

PROJET PEDAGOGIQUE DANSE /CIRQUE EN MILIEU SCOLAIRE

PUBLIC CONCERNE : ELEVES DE PRIMAIRES / COLLEGIENS / LYCEENS

La Capillotractée Cie a vu le jour en 2010, avec ses protagonistes aussi curieux qu'inventifs et déjantés. Leurs recherches et constructions artistiques dans l'univers des arts du cirque les font voyager à travers l'Europe avec leurs spectacles fixes et déambulatoires. Ces voyages qui amènent inévitablement à des rencontres, nourrissent leur soif créative au delà de la scène. S'en suivent des partenariats avec des structures associatives, culturelles européennes, l'interaction avec le public devient leur leitmotiv.

Aujourd'hui La Compagnie propose un projet artistique et pédagogique qui lie **la danse contemporaine et les arts du cirque** (clown/ manipulations d'objets).

La thématique du projet est « **la place, ici et maintenant** ».

C'est un projet social et culturel qui s'articule autour de deux propositions :

- La première invite à la création, à la représentation, d'un spectacle interactif avec le public, animée par 4 artistes professionnels (1 danseuse, 1 circassienne, 2 musiciens) qui s'intitule « la rumeur du barreau de chaise » (cf dossier artistique)
- La seconde propose des ateliers pédagogiques danse contemporaine/arts du cirque (pour enfants/adolescents/adultes/seniors/personnes à mobilité réduite... de tous horizons).

Nous sommes deux artistes professionnelles Céline Avenard et Jessica Calzolari.

Nous souhaitons allier nos qualités d'artistes chorégraphiques et de pédagogues pour porter et partager notre projet, nos réflexions personnelles et professionnelles.

Ce projet est une histoire de rencontre, une rencontre de soi avec l'autre, par rapport à l'autre.

Notre intention est de rendre accessible à tous la danse contemporaine par l'humour.

Calzolari Jessica

Danseuse et professeur de danse contemporaine, formée au Cafedanse à Aix-en-Provence, elle obtient son Diplôme d'État en 2007 et continue sa formation à Varium (Barcelone) auprès d'Anna Sanchez.

Depuis 10 ans, Jessica enseigne la danse contemporaine à des enfants, adolescents et adultes dans des différentes associations de la région PACA et depuis 2018 dans le département de la Drôme avec l'ESCDD.

Depuis 2012, elle s'intéresse à l'anatomie et le respect du corps dans le mouvement à travers la méthode axis syllabus en faisant des stages avec Jérôme D'Orso.

Jessica a travaillé en tant que danseuse pour :

- la Compagnie de cirque les Art's Felus avec les spectacles « elles et moi » en 2012, « Du rouge sur nos lèvres » en 2014 et « Paysagisme acrobatique » en 2015, spectacles en tournée Communautaire du Pays d'Aix.
- la Compagnie NAAN dans « Phren » en 2012 et « Proposition chorégraphique » joué en 2013 à Paris au Centre du marais.
- la Compagnie « Pas sans Z'ailes » dans un solo chorégraphique dansée « Une ballerine Baladeuse » au Théâtre d'Aix-en-Provence en 2016.

En 2018, riche de ses expériences, Jessica crée son premier projet artistique personnel avec Céline Avenard : un spectacle danse et clown « La rumeur du barreau de chaise » avec la Capillotractée cie.

« D'abord élève, puis professeur et artiste professionnelle, la danse contemporaine m'anime et m'accompagne depuis 25 ans.

Entre chorégraphie et improvisation, la danse est un langage corporel accessible à tous. Elle permet à chacun et chacune d'exprimer, de partager ses émotions pour ainsi jouer, communiquer et créer avec .

La technique, la rigueur, les sensations et le plaisir sont des clefs essentielles, à mon sens, pour acquérir plus de qualité et plus de liberté d'expression.

Je me forme au travail du jeu d'acteur et de clown pour enrichir ma danse et trouver un contact direct avec le public et ma partenaire sur scène.

Lorsque je danse et j'enseigne je me sens à ma place.»

Avenard Céline

artiste de cirque (acrobate aérienne, comédienne)/ art-thérapeute

Co-fondatrice de la Capillotractée Cie.

Formation en corde lisse, clown, danse contemporaine.

Formée à l'école de cirque professionnelle de Genève (Cirqule), cette passion des arts du cirque lui colle à la peau, sans répit.

L'envie trépidante de décoller du sol se renforce et se nourrit à travers la danse, l'acrobatie aérienne (Corde lisse), et l'acrobatie au sol.

Elle se jette allègrement dans les entrailles de son clown
(école Dallaire Hangar des Mines).

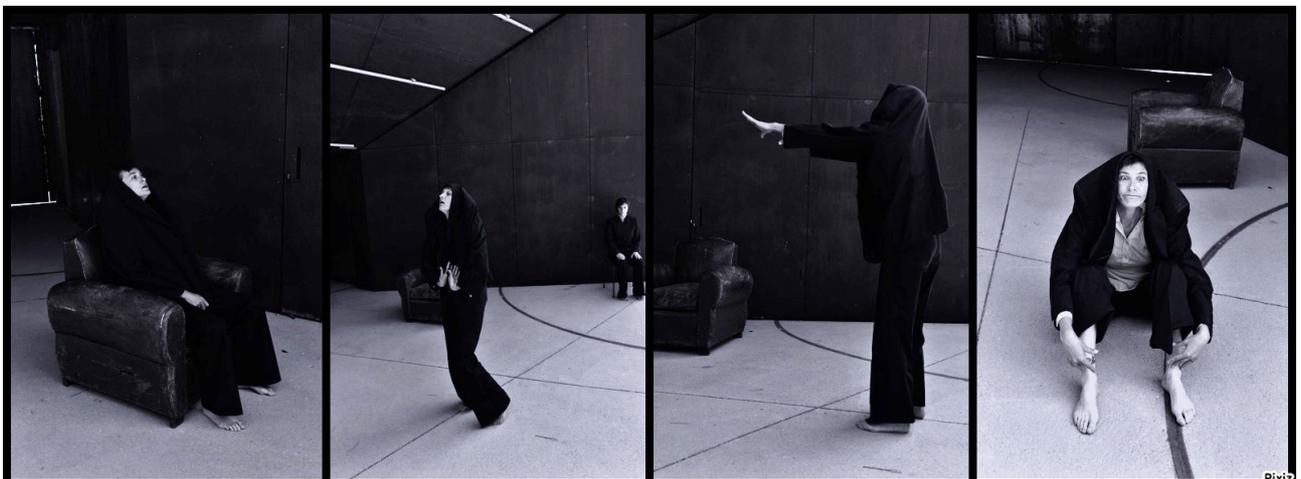
Clown qui devient un précieux allier, qui lui permet de jouer avec ce tourbillon d'émotions, en se jouant d'elle et jouant avec elle en y incorporant les techniques circassiennes et la danse contemporaine.

Depuis 10 ans, elle accompagne plusieurs compagnies de cirque contemporain sur scène
(Les Contents l'Air, l'Estock Fish,Cie Mozz, Capillotractée Cie)
et également en tant que pédagogue auprès de public amateur.

Ces matières vivantes et interactives l'amènent à adopter une approche douce et fluide du corps, une écoute attentive du mouvement à travers les émotions .

Chaque technique est un support, qui devient un atout pour une autre.

Quand les arts vivants s'emmêlent....

« Mon intention pédagogique : du jeu au je

Mon approche peut ouvrir à des interrogations personnelles, sur notre place dans le monde, dans le groupe, dans la famille, et sur notre rapport à soi et aux autres .

Elle offre des clés pour mieux comprendre voire décrypter nos conflits personnels et collectifs.

Il me semble assez pertinent de proposer ce thème à des adolescents en quête, et construction identitaire.

quelle est notre place ? Quelle est votre place ?

Inventer sa place à chaque instant.

Ma volonté est de rencontrer et partager nos doutes, de les apprivoiser pour les transformer.

J'attache beaucoup d'importance au présent. Ce présent mis à mal en vue de la marche rapide du mouvement sociétal qui génère une accélération de la notion du temps, de nos réflexions et actions.

Dans mon travail, j'aborde l'art comme un outil essentiel dans l'expression, il permet d'ouvrir des espaces imaginaires, sources de perspectives , de projections et de transformation, soit une approche de l'art au service de la créativité. »

FORMATION ART-THERAPIE, (certifiée par l'état)

Au delà de l'approche artistique, l'art-thérapie propose une méthode de soin et d'accompagnement qui consiste à créer un espace, un cadre favorable pour des personnes qui rencontrent des difficultés personnelles (psychiques et/ou physiques). Cet espace invite à une stimulation intime de ses capacités créatrices, source de dé-nouage des difficultés rencontrées.

Processus de création du spectacle « la rumeur du barreau de chaise »

Cette expérience est l'occasion de s'appuyer sur notre intime pour créer une pièce qui mélange la danse et le jeu, le poétique et l'absurde

Notre moteur est le plaisir de chercher sa place à chaque instant de se confronter à la fragilité et instabilité de cette quête que l'on convoite sur scène et dans le processus de création.

A partir de nombreux temps de recherche et d'improvisation, nous nous sommes amusées à trouver notre place l'une par rapport à l'autre dans différentes situations en jouant avec l'espace, avec des objets du quotidien (une chaise et un fauteuil) et avec la musique.

Nous avons trouvé une gestuelle propre à chacune qui nous a permis de nous exprimer, de nous rencontrer puis de créer nos deux personnages.

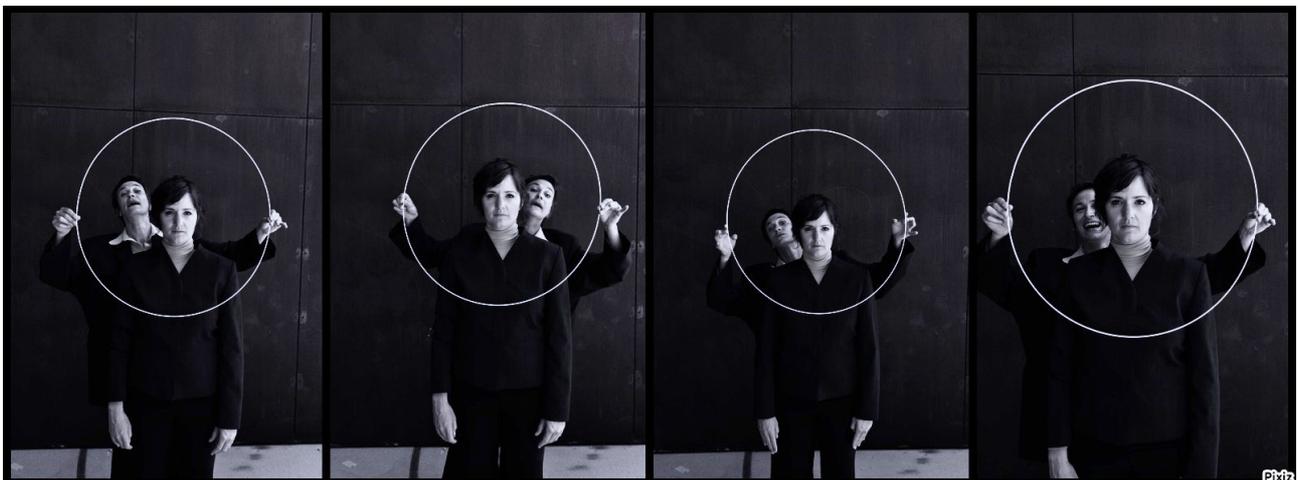
Notre enjeu est de réussir à fusionner nos deux univers, la danse et le jeu, en laissant venir une émotion et la transformer ensuite en mouvement. Le corps a donc la parole.

A travers ce que vivent les personnages, on aimerait amener le public et les participants des ateliers à s'identifier à leur tour.

Notre intention est de laisser voir, vivre les sensations, les ressentis, qui surgissent et résonnent face à cette question : Quelle est ma place ? Comment en parler avec mon propre langage corporel ?

Cette question universelle traverse les âges, les frontières et les classes sociales. Notre place est constamment en mouvement, diffère au rythme des autres, de soi, de l'extérieur...

Nous proposerons à chacun d'inventer son propre langage par la musique, le corps et ses gestuelles, en restant sensible à ses états émotionnels en s'appuyant sur l'humour.

Description du projet pédagogique

Fort de nos expériences pédagogiques et artistique (danse et cirque), nous avons des outils solides et ludiques permettant de partager une réflexion éducative et culturelle.

Nos rencontres et travaux en milieu scolaire nous ont permis d'affiner nos qualités techniques, d'improvisations, de curiosités, d'adaptabilités et de connivences artistiques avec les participants.

Notre envie de participer à ce projet d'échange ne se limite absolument pas à un enseignement technique, mais davantage à une réflexion collective et individuelle respectant avec bienveillance la singularité et la créativité de chacun.

Mettre de côté la notion de performance mais ouvrir un champs des possibles, sans jugement en toute sensibilité et ce à travers le jeu comme source d'expression .

Les ateliers proposés seront largement inspirés du quotidien, des objets présents, trouvés et usités, des actions répétées de la vie quotidienne.

Afin de partager et d'élargir notre processus de création, nous souhaitons ouvrir nos horizons, en se confrontant à différentes cultures, différents regards , laisser la liberté à notre projet de prendre différentes directions.

Une écriture artistique finalisera le projet en mélangeant les arts du cirque et la danse.

Description ateliers danse et cirque

Nous travaillerons sur différents points :

- **la disponibilité**

- favoriser la perception, la concentration, l'écoute de soi et de l'autre.
- développer l'autonomie, la créativité pour avoir l'audace d'inventer des mouvements.
- susciter et conserver le plaisir du mouvement en préservant la notion de jeu en sollicitant la fantaisie et l'imaginaire.

- **le quotidien**

- utiliser les mouvements spontanés en utilisant les verbes d'actions comme sauter, tourner, courir... les structurer et jouer avec différentes qualités de mouvement comme sauter sans faire de bruit, ralentir, accélérer, étirer...
- utiliser des éléments de la classe comme les bureaux pour changer l'espace, pour faire des acrobaties.

- **le corps**

- expérimenter les articulations et leurs différentes mobilités.
- prendre conscience du poids du corps pour trouver des dynamiques comme le rebond, le balancer, le relâcher, la suspension.
- travailler sur les appuis en jouant avec l'équilibre et le déséquilibre
- développer la coordination, la mémorisation.

- **la musique**

- associer l'approche de la musique, de la danse et du jeu: écouter, compter, mémoriser.
- concevoir des enchaînements avec des structures musicales.

- **l'espace**

- découvrir l'espace comme un ensemble de points, de lignes, de formes, de niveaux.
- apprendre à orienter le corps par rapport à soi-même, aux autres et à l'espace.

- **le jeu :**

- remises en question, des prises de risques.
- mise à nue des émotions, des fragilités, des forces de chacun à travers la voix , le
- corps et le jeu clownesque , les détournements d'objets.

- **le groupe**

- utiliser la danse et le jeu comme un moyen d'écoute et d'échange .
- guider et suivre l'autre, aborder le contact, danser à l'unisson.
- se confronter au regard des autres, avoir le rôle de danseurs/acteurs et de spectateurs.
- encourager les élèves à observer, analyser et parler de la danse et du cirque, puis se servir de leurs remarques pour enrichir l'atelier.

Déroulement des ateliers

10 séances divisées en 3 temps :

- un temps de découverte et initiation et présentation aux techniques artistiques,
- un temps d'expérimentation seul ou en groupe, apprentissage, approche d'une recherche en autonomie, en groupe pour construire collectivement un projet. (inventer, transformer le réel, avec l'imaginaire, construire/déconstruire, s'autoriser un champs des possibles)
- un temps de composition, démarche créative, partage d'expériences, un croisement créatif. S'appuyer sur le réel pour oser le bricoler, le transformer.

Besoin matériel

un espace libre en intérieur, ou extérieur.

Une sono

des chaises, des fauteuils.

Groupes : 12 élèves maximum par atelier.

Objectif : rendre accessible la danse contemporaine à tous par l'humour.

