

Projet d'Éducation Artistique et Culturelle

Compagnie le Bocal à Baleines

Parcours chorégraphique et immersion visuelle pour les classes de maternelle et primaire

Présentation du projet

Depuis plusieurs années, notre compagnie développe des projets d'Éducation Artistique et Culturelle en étroite partenariat avec les équipes enseignantes. Ces projets placent les élèves au cœur d'un processus de découverte artistique associant pratique, expérimentation, création et rencontre avec une œuvre.

Nous constatons que l'immersion des enfants dans la pratique chorégraphique favorise leur réussite dans de nombreux champs disciplinaires tout en contribuant à leur épanouissement personnel, à la confiance en soi, à la concentration et à la qualité des relations au sein du groupe.

Le projet proposé s'appuie sur un spectacle chorégraphique de la compagnie Le Bocal à Baleines, associant danse contemporaine, univers sonore et projections animées.

Les élèves sont invités à explorer leur imaginaire, leurs émotions et leur rapport au corps en mouvement.

Objectifs du projet

Objectifs artistiques

- Découvrir une œuvre chorégraphique contemporaine adaptée au public de maternelle ou primaire.
- Explorer les fondamentaux de la danse : corps, espace, temps et ceux de la technique (des/équilibre, tour, chute, sauts).
- Développer une gestuelle personnelle à partir d'images, de sensations et d'émotions.
- Expérimenter la relation entre le mouvement, la musique et l'image projetée.
- Comprendre les principes de synchronisation entre le corps et l'animation visuelle.
- Créer collectivement une oeuvre chorégraphique.

Objectifs éducatifs

- Connaître et prendre soin de son corps et de celui des autres.
- Développer l'attention, la concentration et la mémorisation.
- Favoriser l'expression des émotions par un langage non verbal.
- Renforcer la coopération et l'écoute au sein du groupe.
- Stimuler l'imaginaire et la créativité.
- Développer un regard sensible et critique sur une œuvre artistique.

Compétences mobilisées

Au fil des séances, les élèves développent :

- La conscience corporelle et sensorielle.
- La maîtrise des fondamentaux inhérents à la danse.
- La musicalité du mouvement.
- L'observation du rythme, du silence et des dynamiques.
- La capacité à raconter une histoire par le corps.
- L'adaptation à un espace scénique immergée dans une projection graphique.
- L'attention portée au groupe et à l'environnement.
- La mémorisation de courtes séquences chorégraphiques.
- L'observation du vivant et de ses mouvements.

Exemple de thématique pour les classes : Le Rêve

Le projet invite les enfants à explorer les différentes étapes du sommeil et les univers imaginaires qui les accompagnent.

1. L'endormissement

Les élèves découvrent comment traduire corporellement les transformations du corps au moment du coucher :

- La respiration ralentit ; relâchement de la tonicité musculaire ; sensation de lourdeur ; diminution progressive de l'énergie. La recherche chorégraphique s'appuiera sur une qualité de mouvement fluide, lente et pesante.

- Les petits sursauts corporels liés à l'endormissement (réflexes myocloniques) : une gestuelle plus saccadée et inattendue.

2. Le sommeil paradoxal

Les élèves explorent l'arrivée du rêve : l'imaginaire permettra de travers des états de corps : la fluidité articulaire ; l'abandon ; la pleine conscience de goûter au plaisir du mouvement ; le pétillant des sauts et des rebonds, le touché délicat...

Les enfants développeront une danse empreinte de douceur, de curiosité et de liberté.

En opposition, ils découvriront également une matière corporelle liée au cauchemar : une gestuelle plus vive, piquante, l'inconfort de la contraction musculaire, le déploiement, l'énergie explosive, la vigilance, le corps alerte...

La rencontre entre danse et image animée

L'une des spécificités du projet réside dans l'utilisation progressive de la projection animée inspirée de l'univers du spectacle professionnel.

La vidéo n'est pas utilisée comme simple décor mais comme un partenaire de jeu permettant aux élèves :

- d'identifier l'espace et le respecter ;
- d'évoluer au sein d'un environnement immersif poétique qui enrichit la danse ;
- de percevoir les liens entre mouvement et image ;
- d'expérimenter les notions de rythme et de synchronisation.

En douceur, les enfants de maternelle et de primaire découvrent la notion d'interaction de l'image en lien avec la musique : toucher l'écran et faire disparaître un élément du rêve...un travail de précision, de concentration très ludique adapté à leur âge !

Supports artistiques utilisés

Matériel sensoriel et scénographique en fonction du thème :

Un outil très utile pour s'immerger dans le travail de création

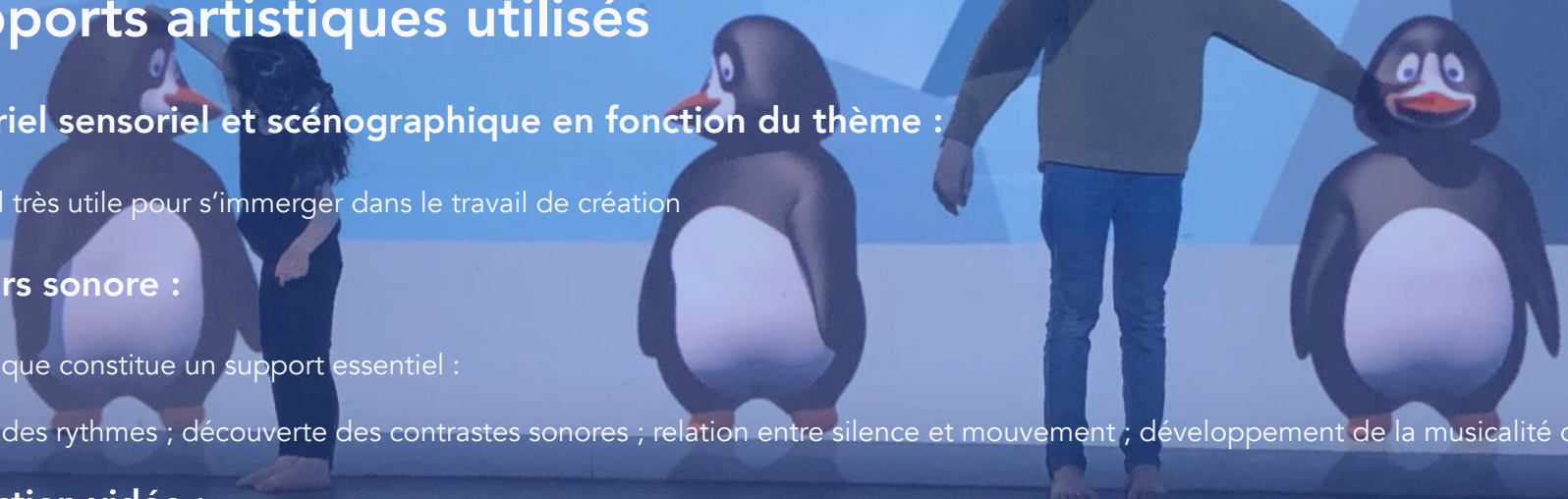
Univers sonore :

La musique constitue un support essentiel :

Ecoute des rythmes ; découverte des contrastes sonores ; relation entre silence et mouvement ; développement de la musicalité du corps.

Projection vidéo :

Les animations visuelles permettent l'exploration de la relation corps-image dans l'univers du rêve.

Déroulement du parcours

Phase 1 : Rencontre avec l'œuvre

- Représentation d'un spectacle de la compagnie Le Bocal à Baleines.
- Temps d'échange avec les artistes.
- Verbalisation des ressentis et développement du regard critique.

Phase 1 : Découverte

- Rencontre avec l'univers de l'art chorégraphique : éveiller son corps et jouer avec la musique et l'espace.
- Premières explorations corporelles autour du thème par le biais d'improvisations ludiques dansées.

Phase 2 : Expérimentation

- Recherche chorégraphique collective.
- Travail des qualités de mouvement.
- Découverte des interactions avec la vidéo.

Phase 3 : Création

- Composition de courtes séquences dansées.
- Construction d'une trame collective.
- Intégration progressive de la projection animée.

Phase 5 : Restitution

- Présentation d'un moment partagé avec les familles ou les autres classes sous forme d'une chorégraphie dansée et interactive avec de l'animation graphique projetée ; flashmob avec les familles toujours en immersion avec de la projection animée (pour découvrir le travail de synchronisation tous ensemble).
- Valorisation du processus de création et des découvertes réalisées.

Effets attendus

À travers ce parcours, les élèves développent :

- une meilleure connaissance de leur corps ;
- une plus grande confiance en eux ;
- des capacités d'écoute et de coopération ;
- leur sensibilité artistique ;
- leur imagination ;
- leur capacité à exprimer leurs émotions ;
- leur ouverture à la création contemporaine.

Le projet constitue ainsi une expérience artistique immersive où danse, musique et image animée se rencontrent pour faire vivre aux enfants une aventure sensible et insolite au cœur de l'univers du rêve.

