

Paysages de Papier

Cahier d'accompagnement

Créations
Estelle Clareton

Centre
d'art et de lettres
de l'Université
de Montréal

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Centre de la culture
et des arts
de Montréal

Bienvenue dans nos *Paysages de Papier*, un spectacle de danse contemporaine destiné au jeune public.

Pour que le spectacle laisse une trace chez les élèves que vous accompagnez, nous vous invitons à consulter ce document et à l'exploiter en classe avant et après votre sortie. Vous y trouverez des informations précieuses et des pistes d'activités réalisables au préscolaire et au primaire.

Les artistes qui ont créé *Paysages de Papier* savent que chaque spectateur est différent et qu'il l'interprétera l'œuvre à sa manière. La danse contemporaine propose des images et chacun puise dans son imagination pour y donner sens. Le temps que vous investissez en amont pour leur donner envie de sortir contribuera à les rendre attentifs et curieux.

Merci de votre précieuse collaboration !

Paysages de Papier

Après le succès du dernier spectacle de la compagnie, *Tendre*, la chorégraphe Estelle Clareton présente sa nouvelle création *Paysages de Papier*. Intéressée par la créativité comme remède à l'ennui et par toutes les stratégies que l'on peut mettre en place pour aider les enfants à mieux gérer leur anxiété, elle a invité ses trois interprètes à utiliser le papier comme source d'inspiration et de jeu. Ce spectacle célèbre l'imagination, le plaisir d'être ensemble et l'importance de prendre le temps. Il invite le jeune spectateur à s'ouvrir à l'autre et au monde avec curiosité et confiance.

Les grands thèmes

→ COLLABORER

Le rapport à l'autre est au centre de la pièce. Dans la vie comme à l'école, la collaboration entre les personnes facilite la réalisation de projets ou permet simplement un soutien pour avancer. En danse, la collaboration est essentielle entre les interprètes qui s'appuient les uns sur les autres, autant physiquement qu'émotivement !

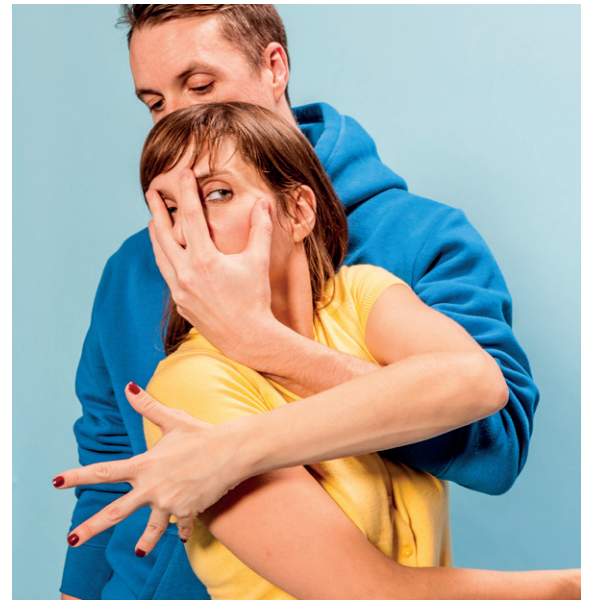
→ GÉRER L'ANXIÉTÉ

Le rythme accéléré de la vie moderne cause des problèmes d'anxiété chez plusieurs, dont chez un nombre grandissant d'enfants. Comment reconnaître les signes physiques de l'anxiété ? Comment gérer la pression de performer dans un monde où l'on se compare sans cesse ? Estelle Clareton souhaite donner des outils aux enfants qu'ils reconnaîtront dans les corps des danseurs et dans la dynamique des rapports entre eux.

→ CRÉER

Dans *Paysages de Papier*, l'imaginaire est source de plaisir et de surprise. La créativité est une réponse à la solitude et on y découvre que les bonnes idées peuvent parfois naître de l'ennui. Guidées par les manipulations imposées au papier, les mains des danseurs engagent leur corps entier dans une danse tour à tour délicate, froissée, pliée, dépliée, déchirée, découpée... Le trio nous transporte dans des mondes oniriques, nous fait découvrir des personnages rigolos ou crée des œuvres éphémères. C'est alors la créativité du jeune spectateur qui est interpellé, à lui d'y voir ce qui lui plaît !

Équipe de création

Chorégraphie — **Estelle Clareton**

Assistance à la création et répétition — **Annie Gagnon
et Emmanuelle Bourassa Beaudouin**

Interprétation et cocréation — **Nicolas Labelle, Jessica Serli
et Olivier Rousseau**

Musique — **Éric Forget**

Scénographie et costumes — **Karine Galarneau**

Lumières — **Karine Gauthier**

Mentorat — **Benoît Vermeulen | Le Cube**

Direction de production — **Catherine Comeau**

Partenaires de création

Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce, Maison de la culture Mercier.

Résidences de création

Maison de la culture Mercier, Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce,
Compagnie Marie Chouinard, Centre de création O Vertigo-CCOV.

Biographie / Estelle Clareton

Reconnue pour ses œuvres originales, hétéroclites et imprégnées d'humour, il n'est pas étonnant qu'Estelle Clareton s'adresse aux jeunes d'abord avec *Tendre* (2015) puis avec *Paysages de Papier* (2019).

Depuis la fondation de sa compagnie Créations Estelle Clareton (CEC) en 1999, elle crée en défiant les frontières entre la danse, le théâtre et le cirque. Elle propose une œuvre engagée dans la réflexion sur l'être humain, son rapport à l'autre, au temps et à l'espace dans une physicalité rigoureuse mais ludique avec charme et inventivité.

En 20 ans d'existence CEC a porté 20 projets de création qui ont voyagé au Canada, en Europe et au Mexique.

Avant la sortie

Se mettre en appétit : *Paysages de Papier*

→ Que symbolise le titre pour vous et vos élèves ?

Notez les différentes pistes et hypothèses exprimées par le groupe.

Pour Estelle Clareton, la chorégraphe du spectacle, le mot paysage appelle à l'observation, au retrait du moi performant, à la contemplation. Et le mot papier ? Vous verrez... et entendrez bien !

Rappel : Le rôle du spectateur

→ Vos élèves ont-ils déjà assisté à un spectacle ?

Invitez-les à partager leurs expériences de spectateurs et à nommer ce qu'ils ont apprécié comme attitude chez le public. Être spectateur, c'est être actif ! On observe, on écoute, on crée des liens dans notre tête, on réagit aux émotions ressenties. À la fin de la pièce seulement, on applaudit pour partager notre appréciation de l'œuvre.

S'amuser, avant ou après la sortie

1

Créatures de papier — L'origami

L'art du pliage du papier est une tradition orientale qui implique de la patience et de la précision. Nous vous proposons de réaliser ces modèles accessibles aux élèves du préscolaire (avion, bateau) et du primaire (coccinelle, lapin, grenouille, chauve-souris), à partir de papier fait pour l'origami.

Vous trouverez de nombreux liens sur Pinterest et YouTube (ex. : Les petits pliages de Suzanne) Une fois réussis, demandez aux enfants d'identifier les moments difficiles du processus et les solutions trouvées pour réussir. Notez leurs réponses en deux colonnes.

Ex. : Réalisé qu'on a fait une erreur – Recommencer avec l'aide d'un ami
Vous pourrez faire des liens avec le spectacle après votre sortie !

Nous vous invitons à exposer vos créations à l'école et à les photographier. Si vous souhaitez leur envoyer un courriel, l'équipe du spectacle serait enchantée d'admirer le résultat de vos efforts !

2

Créature de papier — Quand le costume fait le personnage

Dans le spectacle, le papier sert souvent de costume et permet aux interprètes de jouer à devenir quelqu'un d'autre. Pour faciliter ce jeu en classe, nous vous invitons à utiliser un bout de tissu (environ 1m²) ou une serviette de plage.

Voici les étapes à suivre :

- Dégagez l'avant de la classe, devant les pupitres ou faites asseoir les élèves en demi-cercle au sol.
- Dans l'aire de jeu créée devant les élèves, présentez le tissu comme une matière magique qui peut les transformer en quelqu'un d'autre.
- Faites une démonstration : dos au public, placez le tissu sur vos épaules et retournez-vous en affichant un port de tête royal. Marchez dignement, lentement et en regardant vos sujets de haut.
- Les spectateurs peuvent-ils deviner qui vous êtes devenu ?
- Demandez-leur les indices qui les ont amenés à deviner. Il y a la position du tissu, mais aussi l'expression du corps et les gestes posés.
- Invitez-les à se jouer à leur tour ! (Quelques idées : un vieillard, une princesse, un serveur de restaurant, un bébé qui mange, le Père Noël, un superhéros, un insecte, un enfant qui a peur, une mariée, etc.)

Les enfants reconnaîtront peut-être ce processus dans le spectacle et pourront voir comment les interprètes transforment le papier et leur corps pour s'amuser à être quelqu'un d'autre !

Après la sortie

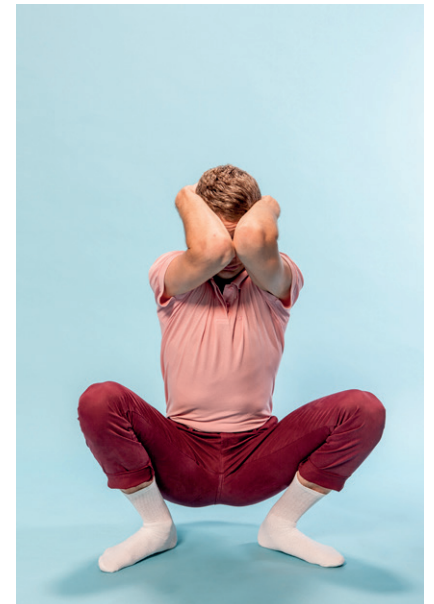
Discussion : une appréciation personnelle du spectacle

Paysages de Papier est conçu pour le jeune public et leur vision des thèmes soulevés est assurément enrichissante et riche à partager.

- Avant de les faire parler de la pièce, invitez les élèves à fermer les yeux, à se replonger dans le spectacle. À repenser aux images vues, aux sons entendus, aux sentiments ressentis.
- Chacun sort ensuite une feuille et des crayons de couleur. Il devra dessiner ou écrire, comme il le souhaite, ce qu'il retient du spectacle. On ne cherche pas à illustrer un moment précis, bien que ce soit aussi possible. Chacun a la liberté de créer en réaction à ce qu'il en conserve.
- Ce papier devient leur aide-mémoire. Demandez-leur de choisir un mot qui résume leur perception du spectacle ou leur expérience de spectateur.
- Ceux qui le souhaitent partagent ce mot. On peut même l'écrire au verso du dessin et garder cette trace au portfolio de l'enfant, s'il en a un.
- Après cet échange fait dans le respect de la pluralité des expériences vécues, on peut procéder à une appréciation plus formelle inspirée du programme en arts :

- 1 Les enfants nomment les éléments présents dans le spectacle. Aidez-les en suggérant d'identifier ce qu'ils ont retenu de l'environnement visuel, du type d'interprétation, de la musique et des sons, des thèmes abordés, etc.
- 2 Demandez-leur s'ils se posent des questions à la suite de leur expérience, sur les choix des artistes ou encore sur leur compréhension de certains éléments. Retournez ces questions vers le groupe : « Pourquoi pensez-vous que la chorégraphe et le concepteur sonore ont choisi ce type de musique ? » ; « Vous me dites que la danseuse avait peur ? Comment a-t-elle pu vous transmettre cette émotion sans parler ? » Encouragez les visions multiples.
- 3 Demandez aux enfants de nommer ce qu'ils ont aimé et de dire pourquoi. Faites pareil avec ce qu'ils ont moins apprécié. Le travail d'identification et de justification qu'ils viennent d'accomplir les aidera à nuancer leur opinion.

Cette démarche d'appréciation est un exercice fort révélateur sur ce qui accroche vos élèves. Les adultes sont souvent impressionnés de voir les détails retenus par les enfants. En s'exerçant souvent à développer son esprit critique, vos élèves deviendront des spectateurs experts !

CRÉER AVEC DU PAPIER

Comme vous, les artistes du spectacle sont sensibles à la question environnementale.

L'utilisation massive du papier sur scène a peut-être fait réagir les enfants, bien entraînés à poser des gestes écoresponsables. Nous les remercions de toujours avoir cette préoccupation et nous tenons à les rassurer !

D'abord, un décor de papier, c'est beaucoup plus écologique que la plupart des autres types de décors que l'on peut créer pour un spectacle et que l'on arrive difficilement à recycler après. Nous réutilisons le plus de papier possible d'un spectacle à l'autre et nous envoyons au recyclage le papier qui est trop abîmé. Nous avons choisi un type de papier facile à recycler.

Ensuite, nous caressons le projet de créer une sculpture de papier avec des restes du décor. Si vous avez des projets à nous proposer pour le faire, nous sommes tout ouïe ! N'hésitez pas à nous soumettre vos idées ou à nous aviser si vous souhaitez récupérer du papier utilisé pour notre spectacle.

En supplément

Quelques notions de base

Qu'est-ce qu'un chorégraphe ? Une chorégraphie ?

Généralement, c'est le chorégraphe qui choisit et qui élabore le thème qui guidera le travail menant au spectacle. Le chorégraphe est la personne qui élabore les bases d'un spectacle de danse, ses enjeux sensibles, ses codes gestuels. On appelle « chorégraphie » la suite de mouvements qui compose un spectacle de danse. Le mot vient des mots grecs *khoreia* qui signifie « danse » et *graphein* qui signifie « écrire ». C'est donc l'art d'écrire des mouvements dans l'espace. Le chorégraphe transmet sa vision et ses idées aux danseurs. Un travail de répétitions s'instaure, afin que les danseurs inventent les mouvements par des improvisations ou reproduisent les mouvements du chorégraphe.

Les alliés du chorégraphe

Un répétiteur est souvent nécessaire au cours des étapes menant au spectacle ; un répétiteur est une personne qui, comme son titre l'indique, fait répéter aux danseurs les mouvements trouvés et élaborés par le chorégraphe. Un spectacle de danse inclut généralement un créateur de costumes, qui doit voir au confort des danseurs et qui crée des vêtements qui sont en lien avec la vision artistique du chorégraphe. On retrouve également un scénographe qui conçoit le décor. L'espace du spectacle est également très important car les danseurs doivent pouvoir évoluer en tenant compte du lieu et de ses dimensions. Puis, les éclairages comme les musiques proposent un climat et une atmosphère qui enveloppent les danseurs, qui envoûtent les spectateurs. Le costume ajoute à la magie du spectacle. Tous ces éléments sont créés à partir de ce même thème de départ élaboré par le chorégraphe.

Références

Des livres pour s'inspirer !

Incredible Moi maîtrise son anxiété :

guide d'entraînement à la gestion de l'anxiété.

Nathalie Couture et Genevieve Marcotte, 2011, Midi Trente Éditions.

→ Une banque de conseils et de stratégies pour aider les enfants à gérer l'anxiété. Le livre contient des informations pour les adultes suivies d'explications simples et imagées pour les enfants.

Calme et attentif comme une grenouille.

Eline Snel, 2013, Transcontinental.

→ Un guide pour aider les enfants à s'apaiser et à se concentrer, avec des exercices guidés accessibles dès 5 ans.

Imparfais libres et heureux. Pratiques de l'estime de soi.

Christophe André, 2006, Éditions Odile Jacob.

→ Un guide pour mieux comprendre comment nourrir l'estime de soi. Des médiations guidées sont aussi offertes par Christophe André pour faciliter la pleine conscience et favoriser le calme. Livre accessible en ligne.

On danse ?

Nathalie Collantes et Julie Salgues, 2014, Éditions Autrement, Collection Autrement Junior Arts.

→ Une réflexion sur la danse pour s'initier à la découvrir, à la percevoir un peu partout et à l'explorer corporellement.

**Créations
Estelle Clareton**

Direction artistique et générale — **Estelle Clareton**

Administration — **Guylaine Savoie pour Diagramme gestion culturelle**

Diffusion — **Communication-diffusion Ginette Ferland**

Direction de production et de tournée — **Catherine Comeau et Nicolas Labelle**

Graphisme — **Atelier Mille Mille**

Photographies — **Photoman**

Rédaction du cahier d'accompagnement — **Anne Nadeau**

creationsestelleclareton.com

