

LES EFFETS DE LA MÉDIATION CULTURELLE:

PARTICIPATION, EXPRESSION, CHANGEMENT

FICHE PROJET _____

L'ATELIER

Un projet de Bouge de là

La compagnie de danse Bouge de là a créé en 2010-2011 un projet de médiation culturelle autour de son spectacle *L'Atelier*, mêlant l'univers de la danse et celui des arts plastiques. Ce projet consiste en une série d'interventions en milieu scolaire pour accompagner la diffusion du spectacle à l'Agora de la danse. Il s'inscrit dans un programme plus large intitulé Danse Contact (2010-2011), qui comprend également un stage de danse en milieu communautaire à Montréal-Nord.

L'objectif des ateliers scolaires était d'initier un public d'enfants à la danse contemporaine et aux arts plastiques en créant des œuvres visuelles, en pratiquant des exercices de danse et en assistant au spectacle *L'Atelier*. Selon la chorégraphe Hélène Langevin, l'expérience proposée aux enfants permet d'« expérimenter la danse, les mouvements que celle-ci propose, facilite, encourage, en s'inspirant des œuvres de grands maîtres de l'art contemporain, ainsi que des styles dont ils sont les représentants (surréalisme, cubisme, pop-art, art naïf etc.) ». Dans le cadre du programme Danse contact, Bouge de là est intervenue auprès de 2453 jeunes au cours de l'année scolaire 2010-2011. Le projet spécifique en partenariat avec l'Agora de la danse a touché 22 classes, pour 550 enfants.

Projet financé sur 1 an (10000\$), dans le cadre du Programme montréalais d'action culturelle. Le projet a également bénéficié du soutien du programme *Une école montréalaise pour tous* du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

LA COMPAGNIE BOUGE DE LÀ

Créée et dirigée par Hélène Langevin depuis 2000, Bouge de là est une compagnie de danse professionnelle s'adressant exclusivement au jeune public. La compagnie est issue du remaniement du collectif Brouhaha Danse composé à l'origine par les chorégraphes Ginette Ferland, Rolline Laporte, Guylaine Savoie et Hélène Langevin. Bouge de là est vouée à la création chorégraphique et à la présentation de spectacles de danse contemporaine et multidisciplinaires. La compagnie a présenté de nombreux spectacles au Québec et au Canada.

Bouge de là entend transmettre au jeune public le plaisir du mouvement par le biais d'un volet « création » s'adressant au public jeunesse, familial et scolaire, et d'un volet « éducatif » qui prépare ou accompagne les jeunes à la réception des spectacles. L'objectif de la compagnie est de stimuler l'imagination et la créativité des enfants, de les ouvrir aux arts, de susciter leur curiosité et de les familiariser avec le processus de la création artistique en danse contemporaine.

L'ATELIER

Démarche générale

OBJECTIFS VISÉS

VISÉES DU PROJET	
Perspectives	<ul style="list-style-type: none">• Diffusion, support et promotion• Éducation artistique et culturelle
Finalités	<ul style="list-style-type: none">• Initiation à la démarche de création• Éducation artistique et culturelle• Sensibilisation à la réception des arts
Objectifs	<ul style="list-style-type: none">• Développer des connaissances et des compétences culturelles• Encourager la découverte; faire connaître, initier• Pouvoir s'identifier, s'approprier et renforcer l'estime de soi

ARRIMAGE À LA PROGRAMMATION DE L'ORGANISME

Pour la compagnie Bouge de là, chaque nouvelle création en salle est l'occasion de mettre en place des ateliers en milieu scolaire. Les spectacles *La tribu Hurluberlu* (2000), *Comme les 5 doigts de la main* (2003), *CHUT!!* (2005), *Vieux Thomas et la petite fée* (2008), *L'atelier* (2011) et *Ô lit!* (2013) ont tous donné lieu à des activités de médiation culturelle destinées aux élèves du primaire.

Les activités proposées sont en relation étroite avec la thématique et le contenu des spectacles. Inspiré du monde du rêve et ses étranges créatures, le spectacle *CHUT!!* faisait apparaître des jeux d'ombres sur scène parmi les danseurs. Les ateliers proposés aux enfants reprenaient ces deux dimensions du théâtre d'ombres et de la danse créative. Dans le cas du spectacle *L'Atelier*, qui mettait en scène la rencontre entre danse et arts plastiques, les activités de médiation culturelle mêlaient création graphique et création chorégraphique. Les partenariats avec les écoles (dans le cadre des ateliers ou seulement dans le cadre de la représentation du spectacle) sont un moyen pour Bouge de là de développer le public autour de ses créations chorégraphiques.

Le projet *Danse Contact* (2010-2011) de Bouge de là, financé en partie par la Ville de Montréal et le Ministère de la culture et de la communication, comprenait plusieurs volets de médiation culturelle :

- des activités d'accompagnement au spectacle *L'Atelier* en milieu scolaire, dont une série de 4 ateliers dans les écoles primaires (étudiée dans la présente étude), et un projet auprès de 375 élèves de l'école Paul-Gérin-Lajoie (secondaire I, II, III) qui avaient perturbé les représentations d'autres spectacles présentés à l'école et qui ont bénéficié d'ateliers de préparation à la réception du spectacle *L'Atelier*.
- un stage de danse à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord durant quatre jours consécutifs, pour 32 enfants de 6 à 12 ans. Les participants ont suivi des ateliers d'exploration de la danse créative, de l'improvisation et de la danse funky/hip-hop. Le résultat a été présenté sur scène devant leurs parents.

PUBLICS

Le spectacle *L'Atelier* s'adresse au jeune public (5 ans et plus), dans les milieux scolaire et familial. Le milieu scolaire primaire fait rarement l'objet d'ateliers de médiation culturelle en danse. L'originalité et l'intérêt de ce projet tiennent donc à cet effort d'ouverture du milieu scolaire à la danse contemporaine. Une partie du travail vise à faire tomber les préjugés au sujet de la danse, autant auprès des enseignants que des garçons.

Les activités de médiation en 4 ateliers autour du spectacle *L'Atelier* ont touché 11 écoles de niveau primaire, principalement recrutées par le biais du programme École montréalaise pour tous, qui intervient en faveur de la réussite éducative, personnelle et sociale des élèves issus des milieux défavorisés et pluriethniques montréalais.

22 classes ont bénéficié de cette série de 3 ateliers (2 classes par école), soit 550 élèves de 6 à 9 ans. Au total, dans l'ensemble du projet Danse Contact (comprenant l'ensemble des ateliers scolaires et le stage de danse à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord), le projet a touché 2453 enfants.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

PUBLIC

- Milieu scolaire
- 430 élèves de 6 à 9 ans
- 11 écoles primaires, 22 classes

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- transmettre au jeune public le plaisir du mouvement par la danse
- stimuler l'imagination et la créativité des enfants
- ouvrir aux arts
- éveiller la curiosité
- créer une rencontre entre la danse et les arts plastiques

DISCIPLINE

- Danse, arts visuels

FORMAT

- Série de 4 ateliers de 50 min + spectacle en salle
- Du 29 novembre 2010 au 25 février 2011

PRODUCTION ET RESTITUTION PUBLIQUE

- 22 tableaux collectifs réalisés avec les enfants
Format et déroulement

FORMAT ET DÉROULEMENT

Le spectacle *L'Atelier* met en scène quatre danseurs évoluant dans un atelier d'artiste, lieu de création et d'invention. Inspirée du processus de création des arts plastiques, la chorégraphie fait interagir les danseurs avec un dispositif multimédia qui retranscrit leurs mouvements sous forme d'une composition picturale, projetée sur un mur-écran au fond de la scène.

Construits autour du spectacle *L'Atelier*, les ateliers de médiation culturelle de la compagnie Bouge de là proposaient une initiation à la création chorégraphique et plastique à l'école. La compagnie a développé plusieurs formules d'intervention : la plus courte comporte 1 atelier et la plus complète propose 3 séances d'atelier.

L'accompagnement sur 3 séances se déroulait en amont puis en aval du spectacle. Deux séances préparaient les enfants à assister au spectacle (activités de danse et d'arts plastiques), et deux séances prolongeaient l'expérience du spectacle (activités de danse). Chaque séance en classe durait 50 minutes.

Principaux outils	<ul style="list-style-type: none">• Activités pédagogiques• Ateliers d'initiation• Ateliers de création• Intégration participative à la création de l'œuvre• Offre culturelle — invitation• Documentation• Diffusion• Discussion, rencontres
--------------------------	---

« Comment nouer le dialogue entre ces deux formes d'expression ? Comment les faire se rencontrer dans leurs différences comme dans leurs affinités ? Sensible aux lignes, au rythme et à l'espace qui habitent peintures et sculptures, la chorégraphe s'est abondamment nourrie de l'art du XXe siècle, de ses grands courants et des artistes phares qui les ont animés. Les œuvres de Jean Dubuffet, Sonia Delaunay, Jackson Pollock, René Magritte, ainsi que les courants expressionniste et Pop Art, ont retenu son attention et servi de point d'impulsion aux compositions chorégraphiques et scéniques du spectacle. »

Extrait du dossier pédagogique

ÉQUIPE

La chorégraphe Hélène Langevin coordonnait le projet et animait elle-même de nombreuses séances d'ateliers dans les écoles. Des danseurs du spectacle *L'Atelier* ou de spectacles précédents (Jean-François Légaré, Audrey Bergeron, Mélanie St-Georges ou Nathalie Blanchet) ont également animé certains ateliers de danse, tandis qu'Eugenia Reznik (artiste en arts visuels et intervenante en arts plastiques) a conçu et animé une partie des ateliers d'arts plastiques.

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

Atelier 1 (amont) :

Première prise de contact avec les enfants, l'atelier 1 introduisait la thématique du spectacle *L'Atelier*. L'intervenant partageait la démarche artistique de la chorégraphe avec les enfants pour leur faire comprendre le parcours de recherche à l'origine du spectacle : comment tisser des liens entre la peinture et la danse ? Des reproductions de tableaux utilisés dans la création du spectacle présentaient l'univers visuel du spectacle. Le médiateur invitait les enfants à décrire ce qu'ils voyaient sur les toiles et leur expliquait quelques notions en termes simples : le pointillisme, le fauvisme, le cubisme, l'art naïf. Puis les enfants étaient initiés à la danse créative. Divers courts exercices les invitaient à créer des sculptures avec leurs corps : choisir un personnage d'un tableau et l'imiter ou reproduire des formes abstraites en se rassemblant par petits groupes.

Atelier 2 (amont) :

Le deuxième atelier de préparation au spectacle proposait une initiation aux arts plastiques. En lien avec le spectacle *L'atelier*, les enfants étaient invités à créer un tableau en s'inspirant des œuvres de Jackson Pollock, Fernand Léger, Jean Dubuffet et Sonia Delaunay. Pour se faire, les enfants travaillaient avec du matériel d'artistes (acrylique et pinceaux) leur permettant d'aborder la peinture d'une manière contemporaine. À la fin de la séance, ils choisissaient

un titre pour leur tableau collectif. Eugenia Reznik, intervenante spécialisée en arts plastiques, a apporté une touche finale aux tableaux créés par les enfants pour terminer les compositions.

« Au cours de ces ateliers pédagogiques, ils ont tracé puis découpé des corps ou parties de corps, relevé les contours avec de la gouache de couleur, assemblé le tout en une fresque inspirée de Fernand Léger. Ils ont réussi de grands tableaux collectifs par accumulation, déconstruction, superposition, à la manière de Pollock. Ils ont fait des cercles colorés comme Sonia Delaunay, restitué les personnages en conversation de Jean Dubuffet, découvert des hommes inquiétants, en imperméables noirs, sans tête, un buste sur roulettes chapeauté de pinceaux, droit sortis des toiles de Magritte. »

Aline Apostolska, « L'atelier : danser comme Pollock, Léger et Magritte », *La Presse*, 10 février 2011

Spectacle

Après deux séances d'initiation, les classes venaient assister au spectacle, d'une durée de 55 minutes, dans une salle de diffusion professionnelle, l'Agora de la danse. En arrivant sur place, les enfants avaient la surprise de découvrir sur les murs les tableaux collectifs créés lors du précédent atelier, rassemblés dans une exposition. Un cartel rédigé par Hélène Langevin présentait les œuvres : « Ces tableaux sont inspirés par trois peintres que j'aime bien : Cy Twombly, Fernand Léger et Jackson Pollock. Comme *L'Atelier* parle de danse et de peinture, c'était important pour moi que les enfants fassent danser le pinceau de trois façons différentes. Pour Twombly, c'est l'inscription du geste dans la matière, pour Pollock c'est l'énergie des éclaboussures et le geste libérateur, et pour Léger, c'est les parties du corps mis en relief. »

Par la suite, les tableaux ont été remis aux écoles. « Les enfants sont très fiers de revoir leur œuvre qui a été installée sur un mur de la bibliothèque de l'école » a écrit l'enseignante d'une des classes participantes.

« Les quatre interprètes – Audrey Bergeron, Nicolas Labelle, Jean-François Légaré et Jessica Serli – s'amuse avec tout ce qui leur tombe sous la main : tissus, cadres, toiles, accessoires divers. Inventifs et curieux, ils manipulent, modèlent et transforment ce qui les entoure, dans un jeu qui a pour seule règle le plaisir. Des tableaux dansés s'inventent alors sous nos yeux. »

Présentation du spectacle *L'Atelier* (extrait du site internet de Bouge de là).

Atelier 3 (aval):

Quelques semaines après le spectacle, l'atelier 3 proposait des activités d'appréciation à partir de ce que les enfants avaient retenu du spectacle. La séance débutait par une discussion en classe sur les perceptions des enfants au sujet de différents thèmes de la chorégraphie. Puis une activité de danse créative permettait aux enfants de reproduire certains motifs et mouvements du spectacle.

Un premier exercice de réchauffement consistait à faire des cercles avec son corps sur le modèle d'un tableau de Sonia Delaunay. Puis d'autres exercices faisaient le lien entre des tableaux et des scènes du spectacle: danse avec des foulards inspirée des coups de pinceau de Jackson Pollock; créer des scènes surréalistes à la manière de Magritte avec des chaises et des corps; créer une chorégraphie de style pop-art comme dans la finale du spectacle.

MATÉRIEL UTILISÉ :

Atelier 1:

- reproduction de tableaux, affiche du spectacle, chaises de la classe (pour faire des sculptures en les positionnant).

Atelier 2:

- feuilles de papier, ciseaux, crayons, peinture acrylique, pinceaux, toiles de peinture grand format, protections plastiques

Atelier 3:

- reproductions de tableaux, foulards, système de son

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un dossier pédagogique accompagne chaque spectacle. Il est distribué aux enseignants lors des activités de médiation.

Ce document pédagogique se veut une « boîte à outil » pour outiller le milieu enseignant en lui fournissant des ressources pour l'éducation artistique et culturelle. Il facilite les recherches pour les enseignants qui souhaitent donner un atelier d'arts plastiques ou de mouvement.

Le dossier pédagogique aborde les thèmes du spectacle, présente la compagnie Bouge de là, éclaire les notions-clés du vocabulaire de la danse, présente le contexte de création et l'intention de la pièce et propose une série d'activités à réaliser en classe avant et après le spectacle.

« Après le spectacle, nous vous proposons différentes activités d'appréciation, travaillant à partir de ce que les enfants ont retenu du spectacle. Nous vous suggérons également de susciter une discussion en classe portant sur les perceptions des enfants quant aux thèmes ou à certaines parties de la chorégraphie, ou de les inviter à dessiner ce qui les a marqués. »

Extrait du dossier pédagogique

PARTENAIRES

- L'Agora de la danse (codiffusion du spectacle l'Atelier)
- Tangente (codiffusion du spectacle l'Atelier)
- Salle Pauline-Julien (accueil en résidence dans le cadre du programme d'Aide aux collaborations de créations régionales, nationales et internationales du Conseil des Arts du Canada)
- La Rotonde (appui au projet de création)