

PRÉSENTE

À TRAVERS MES YEUX

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MOT DE BIENVENUE

À vous, enseignantes et enseignants,
éducatrices et éducateurs,

D'abord un grand merci de proposer des sorties culturelles aux enfants! Je crois de tout cœur que vous apprécierez ce spectacle, pensé pour les tout-petits, à partir de 3 ans.

Venir dans un théâtre, c'est dire oui à l'imaginaire, aux sensations, à la magie. C'est partager un moment ensemble.

Voir un spectacle de danse, c'est se faire raconter une histoire avec le corps et non avec des mots! La danse fait appel au sens kinesthésique, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de communiquer le plaisir de bouger. Alors je vous invite à laisser les jeunes spectateurs réagir aux mouvements que les danseurs exécuteront.

J'ai plongé dans l'univers des tout-petits avec beaucoup de plaisir. Je me suis inspirée du regard de ces grands explorateurs et de leur enthousiasme à découvrir, manipuler, transformer la matière qui les entoure. Le mot d'ordre est donc de se laisser surprendre, de ne pas chercher à comprendre et de voir avec nos sens! C'est ce que je vous souhaite.

Bon voyage!

Hélène Langevin
Directrice artistique et chorégraphe

Photo © Rolline Laporte

BOUGE DE LÀ EN BREF

Fondée en 2000 sous la direction artistique d'Hélène Langevin, Bouge de là est l'une des rares compagnies de danse professionnelles du Québec se destinant exclusivement à la création chorégraphique pour le jeune public. Elle propose des spectacles de danse contemporaine empreints d'humour et de poésie qui intègrent diverses disciplines artistiques : vidéo, théâtre, ombres chinoises. Peut-être avez-vous déjà assisté à quelques-uns de ses spectacles précédents, comme *26 lettres à danser*, *Ô lit !* ou *L'atelier...* La création *À travers mes yeux* (2018) est la 8e œuvre de Bouge de là.

MISSION

La mission de Bouge de là est de créer et diffuser des œuvres de danse de grande qualité destinées à un jeune public et de développer une multitude d'activités de médiation culturelle permettant le rayonnement de la danse. Son action se déploie à l'échelle nationale et internationale. Bouge de là place l'enfant au cœur de sa démarche en lui offrant un contact bénéfique et heureux avec la danse, une expérience qui interpelle ses sens et qui suscite chez lui l'envie de se mettre en mouvement.

VISION

Bouge de là veut permettre au plus grand nombre d'enfants possible de découvrir la danse, de s'exprimer par le mouvement et de goûter au plaisir de danser ensemble. La compagnie souhaite aussi que cette découverte s'imprègne en eux de manière significative et durable.

© Rolline Laporte

À TRAVERS MES YEUX

Une danseuse monte sur scène et y trouve un ballon. Intriguée, elle s'en approche, doucement. Dès qu'elle le touche, la magie de la scène opère : la lumière apparaît, le décor s'installe, les ombres lui jouent des tours... et la multiplient ! Elle n'est plus seule et, désormais, c'est à quatre qu'elles s'amuse et découvrent cet environnement en constant changement : un monde graphique, peuplé de formes, de couleurs, de textures, de sons et d'illusions. Terrain de jeu déjanté où la danse est assujettie au contexte, cette boîte à surprise invite le spectateur à emprunter le regard nouveau de l'enfant qui explore.

Ode à l'imaginaire, *À travers mes yeux* stimule physiquement l'enfant et nous ramène à ce qu'il y a de plus beau chez lui : son inlassable capacité à s'émerveiller.

Public **3 ANS ET +** Durée approximative **40 MINUTES**

Photo © Rolline Laporte

DÉMARCHE ET INTENTION

Quel a été votre point de départ pour la création d'À travers mes yeux ?

Au tout début, je voulais partir du tableau des bébés qui ouvrait le spectacle *Ô lit!* (2013) et qui avait connu beaucoup de succès auprès des enfants et des adultes. Je cherchais à poursuivre cette recherche et à en faire un spectacle d'une quarantaine de minutes qui s'adresserait davantage aux tout-petits. Parallèlement, à l'automne 2017, je visitais au Musée d'art contemporain l'exposition d'Olafur Eliasson, qui travaille sur la lumière et les ombres de couleurs. Ça m'a donné l'idée de me servir de l'ombre pour doubler le corps du

danseur, et j'ai eu envie de jouer avec cette illusion. Je me suis interrogée sur la rencontre de ces deux dimensions sur la scène, à savoir le corps et ses ombres. Je voulais aussi explorer les éléments qui appartiennent au monde de l'enfance : ballons, costumes, jouets musicaux, rideaux, sons de la nature.

Puis, tout a basculé à la première résidence de création en janvier 2018. Au cours d'une réunion de production, Marilène Bastien, la scénographe, a proposé de mettre un tapis de sol rayé blanc et noir devant le rideau de fond de scène, puis Lucie Bazzo, à la lumière, a suggéré d'ajouter des couleurs très franches sur les tapis blancs : vert, orange et fuchsia. Une fois sur scène, en voyant ces éléments réunis, ma vision du spectacle s'est retournée à 180 degrés ! Tout est devenu tellement graphique : le ballon rond sur les lignes du plancher, les couleurs sur le décor, le noir de l'ombre et des danseurs en contrejour. *Exit* les bébés ; sautons à pieds joints dans une toute nouvelle création !

Et quelle était cette nouvelle vision ?

Très vite, j'ai vu un spectacle visuel, coloré et graphique. J'ai été prise d'un désir de jouer avec les matières abstraites que sont les couleurs, les formes, les ombres, les sons. J'ai décliné le cercle comme un fil conducteur : la forme sphérique du ballon, le cercle de lumière, la tête-ballon, les bulles, les yeux. En privilégiant le sens de la vue, je me suis amusée à créer des ombres mystérieuses, à jouer avec la transformation du décor par la couleur, à multiplier les ombres colorées.

Et la danse, comment se place-t-elle dans ce processus de recherche avec couleurs, formes, etc. ?

Normalement, dans un premier temps, je construis les chorégraphies en studio avec les danseurs, et les éléments scéniques s'ajoutent en fin de parcours. Pour cette création, c'est l'inverse qui s'est imposé ! Ce sont les éléments abstraits qui ont dicté mes danses : chorégrapheur avec le ballon, son rebond, sa répétition, sa représentation ; transformer les rayures du plancher noir et blanc en clavier sur lequel les danseurs allaient jouer du piano ; laisser les sons des instruments-jouets dicter les textures du corps ; accepter que le costume informe, en se métamorphosant, maintiendrait sa forme abstraite ; travailler le dédoublement du corps avec l'ombre ; renouveler le décor avec les couleurs de l'éclairage...

Comment se vit la rencontre de l'enfant avec l'abstraction ?

Le monde est fait de matière. Les enfants la découvrent et l'explorent dès leur naissance avec leurs sens. Dans toute cette abstraction, il était important pour moi d'accorder beaucoup de place au regard que porte l'enfant sur cette matière : le plaisir, le jeu, la répétition, la découverte, les sensations, la transformation. Tous ces éléments font partie de ce spectacle dansé, et l'enfant aime naturellement la dynamique du mouvement. *À travers mes yeux* laisse une grande place à son imagination, à l'interprétation qu'il veut donner à ce qu'il voit. La danse est comme un livre d'images – ou de poésie : chaque spectateur peut en faire sa propre lecture. Parce que ça se passe « à travers ses yeux »...

Photo © Rolline Laporte

À PROPOS DE LA DANSE

QU'EST-CE QUE LA DANSE ?

« La danse, c'est utiliser un autre langage avec les élèves : le langage du corps. Ce mode d'expression est peu utilisé dans le quotidien de la classe. Pourtant, il permet une ouverture sur le monde peu connu : un monde sans paroles. Ce langage permet également de dépasser les clivages de langue et de culture, et ainsi d'entrer dans un langage poétique et universel [...]. La danse est pour tous : les filles, les garçons, les gros et les maigres, les valides et les handicapés, les jeunes et les vieux... »

¹ Extrait du livre *La danse pour tous les enfants à l'école*, de Marie-France Bonnard (Éditions Retz, collection Pédagogie pratique, Paris)

LES BIENFAITS DE LA DANSE SONT MULTIPLES :

- ⊙ elle diminue le stress, car un corps qui bouge et qui s'exprime permet à la tête de se vider ;
- ⊙ elle développe l'intelligence kinesthésique, spatiale et musicale ;
- ⊙ elle augmente la concentration ;
- ⊙ elle améliore la posture, la musculature, la coordination et l'endurance ;
- ⊙ elle favorise l'estime de soi ;
- ⊙ elle renforce l'individu dans son essence, dans son bien-être.

LA DANSE, C'EST AUSSI :

- ⊙ sentir le plaisir de faire bouger son corps ;
- ⊙ être capable d'inventer des mouvements qui sont personnels ;
- ⊙ penser, imaginer et créer autrement ;
- ⊙ exprimer corporellement des images, des états, des sentiments.

QU'EST-CE QUE LA DANSE CONTEMPORAINE ?

« Ce n'est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin. C'est plutôt une suite d'images, de tableaux qui expriment une idée, une émotion, une expression, un univers. Ce n'est pas une œuvre que l'on a besoin de comprendre. [...] Ce n'est pas un langage codé, comme la danse classique ou le français. C'est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente sa propre gestuelle, son propre langage [...] »²

² Ibid.

DISCUTER DE LA DANSE AVEC LES ENFANTS

Il existe plusieurs styles de danse : ballet, hip-hop, contemporain, breakdance, claquettes, tango, salsa, folklorique, etc. À la base de ces styles, il y a un corps. Le corps est l'instrument du danseur. Il doit le connaître, le développer et travailler son endurance, sa souplesse, sa coordination, ainsi que son agilité. Tous les peuples du monde dansent, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui ! Danser, c'est pouvoir s'exprimer d'une autre façon. C'est se connecter à soi-même, c'est mettre sa tête de côté et laisser son corps parler ! Il y a toujours une grande joie qui se manifeste lorsqu'on danse, seul ou à plus d'un.

Questions à poser aux enfants pour les faire parler de leur rapport à la danse :

- ⊙ C'est quoi pour toi la danse ?
- ⊙ Danses-tu à la maison ?
- ⊙ En quelles occasions danses-tu ?
- ⊙ Avec qui danses-tu ?
- ⊙ Inventes-tu des spectacles de danse avec tes amis, avec tes frères et sœurs ?
- ⊙ Qu'est-ce que tu aimes dans la danse ?
- ⊙ Connais-tu des styles de danse ?
- ⊙ Lesquels préfères-tu ?

ACTIVITÉS AUTOUR DU SPECTACLE

© Dominic Gauthier

PRÉAMBULE

La danse a besoin d'espace pour pouvoir bien s'exprimer ! Pour toutes les activités en danse, il est recommandé de dégager les meubles du centre de la classe afin d'ouvrir de l'espace pour être en mesure de bouger aisément et de créer des mouvements sans se blesser. Si vous avez peu de place, divisez le groupe en deux pour les explorations.

Les activités peuvent être adaptables pour les différents niveaux, de la maternelle au deuxième cycle. C'est la réponse motrice qui sera différente et plus ou moins enrichie, selon l'âge de vos groupes.

Enfin, en danse, il y a plusieurs bonnes réponses et, pour un début, il faut favoriser l'expression naturelle du corps et non le jugement.

LA DANSE DU CERCLE

Toute la classe forme un cercle en se donnant la main. Positionner le centre du cercle au milieu de la pièce. Cette activité dansée peut se faire sur la musique rythmée de votre choix.

- Le cercle tourne ;
- Le cercle se déplace vers la droite ;
- Le cercle se déplace vers la gauche ;
- Le cercle se ferme en s'avancant vers le milieu ;
- Le cercle s'ouvre en s'éloignant du centre.

Remarque : Faites varier les actions selon l'agilité des enfants : en marchant, en galopant, en gambadant.

CERCLE ET LIGNE

Un cercle, c'est une ligne qui s'attache ; une ligne, c'est un cercle qui se détache. Dans la prochaine variante, le cercle devient ligne, puis de nouveau cercle.

- Nommer l'enfant qui sera la tête de la ligne ; celui à son côté (gauche ou droite) deviendra donc la queue de la ligne ;
- Le cercle tourne, puis la tête de la ligne se détache de sa queue ;
- La tête dirige la ligne et serpente dans la pièce en faisant des spirales, des demi-cercles et serpente dans le local, etc. ;
- Puis, la tête s'accroche de nouveau à sa queue pour reconstruire le cercle ;
- Décidez ensuite quel enfant deviendra la prochaine tête de la ligne et sa prochaine queue. Recommencez les déplacements.

LES CERCLES CONCENTRIQUES

- Former deux cercles : un plus petit cercle à l'intérieur d'un plus grand ;
- Les deux cercles tournent en sens contraire.

SOLO AU CENTRE DU CERCLE

- Un enfant danse seul au milieu du cercle ;
- Ses amis battent le rythme avec leurs mains et l'encouragent ;
- Faites l'expérience de solos, duos ou trios de courte durée.

LES FORMES DANSENT

Imagine que tout ton corps est fait en pâte à modeler : il peut se modifier facilement en prenant différentes formes. Explore une à la fois les formes suivantes en bougeant tes bras, tes jambes et ton dos :

- forme étirée
- forme petite
- forme ronde
- forme croche

Déroulement

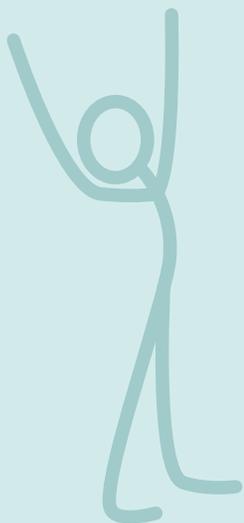
Étape 1

Prends une première forme avec tout ton corps. Sur une musique dynamique et pendant de 30 à 40 secondes, invente une manière de déplacer la forme de ton corps dans le local. C'est la danse de ta forme ! Tu peux mêler ces actions dans ta danse : marcher, galoper, gambader, tourner, sauter, glisser, rouler.

Étape 2

À l'arrêt de la musique, prends une autre forme. Invente une nouvelle danse avec ta nouvelle forme. C'est ta forme qui va te dire comment danser !

Tu peux reprendre les étapes 1 et 2 autant de fois que tu le souhaites.

LA MUSIQUE ET LE CORPS

Idéalement, construire une liste de lecture faite de plusieurs styles de musique : énergique, calme, techno, classique, ethnique, robotique, rock'n'roll, disco... Chaque minute, vous devez changer de style musical.

Déroulement

Tu vas entendre différentes musiques. J'aimerais que tu te laisses inspirer par ce que tu entends : la musique te dictera comment bouger ! Ton corps le sentira. Amuse-toi à danser de plusieurs façons : utilise tes bras et tes jambes, et pige dans une banque d'actions : marcher, sauter, rouler, galoper, gambader, glisser... Laisse s'activer librement les mouvements que ton corps veut faire.

LE CORPS ET L'ART PLASTIQUE

Matériel

- grand papier ou rouleau de papier
- crayons de cire ou gouache
- crayon-feutre noir
- craies de couleurs

Préparation

Utilisez une grande feuille de papier que vous placerez au sol ou collerez sur le mur avec du ruban adhésif — ou utilisez un rouleau de papier que vous déroulerez au sol.

Déroulement

Étape 1

Sur ce papier, l'éducateur trace avec un gros feutre noir le contour du bras et de la main ouverte d'un enfant. Puis, il positionne le bras et la main d'un autre enfant et superpose les contours. Varier les orientations des bras (vers le haut, vers le bas, de côté). Varier la forme des bras (droit, plié, courbé). Ainsi de suite jusqu'au dernier enfant.

Étape 2

Les enfants devront appliquer de la couleur uniquement dans les intersections des lignes. Une fois cette étape terminée, ils peuvent peindre le fond du dessin.

Voilà ! La magie de la couleur nous fait regarder les contours des bras-mains d'une façon complètement différente ! C'est comme si les bras et les mains dansaient ensemble.

Variations

Variation 1

Si vous n'avez pas de papier sous la main, vous pouvez utiliser le tableau noir avec des craies de couleurs.

Variation 2

Si vous avez une très grande feuille de papier, tracez le contour de tout le corps de chaque enfant au lieu de seulement les bras et les mains.

26 CARTES À DANSER

UN JEU PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

- 26 cartes
- 26 danses
- 26 façons de s'exprimer par le mouvement et de découvrir la danse !

Inspiré du spectacle *26 lettres à danser*, *26 cartes à danser* est un jeu unique qui s'adresse autant aux enseignants du primaire qu'aux familles.

Facile à utiliser, ludique et créatif, ce jeu est l'occasion idéale pour faire entrer la danse dans la vie des enfants.

Conçu sous la forme d'un abécédaire, il n'a qu'une finalité : vous faire adorer la danse!

COMMENT JOUER

26 cartes à danser offre des possibilités infinies : qu'on décide de commencer en pigeant une carte au hasard pour demander aux enfants de reproduire la **lettre-corps** qui y figure ou qu'on suive chaque **activité de danse** dans l'ordre — ou pas — d'un abécédaire, qu'on l'aborde en visionnant d'abord son **complément numérique** (des **capsules vidéo** associées à chaque activité) ou en laissant les enfants danser librement sur la **trame sonore** du jeu, toutes les façons de jouer sont bonnes !

CONTENU DE LA BOÎTE

- ⊙ 26 cartes à danser + 2 nouvelles cartes
- ⊙ mode d'emploi
- ⊙ compléments numériques (vidéos et pistes musicales)
- ⊙ 1 affiche
- ⊙ 1 balloune
- ⊙ 2 tatouages temporaires
- ⊙ plein de fous rires !

OÙ SE LE PROCURER

Sur bougedela.org
Envoi par la poste ou cueillette au bureau

Au bureau

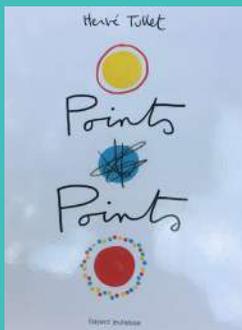
2065, rue Parthenais, bureau 09
Montréal (sur rendez-vous seulement)

Au spectacle

Trouvez-nous dans le hall de la salle le jour de la représentation ! (consultez notre calendrier de spectacles sur notre site internet)

PRIX
51,50 \$
Taxes et livraison incluses

INSPIRATION

ÉQUIPE

SPECTACLE

IDÉATION, DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE
Hélène Langevin

ASSISTANTS À LA CHORÉGRAPHIE
ET RÉPÉTITEURS
Marie-Eve Carrière
Jean-François Légaré

INTERPRÈTES
Emmanuelle Martin
Selena Russo
Myriam Tremblay
Julie Tymchuk

INTERPRÈTE AYANT PARTICIPÉ
À LA CRÉATION
Émilie Wilson

DÉCORS ET COSTUMES
Marilène Bastien

MUSIQUE
Bernard Falaise

LUMIÈRE
Lucie Bazzo

CONSEILLÈRE À LA DRAMATURGIE
Claudine Robillard

MAQUILLAGES
Suzanne Trépanier

COACH DE JEU
Guillaume Chouinard

DIRECTRICE DE PRODUCTION
Catherine Comeau

DIRECTEUR TECHNIQUE
Martin Lepage

SONORISATEUR ET VIDÉO
Guy Fortin

ILLUSTRATION
Anna Font Illustration

DESIGN GRAPHIQUE
Corinne Bève

PHOTOGRAPHIE
Rolline Laporte

PERMANENCE

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Amélie Gauthier

DIRECTRICE ARTISTIQUE
Hélène Langevin

ADJOINTE DE DIRECTION
Sarah de Montigny

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
ET ASSISTANTE AU DÉVELOPPEMENT
PHILANTHROPIQUE
Farah Yessad

COORDONNÉES

2065, rue Parthenais
Bureau 09
Montréal (Québec) H2K 3T1

info@bougedela.org
bougedela.org
514 508-9273

COLLABORATEURS

AGENTES DE DIFFUSION
Agence Station bleue

Québec, Canada, Asie
Élisabeth Comtois
e.comtois@stationbleue.com
514 273-3093

États-Unis
Annick-Patricia Carrière
ap.carriere@stationbleue.com
514 529-5717

PHOTOGRAPHES
Rolline Laporte
Suzane O'Neill

RELATIONS DE PRESSE
Daniel Meyer
contact@danielmeyer.ca
514 233-3056

Photo © Rolline Laporte

