

CN D

ÉCLOSION

Sylvain Méret et Julie Läderach

Aide à la recherche et au patrimoine
en danse 2024 – synthèse jan.2026

Synthèse du projet

« Écllosion », par **Sylvain Méret** et **Julie Läderach**

Le projet « Écllosion », mené en immersion dans deux crèches inclusives Bordelaises entre 2023 et 2024, a permis la création d'une mallette pédagogique et créative, « La boîte à Tutti », comme outil de médiation danse et musique à destination des professionnel·les de la petite enfance, des artistes et des parents.

[recherche appliquée]

Le projet « Écllosion » a débuté en janvier 2023 au sein des crèches Apimi à Bordeaux avec une première phase d'observation et d'interventions in situ pendant sept mois. Les artistes Julie Läderach et Sylvain Méret ont pu s'immerger dans le fonctionnement des deux crèches La Cabane de Gustave et Le Jardin d'Hortense en rencontrant les différentes spécialités professionnelles (psychomotriciennes, éducatrices jeunes enfants, puéricultrices, agents spécialisés des écoles maternelles) des deux structures dans leur travail et leur présence quotidienne, et amorcer un dialogue d'inter-connaissance avec la direction. Ces expériences ont permis aux artistes d'imaginer un certain nombre de propositions permettant de stimuler l'engagement des professionnel·les, d'impliquer les parents, de construire des thématiques d'ateliers mettant en jeu les mécanismes du développement sensori-moteur, de la créativité, de la co-régulation et de l'autorégulation à travers la médiation danse musique. Le projet s'est construit en collaboration avec les professionnel·les qui ont été sensibilisé·es lors de trois temps de formation aux schèmes du développement moteur, à l'écoute musicale et aux mécanismes de régulation du système nerveux ainsi qu'aux bases théoriques de l'intersubjectivité non verbale et corporelle. C'est à partir de ces expériences de terrain que les artistes ont imaginé la création d'une mallette créative et pédagogique comprenant un ensemble d'outils intitulée « La Boîte à Tutti ».

Elle se compose d'un manuel de 84 pages, dessiné par Camille Ulrich, illustrant des situations qui mettent en jeu la danse et la musique, de musiques originales composées et interprétées par les musiciennes du Collectif Tutti, de trois films vidéos documentaires de 7 à 10 minutes chacun qui donnent à voir des exemples concrets de mises en situations de médiation danse et musique, d'un tambour conçu par un luthier du Pays Basque, accompagné de balles pour favoriser la motricité fine et l'exploration sonore, d'un accessoire sensoriel conçu pour faciliter la relation centre/périphérie, d'une

enceinte autonome adaptée à la manipulation des petit-es qui offre une bonne qualité d'écoute, d'une boîte éco-conçue en liège rassemblant tous ces éléments.

Image vidéo Denis Cointe

Introduction

Le collectif Tutti œuvre depuis 2013 au tissage des liens entre les publics à travers la danse et la musique. L'engagement des artistes à rencontrer des publics différents au plus près de la relation a donné naissance à différents projets pour le très jeune public (BB, Barbapapa, 3pM - 3 petits Moments). L'univers de la petite enfance est un berceau de créativité et d'intelligence émotionnelle qui ne demande qu'à être mis en jeu. Passionnés et inspirés par ce potentiel faisant écho au rapport gouvernemental des 1000 premiers jours, le danseur Sylvain Méret et la violoncelliste Julie Läderach ont souhaité approfondir leur recherche autour de la relation non-verbale avec les bébés, les professionnel·les de la petite enfance et les parents. En mettant en jeu les fondamentaux du son et du mouvement, deux piliers du développement et des apprentissages, et en les reliant avec la recherche récente en neurosciences et pédopsychiatrie, les artistes ne cessent d'éprouver la richesse de cette relation et de sa pertinence pour ce public très spécifique. Leur recherche croise et explore les travaux du pédopsychiatre D. N. Stern sur les formes de vitalité, les théories de l'attachement (B. Beebe & F. M. Lachmann) et S. Porges sur les mécanismes d'auto et de co-régulation.

Les différentes phases de développement du nourrisson jusqu'à l'apprentissage du langage sont essentiellement sensori-motrices. Comme le souligne D. Stern, la communication entre le bébé et son environnement repose sur des dynamiques engageant le mouvement, l'espace, le son, les couleurs, les intensités, les rythmes et les textures présents dans les qualités expressives des médiums danse et musique. C'est dans ce répertoire de communication intersubjective, précédant le langage parlé, que notre sensibilité et expressivité relationnelle se développe et façonnera tout au long de notre vie notre relation au monde. Et c'est surtout dans les qualités de présence, de regard, d'intonation, d'écoute et

d'expressivité portés par l'adulte ou l'artiste que l'enfant intériorise le monde et peut projeter son unique expressivité. C'est aussi dans ce registre physiologique que s'inscrivent les modes d'auto-régulation du système nerveux. Le son et le mouvement sont donc au cœur de notre capacité à être présent, engagé et en lien avec les autres.

Le projet « Éclosion » s'inscrit dans le champ de la pédagogie créative pour la transmission de savoirs en danse et la constitution d'un outil ressource. Il veut favoriser l'élargissement du champ de la recherche dans le domaine du mouvement dansé pour la petite enfance, portant une attention particulière aux situations de handicap. « Éclosion » est un laboratoire immersif de recherches et d'expérimentations artistiques au cœur des mécanismes de l'intersubjectivité, pilier du développement relationnel de l'enfant. Ce projet innovant a pour objectif de comprendre et de développer des formes d'interactions dansées et musicales en invitant à l'engagement mutuel dans la relation enfant-adulte (parent, professionnel-le petite enfance, artiste). Il s'agit aussi de transmettre une base de données à la fois théorique et pratique des mécanismes qui sont à l'œuvre dans la médiation artistique danse et musique, dans sa dimension non verbale.

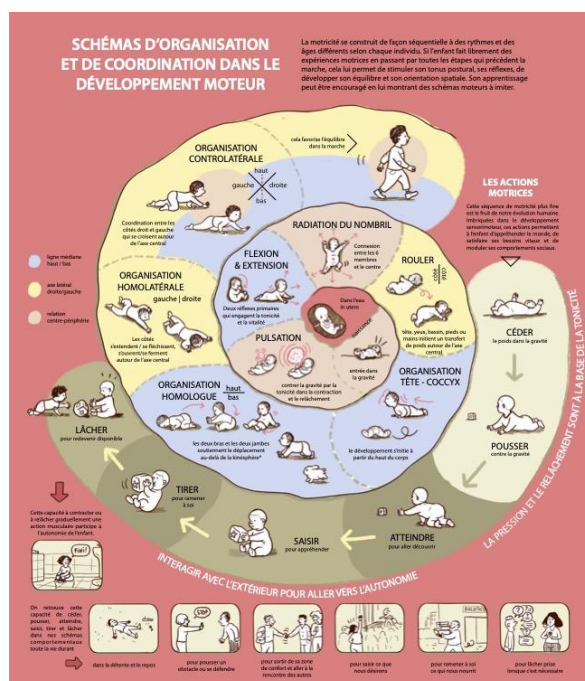

Illustration Camille Ulrich

La recherche

Le projet « Éclosion » a débuté en janvier 2023 au sein des crèches Apimi à Bordeaux avec une première phase d'observation et d'interventions in situ pendant sept mois. Les artistes ont pu s'immerger dans le fonctionnement des deux crèches La Cabane de Gustave et Le Jardin d'Hortense en rencontrant les différentes spécialités professionnelles (psychomotriciennes, éducatrices jeunes enfants, puéricultrices, agent spécialisé des écoles maternelles) des deux structures dans leur travail et leur présence quotidienne, et amorcer un dialogue d'inter-connaissance avec la direction. Ces expériences ont permis aux artistes d'imaginer un certain nombre de propositions permettant de stimuler l'engagement des professionnel·les, d'impliquer les parents, de construire des thématiques d'ateliers mettant en jeu les mécanismes du développement sensori-moteur, de la créativité, de la co-régulation et de l'autorégulation à travers la médiation danse musique. Denis Cointe, réalisateur, a été convié pour filmer des séances afin de garder une trace mémorielle qui permette l'analyse de la pratique a posteriori. Des groupes de 6 à 8 enfants ont participé, durant six mois, aux ateliers proposés. Accompagnés d'un·e professionnel·le, les enfants étaient libres de choisir de venir ou pas, certains d'entre eux avaient des développements atypiques. Pour la plupart, les mêmes enfants sont revenus à chaque fois. À l'issue de la séance, un temps d'analyse a eu lieu entre les artistes et les professionnel·les. Cela a permis d'observer les différents temps/rythmes nécessaires à chaque enfant pour s'engager dans les propositions et reconnaître les différentes phases, souvent liées à l'espace, à l'attention et à la disponibilité de l'enfant, pour s'engager socialement et créativement. Les ateliers, d'une durée moyenne de 45 minutes, ont permis d'observer les étapes et les changements de postures nécessaires aux enfants pour s'engager entre le début et la fin de l'activité. Lors des propositions de médiations par le mouvement ou la musique, des changements particulièrement significatifs ont été observés avec les enfants aux besoins spécifiques ou au développement atypique. Le projet s'est construit en collaboration avec les professionnel·les qui ont été sensibilisé·es lors de trois temps de formation aux schèmes du développement moteur, à l'écoute musicale et aux mécanismes de régulation du système nerveux ainsi qu'aux bases théoriques de l'intersubjectivité non verbale et corporelle.

C'est à partir de ces expériences de terrain que les artistes ont imaginé la création d'une mallette créative et pédagogique comprenant un ensemble d'outils intitulée « La Boîte à Tutti ».

Illustration Camille Ulrich

Elle se compose d'un manuel de 84 pages illustrant des situations qui mettent en jeu la danse et la musique, de musiques originales composées et interprétées par les musiciennes du Collectif Tutti, de trois films vidéos documentaires de 7 à 10 mn chacun qui donnent à voir des exemples commentés de mises en situations de médiation danse et musique, d'un tambour accompagné de balles pour favoriser la motricité fine et l'exploration sonore, d'un accessoire sensoriel conçu pour faciliter la relation centre/périphérie d'une enceinte autonome adaptée à la manipulation des petit-es qui offre une bonne qualité d'écoute, d'une boîte éco-conçue en liège rassemblant tous ces éléments.

Photo Pierre Teboul

La suite

Le projet de recherche a abouti à la fabrication de dix prototypes « Boîte à Tutti » ; à savoir l'édition à compte d'auteur de 150 manuels co-écrits par Sylvain Méret et Julie Läderach, illustrés par Camille Ulrich comprenant six chapitres, des capsules vidéo explicatives filmées par le réalisateur Denis Cointe accessibles via un QR code, ainsi que des musiques originales composées par Julie Läderach et Chris Martineau, accessibles en ligne. La conception d'une boîte en liège par la designer Clémence Valade, manufacturée dans les Landes. La Fabrication de tambours par Matthieu Chalet-Mathoulin. La fabrication de dix « poulpes », objet relationnel et tactile en tissu et teintures naturelles pour encourager la motricité globale et fine, la relation spatiale, par Marion Bourdil. Le tout complété d'une enceinte autonome, et de deux balles manufacturées en liège et en plastique. Un sac en tissu conçu par madame Février rend la boîte facilement transportable.

« La Boîte à Tutti » est vendue en diffusion depuis sa création en janvier 2025. Elle est accompagnée d'une formation théorique et pratique. Trois boîtes ont été acquises, au service des 1000 premiers jours de la ville de Charleville Mézières, par l'association Jazz à Luz, par la communauté de communes Hautes-Pyrénées, deux autres louées sur une période donnée. Un projet de recherche action est en cours avec l'agglomération du Pays basque pour approfondir le format de transmission des outils de médiation auprès de professionnel·les de la petite enfance et de la médiation culturelle à partir de l'expérience corporelle et sensorielle du mouvement et du son, d'apports théoriques, et de visionnage de séances.

Photo Pierre Planchenault

« La Boîte à Tutti » a été sélectionnée comme un projet représentatif en matière d'innovation Culture et Santé par la plate-forme européenne AWAKE. Un chapitre lui est consacré dans un Casebook en anglais auprès de quatre autres projets européens.

Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine ESS, DRAC Nouvelle-Aquitaine, ARS - Agence régionale de santé, FDVA - Fonds de développement de la vie associative, IDDAC – Agence culturelle de la Gironde, fonds Aide à la recherche et au patrimoine en danse du CN D Centre national de la danse, APIMI - Association pour l'innovation en matière d'insertion, mécénat Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Fonds musical des Jeunesses musicales de France.

Soutiens : Pôle Culture et Santé Nouvelle-Aquitaine. Le projet s'inscrit dans le dispositif européen AWAKE - Arts and Well-being as a Creative Business and Future Livelihood, qui vise à explorer le croisement des arts et du bien-être.

Meneur·euse : Sylvain Méret, danseur, danse thérapeute, et Julie Läderach, musicienne violoncelliste.

Collaborations : Camille Ulrich, illustratrice ; Denis Cointe, réalisateur ; Chris Martineau, musicienne, Clémence Valade, designer ; Marion Bourdin, accessoiriste ; Loïc Lachaize, ingénieur du son, Mathieu Chalet-Mathoulin, luthier.

Développement et administration : Charlotte Duboscq, administration ; Anne Reynaud, diffusion ; Ninon Boyer, communication.