

Consignes à l'intention des enseignants

Liens avec le programme scolaire :

- Danse
- Écriture
- Éducation aux médias

Objectifs d'apprentissage :

- Reconnaître et apprécier comment les danseurs et danseuses établissent des liens et communiquent grâce à des spectacles en direct et aux médias
- Faire l'expérience du ballet contemporain, y réagir et l'analyser au moyen d'une écriture réfléchie et critique
- Explorer *Come In* d'Aszure Barton en tant qu'œuvre d'art vivante

Idées essentielles :

- La danse est une forme d'art qui vit
- Les chorégraphes et les danseurs utilisent le langage de la danse pour communiquer
- Les œuvres chorégraphiques évoluent à mesure que les danseurs apportent leurs propres interprétations, identités et expériences à l'œuvre

Questions essentielles :

- Comment les chorégraphes utilisent-ils les éléments de la danse pour créer des expériences de mouvement?
- Que peut-on apprendre tant les uns sur les autres que sur nous-mêmes grâce à des expériences artistiques collectives?
- Comment est-ce que les œuvres chorégraphiques sont-elles fabriquées? Comment les danseurs, les chorégraphes et le public maintiennent-ils les œuvres chorégraphiques en vie?
- Comment est-ce que le contenu publié dans les médias peut faciliter l'expérience artistique collective lorsque nous sommes physiquement séparés?
- Comment la chorégraphie évolue-t-elle au fil du temps?

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 *Come In*: www.nbs-enb.ca/loveballet

Guide de visionnement pour les élèves

Come In

Chorégraphie : Aszure Barton

Mise en scène : Jonathan Alsberry

Répétiteur : Shaun Amyot

Musique : Vladimir Martynov

À propos d'Aszure Barton :

La chorégraphe canadienne Aszure Barton est la fondatrice et directrice d'Aszure Barton & Artists. Elle a créé des œuvres pour Mikhaïl Baryshnikov, ainsi que pour les organismes suivants : Alvin Ailey American Dance Theatre, American Ballet Theatre, Le Ballet national du Canada, Nederlands Dans Theater, Martha Graham Dance Company, Bayerisches Staatsballett, Sydney Dance Company, Houston Ballet, Hubbard Street Dance Chicago, et Ballets Jazz Montréal (artiste en résidence 05-08), entre autres. Mme Barton a dirigé des cours de maître et effectué de l'encadrement en plus d'avoir collaboré avec des institutions de renom, dont la Juilliard School, l'Université Harvard, l'École nationale de ballet du Canada et le Trinity Laban Dance Institute de Londres.

Aszure Barton a été la première artiste en résidence au Baryshnikov Arts Center en 2005 et est artiste résidente au Banff Center depuis 2009. Elle a été proclamée ambassadrice officielle de la chorégraphie contemporaine au Canada et a reçu de nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix des arts et des lettres, et s'est jointe aux rangs de grands noms tels qu'Oscar Peterson, Eugene Levy, Karen Kain et Christopher Plummer.

Mme Barton est née et a grandi en Alberta, au Canada, et a reçu sa formation formelle à l'École nationale de ballet du Canada, où elle a contribué, en tant qu'élève, à la création de l'Atelier chorégraphique Stephen Godfrey. Elle a obtenu son diplôme de l'ÉNB en 1993.

À propos de *Come In* :

L'œuvre *Come In* d'Aszure Barton a d'abord été conçue pour 13 danseurs, dont Mikhaïl Baryshnikov, et le projet Hell's Kitchen Dance. À l'époque où la chorégraphe était artiste en résidence au Centre des arts Baryshnikov, Mikhaïl Baryshnikov a partagé avec elle un CD de la musique de Vladimir Martynov. En 2006, Baryshnikov a contacté Aszure pour lui exprimer son intérêt à prendre part à son processus créatif à l'aide de la musique de Martynov pour les guider. Grâce à ce processus, elle a commencé à trouver « l'humanité dans les moments entre les mouvements de danse » (Barton), et a recueilli une série de gestes qui sont devenus le fondement de l'œuvre. Suite à sa collaboration avec Baryshnikov, elle a élargi la distribution pour créer une œuvre qui met en valeur l'individualité et l'unité, en procurant un sens de la communauté qui évolue dans la même direction avec patience et humilité.

Lorsque Mavis Staines, directrice artistique et générale de l'ÉNB, a abordé Aszure pour mettre en place une chorégraphie destinée aux élèves professionnels, elle lui a demandé à travailler avec une distribution exclusivement masculine. Cette dernière version en date de *Come In* a été adaptée pour lesx élèves de l'ÉNB et a été dansée à de nombreuses reprises par un groupe en évolution d'élèves de l'ÉNB à Toronto, au Théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg et au Holland Dance Festival.

Avant de regarder *Come In* :

Qui est Mikhail Baryshnikov?

- Fais une recherche rapide sur Internet pour découvrir qui est Mikhail Baryshnikov et quel a été son influence sur le monde du ballet.
- Rédige un paragraphe ou des notes abrégées mettant en évidence les faits intéressants que tu as trouvés

Qu'est-ce qu'un motif de mouvement?

- Cherche la définition du mot motif et décris comment il peut être utilisé comme outil chorégraphique.

Prends une minute pour réfléchir. Lis les énoncés suivants et réfléchis-y :

- Comment est-ce que les œuvres artistiques peuvent être remodelées et réinventées au fil du temps?
- Comment est-ce que les chorégraphes et les danseurs peuvent collaborer pour mettre en scène une œuvre chorégraphique?
- Pense à une fois où tu as créé une œuvre d'art pour quelqu'un d'autre ou en pensant à quelqu'un.

Regarde *Come In* :

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. Tu as peut-être déjà créé un modèle suite au visionnement précédent. Si ce modèle t'a bien servi, utilise-le de nouveau ou modifie-le en fonction de ton expérience.

- **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, culturel, 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 *Come In*, 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. Selon toi, comment est-ce que les relations et l'amitié sont représentées dans l'œuvre? Donne deux exemples, en mettant l'accent sur le mouvement.
3. Explore l'utilisation de l'immobilité, des solos et du travail à l'unisson dans *Come In*.
 - a. Comment est-ce que le chorégraphe utilise l'immobilité dans *Come In*? Quelle est la valeur de l'immobilité dans la chorégraphie? Quel genre d'effet visuel ou émotionnel est-ce qu'elle produit?
 - b. Comment est-ce que le chorégraphe utilise les solos dans *Come In*? Quel est l'impact d'un solo au sein d'un travail de groupe?
 - c. Comment est-ce que le chorégraphe utilise le travail à l'unisson dans *Come In*? En quoi est-ce que l'effet visuel de l'unisson diffère selon qu'il s'agit de petits ou de grands groupes de danseurs?
4. Choisis l'un des éléments de la danse (temps, espace, énergie, corps, relation) et décris l'utilisation de cet élément dans *Come In*. Donne au moins trois exemples.
5. Comment est-ce que le chorégraphe utilise les gestes et les mouvements du quotidien? Choisis un exemple et décris comment il est répété et varié tout au long de l'extrait de *Come In*.
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 *Come In*? 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?
 - a. Patience
 - b. Honnêteté
 - c. Humanité

Sujets de rédaction

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

1. Quelle est la signification de *Come In* en tant que performance d'élèves? Quel genre d'impact est-ce que les performances d'élèves ont sur les danseurs et le public?
2. Qui sont les voix et les identités artistiques présentes dans *Come In*? Comment est-ce que ces voix se font entendre par le mouvement et la musique?
3. De quelles façons *Come In* est-elle une œuvre d'art qui vit? Comment une œuvre comme *Come In* pourrait-elle évoluer au fil du temps? Qui peut garder vivantes et pertinentes des œuvres chorégraphiques comme *Come In*?

Journal de bord :

Après avoir regardé Come In, réponds de façon informelle aux questions suivantes. Choisis la longueur de tes réponses. Tu peux répondre à l'oral, à l'écrit ou sous forme de dessins.

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 la vidéo de *Come In* 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. As-tu déjà créé une œuvre d'art pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu l'as créée en collaborant avec cette personne? Est-ce qu'elle a été inspirée par cette personne? Ou est-ce qu'il s'agissait d'un cadeau?

Compte-rendu critique de la performance

Exerce-toi à rédiger un compte-rendu critique de Come In (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.
 - a. Quel est l'objectif de cette œuvre? Penses-tu qu'il a été atteint?
 - b. Qui pourrait vouloir regarder ce ballet et qui pourrait ne pas vouloir?
 - c. Est-ce que tu le regarderais de nouveau? Pourquoi?
 - d. 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 prêtait 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
- Sauter
- Entrer
- Tourner
- Bondir
- Parcourir
- Porter
- Exécuter
- Quitter
- Soulever
- Soutenir
- Équilibrer
- Partager
- Marcher
- Atteindre
- Relier
- Inspirer
- (S')Étirer
- Rebondir

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

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