abordées :

- Le rapport texte (de la chanson)-image / le personnage doit correspondre au texte
- Les notions de proportions dans la construction de personnages
- Les notions d'expressions pour l'attitude des personnages

Objectifs :

- Faire comprendre l'importance de la relation texte-image dans le travail visuel en rapport avec une narration (illustration de chanson, spectacle, BD...)
- De ce fait, amener à une meilleure compréhension du rapport entre l'histoire et les choix visuels opérés.

Le travail peut se faire à partir d'un texte issu d'un atelier «Chanson Carton» ou si le projet reste exclusivement graphique, d'un texte tiré du livre Chansons Robot. L'ensemble des dessins peut être monté sous forme de vidéo (ou de clip si création de chanson) pour une restitution publique qui sera à envisager.

LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS

2. Mon personnage ce héros (version 2)

La création d'un personnage version « Joue à l'illustrateur »

développement de l'atelier création de personnage
(entre 50 mn et 1h30) / à partir du CP

Un projet qui s'adapte très bien en élémentaire, il propose de jouer à l'illustrateur qui découvre un texte (un scénario de pièce, une chanson, un début de roman...).

- Lecture du texte, « analyse » des mots essentiels au dessin : pourquoi tel mot m'est utile, pourquoi tel autre ne m'apporte pas d'éléments visuels ?
- À partir des mots repérés : au travail, dessin, création d'un personnage.

En général, pour ce projet Laurent part du poche édité chez Milan : *Le pirate tête à claques*, dans ce cas, il est préférable que la classe ne connaisse pas le livre. Mais cela peut être un autre texte.

Objectifs :

- Faire comprendre l'importance de la relation texte-image dans le travail visuel en rapport avec une narration (illustration de chanson, spectacle, BD...)
- De ce fait, amener à une meilleure compréhension du rapport entre l'histoire et les choix visuels opérés.
- Saisir l'utilité des sources documentaires (la documentation historique, la manipulation d'objets, la manipulation 3D éventuellement...)

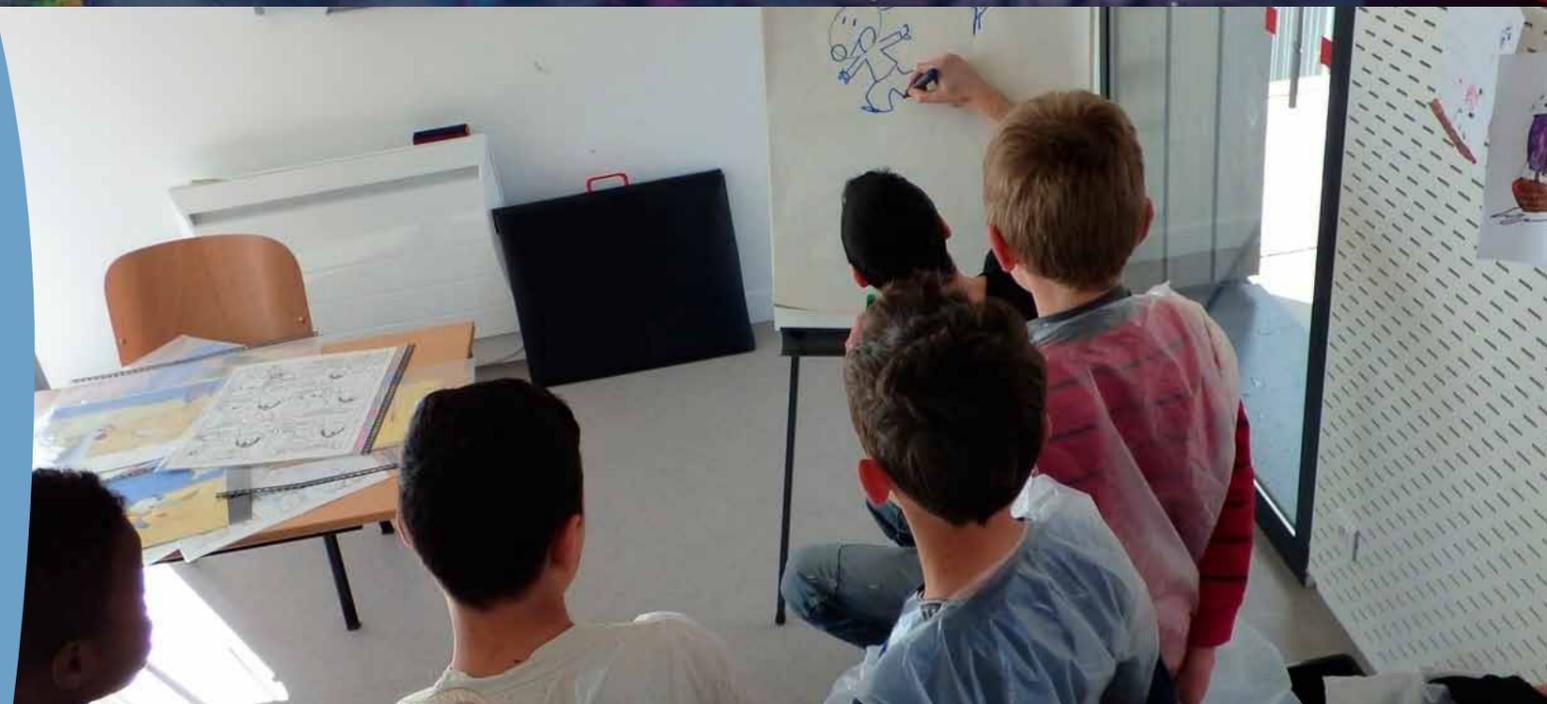
Le travail peut se faire à partir d'un texte issu d'une création Chanson Carton ou si le projet reste exclusivement graphique, d'un texte tiré d'un des livres-CD réalisé par Laurent Richard.

Côté BD!

Cet atelier est envisageable également en orientant le travail vers la narration séquentielle, la construction d'un récit en BD... Il peut par exemple être le point de départ de la création d'un planche BD.

Il permet par exemple d'aborder les notions de plans, cadrages, d'angles de vue, de points de vue...

Dans tous les cas, il faudra moduler le projet de manière à permettre une représentation publique possible.

LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS

3. Les créations « Faut que ça bouge ! »

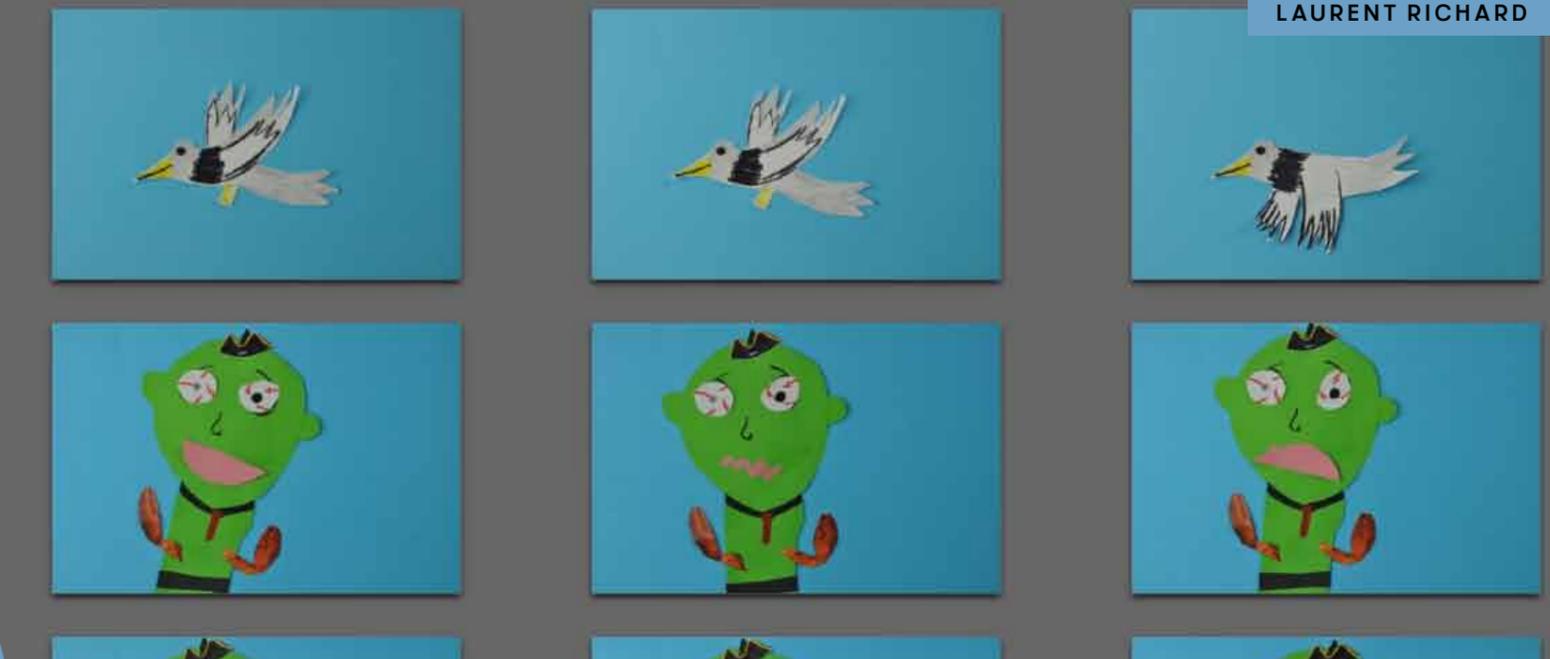
réalisation d'un clip en stop-motion (dessin animé image par image, minimum 4 h avec un groupe de 15) de 6 à 12 ans

Ici, l'ambition est de produire un clip ou un petit court métrage sur un temps assez court en collaboration avec un autre atelier de création musicale «Chanson Carton» mené en amont ou en parallèle.

Il est possible de travailler également à partir d'une chanson existante ou autre proposition sonore selon le contexte pédagogique.

Objectifs :

- Découverte ou expérimentation de la création en stop-motion (manipulation de l'appareil photo, du logiciel d'animation...)
- Acquérir des codes de la narration
- Travailler en groupe pour la production d'un élément commun.

LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS

4. Le projet « La grande image »

(minimum 1h, selon la taille et les besoins jusqu'à 3h) / de 2 à 8 ans

Dans cette création, l'objectif est de produire une grande image, type décor de scène sur le thème des pirates. 2 options selon la configuration (classes / médiathèque en accueil public...):

A. grand panneau collectif

Chaque enfant réalisera un dessin qui sera collé pour réaliser une œuvre collective qui constituera la grande image.

B. « fresque » avec l'artiste

Par petits groupes de 5-6 enfants ; Laurent développe une grande image avec le groupe, en dessinant un temps avec eux puis en s'effaçant pour leur laisser le plus de place possible. Type de projet utilisé parfois en médiathèque car il permet d'accueillir des visiteurs de passage pour un temps qu'ils choisissent... certains passent l'après-midi avec lui à dessiner, d'autres 20 minutes. Pas nécessairement d'inscription, cela peut prendre une forme plus ouverte (selon les envies ou besoins des organisateurs). Adapté à un accueil de public sans créneau horaire trop rigide. C'est un soit une représentation collective ouverte au public qui, s'il le souhaite devient participant à l'œuvre.

Ce projet permet d'intervenir en maternelle (PS, MS et GS).

Les dernières réalisées :

- avec des PS : collages + dessin pour faire un arbre / je dessine un dragon sur la grande feuille et on vient le cacher avec les différents arbres de la classe qui forment une grande forêt colorée. - avec des GS-CP : Laurent dessine une grande marmite et une sorcière et imagine avec les enfants ce que la sorcière a pu mettre dans sa soupe, les enfants dessinent un ou plusieurs ingrédients et les découpent, tout vient se coller dans la marmite pour faire une grande soupe.

- pour des plus grands, proposition de travailler sur le pays des dragons (lien avec Chansons Dragon) pour créer une grande image comme celle proposée sur scène lors du spectacle... Chaque enfant réalise un beau dragon qu'il découpe, l'ensemble des dragons crée une composition sur un grand panneau.

LES BASES DES PROJETS PROPOSÉS

5. Les créations « scéno carton »

(minimum 1h30, plutôt 2 h) à partir du CP

Un travail sur la profondeur de champ

L'artiste présente et explique cette notion essentielle dans le travail en scénographie, en BD ou en audiovisuel.

À partir d'une discussion avec la classe (en lien ou non avec les spectacles), le groupe imagine un décor où il devra nécessairement faire figurer un premier plan, un arrière plan et un plan intermédiaire. Par petits groupes, (3 groupes mini ou +), les élèves réalisent ce décor, chaque groupe travaillant sur un des plans // ou groupe de 3 pour un même décor.

Une fois les éléments terminés et collés à un support, le décor est mis en place, l'intervenant réalise des photos de ce décor en faisant la mise au point sur l'un ou l'autre des plans. En fonction du temps, les décors peuvent être mis en lumière (essais de couleurs différentes) par l'intervenant. Des notions basiques de lumière peuvent être abordées.

Les photos peuvent être projetées pour servir de support à une discussion sur cette notion de profondeur de champ.

Objectifs :

- Compréhension grâce à l'expérimentation de la notion complexe de point focus.
- Acquérir des codes de la scénographie, de l'image, pour une meilleure lecture de celle-ci, qu'elle soit fixe ou animée.
- Travailler en groupe pour la production d'un élément commun.

La ou les œuvres produites sont amenées à être proposées au public et/ou à être diffusées, ou encore à être utilisées concrètement comme décor dans le cadre d'autres propositions du collectif (scènes, chansons...).

DONNÉES TECHNIQUES - ACCUEIL

POUR TOUTES LES PROPOSITIONS «ATELIERS GRAPHIQUES»

Ce que les équipes (ou Laurent) fournissent et installent :

- matériel de prise de vue (appareil photo, éclairage, support...)
- complément matériel dessin, complément papier
- matériel de base en fonction de l'atelier retenu
- les câbles de branchements électriques

Ce que les organisateurs ont à prévoir

(en cas de manque, merci de nous le préciser) :

- 2 tables (environ 60 x 120) pour le matériel de studio ou le matériel de l'intervenant
- un espace de travail sur table suffisant pour chaque participant (+chaise ou tabouret)
- des crayons de couleur, des feutres, du papier blanc A4 ou A3 (type papier machine), si possible des feuilles de couleur (type papier affiche 40 X 60 cm), ciseaux et colle (matériel adapté à l'âge des participants)
- des magazines ou prospectus publicitaires découpables
- un paperboard ou un tableau blanc avec feutre
- si possible un moyen de projection (tableau numérique, VP...)

NB : un point café ou thé est appréciable

ET...

d'autres pistes d'ateliers visuels en lien avec les spectacles sont possibles :

· travail sur la notion d'ombre, de silhouettes, de projections...

· travail technique sur la lumière d'un spectacle

· travail technique sur la scénographie d'un spectacle

Laurent peut intervenir comme créateur visuel sur des spectacles d'écoles en préparation au sein des équipes pédagogiques. Des initiations à l'utilisation de matériel, des locations de matériel... peuvent être envisagées.

Laurent Richard

laurent-richard.com@orange.fr
12 rue Marcel Berthelot
22520 Binic Etables / mer
02 96 73 74 88

Rendez-vous sur notre site internet
pour connaître toutes les dates en France !
www.lestudiofantome.com

Collectif Le Studio Fantôme
26 rue Massillon
29200 Brest

02 29 62 84 05

Chargée de diffusion
Agnès Bienvenüe
contact@lestudiofantome.com

Chargé de production
Maël tanguy
production@lestudiofantome.com