

L'Atelier baroque en milieu scolaire

1. La danse en quelques définitions

« La danse est un art du mouvement. C'est également un langage, un mode d'expression et d'interprétation non angoissant de la réalité. La danse est la dimension poétique et langagière du mouvement. » Marcelle Bonjour, 1995

« Parler de la danse à l'école, c'est faire le choix d'une démarche dont la philosophie est l'émergence d'une sensibilité artistique à travers l'engagement singulier de chacun et ce au sein du collectif qu'est la classe. » Sophie Revaud

2. Les enjeux des projets en milieu scolaire

L'Atelier Baroque n'envisage pas les projets en milieu scolaire comme de simples sensibilisations mais comme de réels moments de constructions artistiques, culturelles et citoyennes de chaque élève, autant sur le plan individuel que collectif.

L'Atelier Baroque s'investit en milieu scolaire de la maternelle aux BTS afin de faire accéder les élèves à une connaissance sensible d'eux-mêmes, c'est-à-dire développer leurs perceptions, leurs sensations, ouvrir une porte sur un monde intérieur, le dévoiler pour les aider à affirmer leur singularité.

Les projets danse sont des moments d'apprentissage permettant d'acquérir une disponibilité de l'instant qui favorise l'adaptation au monde extérieur.

3. L'artiste, l'enseignants, les élèves

L'intervenant-artiste de l'Atelier baroque partage avec les élèves et l'enseignant son savoir-faire et son cheminement artistique au sein de la compagnie Fêtes galantes. C'est à lui de créer une relation de confiance et de bienveillance afin que chacun développe un sentiment de sécurité et de plaisir.

L'artiste et l'enseignant co-construisent le projet ensemble dans l'échange, ils le nourrissent et le développent.

Les élèves s'impliquent dans les matières de danse implicites à chaque proposition malgré les freins et idées préconçues en ignorant la peur du jugement des autres.

4. Les Objectifs

Développer la disponibilité

Les différentes propositions amènent les participants à être à l'écoute de soi et des autres, de l'environnement. Ils apprennent à s'adapter, à s'ajuster, à prendre conscience de leur corps et à s'engager.

Susciter le désir et le plaisir du mouvement

Être dans le plaisir de la danse et éveiller la sensibilité (sensations et perceptions) de manière ludique. La notion de jeu est toujours présente dans les ateliers. Les entrées en danse sont variées.

Découvrir son propre corps et tous ses potentiels

Par la danse, l'élève découvre son corps et tout ce qui le compose. Il prend conscience des différentes structures corporelles (os, articulations, muscles, peau), de la verticalité du corps, de son poids, des appuis et des directions. Ainsi, il éveille finement ses sensations et explore sa mobilité.

Eprouver, découvrir et construire l'espace

Par la pratique, le participant va construire sa propre perception de l'espace et de son corps dans l'espace.

Ressentir, percevoir et structurer le temps

A travers différentes explorations temporelles, le participant prend conscience des durées, des vitesses, de l'accélération ou du ralentissement. Il est en mesure d'inscrire sa danse dans une temporalité singulière et choisie.

Jouer de la musicalité

Développer la musicalité intérieure du mouvement et la relation entre le mouvement et la musique est aussi un enjeu. La danse baroque est très liée à la musique, les musiques et les danses sont très variées. L'exploration est large et riche.

Développer la créativité de chacun et son propre langage corporel

Par les différentes explorations et « prétextes à danser », le participant fait appel à son inventivité, il développe sa propre gestuelle et se construit un langage corporel sensible, riche et diversifié.

Découvrir et manier la matière baroque

Découvrir la matière baroque, c'est découvrir une danse, une musique, une époque et tout un contexte historique et géopolitique à travers des codes, des représentations, des iconographies, des écoutes, ...

Le participant interprète cette matière.

Favoriser la construction sociale et l'éducation citoyenne

Au fur et à mesure des ateliers, l'élève développe ses capacités à prendre les autres en compte, être à l'écoute pour danser avec eux, s'adapter, s'ajuster, s'intégrer. Il s'engage dans la danse, il la montre à voir, et il assume la place de spectateur. Des temps d'échanges et de paroles sont instaurés et chacun prend sa place.

5. Les propositions et outils

L'exploration au moyen de l'improvisation

C'est un temps où les participants cherchent librement des matériaux dansés à partir d'une consigne.

Il est important de varier les propositions et d'encadrer rigoureusement ce temps de découverte.

- Situation de mise en mouvement, recherche de différentes qualités :

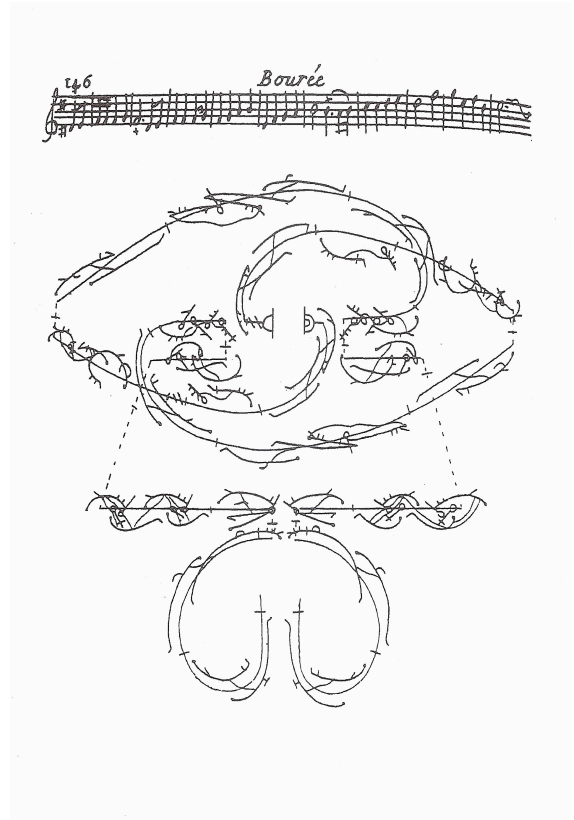
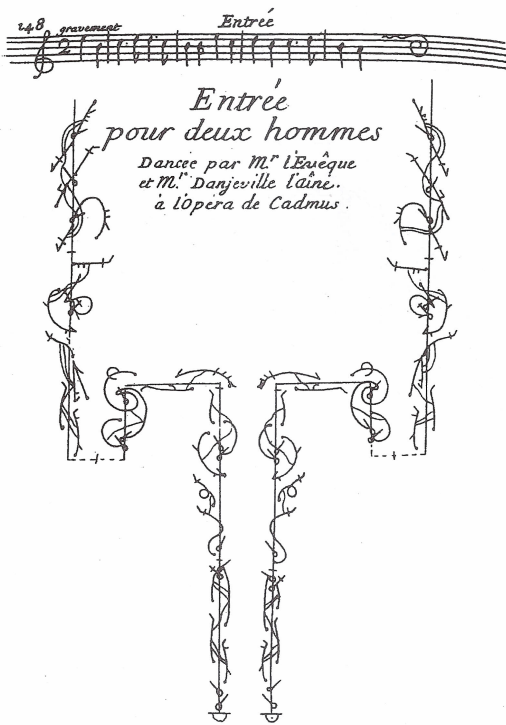
Grace à des propositions ludiques, le participant entre dans la danse. Les verbes d'action sont souvent utilisés (frapper, glisser, tordre, tomber, chuter, entourer, ...). On proposera par exemple d'explorer différentes manières de « glisser », comment « glisser » avec différentes parties du corps, ...

- Expérimentation de l'espace :

L'élève explore et prend conscience de nouvelles relations à l'espace : la proximité et l'éloignement, les niveaux (haut, bas et moyen), l'avant et l'arrière, les directions, les volumes, différencier la notion de dessin de celle du parcours (comme être en cercle ou se déplacer en cercle), se déplacer en lignes droites ou en lignes courbes, ...

Nous utilisons souvent des jeux de marches et de tracés qui peuvent évoluer pour aboutir à une construction d'espace commun.

La notation **Feuillet**, notation de la danse baroque, est un bon outil pour permettre ces explorations. Les danses baroques s'inscrivent dans des espaces et des parcours très précis.

-Faire l'expérience du temps :

Il s'agit de vivre des mouvements de différentes durées, jouer des vitesses, de l'arrêt, explorer des jeux rythmiques, l'accélération ou le ralenti. La danse baroque permet l'exploration du temps par la musique : suivre une pulsation, découvrir différentes couleurs musicales.

-Expérimentation en relation avec le corps de l'autre :

Les propositions par 2 ou plus donnent à vivre le contact avec l'autre et amènent à toucher et être touché. Comment toucher, avec quelles parties du corps ? Être en relation avec le corps de l'autre c'est aussi partager un espace et un volume commun.

La composition

L'élève utilise les matériaux trouvés lors des explorations afin d'écrire sa propre chorégraphie. Il est amené à faire ses choix gestuels d'espace, de temps, de dynamique pour composer sa danse. La composition peut se faire individuellement ou en petits groupes. Elle peut être montrée au reste du groupe.

La restitution

C'est le moment où le groupe propose et montre l'aboutissement de son expérience au travers d'un temps chorégraphique présenté au public. Il est important de ne pas envisager la restitution comme un spectacle de fin d'année mais comme une trace des moments vécus et des choix faits ensemble. En fonction des projets, la restitution n'est pas forcément dansée, elle peut aboutir à la présentation d'objets visuels comme des portraits photographiques ou bien des maquettes de spectacles.

6. Exemples de projets possibles

Projets à imaginer avec l'équipe pédagogique :

- Projets en lien avec l'étude d'une comédie-ballet de Molière (Le Bourgeois Gentilhomme, Le Malade Imaginaire, ...)
- Projets en lien avec le programme d'histoire : étude du règne de Louis XIV
- Projets en lien avec le programme musical
- Projets spécifiques avec des classes CHAD : remonter par exemple des extraits du répertoire de la compagnie

Projets déjà réalisés pouvant se refaire ou s'adapter à d'autres groupes :

Projets spécifiques avec des classes d'élèves primo-arrivants :

Plusieurs projets ont déjà été menés avec des classes de primo-arrivants.

C'est en partant des histoires, des anecdotes et des souvenirs de chacun que le corps se met en mouvement et que se crée une danse témoin de la richesse des cultures de tous les participants.

Ces projets sont vecteurs d'intégration, d'ouverture au monde autant pour les participants que l'intervenant.

Danse et scénographie :

Projet mené sur l'année 2018/2019 avec les classes de BTS design d'espace 1ère et 2ème année du Lycée des arts et des métiers du design_Camille Claudel à Vauréal 95. Après des ateliers dansés et des ateliers chantiers autour de la lumière et de la scénographie, les élèves doivent, par groupe de 6, imaginer un projet de spectacle. Ils réalisent une maquette de la scénographie, des costumes, imaginent la bande son ainsi qu'un synopsis, font la fiche technique et créent une performance de 5 min.

Corps pictural en mouvement, du baroque au contemporain :

Projet mené sur l'année 2017/2018 avec une classe de 4ème du collège Jacques Daguerre de Corneilles en Parisis.

Dans ce projet, l'entrée en danse se fait au moyen de tableaux (Rubens notamment).

Après une série d'ateliers de danse baroque et de danse contemporaine, puis des ateliers de création de costumes et d'accessoires, les élèves se mettent en scène en imaginant chacun 2 portraits, l'un baroque, l'autre actuel. Ces portraits sont photographiés lors d'une séance spéciale par un photographe.

Les clichés ont été exposés au TPE de Bezons.

Projets spécifiques auprès de jeunes en situation de handicap

Sur la saison 2014-2015, L'Atelier baroque s'est associé au Théâtre National de Chaillot, à l'académie de Paris et au Fonds Social Européen afin de mener un projet conséquent. Ce projet s'adressait à des élèves de classes conventionnelles, ainsi qu'à des élèves en situation d'handicap psychique et mental (classes ULIS, classes SEGPA, enfants des IME et Hôpitaux de jour). Plus de 60h d'ateliers ont été données, le tout a abouti au Bal de l'univers dans le grand foyer du théâtre national de Chaillot.

7. Contacts

Adeline Lerme, coordinatrice de l'Atelier baroque : atelierbaroque@fetesgalantes.com

Marc Pérennès, administrateur : administration@fetesgalantes.com