

DOSSIER
ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELLES

DANSE

***LE DIALOGUE ENTRE LA DANSE ET LA MUSIQUE
EST AU COEUR DES PROJETS
ARTISTIQUES, PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS
MENÉS PAR LA COMPAGNIE DANSE LOUIS BARREAU***

SOMMAIRE

ACTIONS PASSÉES ET À VENIR

- 4** *DANSE À L'ÉCOLE, DE LA PETITE ENFANCE À LA PROFESSIONNALISATION*
- 5** *DANSE AU FIL DE LA VIE, POUR TOUS·TES, ET À TOUT ÂGE*

CONTENUS ET OBJECTIFS

- 6** *ORGANISATION ET CONTENUS GÉNÉRAUX DES ATELIERS/STAGES AUPRÈS DE PUBLICS SCOLAIRES*
- 7** *OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES*

QUELQUES RETOURS

- 10** *« TEMPS FORT AVEC LOUIS BARREAU, CHORÉGRAPHE »
ARTICLE RÉDIGÉ PAR CATHERINE MOREAU, PROFESSEURE DE CLASSES DE DANSE*
- 11** *« RETOUR SUR NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LOUIS ET LA DANSE »
EXTRAITS DE RETOURS D'ÉLÈVES DE CM2*

TOM

ACTIONS PASSÉES ET À VENIR

DANSE À L'ÉCOLE, DE LA PETITE ENFANCE À LA PROFESSIONNALISATION

MATERNELLE

2018

· Interventions hebdomadaires pendant un mois auprès d'élèves de moyenne et de grande section de l'école maternelle Jean Moulin, dans le cadre du dispositif Danse à l'école de la Ville de Nantes, en lien avec la création *KLISIS KLISEIS*.

PRIMAIRE

2018 > 2023

· Ateliers, créations chorégraphiques et temps forts réguliers auprès de différentes classes de primaire, dans des territoires variés, en lien avec des créations de la compagnie.

COLLÈGE

2020-2021 + 2021-2023

· Projets de création chorégraphique avec les élèves de classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) du collège Herriot à la Roche-sur-Yon, en lien avec une œuvre musicale.

LYCÉE

2013 > 2023

· Créations de formes chorégraphiques et ateliers divers auprès des classes de seconde, première et terminale spécialité danse du lycée Pierre Mendès France et du conservatoire de La Roche-sur-Yon, autour de pièces du répertoire la compagnie.

UNIVERSITÉ

2016

· Ateliers chorégraphiques donnés aux étudiants de licence et de master du département danse de l'université Paris VIII à Saint-Denis autour de pièces de répertoire la compagnie.

CONSERVATOIRE

2017 > 2023

· Créations de formes chorégraphiques et/ou ateliers auprès des élèves des cycles I-II-III cursus classique et/ou contemporain de différents conservatoires (La Roche-sur-Yon, Le Mans, Dinan...).

· En 2023, Louis Barreau organise une grande promenade chorégraphique danse/musique *live* à l'extérieur, à Dinan, avec plusieurs formes chorégraphiques conçues pour 5 groupes de participant·e·s amateur·rice·s, élèves danseur·euse·s du conservatoire (mais aussi adultes amateurs), et des élèves musicien·ne·s du conservatoire.

DANSE AU FIL DE LA VIE, POUR TOUS·TOUTES, ET À TOUT ÂGE

PUBLIC D'ADULTES AMATEURS

2017 > 2023

· Ateliers et stages divers (stages d'été d'une semaine, stages week-end...) auprès de différents groupes dans des territoires variés, en lien ou non avec des créations du répertoire de la compagnie.

COMMANDES FAITES À LOUIS BARREAU EN-DEHORS DE LA COMPAGNIE

2023

· Commande faite à Louis Barreau (artiste associé) par Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, à l'occasion des 30 ans de la scène nationale / Création d'une forme chorégraphique d'une heure pour une centaine d'amateurs, intitulée *100 COEURS 4 SAISONS* (élèves de conservatoire, classes de primaire, adultes amateurs, etc.).

2019

· Commande faite à Louis Barreau par l'ensemble de musique baroque Les Paladins-direction Jérôme Corréas, dans le cadre de l'adaptation de l'opéra *King Arthur* de Henry Purcell / Projet produit par et conçu pour le Théâtre de Saint-Quentin en Yve-

lines, Scène nationale (78), avec le soutien de l'Arcadi Île-de-France / Création d'une forme chorégraphique d'une heure pour les musiciens et solistes professionnels de l'ensemble Les Paladins et plus de 300 amateurs (élèves de CE2>CM2 de différentes écoles et adultes amateurs de tous âges).

2018

· En tant que chorégraphe associé au festival de théâtre des Nuits de Joux (Pontarlier, Haut-Doubs) - direction artistique : Louise Lévêque, ateliers et création chorégraphique auprès d'adultes amateurs et de comédiens professionnels pour l'adaptation d'*Antoine et Cléopâtre* par Louise Lévêque.

CONTENUS ET OBJECTIFS

ORGANISATION ET CONTENUS GÉNÉRAUX DES ATELIERS / STAGES AUPRÈS DE PUBLICS SCOLAIRES

L'approche pédagogique variera en fonction des besoins de chacun des groupes, c'est-à-dire en fonction de l'âge des participants et de leur évolution scolaire ou personnelle, mais aussi en réponse aux perspectives pédagogiques ciblées que l'enseignant pourrait vouloir développer. Les propositions qui suivront constituent par conséquent des lignes générales de travail.

Je ne présenterai pas ici le détail du contenu d'un atelier (qui se construit toujours sur-mesure), mais donne plutôt un aperçu global d'une « structure-type », ou d'un exemple, transformable et adaptable.

La séance pratique est initiée par un temps de présentation, de rencontre et d'échange, puis de reconnexion avec soi-même (au sol, assis ou debout), qui peut être abordé par diverses portes d'entrée en fonction des besoins du groupe, des ateliers et du moment : respiration, visualisations, massages, mise en corps douce, *etc.* Ces moments sont cruciaux dans la mesure où ils permettent à chacun de « (re)faire connaissance » avec son propre corps, d'abaisser l'intensité énergétique et physique accumulée dans le quotidien, et de se mettre en lien intime avec ce qui se passe dans le corps et l'esprit (sensations, pensées...).

A l'issue de ce temps plus ou moins long, nous commençons par aborder la séance avec un thème, une ligne de travail que nous allons explorer au fil de l'atelier. Par exemple, les toutes premières séances avec les enfants/adolescents/étudiants peuvent être portées sur la question de la présence à l'espace et à l'autre ainsi que sur l'écoute, à travers notamment le thème de la marche : comment faire pour commencer à marcher

ensemble, marcher à l'unisson, s'arrêter ensemble, *etc.* Ce type de démarche est extrêmement utile et bénéfique, notamment pour des groupes n'étant pas forcément familiers avec la danse contemporaine, et ce pour une double raison : premièrement, cela permet de déconstruire, de façon très concrète et pragmatique (par l'expérience), les diverses représentations que les élèves/étudiants peuvent avoir sur la danse. Ils sont amenés à comprendre par eux-mêmes combien il peut être complexe d'être « simplement » à l'écoute, que cela constitue en soi une véritable technique (tout aussi difficile, dans une autre conception de la difficulté, qu'un grand jeté en danse classique par exemple) ; deuxièmement, ce genre d'exercice permet aux enfants de se confronter de manière très directe à leur corps, leur capacité à interagir avec autrui, leur sens de l'équilibre, de l'orientation, de l'écoute, tout en restant dans une approche qui ne constitue à aucun moment un danger ou un risque - à la fois physique et psychologique - pour le participant.

Petit à petit, et au fil des séances, nous pouvons ajouter à ce travail de nouvelles approches : nous pouvons commencer à amener d'avantages de « gestes », travailler avec plus de complexité la musicalité, l'espace, la relation, travailler par deux, par trois, par quatre, constituer des groupes qui peuvent proposer (s'ils s'en sentent prêts) des mini-compositions que je les aide à construire, *etc.*

Dans les ateliers, nous alternons entre des moments d'improvisations guidées, avec des pratiques comme celles qui viennent d'être citées, des moments de discussion et d'échange sur ce que cela provoque chez les participants, des moments plus centrés sur la composition, et aussi des glissements vers d'autres disciplines pouvant être la littérature, le cinéma, *etc.*

Toutes les créations de la compagnie étant centrées sur la relation entre musique et danse (entre structure musicale et structure chorégraphique), il est très fréquent que ce thème soit au coeur de la réalisation des ateliers. En fonction des classes et de leurs besoins, les stages ou ateliers sont souvent centrés sur le lien avec une seule oeuvre musicale (par exemple le *Boléro* de M. Ravel ou les *Variations Goldberg* de J.-S. Bach) qui est explorée en détail, et de manières très diverses selon les groupes. Par exemple, il est possible de travailler à partir d'improvisations, ou bien de transmettre de la matière issue d'une création aux participants comme base de travail et d'exploration, ou encore de travailler autour de la question de la composition (l'option la plus fréquente), en amenant les participants à comprendre cette approche et à la mettre en pratique.

Enfin, et selon les projets (leur durée, les moyens à disposition, *etc.*) il est aussi fréquent que les ateliers donnent lieu à la construction d'une forme chorégraphique plus ou moins composée, pouvant ou non être présentée en public. Je construis

ces temps d'ouvertures auprès des participants et aux côtés de l'équipe enseignante. Ils peuvent prendre la forme d'atelier ouvert, de représentation, ou encore de rencontre avec les spectateurs dans la danse. La restitution n'est absolument pas obligatoire, et bien qu'elle soit très intéressante d'un point de vue pédagogique, il est aussi tout à fait possible de simplement vivre l'expérience des ateliers/du stage sans objectif de présentation finale.

N.B. : l'ensemble de ces pistes générales de travail est aussi valable dans un contexte d'ateliers ou de stages auprès d'adultes amateurs, le tout étant évidemment adaptée dans une perspective non-scolaire, avec des objectifs personnels bien différents.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES

Les objectifs pédagogiques généraux de Louis Barreau, pour les actions menées notamment auprès des élèves scolaires, mais également pour tout type de public, sont :

- De permettre au pratiquant, quel que soit son niveau, son âge, son rapport à la danse, de prendre conscience de la densité et de l'importance de son corps en lui offrant la possibilité de toucher à des états fins, liés aux explorations du mouvement et de sa structure psychomotrice ;

- De lui faire prendre la mesure de la valeur et de la puissance de son corps, de la nécessité d'en être un véritable « expert » pour mieux vivre et avancer dans sa vie, du bien qu'il peut procurer et de l'intelligence qu'il produit ;

- De lui proposer d'aller vers une meilleure compréhension des chemins qui composent sa motricité (coordination) et du spectre dynamique auquel il a accès ;

- De lui apprendre à déployer pour lui-même un sens de la musicalité et du rythme autant qu'une aisance à être dans l'espace et à interagir avec lui ;

- De l'autoriser à lâcher-prise en prenant soin de ses besoins tout en précisant son propre rapport au corps, et en comprenant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin à suivre dans cette expérience ;

- De l'inviter à s'ouvrir à des émotions et à des expériences de natures variées suscitées par l'approche artistique ;

- De stimuler une capacité à se construire / à développer / à approfondir une pensée singulière, riche, ouverte à l'altérité et détendue, à l'observer et à la verbaliser ;

- De l'aider à tisser des liens entre la pratique artistique explorée et son évolution scolaire, professionnelle, culturelle, psychologique ou sociale ;

- Pour les personnes n'ayant pas de pratique artistique dans leur vie, d'ouvrir la porte à un possible désir de poursuivre un chemin dans l'art (danse, musique, théâtre, etc.) ;

- De contribuer à développer son rapport au collectif en prenant le temps de s'écouter (se respecter) soi-même et d'écouter (respecter) l'autre, quelles que soient sa nature, sa physicalité et sa pensée ;

- D'acquérir une plus grande et forte confiance en soi en apprenant à s'ouvrir au regard bienveillant de l'autre, de ses collègues, de sa famille, et du reste du monde.

QUELQUES RETOURS

« TEMPS FORT AVEC LOUIS BARREAU, CHORÉGRAPHE »

ARTICLE RÉDIGÉ PAR CATHERINE MOREAU, PROFESSEURE DES CLASSES DE DANSE DU LYCÉE
PIERRE MENDÈS FRANCE, LA ROCHE-SUR-YON (85)

PARU SUR LE SITE DU LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE LE 07/01/2019
<https://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr/vie-du-lycee/actions-pedagogiques/temps-fort-avec-louis-barreau-choregraphe/>

« Les élèves de première spécialité danse du lycée Pierre Mendès France ont rencontré Louis Barreau chorégraphe lors de deux ateliers portant sur sa prochaine création, *MONTAGNE DOREE*.

Louis est un ancien élève des classes de danse du lycée Pierre Mendès France et du conservatoire de la Roche sur Yon. C'est avec émotion qu'il est revenu dans son ancien lycée pour transmettre et parler de cette pièce. *MONTAGNE DOREE* sera créée les 7 et 8 février 2019 au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Cette création centrée sur le lien structurel entre la partition musicale et la partition chorégraphique est un duo de danseurs à l'unisson du début à la fin de la pièce, accompagné en live par un pianiste jouant les *Variations Goldberg* de J.S. Bach. Dans cette pièce, Louis Barreau interroge la relation entre la danse et la musique, en s'intéressant particulièrement à la question de la composition chorégraphique.

Dans un premier temps, il a évoqué son projet, le choix de la musique, des interprètes, le jeu avec la structure musicale ainsi que son parti pris d'unisson sur toute la durée de la pièce.

Dans un second temps il a partagé avec les élèves son processus de création en les impliquant comme ses propres interprètes, Marion et Thomas, dans la composition de la variation 22. Les élèves en duo ont pu explorer ce mode de composition et mettre en évidence les exigences et attentes du chorégraphe

“Vous êtes tous des “Marion et Thomas”, on écoute une fois la variation 22 : 1'42”, 32 mesures, 2 temps par mesure. Chaque variation est divisée en 2 parties, chaque partie est répétée, 2 X 16 mesures.”

Les élèves en duo, cherchent la matière, les gestes sur chaque mesure de 2 temps. Louis observe aide à choisir, précise les mouvements.

Paroles de Louis :

“Tout geste est intéressant en tant que tel. Pensez à la clarté des lignes dans l'espace.”

“L'idée serait de mettre la musique en 3 dimensions. La chorégraphie fait lire la partition musicale.”

“Tout ce que vous faites dépasse largement vos limites et s'offre à tous les êtres. Ce qui est important c'est la relation, comment on peut faire pour rester présent à quelqu'un. Cet unisson pendant 1h30 impose cela.”

Paroles d'élèves :

“C'était comme un dialogue, une sorte de questions/réponses entre la danse et la musique.”

“Le fait de garder une gestuelle spontanée nous fait sortir de ce que nous avons l'habitude de faire. Le travail d'écoute est très important car il faut être sans cesse connecté à son partenaire.”

“J'ai beaucoup aimé cet atelier car Louis ne nous demandait pas de gestes techniques ou compliqués, il s'agissait de créer de façon libre à l'écoute de la musique.”

“J'ai adoré lorsque Louis a dit « tout geste est intéressant », je me suis dit que si aucun geste n'était ridicule alors je pouvais me laisser aller à inventer sans me juger.”

“Danser sur de la musique baroque m'a plu, je n'ai pas l'habitude

d'écouter ce genre musical et pourtant j'ai été très touchée, notamment par la version au clavecin."

Les liens vidéo ci-dessous vous permettront de voir des moments de cet atelier [cf. le lien en haut de cet article pour accéder au site en ligne]

Un GRAND MERCI à Louis Barreau qui nous a permis de découvrir une façon de composer très précise et originale que nous pourrons réinvestir dans nos travaux chorégraphiques au lycée.

Nous avons tous hâte de voir la pièce *MONTAGNE DOREE* et souhaitons à Louis et à ses interprètes tous nos vœux de réussite. »

Catherine Moreau, professeure des classes de danse

segment ?
comme une Gavotte (dans un dessin ouvert, que et a peut modifier ou assé) 37
VARIATIO 22 a 1 Clav. 32 mesures - 4 notes
Allegro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

« RETOUR SUR NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LOUIS ET LA DANSE »

EXTRAITS DE RETOURS D'ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM2 DE L'ÉCOLE HÉLÈNE CARTIER À MONTMOREAU SAINT-CYBARD (DISPOSITIF CRÉATION EN COURS)

PLUS D'ARTICLES À LIRE SUR LE SITE DES ATELIERS MÉDICIS

<https://www.ateliersmedicis.fr/e-reseau/projet/ad-beatitudinem-creation-hiver-2019-festival-faits-d-hiver-micadances-addp-1410>

« Les activités de respiration comme l'activité pour se détendre avec la boule brillante qui ont réchauffé toutes les parties de notre corps. Puis, la boule a dépassé notre corps, ensuite, elle a quitté la France et elle a éclairé le monde entier. J'ai ressenti du bonheur, on s'est vidé de tout ce qui n'allait pas en nous. »

Maxence

« Ce que j'ai retenu c'est qu'avant je ne savais pas que les gens handicapés pouvaient faire de la danse et qu'on n'était pas obligé de danser mais qu'on pouvait seulement marcher pendant une heure, deux heures, trois heures sur scène. Et aussi ce que je ne savais pas avant, c'est que bien se sentir dans son corps c'est déjà de la danse. »

Louna

« On a fait un exercice où il fallait être à l'écoute entre nous. Il y avait aussi un exercice pour se calmer. Dans un autre exercice, il fallait s'enrouler et se dérouler. Louis nous a fait voir des vidéos de danse. Et on a écouté du piano et du clavecin. J'ai bien aimé le piano car c'est très doux. J'ai surtout très bien aimé quand on se détendait. »

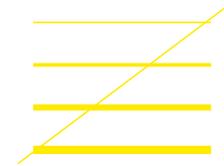
Lorenzo

« La conduite du projet a généré, en chacun.e d'entre nous, des étincelles de transformation : nous avons grandi, nous avons changé, et nous avons accepté de laisser les chose se transformer en nous. »

Louis Barreau

compagnie danse
louis barreau

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE

Louis Barreau

louisbarreau@danselouisb.fr | 06.86.10.84.50

contact@danselouisb.fr

ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION

Bureau Les Yeux Dans Les Mots

Jonathan Boyer - Direction de production et de diffusion

jonathan@lydlm.fr | 06 33 64 91 82

Marylou Vernel - Chargée de production et de diffusion

marylou@lydlm.fr | 06 02 72 20 48

Sabrina Oltmanns - Chargée d'administration

sabsoffice@free.fr | 06 85 50 00 85

www.compagniedanselouisbarreau.fr

Les activités de la compagnie danse louis barreau sont portées par

association
22 | 15

2 place de la Concorde de Sèvre

44200 Nantes

SIRET : 808 784 656 00031

Licence d'entrepreneur du spectacle :

PLATESV-R-2021-011328 / PLATESV-R-2021-011329

Présidente : Camille Verdeau | 06.73.87.26.70

Trésorier : Camille Sablé | 06.75.36.08.95