

CO NS TE LL A TI O

Dispositif

Centre national de la danse
Pôle éducation artistique et culturelle
pole.eac@cnd.fr
+33 (0)1 41 83 98 76
cnd.fr

N

Le CN D, un lieu ressources

Le Centre national de la danse est un lieu unique qui centralise l'ensemble des ressources au service de la danse. La particularité et l'originalité du CN D est de réunir dans une même maison un spectre très large de l'activité professionnelle, tout en s'adressant au plus large public. Spectateurs, artistes, chercheurs, amateurs, professionnels trouvent au CN D mille occasions d'éprouver que la création, la diffusion, la formation, la transmission d'un patrimoine sont au cœur d'un projet ambitieux et ouvert.

Porteur d'une mission d'éducation artistique et culturelle, le CN D développe dispositifs, formations et ressources. En collaboration étroite avec des partenaires et institutions sur l'ensemble du territoire national (dans les champs de la culture, de l'éducation, du social...) et en étant attentif aux enjeux actuels des professionnels, le CN D s'interroge sur les pratiques de transmission de la danse et expérimente des manières de « faire médiation ». De là, s'impulsent des dispositifs qui interrogent les cadres, les objectifs et les pratiques de l'EAC et de la médiation afin de favoriser auprès de tous les publics une expérience sensible, poétique et réflexive de la danse. Ces expérimentations nourrissent les formations à la médiation, les journées d'étude, les ressources proposées par le CN D, dans une volonté de soutien au développement des compétences et des pratiques du secteur.

Constellation, un dispositif d'éducation artistique et culturelle

Créé en 2018 par le Centre national de la danse, Constellation est un dispositif d'éducation artistique et culturelle qui permet aux jeunes, quel que soit leur âge et leur situation, de découvrir l'univers de la danse et d'y trouver appuis et ressources pour leur développement personnel.

Articulant enjeux éducatifs, artistiques et culturels, Constellation repose sur les principes d'expérimentation, de co-construction et de tissage ainsi que sur les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle¹ (pratiques, rencontres, connaissances) afin que tous entrent dans l'expérience de la danse.

Convaincus que nous sommes plus forts à plusieurs, Constellation propose un dispositif commun au sein duquel les porteurs de projet bénéficient d'outils, de ressources et de temps d'échanges pour renforcer la dynamique de projet et la cohérence des contenus. Ce cadre d'expérimentation permet à tous les participants - adultes et jeunes - de se rencontrer et de dialoguer autour de cette expérience de la danse, à la fois propre à chacun, et collective. Oscillant entre liberté d'action et cadre structurant, le dispositif est un levier à la réalisation de projets singuliers et co-construits, qui relie pratiques et œuvres pour former des parcours sensibles et réflexifs.

Constellation est une invitation à explorer le vaste univers de la danse. D'ateliers de pratique en conférences, de spectacles en ateliers de médiation, les participants dansent, rencontrent des œuvres, des artistes et des lieux, et s'interrogent sur leur expérience. L'implication réelle des participants est favorisée ainsi que leur appropriation d'une attitude de recherche et d'expérimentation. Constellation ouvre ainsi à des pratiques inédites, fait découvrir des horizons culturels jusqu'alors inconnus et permet d'expérimenter de nouvelles manières d'être et d'agir. Faire cette expérience de la danse, c'est se confronter à ce qui déstabilise parfois, mais qui enrichit, change et grandit chacun des participants.

D'œuvre en œuvre, pratique après pratique, l'aventure de Constellation explore un territoire en expansion. Ce territoire est à la fois corporel et intellectuel, sensible et nourri de culture. C'est en s'appropriant ce territoire que les participants pourront habiter leur corps avec plus d'intensité, mieux se comprendre dans leur pouvoir d'invention et se situer comme sujet du monde.

1. Une « charte pour l'éducation artistique et culturelle », a été élaborée en 2016 par le Haut conseil à l'Éducation artistique et culturelle. Elle fixe les grandes caractéristiques de l'EAC et constitue un document de référence pour l'ensemble des acteurs de l'éducation artistique et culturelle. Sur le site : <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Actualites/Charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle>

Constellation, les modalités

Constellation s'appuie sur l'observation et l'analyse des problématiques rencontrées par les professionnels lors de l'élaboration de parcours ainsi que sur les apports de la recherche concernant l'éducation artistique et culturelle. D'un côté, les élèves n'ont pas tous le même goût pour des expériences nouvelles et artistiques ; ils n'ont pas les mêmes connaissances ni les mêmes capacités pour danser, réfléchir à leur pratique, s'ouvrir à des œuvres inconnues et les interpréter. De l'autre, les acteurs des projets (artistes, médiateurs, enseignants), porteurs de cultures professionnelles fortes et hétérogènes, peuvent éprouver des difficultés à comprendre les enjeux de chacun, à s'accorder sur un projet et des objectifs communs, comme tisser les différents évènements au sein du parcours et au sein du temps scolaire.

Constellation interroge ainsi les modalités d'une expérience de la danse où plaisir et recherche, labeur et découverte, engagement corporel et réflexion partagée coexistent. Le dispositif tente de résoudre les freins identifiés pour que chaque participant vive pleinement cette expérience et en cela, développe une appétence pour l'acte artistique et la culture et mobilise les connaissances et compétences acquises (artistiques, scolaires, psychosociales, perceptives et cognitives...) dans sa vie, actuelle et future.

À travers une démarche expérimentale depuis sa création, le dispositif est testé, débattu, ajusté, avec l'ensemble des professionnels participants ainsi qu'avec un enseignant-chercheur, en sciences de l'éducation, spécialiste de l'EAC², qui observe, soutient l'analyse des situations et propose des modalités théoriques, ressources à l'élaboration et à la conduite du dispositif.

Pour que l'expérience fasse sens pour tous les participants, Constellation articule trois grandes modalités pratiques :

- Faire ensemble ;
- Entrer dans l'expérience de la danse ;
- Soutenir l'expérience.

Constellation offre ainsi les conditions d'une expérience où chaque participant a un espace de créativité et de pensée, une place et une responsabilité dans le projet, s'interroge sur son action et le sens de celle-ci et acquiert des connaissances et compétences. Le dispositif prône une éducation à l'art et par l'art pour développer des capacités d'être et d'agir.

2. Sylvain Fabre, enseignant-chercheur INSPE université Paris-Est Créteil, laboratoire Circeft-ESCOL

Faire ensemble

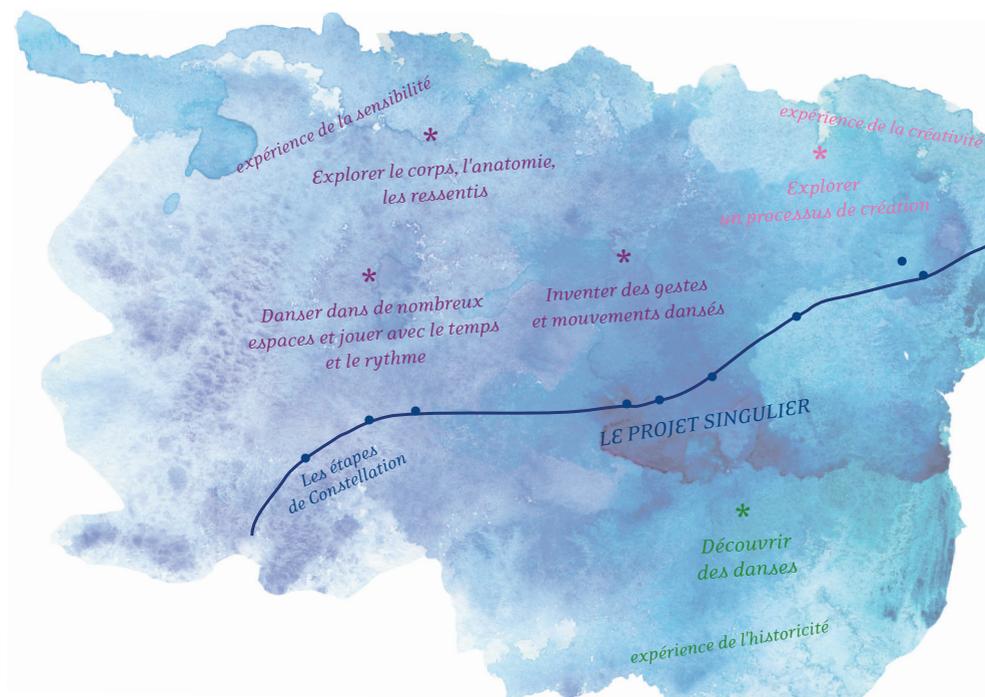
Chaque groupe est accompagné dans Constellation par une équipe-projet, composée de l'équipe enseignante ou d'éducateurs, de l'artiste et du médiateur. Chaque adulte participant s'engage à amener au sein de l'équipe-projet son expertise, sa vision de la danse et ses envies pour construire ensemble un projet singulier pour le groupe.

Le projet singulier construit collectivement est un objet identifiable qui donne un horizon d'arrivée. Il propose une finalité et articule la diversité des expériences à travers une thématique commune. C'est un appui, un moteur de plaisir et d'entraînement. C'est aussi le lieu de la recherche partagée : une recherche certes structurée mais une vraie recherche où personne ne sait vraiment vers où et comment il y va.

Artistes, enseignants, éducateurs et médiateurs sont tous impliqués au sein de l'équipe-projet : co-responsables du déploiement du projet, de son sens et du lien entre toutes ses étapes ; participants actifs en atelier (en corps et en mots) ; impliqués dans les temps de co-animation (contenu et forme). En outre, chacun a des fonctions spécifiques qui lui incombent : l'artiste est en charge des ateliers de pratique chorégraphique ; l'enseignant, du lien avec le projet scolaire sur le temps de Constellation et sur le temps de l'école ; le médiateur, des ateliers de médiation et de la coordination du projet.

Afin de favoriser la dynamique de l'équipe-projet, différents temps forts sont organisés :

- Une formation collective en début d'année pour entrer dans le dispositif, ses moyens d'action et ses outils ;
- Une rencontre collective à mi-parcours pour faire retour sur le début du projet et sur l'entrée dans l'expérience par les élèves, observer les évolutions par rapport aux intentions de départ et élaborer la suite ;
- Une rencontre collective à l'issue du projet pour faire bilan de l'expérience, s'interroger sur ce qui a fait expérience chez les élèves et pourquoi, sur les compétences professionnelles développées par le dispositif ainsi que sur le cadre de Constellation et ses améliorations possibles.

page 6

page 7

Entrer dans l'expérience de la danse

Entrer dans l'expérience de la danse, c'est entrer dans la recherche, c'est-à-dire l'inconnu, l'instable et parfois l'inconfort. Partant du principe que pour que les élèves accèdent (et acceptent) de se prêter au jeu de cette déstabilisation, ils doivent y être accueillis, Constellation incite les équipes-projets à se mettre eux-mêmes dans cet état particulier à travers le choix d'une thématique, de questions artistiques, culturelles ou éducatives nouvelles ou encore par des pratiques de transmission expérimentales.

Le dispositif pose le principe d'une découverte du monde de la danse à travers les trois piliers de l'EAC et articule ainsi un parcours sur un temps long, traversé par des pratiques multiples (pratiques somatiques, chorégraphiques, ateliers de médiation, conférences dansées, spectacles, pratiques en classe...) et où le tissage de celles-ci pour donner sens à l'expérience fait l'objet d'une attention et d'une action permanente des équipes-projets.

Soutien aux démarches singulières des équipes-projet, cinq dispositions aident à formuler l'expérience de la danse en lui donnant des objets saisissables, liés aux pratiques et aux œuvres. Les dispositions sont mobilisées pour construire les étapes du projet et se donner des directions d'action. Elles permettent également d'observer la manière dont les élèves entrent dans les pratiques afin d'ajuster les ateliers. Les dispositions sont donc à la fois un but, un horizon d'arrivée et un outil de pilotage et de régulation du projet.

Les dispositions se déploient à travers les trois dimensions de l'éducation artistique et culturelle : la sensibilité, la créativité et l'historicité.

La sensibilité

Lorsque pour la première fois, j'accepte de tomber en arrière les yeux fermés, soutenu par des bras accueillants, lorsque je prends plaisir à danser et taper alternativement un rythme de chaconne (danse en trois temps du XVIIe et XVIIIe siècles), lorsque j'invente une manière inattendue de danser avec une chaise, alors, je rentre dans cet univers de la sensibilité. L'intensification du sensible et le renforcement de l'attention à celui-ci constitue une voie majeure d'ouverture à l'expérience. La rupture avec nos schèmes de pensées et d'actions antérieurs et l'ouverture à une nouvelle expérience sensible recomposent nos manières de percevoir et de se mouvoir. La compréhension du corps et de ses capacités sensori-motrices,

la relation à soi, à l'autre, à l'espace et au temps ainsi que les découvertes perceptives et mouvementées seront ainsi explorées dans Constellation.

Les dispositions :

Explorer le corps : l'anatomie, les ressentis
Danser dans de nombreux espaces et jouer avec le temps et le rythme
Inventer des gestes et mouvements dansés

La créativité

La créativité demande de se confronter à la nouveauté en même temps que le goût pour l'inconnu permet d'entrer dans des processus créatifs. Des expériences répétées de création vont familiariser avec cet inconnu ainsi qu'avec certaines appréhensions à créer. Tout au long de l'année, des pratiques de création comme : « inventer un parcours de danses des contraires », « trouver une manière singulière de traverser l'espace », « s'inventer un nouveau corps », « inventer une phrase chorégraphique avec pour consigne de rester toujours en appui les uns sur les autres »... peuvent être proposées. Des temps d'observation des pratiques des autres groupes permettront d'affiner son regard sur la production de processus créatifs.

Les dispositions :

Explorer un processus de création

L'historicité

Rencontrer et fréquenter régulièrement des œuvres singulières et nouvelles favorise l'acceptation de la déstabilisation et la capacité à mobiliser des connaissances et des méthodes pour élaborer ses impressions. Appréhender le vaste univers de la danse, relier son expérience singulière à l'histoire de l'art et de l'humanité permet de se situer comme sujet du monde. S'interroger sur son propre regard, ses représentations de la danse et de l'art, s'approprier des outils d'analyse d'œuvres, écrire, parler, dessiner sur ce que l'on voit, sont autant de pratiques qui vont être traversées.

Les dispositions :

Découvrir des danses

Soutenir l'expérience

Au service des projets singuliers et pour structurer l'expérience, des outils sont proposés aux participants au démarrage du dispositif.

Un guide pour les équipes-projets partage les principes et valeurs du dispositif. Conçu comme une version enrichie du carnet d'exploration pour les élèves, il donne des conseils, outils pratiques, questionne les adultes porteurs du projet et les accompagne tout au long de leur expérience.

Les équipes-projets partagent un **journal de bord** qui permet de détailler chaque temps de Constellation. Cet outil soutient la co-construction, le pilotage du projet et la co-éducation en proposant un support pour noter ce qui s'est passé en atelier, en classe, lors d'une sortie et ce que chacun souhaite proposer par la suite. Il permet également de partager des questionnements, des hypothèses d'analyse, des propositions d'ajustements.

Un **catalogue vivant des pratiques** propose des pratiques et des outils de médiation de la danse. Ce catalogue permet de nourrir le projet singulier exploré avec le groupe ainsi que d'inspirer et de guider chacun dans l'expérimentation de différentes pratiques autour de Constellation. Ouvert au partage et à la transmission, ce catalogue permet également à chacun de renseigner sa propre pratique et de la communiquer aux autres équipes tout au long de l'année.

L'ensemble des temps de Constellation est accompagné par un **carnet d'exploration** mis à disposition de chaque élève en début d'année. Ce carnet reprend l'ensemble des étapes de son expérience, lui permet de tisser des liens entre elles et le questionne sur ce qu'il vit, pratique, observe, apprend. Le carnet agit à la fois comme une trace des différentes expériences et comme un outil de réflexion individuel et collectif sur le projet.

Constellation, les partenaires

Constellation a invité dès la première année une communauté de professionnels à tester le dispositif, à en faire retour et à contribuer ainsi à son évolution. C'est à la fois un espace d'information, de formation et de partage sur les enjeux, besoins et pratiques de l'EAC par et pour l'ensemble des acteurs : artistes, médiateurs, équipes éducatives ainsi que l'équipe du pôle EAC qui coordonne le dispositif.

Le dispositif contribue ainsi à la compréhension des différentes réalités professionnelles, à la précision des savoirs mobilisés et au développement de compétences croisées en éducation artistique et culturelle.

Après deux saisons d'expérimentation, le CN D a invité en 2020-2021 deux structures culturelles à tester et porter le dispositif sur leur territoire : le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d'intérêt national Art et création > danse à Tremblay-en-France et le Théâtre des Bergeries à Noisy-le-Sec.

Constellation débute aujourd'hui sa quatrième saison et sort du territoire sequanodyonisien par l'invitation d'un troisième partenaire, Chorège – Centre de développement chorégraphique national à Falaise. Les trois partenaires bénéficient de formation et d'accompagnement tout au long de la saison. Ils s'engagent en retour à tester le dispositif dans ses principes, son cadre, ses outils en vue de les ajuster pour permettre dans les années à venir une plus large diffusion de Constellation.

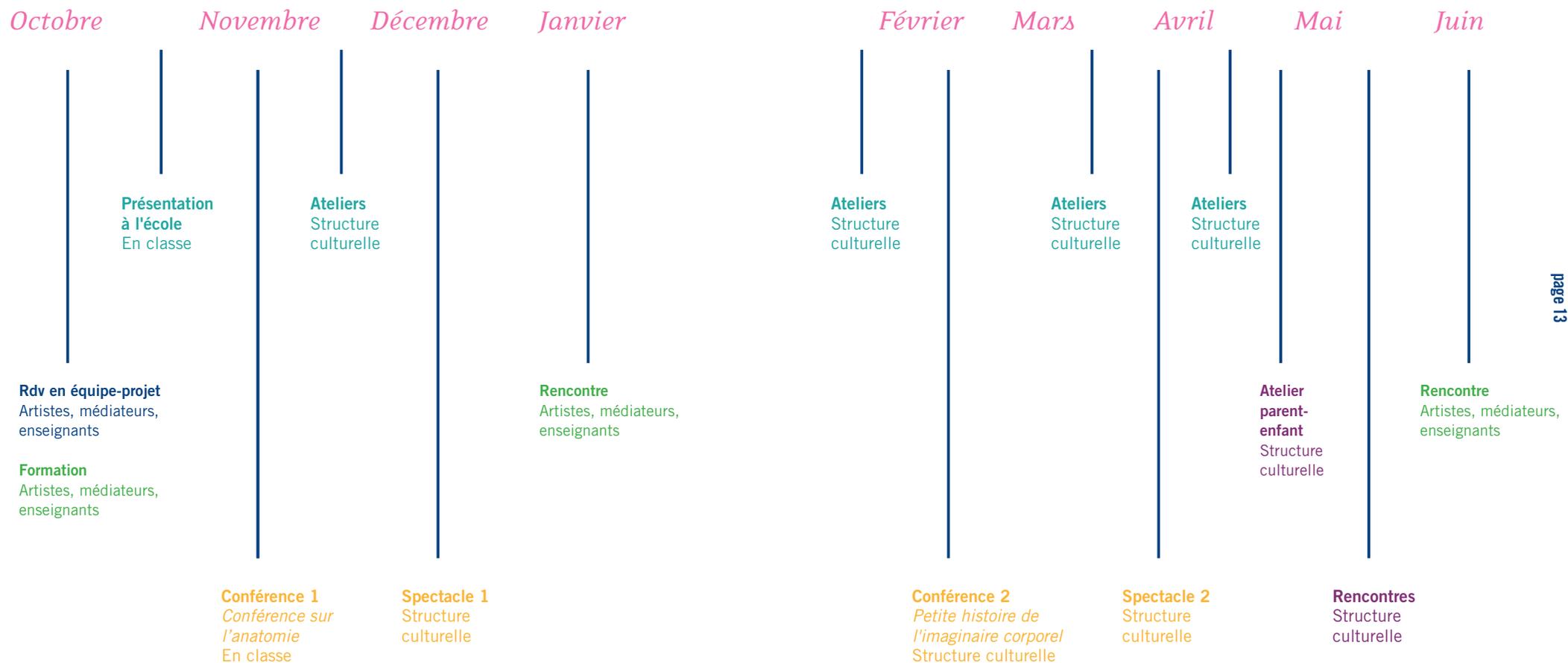
Les étapes de Constellation

Pour le groupe

7 jours d'ateliers
2 spectacles
2 conférences
1 atelier parents-enfants
1 jour de rencontres

Pour l'équipe

Des rendez-vous équipe-projet
3 jours de formation
et rencontres collectives

Échanges - - - - - Recherche - - - - - Co-construction - - - - - Partage

Présentation en classe

Pour les enfants et adolescents, Constellation commence par un temps de présentation en classe. L'artiste et le médiateur du groupe concerné viennent à la rencontre des élèves pour se présenter, raconter Constellation, ses différentes étapes et le projet singulier du groupe. Accompagné des enseignants, il s'agit d'établir un premier dialogue collectif, susciter l'intérêt pour le projet et favoriser une relation basée sur l'échange et le partage.

Stages : ateliers chorégraphiques et de médiation

Socle du dispositif Constellation, les stages se composent d'ateliers chorégraphiques et de médiation menés par les artistes intervenants et les médiateurs de chaque structure culturelle. À partir du projet défini en équipe, chaque intervenant partage ses pratiques et ses outils pour développer curiosité, réflexion et appropriation du projet par chacun. Certains ateliers sont co-animés afin de favoriser les liens entre pratiques artistiques, culturelles et scolaires.

Conférence sur l'anatomie par Ana Rita Teodoro (en classe)

« Cette conférence souhaite donner à connaître, de manière simple et ludique, certains des éléments qui composent notre corps - le corps, cette "machine à être" comme le dit Daniel Pennac, avec lequel on vit sans jamais vraiment le connaître. Nous prenons conscience de notre corps à travers le ressenti d'émotions fortes ou dans des moments de mal-être... Cette conférence propose de commencer avec ce qu'il y a de plus petit en nous, la cellule, pour ensuite traverser les différents systèmes : squelette, circulation sanguine, digestion, peau..., jusqu'au système nerveux qui lie, de manière plus directe, notre monde intérieur au monde extérieur. »
Ana Rita Teodoro

Conférence sur les représentations du corps à travers l'Histoire par Ana Rita Teodoro

Dans *Petite histoire de l'imaginaire corporel*, c'est par l'entrée de l'imaginaire qu'Ana Rita Teodoro propose d'aborder le corps. Est-il possible de sentir son corps et comment ? Quelle image a-t-on de notre propre corps ? Les croyances, le développement de la science et de la société changent-ils notre rapport au corps ? Imaginer c'est sentir, sentir c'est imaginer. Ana Rita Teodoro expose et présente différentes approches menées pour étudier le corps tout au long de l'Histoire et les découvertes qui en découlent. Notre corps serait-il ainsi une superposition de différents corps déjà travaillés et imaginés par nos ancêtres ?

Les spectacles

Les spectacles permettent d'interroger les échos entre l'œuvre vue et le projet singulier du groupe, tout en découvrant un autre univers artistique. Ces sorties culturelles sont également l'occasion de faire connaître des lieux de spectacles et de développer une pratique de spectateur chez les participants.

Atelier parents-enfants

Cet atelier est proposé aux enfants des classes d'écoles primaires accompagnés de leurs parents. Partage des processus créatifs, présentation du lieu, danse collective, chaque atelier prend une forme différente, s'invente avec les enfants et est conduit par eux.

Rencontres au sein des structures culturelles

Chaque groupe, sur le temps d'une journée et d'une soirée, vient rencontrer d'autres groupes, pratiquer avec eux et performer en public ce qui a été trouvé au cours de l'année, comme un témoignage de l'expérience vécue, un partage de l'imaginaire créé. Ce moment peut prendre différentes formes : bal participatif, présentation de moments emblématiques des ateliers, chorégraphie créée en collectif, témoignage sonore ou visuel, film de danse...

Avec

pour la saison 2021-2022

CN D Centre national de la danse

Artistes

Lou Cantor
Julie Gouju
Sylvain Prunenec
Isabela Santana

Médiatrices

Fanny Delmas
Samantha Mac Donald
Marta Munuce

Les groupes

– La classe de CE1 de l'École élémentaire Saint-Éxupéry de Pantin enseignante Mme Verat

– La classe de ULIS de l'École élémentaire Louis Aragon de Pantin enseignante Mme Burgy

– La classe de CM1-CM2 de l'École élémentaire Joséphine Baker de Pantin enseignante Mme Vigneron

– La classe de CE1 de l'École élémentaire Édouard Vaillant de Pantin enseignante Mme Kapp

– La classe de CM1-CM2 de l'École élémentaire Édouard Vaillant de Pantin enseignante Mme Vemclefs

– La classe de 5e du Collège Joliot Curie de Pantin enseignants Mme Bany-le-Turcq, M. Baeza, Mme Fouquet, M. Galmont, Mme Manon, Mme Nkongue

– La classe de 5e du collège Cesaria Evora de Montreuil enseignantes Mme Anin, Mme Lavelle

– Le groupe de l'IME Jean-Marc Itard du Blanc-Mesnil enseignante spécialisée Sandrine Slimani

Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec

Artiste

Gilles Verière

Médiatrices

Véronique Moret
Mélany Scherer

Les groupes

– La classe de CM2 de l'École élémentaire George-Sand de Noisy-le-Sec enseignante Mme de St Riquet

– Deux classes de CE1 de l'École élémentaire Arthur Rimbaud de Noisy-le-Sec enseignantes Mme Faustino, Mme Valentin

Théâtre Louis Aragon scène conventionnée d'intérêt national Art et création > danse de Tremblay-en-France

Artiste

Cie Les Porteurs d'Ombre – Dominique Brun : Zoé Bleher, Garance Bréhaudat

Médiatrice

Alice Neussaint
Amandine Vermare

Les groupes

– La classe de CE1-CE2 de l'École élémentaire Marie-Curie enseignante Mme. Quirico

– La classe de seconde du Lycée polyvalent Léonard de Vinci de Tremblay-en-France enseignants M. Arthuys, Mme Lesavre

Chorège – Centre de développement chorégraphique national Falaise Normandie

Artiste

Cécilia Emmenegger

Médiatrice

Roxane Bergé

Les groupes

– La classe de 6e du collège Jean Moulin de Gacé enseignante Mme Bellenger
– La classe de CP de l'Institution Sainte-Trinité de Falaise enseignante Mme Villain

Constellation, un dispositif du Centre national de la danse avec le soutien du ministère de la Culture, du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, du rectorat de Créteil, de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis et de la ville de Pantin.

Contact

Pôle éducation artistique et culturelle
pole.eac@cnd.fr
+33 (0)1 41 83 98 76

+ d'infos
cnd.fr

CN D

Centre national de la danse
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin cedex - France
40 ter, rue Vaubecour, 69002 Lyon - France
Licences L-R-21-7749 / 7473 / 7747
SIRET 417 822 632 000 10

Le CN D est un établissement public à caractère industriel et commercial subventionné par le ministère de la Culture.

Président du Conseil d'administration
Rémi Babinet

Directrice générale
Catherine Tsekenis

Photo
© CN D

Retrouvez l'ensemble de la programmation
sur cnd.fr

