LA CULTURE C'EST CLASSE! - APPEL À PROJET SEPTEMBRE 2024

À LA RECHERCHE DE L'ÉQUILIBRE

CIE NOEM'S - CIE SIAMARA - MARIE-ANNE LÜTHI

INTRODUCTION

Le chaos versus l'ordre, le feu versus l'eau, la tension versus la relaxation intense. L'équilibre est une constante recherche d'un milieu entre deux éléments opposés. On se balade d'un extrême à l'autre pour petit à petit mettre un pied devant l'autre sur un point central où le corps se sent bien. Un sujet merveilleux à traiter à travers la danse contemporaine, avec des enfants en plein apprentissage de la vie.

Ce projet sera mené avec quatre classes du collège de Chauchy à Saint-Prex et encadré par deux danseuses professionnelles de danse contemporaine, Marie Ramsauer et Noémie Cuérel, en collaboration avec les enseignant.e.s. Un premier projet a eu lieu en 2023 **lien vidéo**. Cette initiative avait rencontré un franc succès auprès des élèves, des enseignant.e.s, ainsi que des parents présents au spectacle final. Fortes de cette réussite, les danseuses-pédagogues Noémie et Marie, aux côtés de l'enseignante Marie-Anne Lüthi, initient ce nouveau projet avec l'espoir de bénéficier du soutien du canton de Vaud. Ce dernier permettrait non seulement de renforcer les liens entre l'art et l'éducation, mais aussi d'offrir aux élèves une opportunité unique de s'épanouir à travers une pratique artistique exigeante et inspirante.

Ce projet met l'accent sur l'exploration physique et émotionnelle de l'équilibre, en passant par la chute, la stabilité, et l'équilibre individuel et collectif. Les élèves découvriront le lien entre l'équilibre physique et émotionnel à travers des exercices adaptés à leur âge et à leurs capacités motrices. Cette exploration aboutira à un spectacle vibrant, où différents tableaux illustreront le chemin vers l'équilibre, intégrant l'énergie et la créativité des élèves. L'objectif est de leur faire découvrir les multiples facettes de la danse mêlant plaisir, expressivité et rigueur.

Etablissement scolaire:
Collège du Chauchy
Etablissement primaire et secondaire St-Prex
Ch. du Cherrat 7
1162 St-Prex

Public cible:

4 classes du cycle 1: deux classes 1-2P / une classe 3P / une classe 4P 80 élèves

PRÉSENTATION DU PROJET

L'équilibre

D'une manière purement physique, la notion d'équilibre touche notre sensibilité à l'espace, notre manière de ressentir le corps et notre capacité à nous situer et à nous repérer. On peut chuter plusieurs fois avant de comprendre où se trouve le point d'équilibre. L'équilibre physique ouvre la voie à l'équilibre émotionnel. Une exploration du corps et de l'espace permet au psychisme de comprendre les chemins vers l'équilibre. C'est pourquoi il est important d'expérimenter physiquement le déséguilibre, la stabilité et le chemin entre les deux. Trouver l'équilibre individuel contribue à trouver l'équilibre de groupe. Celui-ci se modifie selon les types de personnalité et de corporalité des individus au sein du groupe. Nous pouvons l'explorer de manière physique. Par exemple, nous imaginons un plateau posé en équilibre sur un élément en son centre ; les participant.e.s doivent se placer à une distance précise pour que le plateau ne chavire pas. Cet exercice peut aider à trouver sa place dans un groupe. Les expériences corporelles permettent l'évolution et la résolution sur le plan émotionnel. Nous proposons d'emmener les enfants dans la danse, touchant ainsi plusieurs thématiques qu'ils et elles pourraient rencontrer dans leur vie à l'école et à l'extérieur.

Les bienfaits

Ce projet offre une double opportunité précieuse. D'une part, il renforce les liens entre l'art et l'éducation, en intégrant de manière harmonieuse les pratiques artistiques dans le parcours scolaire des élèves. Cette approche enrichit leur formation globale en les exposant à de nouvelles formes d'expression et d'apprentissage ainsi qu'en éveillant leur sensibilité à eux même et à ce qui les entourent.

D'autre part, est offerte aux élèves une occasion unique de s'épanouir en explorant une pratique artistique exigeante et inspirante. En participant activement à ce processus créatif, les élèves sont encouragé.e.s à dépasser leurs limites, à développer leur confiance en eux et elles, et à exprimer leur individualité à travers la danse. Cette expérience leur permet de découvrir et d'affiner leurs talents, tout en apprenant à collaborer avec leurs pairs dans un cadre stimulant et bienveillant. En fin de compte, ils et elles vivent une aventure artistique qui enrichit non seulement leur parcours scolaire, mais aussi leur développement personnel, en leur offrant des outils pour mieux appréhender le monde qui les entoure.

Méthodes de travail:

Nous travaillons à partir du mouvement créatif et de l'improvisation. Nous guidons les enfants à travers différents concepts et images pour développer diverses qualités de mouvement. Ils et elles restent ainsi libre.s dans leur danse tout en ayant un langage commun qui permet la compréhension et l'évolution du spectacle.

Nous commençons le travail en explorant les opposés dans les **qualités de mouvement**. Cette phase initie les élèves aux principes fondamentaux, leur permettant de mieux comprendre et maîtriser les variations de mouvement. Nous nous concentrons sur la proprioception du corps en travaillant sur des opposés tels que la tension versus le lâcher-prise musculaire, l'énergie versus le calme, et la vitesse versus la lenteur. Cette approche aide les élèves à développer une plus grande conscience de leur corps et de leurs capacités en mouvement.

Nous approfondissons la notion de chute en examinant la transition entre **l'équilibre et la chute**. Les élèves apprennent à maintenir leurs corps en équilibre sur différents appuis, puis à se laisser aller et à se détendre au sol, en explorant les aspects techniques et expressifs de cette dynamique.

Ensuite, nous abordons la **conscience de leur corps** par rapport à l'espace et aux autres élèves. Cette étape est essentielle pour développer la coordination et la communication dans l'espace partagé, ainsi que pour améliorer leur capacité à s'ajuster et à interagir avec les autres dans un collectif.

Enfin, nous explorons des opposés dans **l'imagination** en associant des éléments naturels contrastés, tels que le feu et l'eau, la terre et l'air. Cette phase stimule la créativité des élèves en les incitant à traduire ces opposés imaginaires en mouvements physiques, enrichissant ainsi leur vocabulaire corporel et leur capacité à exprimer des concepts abstraits à travers la danse.

Le spectacle :

Sur scène, les groupes se mélangent parfois, enchaînant des tableaux variés qui présentent des dynamiques différentes. Le but est de créer un spectacle où les élèves expriment toute leur énergie et leur créativité. Nous veillons à prendre en compte les dynamiques de classe, les compétences et les limitations éventuelles, afin que chaque élève se sente à l'aise avec les propositions et le résultat final sur scène.

À propos de nous

NOEMIE CUÉREL

Noémie Cuérel a étudié la danse à l'AFJD, à la compagnie du Marchepied et à l'école professionnelle de danse contemporaine SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). Elle enseigne avec passion la danse contemporaine, le pilates et particulièrement l'improvisation qu'elle a perfectionné avec les techniques de David Zambrano. Elle a travaillé avec la cie Projet Total, Cie Siamara, David Zambrano, Anna Tenta, Anastasia Valsamaki. Elle a fondé la Cie Noem's en 2018. Elle travaille également avec la Cie Matea et avec la collaboration du théâtre Sévelin 36, en fondant les "scènes ouvertes" . En tant que performeuse, pédagogue et chorégraphe, elle travaille à partir de la théâtralité des gestes, de la singularité de chaque individu, mais aussi à partir du va-et-vient constant entre différentes qualités de mouvements et d'interactions avec le public, elle cherche sans cesse à ce qu'il se sente considéré et qu'il se questionne tout à la fois.

CIE NOEMS

Depuis la création de la compagnie Noem's en 2018, plusieurs créations ont vu le jour: un solo "The Rose", une pièce de groupe "Body Stories Mind", un solo "Kaléidoscope" et un spectacle concert "Between Hope and Fire". Et les spectacles "Cadavre Exquis", "Mot à mot" et "Insight" ont été créés et présentés en collaboration avec la cie Siamara. La chorégraphe résidente de la compagnie Noem's, Noémie Cuérel, est danseuse contemporaine et interprète. Le rythme, la musicalité, faire vibrer une audience hétéroclite par l'émotion transmise sont les piliers de ses performances. Elle travaille beaucoup avec la danse et la théâtralité que le mouvement peut procurer. Un va et vient entre différentes qualités de mouvement, des situations, des interactions avec le public, qu'il se sente considéré et qu'il se questionne.

<u>cienoems.com</u> instagram: @cienoems

MARIE RAMSAUER

Danseuse, pédagogue et performeuse, Marie étudie la danse contemporaine et le théâtre à Barcelone dans les écoles Varium et Col.legi de Teatre de Barcelona. Elle pratique le Hip-hop la House, le Dancehall et le Krump en voyageant à New York et au Costa Rica et se forme en prenant part à divers festivals internationaux. Elle enseigne à Barcelone dans diverses écoles, puis en Suisse (Igokat, Terpsichore, Leysin Danse...), au Guatemala (Ballet National BMYF, Ballet USAC) et au Mexique (Primate Escenico, Concentrica, Àrbol torcido). Au fil des années et des élèves, Marie déploie une pédagogie du mouvement liant ses inspirations et développe un chemin sensible à travers le corps dansé. En 2024 elle cochorégraphie le processus Danse à l'école dans l'EPS Gingins, Chéserex, Eysins et La Rippe 3-5P. D'autre part elle est interprète pour les compagnies suisse ADN Dialect et En Cie d'eux et travaille avec David Zambrano et plusieurs artistes et compagnies d'Amérique Centrale (CHEVAH Guatemala, House of Raw Costa Rica). En 2021 elle crée la compagnie Siamara. Elle partage le mouvement sensible de manière thérapeutique au sein de l'association contre le cancer OSE Thérapies à Lausanne. Marie est actuellement active dans le monde du Krump. Elle est invitée à divers stages et événements pour enseigner et performer l'improvisation.

CIE SIAMARA instagram: @siamar.a

La compagnie Siamara naît à Vevey en 2021. Elle explore le mouvement improvisé et la composition instantanée avec l'inspiration des danses urbaines et contemporaines et développe plusieurs projets de médiation.

En 2021 elle produit la pièce Figures of K. en codirection avec Tactic Dance Company, présentée en Suisse et au Mexique. En 2022, est créé le spectacle d'improvisation Cadavre Exquis en collaboration avec la Cie Noem's. Le spectacle est joué en première lors de la Fête de la danse à Morges et tourne actuellement en Suisse Romande. En 2023, de la même collaboration naît le projet de médiation Chemin de Mémoires au sein de la Fondation Beau-séjour à Vevey.

Soutenu par le Théâtre de l'Oriental, il est présenté lors de la Fête de la Danse avec la mise en scène les résidentes de la fondation. En parallèle est réalisé le processus Le Printemps à l'école avec les classes 1-2p de l'EPS St-Prex.

Note d'intention des artistes

La médiation et la transmission de la danse est une partie de notre métier qui nous tient particulièrement à cœur. Lors de différents projets nous avons pu mettre en mouvement les corps de personnes âgées en EMS et d'enfants dans les milieux scolaires. La connexion avec le corps est indispensable aux nouvelles générations, elle participe à l'éducation et à la compréhension du monde. Nous sommes toustes des êtres sensibles, cependant une grande partie de nos ressentis ont été mis sous silence par la façon de vivre dans nos sociétés modernes. Nous espérons guider les enfants vers une découverte et une acceptation de leur sensibilités face au monde et face aux autres et leur transmettre des outils pour l'utiliser de manière créative. Ainsi nous collaborons à notre échelle à la création d'un monde meilleur et d'une société sensible et connectée.

Maison de l'enfance 2023

Présentation de l'enseignante

Marie-Anne Lüthi

Enseignante de 1-2P. Brevet ENL 1989.

J'enseigne depuis 1991 dans l'établissement de St-Prex et environs. J'ai enseigné autant en 1-2P qu'en 3-4P. L'année scolaire 2025-26 sera ma dernière année d'enseignement.

Durant toutes ces années, j'ai privilégié les activités de bien vivre ensemble, l'apprentissage par le jeu et les activités à l'extérieur et faire découvrir aux élèves la culture sous toutes ses formes.

Projet et objectif pédagogique

Par la danse les élèves prennent conscience de leur corps, apprennent à développer des compétences artistiques, à développer le sens de l'écoute et la mémoire du geste, ils sont créatifs. Ils apprennent une autre forme de communication. Dans notre collège nous avons plusieurs élèves allophones, la danse est un langage universel qui permet aux enfants de s'intégrer au sein du groupe.

L'élève a un rapport à son propre corps « en direct », il doit se mobiliser dans l'instant présent loin du virtuel.

L'élève va à la rencontre de l'autre par le mouvement, la gestion de ses émotions et le respect de ses camarades.

L'élève va au fil des matinées construire avec les autres sur les bases: Je suis différent, je peux m'associer et faire partie d'un groupe pour un but commun.

Toutes ces compétences mobilisées préparent les élèves à la suite de leur scolarité. Emulation pour les enseignantes du collège, resserrer des liens, faire un pas de côté pour vivre une activité différente. Comme le dit le titre: La quête de l'équilibre, repenser celui-ci au sein du collège.

Démocratisation de l'art de la danse, l'ouvrir à toutes et tous et à toutes les classes sociales.

Ce projet permet de travailler les cinq capacités transversales suivantes: Collaboration - Communication - Stratégie d'apprentissage - Pensée créative -Démarche réflexive (PER)

Pour l'établissement scolaire, tendre vers une interdisciplinarité des différentes activités artistiques.

Trace imaginée pour le projet

La finalité de cette initiative est une représentation qui mettra en scène tous les enfants ayant participé au projet. Les élèves auront l'occasion de monter sur scène, de découvrir les coulisses, les lumières, les costumes et tous les constituants du monde de la scène.

Le spectacle est le point culminant du travail accompli tout au long du programme. Il ne s'agit pas seulement d'une démonstration des compétences artistiques développées, mais aussi d'une célébration collective du chemin parcouru. Chaque enfant pourra exprimer sa créativité individuelle tout en contribuant à une performance collective.

Cet événement est un moment précieux de partage et de reconnaissance, permettant aux familles et aux enseignant.e.s de découvrir le fruit de l'investissement et de l'enthousiasme des élèves. Nous avons pu observer par le passé que c'est une occasion pour les parents de voir leur enfant dans un autre contexte avec un rapport au groupe souvent différent qu'à leur habitude.

Danse à l'école 3-5P EPS Gingins Chéserex-La Rippe-Eysins

Calendrier

Ateliers matinée : 4 périodes Répétition générale : 4 périodes

Spectacle: 4 périodes

1h de

préparation

Une heure de préparation est comptée avant chaque jour de travail.

Mars 2025						
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
24	25	26	27	28	1	2
2	4	-		-		
3	4	5	6	/	8	9
1h de	Ateliers					
préparation	Matinée					
10	11	12	13	14	15	16
1h de	Ateliers					
préparation	Matinée					
17	18	19	20	21	22	23
1h de	Ateliers					
préparation	Matinée					
24	25	26	27	28	29	30
1h de	Ateliers					
préparation	Matinée					
31	1	2	3	Δ	5	6

Avril 2025						
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
31	1 Ateliers Matinée	2	3	4	5	6
7 1h de préparation	8 Ateliers Matinée	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires
21	22	23	24	25	26	27
Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires	Vacances scolaires
28 1h de préparation	29 Ateliers Matinée	30	1	2	3	4

Mai 2025						
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
28	29	30	1	2	3	4
5 1h de préparation	6 Ateliers Matinée	7	8	9	10	11
12 1h de préparation	13 Répétitons Générale	14	15	16	17	18
19 1h de préparation	SPECTACLE	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Budget

Budget EN EQUILIBRE St.Prex/ Chauchy 2025 ATELIERS		
Nb. participants	80	élèves
Nb. d'artiste/professeur	2	Noémie Cuérel et Marie Ramsauer
Nb. cours (par periode de 45 minutes)	32	8 matinées 4 périodes scolaires
Nb. répétition générale	1	1 matinée
Nb. Spectacle	1	
Nb. heure préparation 60fr/h	10	Coordination, développement concep
Nb. heure par cours 100fr/h	1	Animation du cours
Nb. heure par répétition générale 100fr/h	4	
Nb. heure par spectacle 100fr/h	4	Echauffement, répétition, 4 périodes
Nb. Total d'heures 60fr/h		
Par artiste	10	
Nb. Total d'heures 100fr/h		
Par artiste	40	
Coût total par artiste	4600	
Coût total en CHF	9200	

Frais de déplacement Marie	CHF17,40	Billet CFF 1/2 tarif Vevey - St Prex
Frais de déplacement Noémie	CHF9,60	Billet CFF 1/2 tarif Lausanne - St Prex
Nb.déplacement	10	
Coût total	270	
Coût total projet	CHF9 470,00	
Coût par cours	CHF295,94	
Coût par participant	CHF118,38	

CONTACT ET COORDONNÉES

Cie Siamara

Rue du Simplon 21, 1800 Vevey siamara.cie@gmail.com +41794435986

Association Siamara

IBAN: CH0200767000H55189169

BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX

Banque: Banque Cantonale Vaudoise

Cie Noem's

Avenue de la Sallaz 20, 1005 Lausanne cie.noems@gmail.com +41792433306 https://www.cienoems.com/