

Sur Quel Pied Danser

Compagnie Culturelle et Pédagogique

Création, Interventions, Cours et Ateliers de Danse Contemporaine

Mylène AUDOIN

Professeure diplômée d'Etat et Intervenante
En danse contemporaine

« Sur Quel Pied Danser »

Structure pédagogique et culturelle

86000 POITIERS

06 78 42 36 46

surquelpiedanser@gmail.com

<https://surquelpieddanser.wixsite.com/surquelpieddanser>

Sommaire.

Introduction	p3
I. « Sur quel pied danser »	p4
- La structure	p4
- Qui suis-je :	p5
Formation	p5
Danseuse, chorégraphe, pédagogue	p6
Comédienne, metteur en scène.....	p7
II. La danse contemporaine	p8
III. Les ateliers	p9
- Les objectifs.....	p10
- Les moyens mis en place.	
- L'évaluation.	
IV. Le déroulement des séances	p11
- En dedans.	
- En dehors.	
V. Les thèmes possibles, pour entrer dans la danse	p12
VI. Les formules et les tarifs	p13

Introduction

« L'avenir ? L'enfant devant nous en sera, lui surtout, le garant. Quel avenir souhaiterions-nous construire ensemble ? Une société où pourrait croître, s'épanouir des êtres humains mus par des valeurs telles la liberté et la responsabilité, l'autonomie et la solidarité, l'ouverture et le désir de construire.

Ces valeurs, l'enfant doit en prendre conscience, les vivre dès aujourd'hui, par tous les moyens possibles. A nous de lui fournir ces moyens ! Qu'il soit conscient de sa propre personne dans sa riche intégralité : son corps, sa pensée, son imaginaire ; qu'il connaisse mieux ce monde qui l'entoure ; les autres, proches ou lointains, le passé comme le présent, tout ce qu'il y a à découvrir et à maîtriser ; qu'il puisse se situer, observer, respecter, prendre des décisions, en assumer les conséquences...

L'enfant à l'école...Y a-t-il une activité que nous pourrions lui offrir où se retrouveraient tous ces moyens de prise de conscience ? Oui, la danse ! C'est en dansant, en pénétrant cet univers d'une richesse illimitée, qu'il pourra découvrir, maîtriser, s'ouvrir, développer sa propre et unique personne, cette triade indivisible, le cœur, le corps, l'esprit, et se situer par rapport à ce qui l'entoure.

Cette danse qui a été qualifiée au cours du siècle de libre, expressive, créative, est un art à part entière et un chemin d'éducation ! Un art, un chemin exigeant, mais accessible s'il est abordé avec lucidité et honnêteté, car la danse est là, au plus profond de chacun de nous, que l'on en soit ou non conscient. Ce langage peut d'autant plus exprimer que l'on connaît les rouages. Pour parler bien, il faut avoir quelque chose à dire, les mots pour l'exprimer, l'instrument pour le dire. Ainsi en est-il pour la danse. Le corps sera travaillé afin que le danseur puisse se servir de son instrument sensible, équilibré, habile. Il découvrira les mots en étudiant les infinies variantes qu'offrent les éléments, composantes du mouvement, tels que l'espace, les formes, le temps, l'énergie. Ce qu'il a à dire, ça le regarde !

Quelle responsabilité est donc la nôtre en cherchant à faire accéder l'enfant à ce fabuleux univers ! Il faut avant tout, que nous y ayons pénétré nous-mêmes ; que nous en connaissions le mieux possible les sentiers lumineux, comme les ornières. Dans le cadre de la danse à l'école, ce n'est pas toujours facile. »

Jacqueline Robinson. (1922-2000)
Danseuse, chorégraphe, pédagogue.

I. « Sur quel pied danser »

La Structure

« Sur quel pied danser » est une structure pédagogique et culturelle, qui intervient au sein de votre établissement, pour mettre en place des ateliers de danse contemporaine et proposer des spectacles, afin de rendre la danse accessible à tous, sous différentes formes.

L'idée de la structure est de créer une ouverture culturelle, et de sensibiliser tout public, à l'art et la danse en particulier.

Qui suis-je ?

Formations

Pendant 18 ans, de 1991 à 2009, je me forme à la danse contemporaine, aux Conservatoires de Poitiers, Tours, et au CNSMD de Lyon, qui me délivre le Diplôme National Supérieur d'Études Chorégraphiques et mes unités de valeurs de formation musicale, histoire de la danse et anatomie.

Je prends également des cours de salsa, de tango et de danse africaine, pour compléter mon langage corporel et chorégraphique.

En 2016, je valide mon Diplôme d'État de Professeure de danse contemporaine à Lyon.

Parallèlement, j'acquiers une expérience d'animatrice et de directrice de centre de loisirs, qualifiée du BAFA/BAFD, de 2003 jusqu'à novembre 2015.

Afin de compléter mes connaissances dans le domaine psychologique, je suis une formation d'art thérapie, qui me délivre un Certificat de Médiation Culturelle.

Danseuse, Chorégraphe, Pédagogue

De 2009 à 2012, à la fin de mes études, désireuse de fusionner danse et animation, j'interviens 3 ans, pour des ateliers de danse et d'expression corporelle, dans deux structures, sociales et médico-sociales de Lyon.

En 2012, je reviens à Poitiers, où je donne des cours de danse contemporaine au sein de différentes associations de danse, (Mirebeau, La roche Posay, Buxerolles, Latillé et Smarves) et j'interviens également dans les écoles sur les temps scolaires et périscolaires.

Chaque année, je m'amuse à imaginer, créer, chorégrapier et penser un spectacle, qui mêle les différents groupes d'élèves âgés de 4 à 60 ans :

2016 : "Vers d'autres horizons"

2017 : "Voyage onirique"

2018 : "La légende de la lune bleue"

2019 : "D'un monde à l'autre"

2020 : "Les p'tits pas dans les grands" (annulé suite à la crise sanitaire)

En 2017, je crée un solo, "D'amour et d'eau de vie !" que j'ai le plaisir de jouer au festival des expressifs à Poitiers.

Deux autres projets professionnels sont en cours de création.

Comédienne, Metteur en scène

Ayant toujours eu un langage expressif et théâtral dans le mouvement dansé, je me laisse séduire par les Ateliers Théâtraux de Biard, et rejoins la troupe en 2017.

Le principe est d'organiser une tournée estivale des pièces que nous montons, dans les jardins privés.

En 2017, c'est "Le square" de Marguerite Duras, dans lequel de joue et assiste le metteur en scène.

En 2019 et 2021, nous nous joignons aux ateliers musicaux de Biard, pour créer 2 projets plus conséquents, avec une cinquantaine de comédiens : "Lysistrata" et "Le cap des vents chauds », pour lesquels je suis comédienne et metteur en scène et en danse avec 2 metteurs en scène, 1 arrangeur musical et un chef de chœur.

En 2020, je rejoins également les ateliers musicaux de Biard avec le groupe de la Fanfare en plastic pour la mise en scène de leurs spectacles : « le Grain dans les rouages » et « Les habitants du doute ».

En 2022, nous reprenons la tournée des jardins, avec une création complète "La tarte aux fraises", que j'écris et mets en scène.

II. La Danse Contemporaine.

Contrairement à la danse classique, qui propose une idéologie des corps, un maintien, la transmission d'un répertoire et de traditions, la danse contemporaine s'inspire des innovations de la danse moderne, qui est de rompre avec l'idée que la danse doit raconter quelque chose, doit être narrative, pour laisser place à une danse libre, d'expression, d'abstraction.

Elle garde dans l'apprentissage, un langage technique commun, telles que certaines positions ou figures issues du classique, mais ne favorise pas le côté spectaculaire et la virtuosité dans la chorégraphie et dans le mouvement.

Elle crée ses propres codes, qu'elle remet en question en permanence, son propre langage, sans pour autant qu'on puisse y avoir accès. En cela, elle permet à l'imaginaire de se libérer, d'inventer sa propre vision, en fonction des perceptions que l'on a du monde.

Elle sort d'un cadre gestuel, corporel, chorégraphique, scénique, vestimentaire, pour laisser place à la liberté du corps et de son expression, en déstructurant toutes ces notions mises place par la danse classique.

Le corps s'exprime dans sa totalité, inventant de nouvelles formes, pouvant s'inspirer de la nature, étant attentif à ses émotions, ses sentiments, mettant en scène des figures ou des thèmes universels....

Le danseur danse pieds-nu, en chaussure, avec des vêtements du quotidien, dans la rue, sur les toits..., il amène la danse en dehors de l'espace scénique, et peut faire venir le quotidien sur scène.

Le mouvement va s'inspirer des remous du monde, de la société, de pensées philosophiques, poétiques, politiques..., mettant en avant l'expérimentation, la performance, la « non-forme ».

La danse contemporaine, est l'héritière de l'histoire de la danse classique et moderne. Elle naît, à la fin des années 70, des bases et de la technique du classique, et de la rupture avec ces codes, que la danse moderne a apporté.

S'inspirant de divers courants et formes artistiques tout en ayant sa propre identité, elle permet à chacun de trouver librement sa danse. A travers sa technique, elle propose une découverte du corps, de l'espace, du temps, d'énergie et de relation à soi et à l'autre. De cette façon, elle permet de nous situer, de nous connaître, tout en ayant un regard sur la place que l'on a, et celle des autres, dans le monde qui nous entoure.

III. Les Ateliers.

Les ateliers que je propose, offrent différentes approches, façons d'aborder ou d'utiliser la danse contemporaine, de manière ludique et s'inspirant d'autres arts tels que le théâtre, la musique et autres styles dansés aux rythmes latins, swings ou africains.

Les Objectifs.

Ouverture culturelle et éveil à la danse.

- Découvrir son corps, en avoir conscience, apprendre à se connaître.
- Accéder à une connaissance sensible de soi.
- Être à l'écoute de soi et des autres.
- Mobiliser son imaginaire, développer ses perceptions, ses sensations.
- Cerner et exprimer ses émotions.
- Développer un langage corporel.

Développer ses capacités mentales.

- Être et rester disponible, présent.
- Favoriser la capacité d'écoute, de concentration.
- Découvrir le sens de l'engagement, la faculté à faire des choix.
- Développer sa créativité.

Développer sa construction sociale.

- Prendre les autres en compte.
- Favoriser le travail et la cohésion de groupe.
- S'adapter, s'ajuster, s'intégrer.
- Développer la notion d'échange, de rencontre et de relation à l'autre.
- Regarder et être regardé.

Les Moyens mis en place.

- Découvrir son corps et apprendre à l'utiliser par les composantes du mouvement.
- Danser en solo, duo ou petit, moyen, grand groupe.
- Appréhender le rôle de chercheur, en improvisation et celui de créateur en composition.
- S'approprier une chorégraphie, l'interpréter.
- Savoir être spectateur/acteur.
- Créer « l'autour spectacle », décor, musique, danse, le mettre en scène.
- Faire le lien avec d'autres styles de danse ou pratiques artistiques.
- Echanger avec d'autres établissements.
- Se montrer en représentation.
- Voir des spectacles.

L'Évaluation.

- Les ateliers : apports et transformations chez l'enfant, par rapport à la danse, la relation aux autres (enfants, professeur, intervenant), la relation aux autres apprentissages...
- La présence d'un intervenant : apports de compétences, accueil du groupe.
- Sens du projet : artistiques, démarches de transversalité, lien projet-classe/projet-danse, cohérence pour l'enfant.
- L'ouverture culturelle : spectacles, éveil de la curiosité et de la sensibilisation, développement à être spectateur et acteur.
- Echange avec d'autres enfants : rencontre avec les enfants de l'école, ou d'autres établissements.

IV. Le déroulement des séances.

En dedans.

Les ateliers sont proposés pour des groupes pouvant aller jusqu'à 15, selon le public, sur une durée de 2h maximum par atelier, comptant en plus de l'intervenant une personne de l'établissement, référente du groupe.

L'encadrant est responsable du groupe, de son bon déroulement et du comportement des enfants, et peut participer en étant acteur durant la séance.

De mon côté, j'assure une sensibilisation à la danse, un apport technique, et l'animation des ateliers.

L'encadrant et moi-même, sommes garants de la sécurité physique et morale de l'enfant.

En dehors.

Pour le déroulement de l'atelier, l'établissement demandeur devra mettre une salle à la disposition du groupe, ainsi que de matériel sonore.

Le matériel pédagogique est prévu par la structure « Sur Quel Pied Danser ».

Une rencontre entre l'encadrant et moi-même est prévue en amont, afin de travailler ensemble pour la réalisation du projet.

L'encadrant sensibilise les enfants, quant aux futures interventions.

De mon côté, je propose un projet à la structure, une collaboration efficace avec l'équipe et un travail convivial, ainsi qu'une évaluation à la fin des interventions.

V. Les thèmes possibles, pour entrer dans la danse.

Des composantes du mouvement

Espace : formes géométriques ou non, ligne, courbes, directions, orientations, niveaux, lieux...

Corps : corps, parties dissociées, articulations, volumes (tête, bassin...), mouvements, appuis, rapport au sol, équilibre, déséquilibre, suspension, arrêt/pose, respiration, regard, squelette, peau, organes, muscles...

Temps : vitesse, rythmes...

Énergie : poids, contrepoids...

Qualités : contrastées, marquées, rebondie, fluide, raide, saccadées, désarticulée...

Relations aux autres : rencontre, évitement, contact, groupe, formes à plusieurs (duos, trios...), portés...

Objets : foulards, cordes, balles...

Des relations au monde artistique

Musique, danse, peinture, sculpture, architecture, cinéma, théâtre, littérature, photo, poésie, clown, mime, gag...

Des thèmes liés

Aux éléments : eau, air, terre, feu...

Aux mondes : minéral, animal, fantastique, aquatique...

Aux émotions : colère, peur, joie, tristesse...

A un état : fatigue, stress, attente, amoureux, tendu, surpris, malheureux, mélancolique, tendre, doux, hystérique, furieux...

A l'environnement culturel et humain : fêtes, guerre, racisme, homosexualité, drogue, sexe, couleurs, alphabet, formes géométriques, la ponctuation...

A un courant : surréalisme, réalisme, romantisme, cubisme, naïf, classique, baroque, moderne/contemporain, futurisme,

Epoque : années 20, 50, 70, période en noir et blanc...

Genre : comédie, tragédie, suspens, policier, dérision, absurde, décalé...

A une culture, un continent : Afrique, Asie, Europe, Amérique, Océanie, latine, oriental, occidental, gitan...

A une situation, un univers : à l'arrêt de bus, dans une salle d'attente, sur scène, à la terrasse d'un café, dans un taxi, dans un grenier, un rêve, un souvenir, au cirque, fête foraine, marché, a un spectacle, dans la rue, à la mer, la montagne...

Verbes d'action,

Gestes quotidiens, se dire bonjour, balayer, manger, mettre un vêtement, se coiffer, parler, sourire, se gratter...

Gestes sportifs : foot (faire une passe...), natation (plonger, nager...), athlétisme (courir, sauter le plus, lancer...), basket (dribler...) tennis (revers...), gymnastique...

Gestes professionnels

VI. Les formules et les tarifs.

La prestation d'une heure est de 50€. Un tarif dégressif peut s'appliquer en fonction des formules proposées.

Il y a la possibilité de varier la durée des interventions en fonction de la demande, de l'âge du public et du nombre, entre 1h, 1h30 ou 2h.

De même, le nombre d'interventions peut varier pour la formule continue, d'une à deux fois par semaine.

Possibilité de s'adapter, avec une formule personnalisée.

Tarifs non assujettis à la TVA.

« Journée découverte »

2h, matin et/ou après-midi

« Journée découverte »

2 fois 2h, matin et/ou après-midi

« Stage initiation » (sur une semaine)

2h/jour, matin ou après-midi.

« Stage intensif » avec option spectacle (sur une semaine)

2 fois 2h/jour sur 5 jours, matin et après-midi.

« Interventions continues »

2h semaine, sur un mois, un trimestre ou à l'année.

« Formule personnalisée »