

Curriculum : Fransaskois/
Immersion
Volet : Art Visuel
Niveau : 1-8e année
Contenu : Émission de
45 minutes +
activité de 45 à
60 minutes guidée
par l'enseignant(e)

Guide d'enseignement

Le mouvement comme mot code avec Johanna Bundon

Vue d'ensemble

Artiste de théâtre et de danse contemporaine, Johanna Bundon guidera les élèves dans un atelier de mouvement explorant l'indissociabilité de la respiration, de la pensée et du geste. Cet atelier invite à éveiller les sensations, à solliciter le gestuel ainsi qu'à faire ressortir le langage du mouvement qui vous est propre. Grâce à une structure indépendante et collaborative, cet atelier physique, spontané et divertissant vous fera découvrir l'artiste qui est en vous.

Biographie de l'artiste

Johanna Bundon est artiste indépendante dans les domaines de la danse, de la chorégraphie et du théâtre, ainsi qu'enseignante dans ces domaines. Elle a été diplômée du LADMMI (Les Ateliers de Danse Moderne de Montréal), en 2005, et du Globe Theatre's Actor Conservatory, en 2008. Johanna est actuellement associée artistique du Curtain Razors Theatre et constitue, en elle-même, la moitié de l'entreprise créative *Dream Agreement*, en collaboration avec l'artiste Jayden Pfeifer. Curtain Razors a présenté, en automne 2016, le plus récent projet de création de *Dream Agreement*, *Live Duet*. Le New Dance Horizons, le Globe Theatre's Sandbox Series, le festival Scène des Prairies du Centre national des Arts du Canada, ainsi que le Prairie Dance Circuit 2014-2015, ont également présenté son travail de chorégraphe. Johanna enseigne régulièrement la danse et le mouvement au New Dance Horizons Dance Core en tant que membre du corps professoral du Globe Theatre's Actor Conservatory. Elle enseigne aussi au programme de formation pour artistes émergents du Globe's Start Up dont elle est la directrice. Johanna étudie, actuellement, la méthode Feldenkrais dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel San Diego 4 Feldenkrais.

Émission (45 minutes)

Les buts; www.curriculum.gov.sk.ca

Résultats d'apprentissage

7e année

7CP.2 Élaborer des transitions dans les formes chorégraphiques, y compris la forme ABBA et la narration.

- La forme binaire (AB);
- La forme ternaire (ABA);
- La ronde (ABACA).

7CA.1 Réagir à une variété de formes d'expression artistique au moyen de la danse, de l'art dramatique, de la musique et des arts visuels.

8e année

8CP.1 Examiner les formes chorégraphiques y compris le canon et thèmes et variations.

8CA.3 Considérer comment les expressions artistiques peuvent refléter diverses visions du monde.

Activité supplémentaire : **(45 à 60 minutes)**

1. Poignée de main secrète SPONTANÉE

Inviter les élèves à se déplacer librement dans tout l'espace de jeux.

Quand se produit un contact visuel avec un autre élève, les deux parties doivent s'approcher l'une de l'autre et se donner une poignée de main secrète, spontanée et créative accompagnée de sons respiratoires et de vocalisations. Cette poignée de main, qui pourrait ressembler à une poignée de main ordinaire, doit être créée dans le mouvement et peut s'intensifier en un mouvement de danse unique à ces personnes. À la fin naturelle de ce geste, les élèves peuvent continuer à se promener dans la salle, rencontrer un autre élève et créer une NOUVELLE poignée de main secrète.

ENRICHISSEMENT

- Encourager toutes les poignées de main à avoir un début, un milieu et une fin bien définis.
- Encourager l'accompagnement des poignées de main par des sons respiratoires et des vocalisations – ces derniers peuvent être très intenses, énergiques, drôles, mystérieux, distants ou discrets.
- Si les élèves mettent en pratique la disponibilité et l'écoute entre eux, leurs collaborations seront fluides, sans chef de file ou suiveur particulier.

DÉFIS AVEC CONTRAINTES HABILITANTES

PAS D'USAGE DES MAINS OU DES BRAS

EXPLORER LES 3 ÉTAPES DE CHAQUE POIGNÉE DE MAIN

UN PARTICIPANT DOIT TOUJOURS SE TENIR SUR UN PIED

ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA POIGNÉE DE MAIN DANS SON DÉPLACEMENT SPATIAL

2. À L'UNISSON au sein de la vague

Cette structure fonctionne bien avec 5 à 12 participants, mais peut encore être efficace avec des groupes très larges de 40 personnes et plus! Pour commencer, il serait utile que l'enseignant ou le facilitateur effectue un coaching « de proximité » subtil guidant le groupe par la voix, puis s'effaçant peu à peu, quand l'autonomie du groupe se révèle. Cela conduira les élèves à une exploration non verbale.

Disperser les participants afin qu'ils aient l'espace nécessaire pour bouger tout leur être.

NIVEAU 1 – DIRECTION : Inviter le groupe à se déplacer à l'unisson en faisant des volte-face. Ces changements de direction peuvent se faire lentement, mais de plus en plus vite et à une plus grande fréquence à mesure qu'une meilleure communication non verbale s'établit.

NIVEAU 2 – GESTUELLE : Inviter un chef de file à sortir du groupe pour le « diriger » quand les participants font tous face dans la même direction. Dos tourné au reste du groupe, le chef de file commencera par des mouvements lents et langoureux exprimés par la totalité de son être. Demander aux élèves de bouger de façon à être aisément suivis par ceux qui se trouvent derrière eux. De manière non verbale, le groupe changera ensuite de direction, transférant la responsabilité de diriger le groupe à une autre personne.

NIVEAU 3 – TRAJECTOIRE : À mesure que leur confiance dans l'exercice grandit, les participants pourront commencer à effectuer, ensemble, des variations spatiales dans leurs déplacements.

NIVEAU 4 – CADENCE : Le rythme des mouvements peut s'accélérer ainsi que les changements de chef de file. Les trajectoires ou tracés peuvent aussi varier et le vocabulaire du mouvement devenir rapide et surprenant grâce à une respiration percussive et sonore.

DEMANDES ENRICHISSANTES ET CONSTRUCTIVES

- Encourager les élèves à mener le groupe de façon claire et confiante : « Si l'un de vous pense qu'il peut se placer à la tête du groupe, avancez d'un pas afin de le faire savoir aux autres. »
- Encourager les élèves à utiliser leur respiration pour appuyer leurs gestes : « Comment pouvez-vous, par votre respiration, aider vos camarades de classe à mieux suivre vos mouvements? »

3. COMPOSITION de messages secrets en DUO OU TRIO

Faites travailler les élèves en paires ou en petits groupes de trois (ou plus). Ils présenteront ensuite leurs créations à chacun des petits groupes.

Pour faire suite au jeu « Signatures in Space », qui faisait partie de l'émission diffusée, ce jeu utilise l'écriture comme outil de composition pour générer différents mouvements spontanés, mais pouvant être répétés.

Chaque groupe décidera d'un message (mot ou courte narration) qu'il aimerait utiliser en tant que référentiel de composition. On peut également proposer aux groupes un très court texte (mot, liste de mots, poème, phrase d'un bref récit).

Chaque groupe « interprétera » son texte en une courte danse.

Ils choisiront ce qu'ils vont écrire et avec quelle partie de leur corps ils le feront (tiré de l'exercice « Plastiques ») – les épaules, le bassin, la poitrine (sternum), les yeux, les poignets, les pieds). Ils choisiront également les surfaces sur lesquelles ils vont tracer (l'air, le sol, l'un sur l'autre ou leur espace personnel). Ils pourront aussi choisir la taille et le caractère de l'écriture ainsi que toutes autres idées créatives pouvant les inspirer!

EXEMPLE :

Pendant que les oies sauvages (ÉCRIT SUR LE SOL EN UTILISANT LES PIEDS, EN GROSSES LETTRES D'IMPRIMERIE ET SUR TOUTE LA SURFACE)

Tout en haut dans le ciel bleu (ÉCRIT À L'UNISSON SUR LES MURS NORD, SUD ET OUEST À L'AIDE DES ÉPAULES ET DE LA POITRINE)

Sont de nouveau sur le chemin du retour (ÉCRIT À L'ENVERS PAR UNE PERSONNE ÉCRIVANT À L'AIDE DE SA TÊTE, UNE AUTRE AVEC SON BASSIN ET UNE AUTRE AVEC SES COUDES, EN COMMENÇANT DE FAÇON ÉCHELONNÉE POUR DÉCALER LES TROIS ÉCRITURES)

4. **RESPIRATION : Bande sonore de la danse**

Composez, en groupe, une « bande sonore » faite uniquement de sons audibles de respiration.

Cette bande sonore peut être aussi simple ou complexe que vous le souhaitez.

Elle peut être originale ou s'inspirer d'une chanson connue.

Tous les membres du groupe doivent apprendre ce « chant respiré » afin de pouvoir le répéter.

Le chant peut même être transcrit dans la méthode choisie par le groupe.

Un exemple de long chant respiré pourrait ressembler à ce qui suit :

O (4)	INSPIRER EN COMPTANT JUSQU'À 4
↔ (2)	RETENIR SA RESPIRATION EN COMPTANT JUSQU'À 2
↓ (2)	EXPIRER EN COMPTANT JUSQU'À 2
••• (3)	EXPIRER rapidement, EN 3 FOIS, de façon saccadée
O•O• (2)	INSPIRER rapidement EN 2 FOIS
S↓ (5)	EXPIRER sur le son « S »

En utilisant la respiration comme musique de danse, demander à chaque participant d'improviser une danse en solo s'inspirant du chant respiré. La gestuelle peut refléter la respiration ou la suggérer. Pour un bon contraste, elle peut aussi s'opposer aux gestes.

Une fois les solos créés, en choisir une série qui sera dansée en même temps et dans le même espace. Le reste du groupe interprétera le « chant respiré » pendant que les danseurs exécuteront les différentes chorégraphies pour créer un résultat original et nouveau!

ASTUCES PRATIQUES

- Assurez-vous que votre chant respiré est pratique, entraînant une inspiration et une expiration naturelles et logiques le rendant agréable à explorer.
- Les sons et l'usage de la voix sont une extension naturelle de la respiration, accueillez ces possibilités quand elles se présentent.
- La respiration est une fonction naturelle du corps. Elle influe sur l'état d'esprit, l'énergie et les émotions – invitez votre groupe à un dialogue portant sur l'expérience corporelle de la respiration et du mouvement.