

FICHE PROJET

Identification

Nom de l'association/artiste/auteur

Association LES SENTIERS DE LA CREATION

Intervenant envisagé (si différent de celui indiqué ci-dessus) et précisez les qualifications, le cursus et l'expérience de l'intervenant

NELLY CELERINE

Nelly Célérine a joué dans différentes comédies musicales de renom (Le Roi Lion, The Black Legends, Swinging Life...) en tant que chanteuse, danseuse et comédienne. Elle est aussi diplômée d'état en danse et accompagne des groupes à la création artistique depuis près de 20 ans : au sein d'écoles, d'IME (Institut Médico-Educatifs)... Elle reste au cœur des processus de création : ceux qu'elle traverse autant que ceux qu'elle fait traverser et est actuellement en création d'un spectacle sensoriel avec la comédienne et chanteuse Malaurie Duffaud qui s'adresse autant à la petite enfance qu'aux plus grands. Son engagement dans la petite enfance l'a récemment amenée à s'intéresser à la transmission en travaillant à l'écriture d'un article avec Gwenaël Subrenat, chef de projet de l'association qui sera prochainement publié dans une revue spécialisée et dans lequel elle décrit les enjeux d'un atelier d'éveil.

Formée à la langue des signes, Nelly l'utilise pour favoriser l'inclusion dans ses spectacles. De plus, le mouvement, la théâtralité de cette langue sont utilisés par notre intervenante comme matière pour créer comme la peinture l'est pour le peintre.

Adresse

125 rue du Moulin de Semalen – 34000 MONTPELLIER

Téléphone

Association : 07 49 52 43 31 Nelly Célérine 06 62 03 60 27

Courriel

contact@lessentiersdelacreation.fr

Statut

N° de SIRET/ Maison des Artistes/ AGECA, précisez la ou les licence(s):

Siret 88479190600016

Cursus universitaire, diplômes ...

Diplôme d'état de professeur de danse

Formation théâtrale à l'Atelier du chemin, au studio Pygmalion à Paris puis auprès de B.T. McNicholl, metteur en scène de différentes comédies musicales à Broadway

Formation en langue des signes

Références artistiques *précisez : expositions, spectacles, collaborations artistiques, créations....

Spectacles

« Le Roi Lion », Théâtre Mogador. Comédienne, chanteuse

« Kadamati », chorégraphie de Akram Khan, ambassadrice, danseuse, Théâtre du Châtelet

« An immigrant's story », chorégraphie de Wanjiru Kamuyu, danseuse langue des signes

« Sea Reines », mise en scène de M.Vigier. Co-auteure, chorégraphe, comédienne, chanteuse.

« Road movie en HLM », de Cécile Dumoutier. Chorégraphe.

« Réponse à une petite fille noirTe », de M. Vigier. Comédienne.

« The Black Legends », de V.Rodriguez. Les Folies Bergères. Assistante chorégraphe, chanteuse, danseuse, comédienne.

« Swinging Life » de V.Rodriguez Le Trianon, L'Alhambra, Comédia, Bobino. Chanteuse, danseuse, comédienne.

« Délibérément », de Sôliz et Mr Fury, clip. Chorégraphe, Danseuse.

*Les candidatures seront soumises à l'avis du conseiller artistique de la DRAC correspondant à chaque domaine artistique.

Chaque artiste / compagnie, ne pourra proposer que deux accompagnements maximum pour l'ensemble des écoles de Montpellier.

Domaines d'intervention

Arts du spectacle vivant (danse, théâtre, mime, cirque...)

Niveau(x) de classe(s) concerné(s)

Cycle 1 (maternelle)

Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

Cycle 3 (CM1, CM2)

Présentation de l'intention de projet

Pratique artistique mise en œuvre

Les ateliers que nous proposons sont des lieux pour voyager au fil des processus de création artistique. Il s'agit là d'une expérience sensible vécue dans le lien à la matière qui sert à créer (le mouvement du danseur, la voix du chanteur,...), d'explorations de nos mondes intimes mais aussi de la création d'un nouveau lien social à développer avec les copains, l'enseignant(e), l'intervenante, au travers de l'accompagnement qui est proposé. Par souci de cohérence et afin de favoriser les effets de cette pratique artistique, nous portons une attention particulière à intégrer les séances dans la continuité de ce que les enfants vivent au sein de leur école et de leur classe. Ainsi donc, il nous paraît essentiel de travailler en étroite collaboration avec les enseignant(e)s, avant même nos interventions sur site afin de nous assurer de bien comprendre leurs demandes voire, de l'étayer le cas échéant, pour mieux nous insérer dans le projet.

Connaissances apportées

L'intervenante ayant une expérience artistique professionnelle de l'alliance de la danse, du théâtre et de la langue des signes pourra proposer d'aborder cette langue comme matière à créer. Il s'agit alors de découvrir la langue des signes par la voie ludique du mouvement sur lequel elle s'appuie. Ce dernier pouvant, dans le cadre d'une pratique artistique, nous amener à danser en étirant sa direction, en modifiant son ampleur, en changeant la temporalité de son geste. Il s'agit de se découvrir de nouveaux élans du corps. De plus, cette expérience de création qui fait passer du signe au mouvement dansé ouvre la porte, implicitement et explicitement, à un travail éducatif sur la notion de situation de handicap (surdité, TDAH, TSA, tous les troubles « dis », etc.), d'inclusion, de différences/similarités, de vivre ensemble. Exemple de consignes pour les CM1-CM2 : (ce travail se fait après avoir abordé la notion d'improvisation dans e.)

A partir d'une peinture, demander à chaque enfant de donner 3 mots en lien avec celle-ci. Inventer une traduction de ces mots avec ses mains. Puis, découvrir la traduction en langues des signes de ces 3 mots. En petits groupes, inventer une histoire dans e incluant ces 6 mots.

Dans cet exemple, il s'agit d'inviter les enfants au mouvement, à l'expérience du corps dansé, les accompagner à manier la pesanteur de leur corps (sa légèreté, sa lourdeur), les espaces (danser loin de, proche de, sur soi) , les volumes, la manière dont l'environnement peut soutenir la mise en mouvement (le silence, l'accompagnement musical, la voix), ...

Mais, il s'agit aussi d'initier les enfants à la langue des signes en leur proposant de créer leur propre langue corporelle. De plus, c'est toute la dynamique de groupe de la classe, ou des classes, qui s'en trouve transformée. La collaboration en petits groupes nécessitant de s'accorder, de faire ensemble, de trouver sa place, de la prendre et, globalement, de se découvrir soi-même et avec l'autre autrement. Il s'agit aussi d'initier les enfants à l'histoire de la danse et de la langue des signes, à leur mariage qui n'est pas nouveau. Par là, il est rendu possible d'évoquer les artistes qui ont participé à ouvrir toute à la fois de nouvelle manière de s'autoriser à prendre une place dans le monde avec leur surdité mais aussi d'évoquer ceux qui, par leur pratique artistique nouvelle, ont permis d'ouvrir de nouveaux espaces de créations artistiques (Levent Beskardes, Emmanuelle Laborit,..)

La langue des signes suppose une amplification des mimiques du visage. Pour la sphère artistique, c'est l'occasion d'un travail sur la dimension théâtrale et scénique. Plus largement, la langue des signes, par son essence, invite à un engagement de tout le corps. Si on parle de langage non verbal dans la parole des entendants, celui-ci est souvent si subtil (haussement des sourcils, changement d'angle dans le regard, modification de la position des mains et des bras...) qu'il est difficile de le penser. Utiliser la langue des signes comme point de départ pour l'exploration du théâtre peut être l'occasion de mettre au jour toutes ces dimensions subtiles du langage et, par là, favoriser le développement des compétences sociales des enfants. Ces dernières, en retour, venant nourrir la dynamique de groupe favorisant par là, la créativité de chacun.

Exemple de consignes pour les maternelles et pouvant se décliner pour chaque niveau (CP, CE1....)

A partir de la théâtralité de ces signes « tristesse », « peur », « colère », « joie »,... aborder la question des émotions. Par exemple, en cercle, choisir une émotion et la faire passer seulement avec le visage puis avec tout le corps. On ne peut pas faire la même que celle du ou de la camarade précédent.e. Puis quitter le cercle pour faire l'expérience de la lourdeur du corps lors de la tristesse, de la légèreté corporelle de la joie, de la tension de la colère. L'utilisation de matériel/instruments appropriés pourra être intéressante (Boomwhakers pour la colère par exemple, ..) pour quitter le mime (je tape des pieds pour la colère) et accompagner les enfants vers des propositions artistiques et créatives. Au fil des séances, prendre une photo de chaque enfant avec les émotions primaires qu'il/elle pourra afficher dans la classe. Lors de certaines situations, l'enseignant.e/l'enfant pourra pointer du doigt telle ou telle photo afin d'y mettre des mots. Cela permet de créer du lien, de ne pas laisser l'enfant seul dans ce qu'il vit. C'est une proposition ludique qui permet ensuite d'échanger autour des émotions.

De même, des expériences sensorielles ludiques peuvent être faites en mettant par exemple des boules quies (surdité), des cache yeux (cécité), ou en posant une interdiction de parler oralement pendant un laps de temps (mutité) pour faire une expérience nouvelle de soi. D'une part, c'est là une véritable piste de décollage pour la créativité des enfants. D'autre part, c'est tout un travail éducatif qui se réalise par le biais d'une sensibilisation à la notion de situation de handicap. Un travail de recherches en parallèle avec l'équipe pédagogique est proposé : les rapports au monde différents auxquels contraignent les handicaps peuvent être source de créativité (Junior, danseur hip-hop atteint de la poliomyélite,..)

Un temps de parole et d'échange autour de la création vient clore chaque séance. Cela afin de soutenir le développement d'un sens critique et la capacité à nommer ce qui est vécu de singulier par chacun dans les expériences artistiques qui leur sont proposées. Il s'agit là de soutenir les enfants dans l'expression de ce qu'ils vivent de personnel au devant des camarades de classe. Il s'agit aussi de développer une capacité à nommer ses émotions afin de soutenir la communication et, par là, favoriser le vivre ensemble.

Pour finir, il nous paraît aussi nécessaire de penser avec les équipes scolaires la manière dont les séances se termineront : quelle trace ces expériences de créations traversées laisseront-elles ? Quel espace peuvent-elles laisser ouvert afin qu'elles soient éventuellement reprises par les enseignant.e.s pour continuer de soutenir la vie de la classe et, plus généralement, de l'école ?

Exemples de projets précédents qui ont été réalisés en milieu scolaire :

- une création de comédie musicale bilingue français/langue des signes
- un spectacle dansé en lien avec un livre étudié en classe sur le thème de la ségrégation.
- un film reconstituant les moments forts des ateliers commenté par les enfants à partir de recueil audio de leurs ressentis..

Les traces sont multiples. Elles sont à définir avec l'équipe pédagogique. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la dynamique de groupe au fil des séances.

Indiquez si votre proposition participe à la dynamique des événements proposés par la Ville de Montpellier ou par les structures culturelles métropolitaines (festivals, actualité des expositions...)

Bilan de l'action précédemment menée dans une école, si un projet a déjà été réalisé (précisez l'école et l'année)

-En septembre 2021, Nelly Célérine, en collaboration avec Cathy Marçais, enseignante à l'école Michel de l'Hospital (interview à propos du projet : <https://lessentiersdelacreation.fr/spectacles-3-2/>), a rassemblé tout le corps enseignant autour d'un projet de création d'une comédie musicale entièrement bilingue : français/langue des signes. Nelly a accompagné les élèves de la classe d'inclusion à créer l'histoire puis toutes les classes à chorégrapier, chanter et jouer. Au total, 245 enfants ont participé à ce projet. Ils ont été salués par Mr Christophe Mauny IA-DASEN 34. L'article ci-joint en témoigne :

<https://www.facebook.com/DSDEN34/posts/pfbid02QnKvPYXvbujorEWsscuCtv2yxHjd96y9FpqFKRNpUZLoNonGPpFkezonyFnvChC4l>

- En 2021 et 2022, Nelly Célérine est intervenue au sein de l'établissement Les Jonquilles auprès des deux classes de CM1 avec un projet de création chorégraphique autour de l'oeuvre de Walter Tillage : « Léon », livre qui aborde le thème de la ségrégation aux Etats-Unis. Le spectacle s'est transformé en projet vidéo la première année suite aux conditions sanitaires dûes au covid. L'école, conquise par le travail artistique et culturel réalisé auprès des enfants, a renouvelé sa collaboration sur l'année 2022/2023 autour d'un projet dansé sur le thème de la rencontre. Projet engageant deux classes de CM1 ainsi qu'une classe de petite section de maternelle.

-En janvier 2023, la directrice de l'école maternelle des Petits princes à Castelnaud qui connaît le travail de Nelly Célérine lui a demandé de proposer des actions culturelles autour de l'éveil musical pour ses deux classes de petite section.

-Depuis mars 2023, suite à la demande d'une enseignante de l'école Cheng Du connaissant elle aussi le travail réalisé par l'association, Nelly Célérine co-crée un spectacle dansé avec les trois classes de petite section de l'école.

Indiquez si une structure culturelle est associée au projet (exemple : musée Fabre, FRAC, Théâtre Jean Vilar CCN ...)

Indiquez la personne référente de la structure culturelle partenaire (Nom, fonction, téléphone et email)

Quelles sont les ressources sollicitées auprès de la structure culturelle associée au projet (fonds permanent, exposition temporaire, évènement...)?

Quelles sont les modalités de restitution dans le lieu culturel partenaire ? (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'enseignant de la classe)

Dans le cadre d'une résidence, présentez son impact et son rayonnement sur l'ensemble de l'école.

Formes de réinvestissement dans les classes (à titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Formes d'installation ou de présentation des travaux de l'artiste/de l'auteur et de ceux des élèves (à titre indicatif : à préciser ultérieurement, avec l'équipe enseignante)

Mouvements artistiques ou œuvres mis en regard de ces pratiques (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Le cas échéant, quels sont les besoins spécifiques en matériel, en espace, en accessibilité... ?
Si vous êtes déjà intervenus en Petite résidence dans les écoles de Montpellier, merci de le préciser (lieu, date) :

Consultez le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève :

<https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html>