

FLUX

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Après avoir exploré l'univers de la manipulation chorégraphique en tant que créatrice et interprète dans d'autres compagnies, je me suis attachée à m'adresser au jeune public et au public parent-enfant.s.

C'est avec un profond souhait de relier le corps à l'imaginaire, en explorant le monde intérieur de l'enfant que j'ai conçu le projet FLUX.

La création du spectacle Flux est issue de plusieurs années de travail d'exploration physique et de recherche sur la thématique des émotions,

Il s'agit pour moi de mettre en avant la découverte et l'apprentissage des émotions par l'enfant, depuis son plus jeune âge.

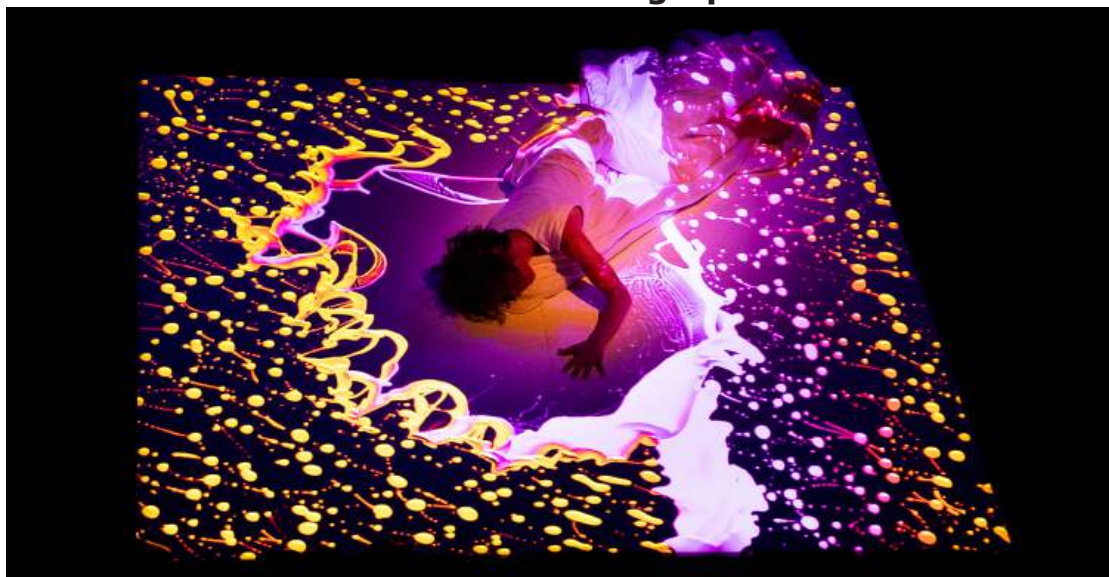
Comment naissent les émotions, de quelle couleur sont -elles? Dans quel paysage s'inscrivent-elles? a quelle vitesse évoluent-elles ?
J'ai mobilisé deux supports gestuels pour mettre en mouvement ce thème: la chorégraphie, ainsi que la manipulation d'objets.

L'écriture de la pièce est reliée au travail sur la structure en pente, considérée comme un agrès tel que dans les arts du cirque.
Ainsi, la scénographie du sol incliné, les objets avec lesquels le personnage évolue et la vidéo sont des acteurs de jeu à part entière.

nous vous invitons à regarder le site compagnie-desuete.com

FLUX

Danse et vidéos chorégraphiées

Spectacle Jeune public
Compagnie Désuète - Aurélie Galibourg
Danse et Art numériques – à partir de 3 ans

Ce dossier est destiné aux enseignant(e)s qui accompagneront les classes aux représentations.

Il permet d'avoir un regard plus précis sur notre univers artistique.

Nous souhaitons vous présenter notre démarche pour la création FLUX pour mieux appréhender le spectacle, dans une proposition d'initiation aux émotions, à l'expression corporelle et à l'art visuel numérique.

Flux est un spectacle qui s'adresse principalement aux enfants de 3 ans à 8 ans, ainsi qu'à un public familial parent enfant.

Nous vous présentons

- * La compagnie
- * L'équipe au plateau
- * Le spectacle

Puis nous abordons

- * La danse
- * Les émotions
- * L'art numérique

Nous nous concentrons sur les activités, réflexions à proposer aux enfants

- * Avant le spectacle
- * Après le spectacle
- * Inspiration - livres et autres

Enfin, nous proposons nos activités d'intervention

- * Boule d'émotion

LA COMPAGNIE

Depuis 2008, la Compagnie Désuète s'investit dans des créations singulières, dans lesquelles la relation dansée à l'autre et à l'intime sont au cœur de la recherche artistique.

Elle s'engage dans une démarche de création-intervention «de terrain», avec des spectacles favorisant la proximité avec le public et en proposant autour de ses spectacles, des projets d'interventions artistiques et pédagogiques.

La recherche artistique de la Compagnie se caractérise également par le développement d'une écriture alliant l'art chorégraphique avec les autres disciplines tel que l'art numérique, la manipulation d'objet, le chant et la marionnette.

La compagnie axe son travail autour de l'art chorégraphique.

Elle a ainsi mis en œuvre plusieurs créations chorégraphiques, tout public et jeune public, en salle ainsi que dans l'espace public.

- solo de danse conçu pour l'espace public : Toute ouïe
- créations marionnette choregraphique : Au bord de l'os, Plus rien ne bouge , Romeo et Dedans mon corps
- spectacles bal participatif: Le grand p'tit Bal – mon premier Bal – Bal vagabond- Emoi

Une nouvelle évolution a conduit la compagnie en 2017 à s'engager dans la conception d'un spectacle alliant l'art chorégraphique à la vidéo, avec Dedans mon corps.

En 2019, La compagnie a co-créé La Mélodie d'Ici et là, développant une exploration de l'art numérique avec l'art vivant.

En 2024, la compagnie crée Flux, un spectacle alliant art numérique et art chorégraphique, autour des émotions.

L'EQUIPE AU PLATEAU

Auréli Galibourg artiste chorégraphique est porteuse du projet Flux. Elle a conçu avec Jive faury tout le dispositif de danse avec la structure inclinée. Actrice physique et danseuse, elle s'est formée dans les écoles de Paris et de Montréal. Auréli travaille depuis 2005 avec des compagnies de danse et d'art en espace public, notamment avec les Sœurs Schmutt, Edwine Fournier de Tangible et Jack Souvant du Bonheur intérieur brut, la compagnie Sens Dessus Dessous et la compagnie Manie. Elle conçoit la Compagnie Désuète où elle y développe des pièces sur le thème de la relation et avec son propre langage chorégraphique. (Toute-Ouïe, Plus rien ne bouge, Roméo, Dedans mon corps, Flux) Elle s'investit dans la manipulation d'objet chorégraphique et la danse de duo en partenariat avec l'artiste Jive Faury (La mélodie D'ici et là – Instant[s])

Jive Faury Artiste chorégraphique et d'art numérique

Formé au jonglage et aux arts circassiens contemporains à l'école de cirque de Toulouse Le Lido et à la danse auprès de plusieurs chorégraphes, il intègre des compagnies de spectacle vivant où se mêlent différents arts.

La Cie Jérôme Thomas (jonglerie, danse), la Cie Les Apostrophés (manipulation d'objet), la Cie Caracara (théâtre, musique, arts visuels), l'ensemble FA7 (musique contemporaine, arts visuels), Cie-Jean-François Zygel (musique classique, jonglerie dansée). Il crée sa propre compagnie et devient le directeur artistique et le metteur en scène de la Cie Sens Dessus Dessous. Il participe à la création du collectif G.Bistaki qui élabore des projets en cirque, danse, installations scénographiques et vidéo dans l'espace public. Depuis 2017 Il développe des créations d'art numérique et dirige un dispositif d'exploration numérique. Jive a conçu toutes les créations vidéo en temps réel du spectacle Flux. La présence de la vidéo est ainsi considérée comme un réel partenaire d'interaction dans cette création.

LE SPECTACLE

Flux est une création chorégraphique et visuelle où l'image et la danseuse s'unissent pour créer un imagier poétique des émotions.

Au plateau, un grand lit sur lequel sont projetées des images animées avec lesquelles joue et danse l'interprète Aurélie Galibourg.

De quelles couleurs sont les émotions ? un voyage sensoriel dans les paysages de la petite enfance et ses fantaisies.

Flux propose un moment magique en compagnie des plus jeunes d'entre nous.

[Lien vers la présentation de la création](#)

Distribution :

Conception : Aurélie Galibourg, Jive Faury

Interprétation : Aurélie Galibourg

Scénographie numérique et création vidéo : Jive Faury

Création musicale : Vincent Granger

Aide à la mise en scène : Isabelle Rivoal et Jive Faury

Création lumière : Marylou Bateau

Accessoires et costumes : Emmanuelle Grobet

Construction : Serge Galibourg

Production : Cie Désuète, coproduction Animakt / Saulx-lès-Chartreux

Aide à la résidence : Le Pavillon à Romainville (93) - Centre culturel Bonnefoy à Toulouse (31) -Espace René Cassin à Lardy (91) , Animakt à Saulx les Chartreux (91)

Compagnie soutenue par la ville de Villebon sur Yvette

Aide à la création : Conseil départemental de l'Essonne

LA DANSE

Pour l'enfant, l'apprentissage du mouvement, de l'usage du corps, se fait en relation à l'équilibre et à son environnement. L'enfant prend conscience de son corps, avec sa mobilité, sa motricité et son expressivité. La danse est un art, un apprentissage en mouvement pour exprimer, pour partager avec l'environnement. L'enfant a accès à cette compétence, d'être et de s'exprimer en mouvement. La danse est un apprentissage qui se tisse en parallèle des apprentissages moteur de l'enfant. A travers la danse, on éprouve le rapport au temps et à l'environnement avec à la conscience de soi et des autres dans l'espace. C'est une expression corporelle avec une conscience du corps en mouvement.

Elle permet d'exprimer des émotions et perceptions du monde.

LES EMOTIONS

La création du spectacle Flux est issue de plusieurs années de travail d'exploration physique et de recherche sur la thématique des émotions. Il s'agit pour moi de mettre en avant la découverte et l'apprentissage des émotions par l'enfant, depuis son plus jeune âge. Comment naissent les émotions, de quelle couleur sont -elles? Dans quel paysage s'inscrivent-elles? a quelle vitesse évoluent-elles ?

J'ai mobilisé deux supports gestuels pour mettre en mouvement ce thème: la chorégraphie, ainsi que la manipulation d'objets.

Nous avons choisi d'explorer l'univers des émotions de car l'enfant y est totalement engagé dans découverte

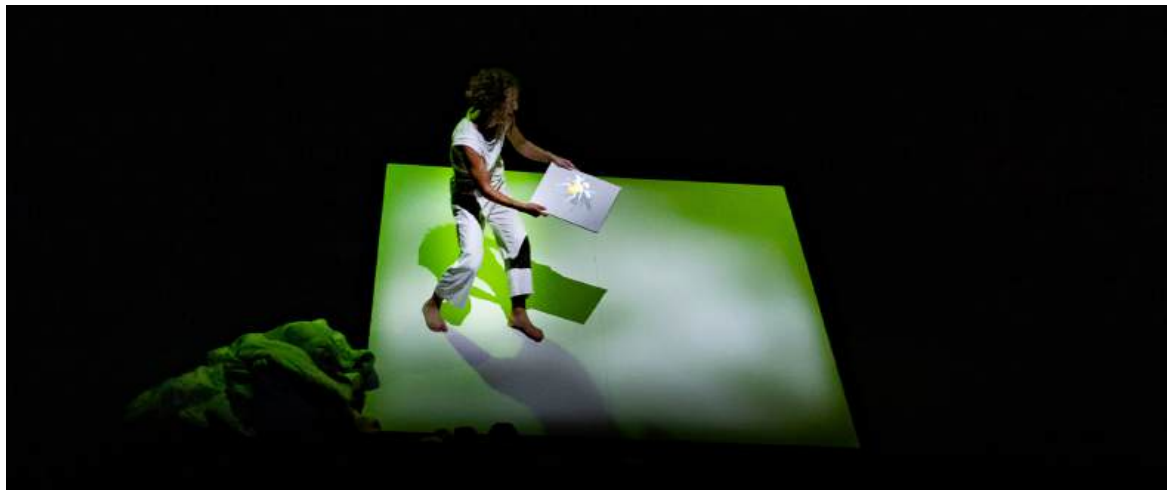
Une émotion est une réaction spontanée qui va produire des sensations dans le corps comme l'accélération des battements du cœur, la production de larmes, les mains qui sont moites, le visage qui devient rouge... Une émotion suscite une sensation. Il est alors important de nommer ses émotions pour mieux les apprivoiser.

L'ART NUMERIQUE

L'art numérique est une forme d'art visuel dynamique qui utilise le langage informatique. Ici , dans Flux , il s'agit d'art génératif , qui désigne des créations artistiques engendrées par un algorithme, c'est-à-dire un programme informatique, créé par l'artiste. Ici , l'artiste, régisseur gère et modifie en temps réel les données projetées en vidéo, créant une vraie présence marionnetique à l'image.

Loin d'être illustrative, la création d'art numérique est conçue comme une performance, et permet une interaction en temps réel avec le mouvement de la danse. La vidéo se contrôle en temps en « live » elle se réinvente continuellement. La danseuse et la vidéo s'interrogent et se répondent tout autant au fur et à mesure du déploiement de la représentation. L'interactivité entre le corps, l'objet et l'image constituent ainsi une onirique expérience de l'émotion.

AVANT LE SPECTACLE

Nous proposons toute sorte de questions pour susciter la curiosité de l'enfant :

Qu'est ce qu'une émotion ?

Une émotion est une réaction spontanée qui va produire des sensations dans le corps comme l'accélération des battements du cœur, la production de larmes, les mains qui sont moites, le visage qui devient rouge... Une émotion suscite une sensation. Il est alors important de nommer ses émotions pour mieux les apprivoiser.

Joie, colère, jalousie, tristesse, honte, peur

Les émotions sont des réactions naturelles du corps, elles font partie de la vie. Nous pouvons apprendre à les sentir, les nommer .

De quelle couleur sont les émotions ?

Comment l'émotion vit dans le corps ?

Il y a des mouvements spécifiques à chaque émotion. Avec les émotions, on peut rougir, sursauter, trembler, pleurer, sourire, froncer les sourcils et notre cœur bat plus vite.

Pourquoi parfois éprouvons nous des émotions ?

La joie est l'émotion du plaisir, elle donne confiance et l'envie d'aimer, d'agir.

La colère est l'émotion de la protestation, elle est utile pour exprimer ce qui fâche

La tristesse est l'émotion de la perte, elle donne le temps de réfléchir quand un enfant a du chagrin.

La peur est l'émotion du danger, elle sert à donner de l'énergie à l'enfant pour réagir, se défendre ou fuir.

L'amour est l'émotion de l'attachement, c'est le moteur de la vie.

Qu'y a-t-il dans une chambre pour enfant ?

Lit - couette - coussin - lumière - livre

Qu'est-ce qu'un danseur, une danseuse ?

Qu'est ce qu'un spectacle ?

Vous pouvez informer les enfants du spectacle qu'ils viennent voir:

Dans sa chambre, une personne, sur le point de dormir, va vivre plusieurs émotions.

Vous trouverez votre manière pour présenter sans trop en dévoiler.

Vous avez accès au lien vers le Teaser pour vous et il n'est pas conseillé de partager cette présentation vidéo aux enfants. En effet, comme elle présente tout l'univers de Flux, cela amoindrirait la surprise de la découverte.

Qu'est-ce que danser ?

Danser, c'est être en relation avec son propre corps, c'est mettre en mouvement les différentes parties du corps.

Nous invitons à explorer le corps en amont du spectacle. (atelier autour du corps de son anatomie et de son mouvement)

Qu'est que la musique pour la danse ?

Ecouter une musique lente douce, et une dynamique.

Est-ce que cela apporte?

liste des musiques à faire écouter pour introduire la notion de différence d'émotion dans la musique: Gabriel Fauré, Sicilienne / Vivaldi, Les quatre saisons (l'été- l'Orage) / Tchaïkovski, Casse Noisette (danse russe) / Moussorgski, Tableaux d'une exposition / Chopin, Nocturne op9n2 /

Qui travaille pour faire un spectacle ?

Les différents métiers nécessaires dans un spectacle :

Où se joue le spectacle ?

Une salle de spectacle avec un plateau, une scène et le public dans des gradins.

Sur scène, il y a les comédien-ne-s, les jongleur-e-s et les danseur-e-s

Pour faire un spectacle, il y a aussi des personnes autour, et en régie comme les technicien son, technicien lumière, créateur vidéo.

ÉTAPE D'UN SPECTACLE (pour les professeurs)

Comment se construit un spectacle ?

Quelles sont les différentes étapes ?

temps de création : FLUX

1.Travail d'écriture et de conception de la structure en pente

2.Exploration de l'après structure en pente

3.Travail dramaturgique de la pièce

4.Travail chorégraphique autour des émotions et travail de création de la vidéo en temps réelle

5.Recherche et développement de l'interaction entre l'actrice danseuse et l'image/

6.Répétition avec création de la musique et de la lumière.

APRES LE SPECTACLE

Affiner le regard du spectateur et leur expression orale

À partir du spectacle, évoquer les images, les moments du spectacle qui ont marqué les enfants.

Avez-vous eu des émotions ?

A quel moment ?

Quelles émotions ont-ils pu observer dans le spectacle ?

De quelle couleur était les différentes émotions ?

Qu'est ce que vous avez aimé dans le spectacle ? Pourquoi ?

Expression d'art plastique

Revenu dans leur classe, les enfants peuvent être Invité à dessiner un moment du spectacle qui les as marqué, dont ils se souviennent, qu'ils ont préférés, comme pour dessiner une carte postale du spectacle.

Cette illustration du spectacle permet une intégration par l'expression d'art visuel.

Réflexion sur la danse

Comment on bouge quand on est dans la

- Joie
- Tristesse
- Colère
- Peur

Atelier danse à mener pour sensibiliser les élèves à la mise en disponibilité corporelle et la mise en espace ; travailler la gestuelle des émotions et sur la connection à deux.

Pour cela, nous proposons des interventions autour du spectacle détaillée en annexe.

INSPIRATION

Livres :

Emotions - Pascal - Pastel

Parfois je me sens – Anthony Browne

La couleur des émotions Annallenas

Mes émotions en musique - Elsa Fouquier

Les émotions de gastons

grosse Colere - Mireille d'Allancé

L'abecedairte des émotions -Madalena Moniz

Petite Joie - Nadine Brun Cosme

Bienvenue trsitiesse - Eva Eland

Nous, les emotions -TinaOziemicz et Alexandra Zajac

Cartes d'émotions

Le langage des émotions : du FCPFF fédération Wallonie Bruxelles

INTERACTION ARTISTIQUE & PEDAGOGIQUES

Depuis La compagnie Désuète s'est engagée en 2015 à développer une médiation culturelle grâce de multiples dispositifs d'intervention chorégraphique qui aborde la notion vitale de la Relation :

La Cie Désuète a conçu des interventions spécifiques autour des spectacles.

Autour de la création Flux, la Cie Désuète propose des interventions artistiques et pédagogiques pour le public enfant, autour des émotions : Boule d'émotion

BOULE D'EMOTION

Durée : intervention de 50 min + 10 min d'intégration par le Dessin

- * Exploration des émotions à travers le mouvement et la manipulation d'objet
- * Initiation au fonctionnement du corps et à l'expression corporelle.

Proposition de 1 à 5 séances par classe pour un apprentissage progressif.

Le projet consiste à expérimenter, avec un support musical, le fonctionnement du corps, sa mobilité, avec une exploration ludique des émotions.

Nous initierons à la notion de l'équilibre – déséquilibre du corps et des objets et nous ferons l'apprentissage de la notion de partenaire de jeu.

Dans cette série d'intervention, les élèves participants développeront une « partition de jeu » avec différentes danses autour des émotions (danse de la Joie- peur – colère- tristesse).

Des cartes postales « autoportraits sensibles » seront créer à l'issu de l'intervention. Ce projet relié aux dessins est à construire avec les enseignants.

Acquérir une relation au senti, au perception corporelle pour entre en relation, recevoir un spectacle. Nous avons soulever l'importance pour l'enfant de recevoir un spectacle avec tous ses sens et avec l'ensemble de son propre rapport au corps. L'enjeu ici est de

Les axes et objectifs pédagogiques du projet :

Le projet est basé sur le développement d'une exploration corporelle reliés aux émotions. Afin de développer une matière artistique et créatif autour des émotions, les propositions dansées seront menées en collectif ainsi qu'en duo.

Le processus créatif et chorégraphique se fera au travers du dispositif « Boule d'Emotion».

- Etre à l'écoute de son corps – avoir une conscience kinesthésique reliée aux émotions.
- Etre à l'écoute de l'autre en travail en duo et en collectif pour développer une matière artistique et créative
- Se coordonner physiquement soi même , avec un partenaire / et un objet
- Participer dans la conception d'une partition chorégraphique.
- Relier son ressenti corporelle avec de l'expression visuelle et par le langage

Méthodologie pédagogique proposée

Description du cycle de plusieurs séances :

Les première séances basées sur la découverte et l'exploration de l'anatomie du corps en mouvement ainsi que l'exploration des différentes émotions. En solo et en duo.

- * Initiation à l'exploration dansée, pour prendre conscience du corps dans l'action
- * être à l'écoute de son corps en mouvement.
- * Initiation à l'anatomie du corps.
- * Introduction et expérimentation expressives de 4 émotions, que sont la joie, la tristesse, la colère, peur, avec des propositions dansées.

séances suivantes : Conception d'écriture chorégraphique spontanée, en solo et duo, en relation au travail d'écriture autour des émotions et exploration d'une partition dansée des émotions avec des propositions de « jeux dansés ».

Compétences développées chez les enfants :

- * Apprentissage autour du corps, par l'exploration chorégraphique des émotions
- * Approfondissement de l'écoute et de la coopération en duo et en collectif.
- * Initiation et expérimentation d'une expression corporelle créative.

Moyens techniques identifiés

pour la mise en place de ce projet d'intervention :

Un temps de sensibilisation des professeurs : à déterminer avec chaque professeur.
 Un Rdv téléphonique sera fixé en amont pour organiser le projet et les temps d'intégration.

Durée d'une séance d'atelier : 1 heure (50 min + 10 minutes de dessins)

Les moyens :

Type de matériel souhaité pour le déroulement de l'atelier

* Une salle relativement spacieuse pour les séances permettant aux enfants de pouvoir s'exprimer physiquement et élaborer des duos chorégraphiques.

* Nécessité d'avoir des outils pour l'intégration par le dessin. (Des feutres – crayons ...) (La compagnie apporte les cartes postales vierges)

