

CO NS

T E 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 interroge sur les pratiques de transmission de la danse et expérimente des manières de « faire médiation ». De là, s'impulsent des dispositifs qui questionnent 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 de découvrir l'univers de la danse et de partager une expérience artistique à travers une question-thématique commune « Comment j'habite mon corps par la danse ? ».

Il s'inscrit dans le temps long du parcours d'éducation artistique et culturelle que vit chaque élève au cours de sa scolarité. Sur la durée de l'année, la rencontre avec des nouvelles personnes, des lieux culturels et des œuvres fait découvrir aux élèves des manières de vivre et de penser différentes, ouvre à une conscience et à une pratique du corps, apporte des repères culturels, contribue au développement de la personnalité. Les actions menées dialoguent avec les activités en classe et avec les compétences qui y sont construites.

Constellation implique pour chaque groupe d'élèves une introduction en classe, sept jours d'ateliers de pratique chorégraphique et de médiation, deux conférences sur l'anatomie et les représentations du corps à travers l'histoire, deux spectacles, un atelier parents-enfants (pour le 1er degré), une journée de rencontres et restitutions avec d'autres groupes et une conclusion en classe.

Constellation est un dispositif d'éducation à l'art et par l'art. En prenant en compte les élèves dans leur diversité et en les accompagnant tout au long de leur exploration, il les soutient dans leur découverte et leur compréhension de l'art, du monde et d'eux-mêmes.

Constellation permet la rencontre et l'action conjointe des différents professionnels : équipes éducatives, artistes et médiateurs. Chaque acteur du projet partage son expertise et ses convictions au profit de la réussite de tous.

Constellation est un dispositif de recherche : recherche des modalités concrètes qui permettent aux élèves de faire expérience, recherche de nouvelles pratiques éducatives et chorégraphiques.

Après 5 ans d'expérimentation, le CND diffuse les outils et pratiques créés dans Constellation pour soutenir le développement de parcours d'éducation artistique et culturelle en danse en France. Nous invitons les structures et les professionnels à se saisir des outils et principes de médiation et à essaimer le dispositif Constellation sur leur territoire. Les collaborations et les liens à Constellation peuvent aujourd'hui se déployer et s'inventer ensemble !

Les principes

Faire vivre une expérience

Privilégier l'expérience, c'est considérer l'élève dans ce qu'il éprouve, avec la part de singularité et d'imprévisibilité par rapport à un programme d'enseignement ou une activité connue. L'expérience est source de plaisir mais aussi d'étrangeté. « Faire une expérience » signifie rencontrer une altérité, quelque chose de nouveau qui interagit avec l'existant (habitudes perceptives et motrices, schèmes et catégories de pensées, dispositions...) pour l'enrichir.

L'expérience en EAC peut être source de plaisirs et parfois, de tensions. L'expertise des équipes-projet (artistes, équipes éducatives, médiateurs) va être d'aménager des transitions, de reconnaître les peurs et résistances pour aider à les surmonter, d'inventer des chemins qui sécurisent. La connaissance qu'ont les équipes éducatives de leurs élèves permettra, par exemple, de mieux interpréter certains comportements de résistance. Les médiateurs, en se montrant disponibles pour chacun et plus proches, pourront engager une relation de confiance. Les artistes, en dialogue avec les équipes éducatives et les médiateurs, moduleront les propositions pour accompagner le chemin...

Se centrer sur l'élève pour le faire grandir

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 sont porteurs de cultures professionnelles fortes et hétérogènes. Ils peuvent éprouver des difficultés à comprendre les enjeux de chacun, à s'accorder sur un projet et des objectifs communs, à tisser les différents événements au sein du parcours et au sein du temps scolaire.

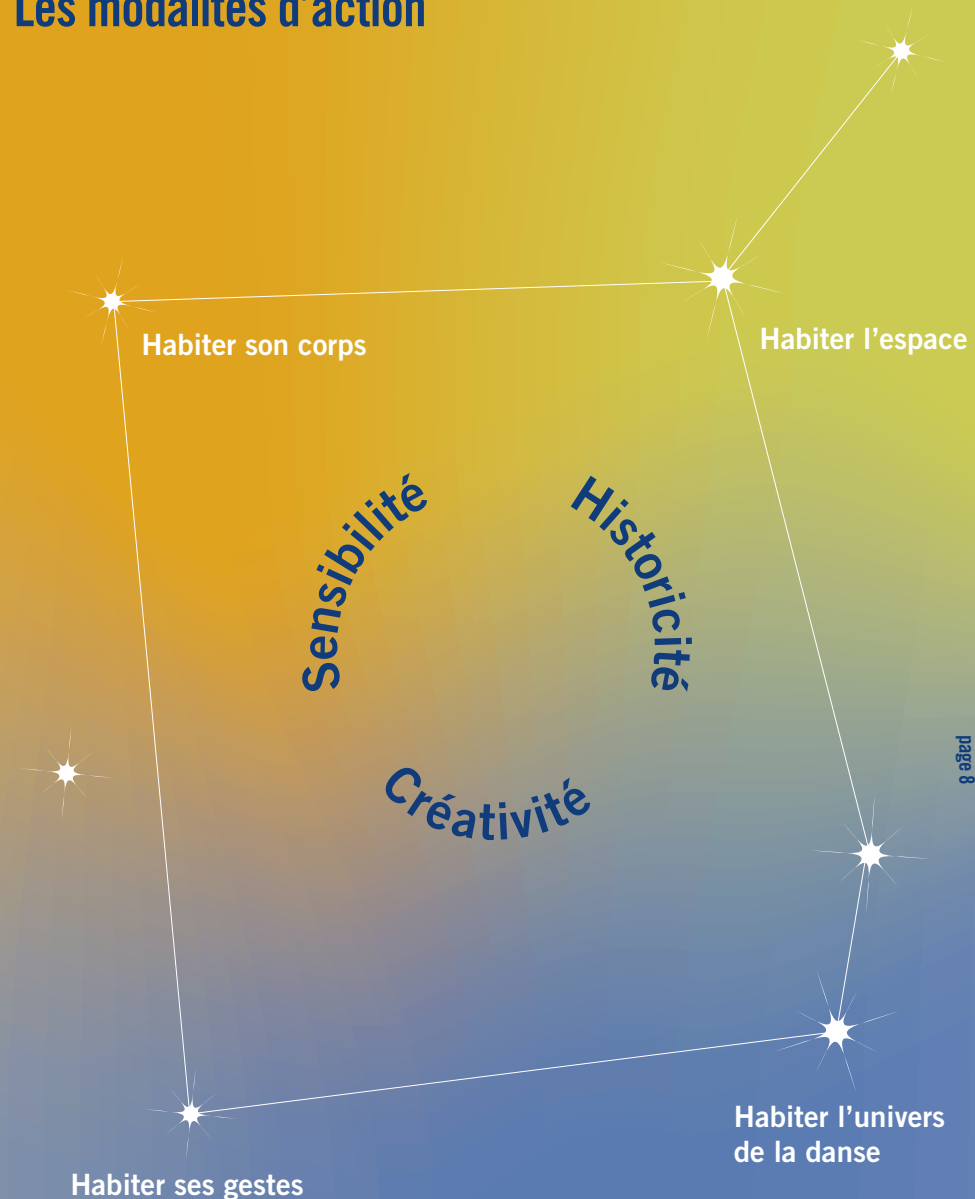
Constellation interroge alors les conditions qui permettent aux élèves de s'ouvrir à l'expérience et de développer leurs capacités d'expérience. Par-delà la réalisation d'un projet, Constellation veille donc à nourrir les capacités d'expérience des élèves. Les équipes-projet le feront en prenant le temps du retour et de l'analyse sur le déroulement des ateliers, en aidant les élèves à comprendre ce qui se propose en danse, les manières particulières de sentir, d'agir et de penser qu'offrent les pratiques artistiques.

Faire ensemble, co-construire

Constellation construit un cadre qui implique la rencontre entre les membres de l'équipe-projet, pour permettre une réflexion commune et une « co-construction » réelle. La complémentarité des regards et des niveaux d'intervention est en effet fondamentale pour accompagner les élèves et leur permettre de vivre une expérience porteuse.

Cette dimension éducative relève de la responsabilité de l'ensemble des membres de l'équipe-projet. Les artistes apportent leurs recherches chorégraphiques, leurs pratiques personnelles et leur expérience de transmission en danse. Ils considèrent les élèves comme parties prenantes à partir de l'exploration artistique qu'ils proposent. Les équipes éducatives regardent les jeunes par rapport au projet de l'école, en étant attentifs aux continuités et aux ruptures qu'implique le projet. Les médiateurs ont pour rôle d'inscrire le projet dans l'univers de la danse, d'accompagner l'expérience et d'assurer le dialogue entre tous les intervenants de même qu'entre eux et les élèves. Chaque acteur contribue donc au projet, avec ses objectifs et ses singularités. Tous travaillent à un projet commun, par le partage des approches, des expériences, des propositions : nous sommes bien dans une co-construction. Le dispositif est ainsi l'occasion de découvrir de nouvelles sensibilités, de nouvelles manières de penser et de pratiquer l'éducation artistique et culturelle en danse.

Les modalités d'action

« Comment j'habite mon corps par la danse ? »

Une question-thématique commune : « Comment j'habite mon corps par la danse ? »

Dès le début de Constellation, une question-thématique s'est imposée : « Comment j'habite mon corps par la danse ? ». C'est un horizon d'action, un lieu de discussion avec les jeunes en même temps qu'une définition de la danse. C'est aussi une manière de créer du commun entre les groupes, de faire dialoguer adultes et élèves autour d'un même sujet et d'en comprendre ensemble sa richesse, pluralité, diversité...

Prendre conscience de son propre corps, tant dans ses aspects anatomiques que sensibles et imaginaires permet d'être dans la capacité à aller à la rencontre de l'autre. Constellation cherche à aider les jeunes à « habiter leur corps », en permettant une compréhension du corps et de la danse à travers des notions accessibles ; en les impliquant dans l'expérience d'un projet créatif partagé ; en leur donnant accès à des œuvres qui montrent la richesse inventive de la danse et qui nourrissent l'envie d'explorer son corps.

Un projet singulier

La question-thématique de Constellation « Comment j'habite mon corps par la danse ? » est précisée dans un projet singulier à chaque équipe projet qui apporte un éclairage et une direction à même d'en permettre l'approfondissement. C'est aussi une manière d'introduire les élèves à une démarche créative, en retrouvant les préoccupations d'un artiste et en réfléchissant avec lui.

Le projet singulier permet également de comprendre la dimension expressive des arts : en travaillant sur l'animalité ou sur les phénomènes météorologiques par exemple, les élèves se confrontent à l'ambition d'exprimer par la danse l'ensemble des idées, des sentiments ou des images que font naître ces thèmes. Ils cherchent des formes, un langage chorégraphique qui réponde à ce qu'ils ressentent : ils s'ouvrent à une expérience d'invention en danse.

Le projet singulier peut prendre de multiples formes : une thématique poétique, une question de recherche, une notion de l'univers de la danse... Ce qui importe, c'est que les élèves puissent s'en emparer, que le projet proposé soit un vrai projet pour eux, qui suscite la curiosité, l'interrogation, l'envie d'essayer.

Entrer dans l'expérience de la danse

Pour aider les équipes à élaborer leur réflexion et à nourrir le projet singulier, Constellation identifie des dispositions. À la fois horizon d'arrivée et outil de pilotage du projet, les dispositions aident à préparer les ateliers, à réguler le projet et à observer son appropriation par les élèves.

Nous distinguons ainsi trois piliers de l'expérience en danse : la sensibilité, la créativité et l'historicité, et quatre dispositions qui les précisent : « habiter son corps », « habiter l'espace », « habiter ses gestes » et « habiter l'univers de la danse ».

La sensibilité

La sensibilité renvoie à l'attention, à la capacité de percevoir plus d'éléments dans notre environnement et en nous-mêmes, ainsi qu'à augmenter la finesse de nos perceptions. L'intensification du sensible et le renforcement de l'attention à celui-ci constitue une voie majeure d'ouverture à l'expérience. En effet, l'accroissement de la sensibilité modifie le rapport au corps, aide à voir le monde autrement, encourage une attitude et une pratique créatives.

La créativité

La créativité concerne la capacité à inventer et, pour cela, l'acceptation de l'imprévu et de l'étrange. Créer demande en effet 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, même très modestes, vont permettre de se familiariser à l'inconnu et d'aider à dépasser certaines appréhensions à créer.

L'historicité

L'historicité : découvrir l'univers de la danse, c'est rencontrer et fréquenter régulièrement des œuvres hétérogènes et nouvelles. Ces œuvres mettent en travail la sensibilité en manifestant des esthétiques différentes ; elles nourrissent la créativité en montrant la possibilité de produire du nouveau et d'enrichir le langage chorégraphique.

Les dispositions :

HABITER L'ESPACE

Il s'agit de se rendre attentif à la présence du corps dans l'espace, à l'observation de l'espace environnant et à sa relation à cet espace.

HABITER SON CORPS

Il s'agit de se rendre attentif au corps, aux formes de la présence à soi, à toutes les relations que l'on entretient avec son corps (proprioceptif, endoceptif, extéroceptif, etc.) et avec le corps des autres.

HABITER SES GESTES

Il s'agit de prendre conscience de ses gestes et d'en inventer de nouveaux pour explorer sa corporéité et son imaginaire.

HABITER L'UNIVERS DE LA DANSE

Il s'agit de s'ouvrir à des œuvres diverses, de les analyser et ainsi de relier l'expérience artistique vécue avec l'histoire de la danse, des arts et des sociétés.

Soutenir l'expérience

Des outils sont proposés aux participants au démarrage du dispositif, pour accompagner les projets singuliers et structurer l'expérience.

Un **guide** à destination des équipes-projets présente les principes de Constellation et ses modalités d'action. En reprenant les étapes du carnet des élèves (cf. ci-dessous), il donne des conseils, des pistes de réflexion, questionne les adultes porteurs du projet et les accompagne tout au long du parcours.

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-animation en proposant un support numérique pour noter ce qui s'est passé en atelier, en classe ou 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 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 transmettre aux futures équipes.

Un **carnet** accompagne chaque élève au cours de l'année. Ce carnet reprend l'ensemble des étapes de Constellation, 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. Il propose également des images et des citations pour nourrir la découverte de l'univers de la danse.

Conférence sur le corps

par Ana Rita Teodoro

Date : _____

Coche ce que tu as exploré :

CORPS

GESTE

ESPACE

UNIVERS DE LA DANSE

Qu'as-tu ressenti pendant la conférence ?

Amusement

Calme

Curiosité

Ennui

Gêne

Fatigue

Inquiétude

Joie

Surprise

Tristesse

Qu'as-tu retenu de cette conférence ?

Le projet pas à pas

FORMATION
ET RENCONTRE
COLLECTIVE
Équipes-projets

1er RENDEZ-VOUS
Équipes-projets

JOURNÉES
D'ATELIERS

SPECTACLE

JOURNÉES
D'ATELIERS

JOURNÉES
D'ATELIERS

ATELIER
PARENT-ENFANT

RENCONTRE
COLLECTIVE
Équipes-projets

CONCLUSION
en classe

Octobre

Décembre

Février

Avril

Juin

DÉCOUVRIR

EXPLORER

CRÉER

Novembre

Janvier

Mars

Mai

INTRODUCTION
en classe

JOURNÉES
D'ATELIERS

CONFÉRENCE
Sur le corps

RENCONTRE
COLLECTIVE
Équipes-projets

JOURNÉES
D'ATELIERS

CONFÉRENCE
*Petite histoire de
l'imaginaire
corporel*

page 14

JOURNÉES
D'ATELIERS

SPECTACLE

Pour les élèves

1 introduction en classe
7 journées d'ateliers
2 spectacles
2 conférences
1 atelier parents-enfants
1 journée de rencontres
1 conclusion en classe

JOURNÉES
D'ATELIERS

JOURNÉE DE
RENCONTRES

Pour les équipes-projets

3 formations et rencontres
collectives
Des rendez-vous en équipe-
projet

page 15

Étape 1 : « découvrir »

Les élèves prennent contact avec les intervenants et découvrent le dispositif. C'est un temps d'ouverture à un monde nouveau (monde de la danse et de l'art en général), de découverte d'un langage, d'un espace et d'un temps, de relations interpersonnelles, de manières de faire nouvelles. L'enjeu est d'aider alors les élèves à comprendre ce qui est proposé et de leur permettre d'y adhérer pour vivre une expérience forte.

Introduction en classe

Pour lancer le projet, artiste et médiateur se déplacent dans les établissements scolaires et rencontrent les élèves. Prise de contact, ce moment est l'occasion de présenter les intervenants, d'expliquer le projet, de remettre les carnets et de donner envie de vivre ce qui va être une aventure au long cours !

Conférence sur le corps et Petite histoire de l'imaginaire corporel

Ces deux conférences d'Ana Rita Teodoro, danseuse et chorégraphe, permettent de préciser la question-thématique commune « Comment j'habite mon corps par la danse ? » en même temps qu'elles constituent une œuvre à part entière, un geste artistique.

Journées d'ateliers

Les journées d'ateliers se composent de pratiques chorégraphiques et de médiation menées 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.

Spectacles

La découverte de la danse repose sur la pratique avec un artiste, sur la rencontre culturelle et la réflexion esthétique avec les médiateurs, mais aussi sur la pratique du spectateur. Voir un spectacle, tel qu'il a été conçu et non en captation, rend sensible à toutes ses dimensions et constitue un temps fort, qui marquera l'année.

Étape 2 : « explorer »

Les premiers repères ayant été installés, le groupe est davantage dans une logique « d'exploration ». La découverte s'approfondit en une interrogation plus fine et plus poussée du corps et de ses possibles, comme de l'univers proposé par l'artiste. Les élèves entrent dans une démarche créative à partir des propositions des intervenants ; ils explorent par exemple un répertoire gestuel, comprennent les composants du dispositif scénique (espace, éclairage, musiques...), s'approprient une ambition créative et expressive.

Journées d'ateliers

Spectacles

Ateliers co-animés

Certains ateliers sont co-animés afin de favoriser les liens entre pratiques artistiques, culturelles et scolaires. Ce sont aussi des opportunités pour expérimenter d'autres objets d'exploration, ou d'autres manières de considérer les pratiques menées dans Constellation.

Ateliers parents-enfants (pour les maternelles et élémentaires)

L'atelier « parents / enfants » constitue un temps important de la vie de Constellation. C'est l'occasion pour les parents de découvrir ce que font leurs enfants dans le projet, pour permettre un partage des expériences dans l'espace familial. Les lieux et les intervenants deviennent mieux connus. Cette première familiarité permettra peut-être que les activités de Constellation trouvent une place dans les discussions quotidiennes.

Étape 3 : « créer »

Cette dernière étape est assez brève : elle concerne les derniers ateliers de l'année, la journée de rencontres et la conclusion en classe. La perspective de la restitution devant un public canalise souvent les énergies, accélère la maturation du projet, fait basculer les élèves dans une posture d'auteurs et de danseurs. C'est un moment où la pression de créer peut renforcer l'investissement et où l'urgence est puissance de création mais parfois aussi de tension !

Journées d'ateliers

Ateliers co-animés

Journée de rencontres

Chaque groupe, sur le temps d'une journée et d'une soirée, vient rencontrer d'autres groupes, pratiquer avec eux et présenter 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... C'est aussi une opportunité pour rencontrer d'autres élèves, d'âges différents, de villes différentes, réunis par un même intérêt pour la danse.

Conclusion en classe

Cette dernière séance dans les classes prend le temps de faire le bilan de l'expérience : revenir sur les conceptions de la danse en début de projet et mesurer leur évolution ; s'appuyer sur les dispositions pour un tour d'ensemble des acquisitions, des ouvertures et des prolongements possibles.

Constellation, les partenaires

Constellation a invité dès la première année, en 2018, une communauté de professionnels à tester le dispositif, à en faire retour et à contribuer ainsi à son évolution. Le dispositif est conçu comme un espace de formation et de partage sur les enjeux, besoins et pratiques de l'EAC. Il 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.

Entre 2018 et 2023, le CN D a expérimenté Constellation avec :

Les établissements

AUBERVILLIERS
IME Romain Rolland ;
AULNAY-SOUS-BOIS Collège Pablo Neruda ;
BONDY Collège Pierre Brossolette ;
BOBIGNY Collège République, Lycée André Sabatier ;
DRANCY Collèges Liberté et Paul Bert ;
FALAISE École élémentaire Institution Sainte Trinité
GACÉ Collège Jean Moulin
LA COURNEUVE École élémentaire Jules Vallès ;
LE BLANC MESNIL IME Jean-Marc Itard, Collège Jacqueline de Romilly ;
MONTREUIL Collège Cesaria Evora ;
NEUILLY-SUR-MARNE Collège Honoré de Balzac ;
NOISY-LE-GRAND Collège Le Clos Saint Vincent ;

NOISY-LE-SEC Écoles élémentaires Arthur Rimbaud et George Sand ;
PANTIN Écoles maternelles La Marine et Joliot-Curie, Écoles élémentaires Charles Auray, Joséphine Baker, Georges Brassens, Marcel Cachin, Sadi Carnot, Joliot-Curie, Édouard Vaillant et Saint-Exupéry, Centre de loisirs Siloé et Brassens, Collège Joliot-Curie ;
PARIS Lycée Turgot, Centre d'Hébergement d'Urgence Emmaüs Solidarité Jean Quarré ;
TREMBLAY-EN-FRANCE École élémentaire André Malraux, Lycée Polyvalent Léonard de Vinci

Les artistes

Jérôme Andrieu
Johan Amselem
Aurélie Armellini
Thimoté Ballo
Bruno Benne & Adeline Lerne
Zoé Bleher
Aude Le Bihan
Garance Bréhaudat
Pauline Brun
Lou Cantor
Clarisse Chanel
Jonas Chéreau
Aurore Del Pino

Cécilia Emmenegger
Massimo Fusco
Julie Gouju
Sylvère Lamotte
Sandrine Lescourant
Balkis Moutashar
Yves Mwamba
Calixto Neto
Mayalen Otondo
Carole Perdereau
Sylvain Prunec
Dominique Rebaud
Isabela Santana
Marcela Santander
Liz Santoro & Pierre Godard
Gilles Verière

Un chercheur

Sylvain Fabre, INSPE université Paris-Est Créteil, laboratoire Circeft-ESCOL

Depuis 2020, le CN D invite des structures culturelles partenaires à tester et porter le dispositif sur leur territoire. Les partenaires ont ainsi bénéficié d'une formation et d'un accompagnement tout au long des projets. Après cet accompagnement, certains partenaires continuent à développer Constellation en autonomie sur leur territoire d'implantation.

Constellation, un projet du Centre national de la danse avec le soutien du ministère de la Culture, des services déconcentrés de l'Éducation nationale, des collectivités territoriales et des structures culturelles partenaires.

Contact

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

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Président du Conseil d'administration
Rémi Babinet

Directrice générale
Catherine Tsekenis

Photo
© CN D

Retrouvez l'ensemble de la programmation sur cnd.fr

