

Consignes à l'intention des enseignants

Liens avec le programme scolaire :

- Danse
- Écriture
- Éducation aux médias
- Études sociales

Objectifs d'apprentissage :

- Reconnaître et apprécier comment les danseurs et danseuses communiquent grâce à des spectacles en direct et aux médias
- Faire l'expérience de la danse, y réagir et l'analyser au moyen d'une écriture réfléchie et critique
- Explorer le thème du soutien communautaire tel qu'il est représenté dans *Arise*, et appliquer le thème à l'expérience personnelle

Idées essentielles :

- Nous pouvons aider nos collectivités à surmonter les défis ensemble.
- Les performances et les expériences artistiques collectives favorisent d'importants liens sociaux.
- Les chorégraphes utilisent le langage de la danse pour rapprocher les gens et raconter des histoires.

Questions essentielles :

- Comment pouvons-nous, dans nos propres collectivités, nous soutenir les uns les autres pour surmonter les défis qui jalonnent notre propre vie?
- Comment est-ce que les chorégraphes utilisent les éléments de la danse pour raconter des histoires et communiquer des émotions?
- Que peut-on apprendre tant les uns sur les autres que sur nous-mêmes grâce à des expériences artistiques collectives?
- Comment l'art peut-il être un moyen de guérison?
- Comment est-ce que le contenu publié dans les médias peut faciliter l'expérience artistique collective lorsque nous sommes physiquement séparés?

Pour commencer :

- Attribuez l'ensemble du guide à vos élèves dans le cadre d'un projet élargi ou choisissez des sections à attribuer à différents moments.

Regardez *Arise*: www.nbs-enb.ca/loveballet

Apprenez la Chorégraphie Dansons Ensemble de l'ÉNB 2020, qui a également été créée par Jera Wolfe et qui tire son inspiration du ballet *Arise*:

<http://www.nbs-enb.ca/en/sharing-dance/bring-dance-into-your-home/all-ages>

Guide de visionnement pour les élèves

Genèse de *Arise* :

Pour *Arise*, Jera s'est lancé dans le processus créatif avec des idées de mouvement qui s'inspiraient de la musique, et les a présentées aux élèves lors d'ateliers pour voir comment elles s'agenceraient. Tout au long du processus, Jera a collaboré avec les jeunes artistes, partageant sa vision et ses idées de mouvement, puis a permis aux danseurs de les interpréter.

Adopte le thème :

Arise, créé par Jera Wolfe pour l'École nationale de ballet du Canada (ÉNB), explore comment la collaboration et le soutien mutuel nous permettent de nous relever et d'affronter les défis que nous rencontrons dans nos vies.

Comme le dit Jera : « La vie sera toujours jalonnée de défis. Je me suis rendu compte que ce qui me définit, ce ne sont pas nécessairement mes échecs ou mes réalisations, mais la façon dont je me suis relevé pour les affronter. Nous aurons tous des défis considérables à surmonter dans notre vie, que ce soit sur le plan personnel, politique ou environnemental. Ce n'est qu'en collaborant, en appuyant et en prenant soin ensemble que nous pourrions relever ces défis. »

Dans la réalité actuelle, alors que presque tous les habitants de la planète Terre sont touchés par la COVID-19, le message de communauté et de collaboration que lance Jera n'a jamais été aussi bouleversant. Il explique : « C'est dans des moments comme celui-ci, lorsque l'impensable se produit, que nous devons faire front commun; nous devons faire preuve d'unité. C'est le fondement de ce soutien qui est essentiel en période d'incertitude. »

Avant de regarder *Arise*, prends une minute pour réfléchir à la déclaration de Jera. Lis les énoncés suivants et réfléchis-y :

- Que signifie le message de Jera pour toi?
- Pense à un défi que tu as vécu ou surmonté. Pourquoi était-ce difficile? Où, ou vers qui, vous êtes-vous tourné pour obtenir du soutien?
- Pense à une occasion où tu as aidé quelqu'un à relever un défi.

Regarde Arise

Étant donné qu'il s'agit d'une performance enregistrée, tu peux la regarder une fois pour en faire pleinement l'expérience, puis à nouveau pour prendre des notes.

Prends des notes intentionnelles :

Utilise ce qui suit pour créer ton propre modèle de prise de notes avant de regarder l'extrait. Tu peux le faire sur papier ou à l'ordinateur. Cela t'aidera à organiser tes notes.

- **Avant la performance** : Tu peux recueillir de nombreux renseignements et les inclure dans tes notes avant de commencer à regarder, notamment ce qui suit :
 - Date
 - Lieu de la représentation
 - Titre
 - Chorégraphe
 - Compositeur
 - Créateurs (costume, éclairage, décors)
 - Information sur la distribution, si disponible
 - Raison de la performance (p. ex., saison régulière, collecte de fonds, à l'occasion d'un événement, atelier-vitrine étudiant)
 - Contexte (sociétal ou historique)
 - Précisions sur l'intrigue ou le thème
- **Pendant la performance** : Il peut être difficile de prendre des notes pendant que tu regardes une représentation, mais si tu gardes le nez dans ton carnet de notes constamment, tu passeras à côté d'un grand nombre de faits intéressants. N'oublie pas que tu n'as pas besoin de raconter de nouveau l'intégralité de la performance. Il est important de profiter pleinement de la performance, alors concentre ta prise de notes pendant la représentation sur les éléments suivants :
 - Détails précis pertinents à l'évolution de l'histoire ou du thème
 - Ton jugement esthétique des phrases de mouvement, des images ou des motifs
 - Les danseurs ou danseuses qui t'ont marqué en particulier
 - Les motifs de mouvement que tu remarques (modèles de mouvement récurrents qui font avancer le thème, l'histoire, les personnages)
 - Des détails artistiques que tu pourrais oublier avant la fin (p. ex., la façon dont les costumes ont bougé sur les danseurs, ou une phrase musicale qui a fait avancer le thème)
- **Après la performance** : Mets par écrit ta réaction à chaud. Organise ta réponse en t'aidant des questions suivantes.
 - Quels étaient les moments les plus marquants?
 - Quels danseurs ou danseuses ont retenu ton attention?
 - Quelle a été ton impression de l'œuvre sur le plan esthétique?
 - Qu'est-ce qui manquait?
 - Selon toi, quel message est-ce que le chorégraphe faisait passer?
 - Quel a été l'effet sur le plan émotionnel?
 - Décris quelques images qui te collent à l'esprit.
 - Comment le chorégraphe et les danseurs ont-ils utilisé les éléments de la danse (temps, espace, énergie, corps et relation)?

Questions à réponse courte :

Après avoir regardé Arise, réponds aux questions suivantes en un ou deux paragraphes par question environ.

1. De quelle manière est-ce que le titre convient à l'œuvre? Utilise des exemples précis tirés de la chorégraphie pour appuyer ta réponse.
2. Combien y a-t-il de danseurs dans la représentation? Quel genre d'effet est-ce que cela produit?
3. Quelle est l'ambiance de l'œuvre? Comment est-ce que la musique, les costumes et l'éclairage contribuent à l'ambiance?
4. Choisis l'un des éléments de la danse (temps, espace, énergie, corps, relation) et décris l'utilisation de cet élément dans Arise. Donne au moins trois exemples.
5. Quels modèles de mouvement mettent de l'avant le thème? Choisis-en un et explique comment.
6. Pendant que tu regardais l'extrait, est-ce que tu as pensé à autre chose (une personne ou des gens de ta collectivité, un souvenir, un endroit, une expérience, un livre, un film, une chanson, etc.)? Selon toi, pourquoi est-ce que cela t'est venu à l'esprit?
7. Quel a été le moment le plus marquant de la chorégraphie pour toi? Décris le mouvement. Pourquoi était-ce mémorable?
8. Comment cette plateforme de visionnement en ligne pourrait-elle éclairer ton expérience en tant que spectateur de Arise? À ton avis, quels aspects seraient différents si tu regardais cette performance en direct? Qu'est-ce qui demeurerait inchangé?
9. Pense aux mots suivants. Comment le sens de chaque mot s'applique-t-il à la chorégraphie? Pense à une communauté dont tu fais partie. Comment chaque mot s'applique-t-il à cette communauté?
 - a. Défi
 - b. Collaboration
 - c. Soutien

Sujets de rédaction :

Après avoir regardé Arise, choisis l'un des sujets suivants et rédige une réponse convaincante.

1. Comment est-ce que du contenu publié dans les médias, comme cette vidéo de Arise, peut faciliter les expériences artistiques collectives et favoriser le lien humain pour les personnes qui sont séparées physiquement?
2. Comment est-ce que les artistes peuvent collaborer pour aider les gens de leur collectivité à surmonter les défis? OU Comment peux-tu, en tant qu'étudiant en arts, collaborer avec d'autres pour répondre à un besoin dans ta communauté?
3. Pourquoi est-ce que nous nous produisons dans les écoles et quelle importance est accordée aux performances d'élèves dans ton école et/ou ta communauté? Utilise des exemples de performances d'élèves auxquelles tu as participé ou assisté.

Journal de bord :

Après avoir regardé Arise, réponds de façon informelle aux questions suivantes. Choisis la longueur de tes réponses.

1. Qu'est-ce que tu as ressenti en regardant la performance? Quelles émotions la performance a-t-elle suscitées?
2. Des souvenirs ont-ils refait surface pendant que tu regardais la chorégraphie? Selon toi, pourquoi est-ce que ce souvenir renaît?
3. As-tu ressenti un lien personnel avec cette œuvre? Pourquoi ou pourquoi pas?
4. Est-ce que tu partagerais ceci avec d'autres personnes? Si oui, avec qui? Écris une lettre à l'une des personnes expliquant pourquoi tu partages cette vidéo avec elle et pourquoi tu penses qu'elle aimerait la voir.
5. Comment les expériences artistiques peuvent-elles être un moyen de guérison?
6. En t'inspirant du ballet *Arise*, crée du contenu média d'une page qui contient un message de soutien ou d'espoir pour ta communauté. Tu peux le faire à la main ou à l'ordinateur.
7. Crée un message de remerciement pour une personne qui t'a aidé à surmonter un défi. Tu peux utiliser toute forme d'expression artistique pour transmettre le message.
8. Comment est-ce que tu pourrais appliquer le message que Jera fait passer à ta propre collectivité?

Compte-rendu critique de la performance

Exerce-toi à rédiger un compte-rendu critique de Arise (d'une à deux pages) en suivant les consignes ci-jointes. Utilise tes notes, ton journal de bord et tes réponses aux questions à réponse courte pour organiser ton compte-rendu.

Consignes relatives au compte-rendu critique de la performance

Introduction :

- Inclus les éléments suivants :
 - Date (s'il s'agit d'une vidéo, indique la date réelle de la représentation)
 - Titre
 - Chorégraphe
 - Compositeur
 - Créateurs (éclairage, costume, son, etc.)
 - Contexte historique et sociétal pertinent concernant le moment, le lieu et/ou la façon dont l'œuvre a été créée et/ou interprétée

- Inclus un bref résumé (argument) de l'œuvre. N'oublie pas que tu ne dois pas narrer l'intégralité de l'œuvre. Le lecteur ne l'a peut-être pas encore vue, alors donne-lui juste assez de renseignements pour qu'il comprenne ton avis. Pas de divulgâcheur!
- Donne ton avis général sur l'œuvre. À l'instar d'une rédaction convaincante, tu commenceras par un énoncé de thèse accompagné d'arguments à l'appui.
 - Une bonne thèse ira plus loin que le simple fait de dire que tu as aimé ou non la performance. Les questions suivantes pourraient t'aider à définir ta thèse.
 - Quel est l'objectif de cette œuvre? Penses-tu qu'il a été atteint?
 - Qui pourrait vouloir regarder ce ballet et qui pourrait ne pas vouloir?
 - Est-ce que tu le regarderais de nouveau? Pourquoi?
 - Quels aspects ont été bien exécutés et quels sont ceux qui pourraient être améliorés?

Corps

- Élabore ton argument en utilisant des exemples précis issus de la chorégraphie.
- Étaye ton argument en décrivant et en analysant les aspects suivants :
 - Chorégraphie
 - Danseurs et danseuses
 - Thème ou histoire
 - Costumes
 - Musique
 - Éclairage et scénographie
- Assure-toi de fournir des preuves pour appuyer les jugements esthétiques en décrivant le mouvement que tu as vu et en analysant pourquoi tu as réagi de la sorte.
- Si possible, nomme les danseurs et les danseuses lorsque tu décris leur mouvement.
- Lorsque tu analyses, évite les déclarations absolues du type « le meilleur », « le pire » ou « parfait ».
- Pense plutôt à ce qui, selon toi, était efficace ou inefficace. Par exemple, tu peux dire : « la chorégraphie était émouvante, car... », ou « l'histoire prétait à confusion, car... ».
- Évite les exagérations du type « elle est la plus belle danseuse de tous les temps ».
- Réfléchis plutôt aux raisons pour lesquelles tu as ressenti certains sentiments. Par exemple, tu pourrais écrire que « son port de bras sensible et ses sauts gracieux étaient captivants ».

Conclusion

- Reformule ta thèse.
- Résume ton argument.
- Termine sur une note engageante.

Avant de commencer à écrire, examine des exemples de comptes-rendus critiques de représentations de danse à <https://dancetabs.com/> (en anglais uniquement).

Voici quelques verbes de mouvement que tu peux utiliser pour éviter « faire » et « être » :

- | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| • Bouger | • Bondir | • Quitter | • Partager | • Inspirer |
| • Sauter | • Parcourir | • Soulever | • Marcher | • (S')Étirer |
| • Entrer | • Porter | • Soutenir | • Atteindre | • Rebondir |
| • Tourner | • Exécuter | • Équilibrer | • Relier | |

Voici quelques adverbes ou expressions adverbiales que tu peux utiliser pour décrire le mouvement :

- | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| • Soigneusement | • Avec sensibilité | • En douceur | • De façon créative | • Accidentellement |
| • Précisément | • Avec vigueur | • Avec enthousiasme | • Élégamment | • Avec fluidité |
| • Avec énergie | • Rapidement | • Avec assurance | • Avec audace | • Mécaniquement |
| • Sans effort | • Lentement | • Généreusement | • Avec maladresse | |