

DOSSIER
ACTIONS PÉDAGOGIQUES, ARTISTIQUES ET CULTURELLES

DANSE

***LE DIALOGUE ENTRE LA DANSE ET LA MUSIQUE
EST AU CŒUR DES PROJETS
ARTISTIQUES, PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS
MENÉS PAR LA COMPAGNIE DANSE LOUIS BARREAU***

SOMMAIRE

ACTIONS PASSÉES ET À VENIR

- 5** *DANSE À L'ÉCOLE, DE LA PETITE ENFANCE À LA PROFESSIONNALISATION*
- 7** *DANSE AU FIL DE LA VIE, POUR TOUS·TES, ET À TOUT ÂGE*

CONTENUS ET OBJECTIFS

- 9-10** *ORGANISATION ET CONTENUS GÉNÉRAUX DES ATELIERS / STAGES AUPRÈS DE PUBLICS SCOLAIRES OU ADULTES*
- 13** *OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES*

QUELQUES RETOURS

- 15-16** *« TEMPS FORT AVEC LOUIS BARREAU, CHORÉGRAPHE »
ARTICLE RÉDIGÉ PAR CATHERINE MOREAU, PROFESSEURE DE CLASSES DE DANSE*
- 17-18** *« RETOUR SUR NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LOUIS ET LA DANSE »
EXTRAITS DE RETOURS D'ÉLÈVES DE CM2*

ACTIONS PASSÉES ET À VENIR

DANSE À L'ÉCOLE, DE LA PETITE ENFANCE À LA PROFESSIONNALISATION

MATERNELLE

2018

· Interventions hebdomadaires pendant un mois auprès d'élèves de moyenne et de grande section de l'école maternelle Jean Moulin, dans le cadre du dispositif Danse à l'école de la Ville de Nantes, en lien avec une création de la compagnie.

PRIMAIRE

2018 > 2025

· Ateliers, créations chorégraphiques et temps forts réguliers, à échelles variées, auprès de différentes classes de primaire, dans des territoires variés à l'échelle nationale, en lien avec des créations de la compagnie.

COLLÈGE

2018 > 2025

· Ateliers, créations chorégraphiques et temps forts réguliers, à échelles variées, auprès de différentes classes de collège tous niveaux (CHAM, CHAD ou classes sans horaires aménagés), en lien avec des créations de la compagnie.

· En 2021, projet de création chorégraphique avec les élèves de classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) du collège Herriot à la Roche-sur-Yon, en lien avec la *Fugue n°16 en sol mineur*, BWV 861, du premier livre du *Clavier Bien Tempéré* de Bach.

· En 2024 et 2025, deux projets de création chorégraphique avec les élèves d'une classe CHAD et non CHAD du collège Jean Moulin à Saint-Nazaire.

LYCÉE

2013 > 2025

· Création chaque année d'une forme chorégraphique et ateliers divers auprès des classes de seconde, premier et/ou terminale enseignement de spécialité danse du lycée Pierre Mendès France.

· Créations et ateliers réguliers auprès d'élèves en classe d'enseignement de spécialité danse ou non, de la seconde à la terminale.

CONSERVATOIRE

2016 > 2025

· Créations de formes chorégraphiques et/ou ateliers auprès d'élèves des cycles I-II-III cursus classique et/ou contemporain, ainsi que d'élèves en classe musique (instrument ou formation musicale) de tous niveaux, dans différents conservatoires (La Roche-sur-Yon, Le Mans, Dinan, Reims...).

· En 2023, Louis Barreau organise une grande promenade chorégraphique danse/musique *live* à l'extérieur, à Dinan, avec plusieurs formes chorégraphiques conçues pour 5 groupes de participant·es amateur·ices, élèves danseur·euses du conservatoire (mais aussi adultes amateurs), et des élèves musicien·nes du conservatoire.

UNIVERSITÉ

2016

· Ateliers chorégraphiques donnés aux étudiants de licence et de master du département danse de l'université Paris VIII à Saint-Denis autour de pièces de répertoire la compagnie.

DANSE AU FIL DE LA VIE, POUR TOUS·TES, ET À TOUT ÂGE

PUBLIC D'ADULTES AMATEURS

2017 > 2025

· Ateliers et stages divers (stages d'été d'une semaine, stages week-end...) auprès de différents groupes dans des territoires variés, en lien ou non avec des créations du répertoire de la compagnie.

COMMANDES FAITES À LOUIS BARREAU

2025

· Commande faite à Louis Barreau (artiste compagnon) par Le Manège, scène nationale — Reims : réalisation de *30 ♥ 4 SAISONS*, spectacle participatif avec 30 amateur·ices de tous âges à partir de 16 ans (ce projet est une déclinaison d'une commande initiale du Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire pour 120 amateur·ices : *100 CŒURS 4 SAISONS*, 2023).

2023

· Commande faite à Louis Barreau (artiste associé) par Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, à l'occasion des 30 ans de la scène nationale : création d'une forme chorégraphique d'une heure avec plus de 120 amateur·ices, intitulée *100 CŒURS 4 SAISONS*. Ce projet est porté par des classes de primaire, de collège (CHAD), et par un groupe tout public com-

posé d'adolescents et d'adultes de tous âges.

2019

· Commande faite à Louis Barreau par l'ensemble de musique baroque Les Paladins-direction Jérôme Corrèas, dans le cadre de l'adaptation de l'opéra *King Arthur* de Henry Purcell. Projet produit par et conçu pour le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Scène nationale (78), avec le soutien de l'Arcadi Île-de-France : création d'une forme chorégraphique d'une heure pour les musiciens et solistes professionnels de l'ensemble Les Paladins et avec plus de 300 amateurs (élèves de CE2>CM2 de différentes écoles et adultes amateurs de tous âges).

2018

· En tant que chorégraphe associé au festival de théâtre des Nuits de Joux (Pontarlier, Haut-Doubs) - direction artistique : Louise Lévêque, ateliers et création chorégraphique auprès d'adultes amateurs et de comédiens professionnels pour l'adaptation d'*Antoine et Cléopâtre* par Louise Lévêque.

CONTENUS ET OBJECTIFS

ORGANISATION ET CONTENUS GÉNÉRAUX DES ATELIERS / STAGES AUPRÈS DE PUBLICS SCOLAIRES OU ADULTES

L'approche pédagogique varie en fonction des besoins de chacun des groupes, c'est-à-dire en fonction de l'âge des participant·es et de leur évolution scolaire ou personnelle, mais aussi en réponse aux perspectives pédagogiques ciblées que l'enseignant·e pourrait vouloir développer. Les éléments suivants constituent par conséquent des lignes générales de travail.

Je ne présente pas ici le détail du contenu d'un atelier (qui se construit toujours sur-mesure), mais donne plutôt un aperçu global d'une « structure-type », ou d'un exemple, transformable et adaptable.

L'ensemble de ces pistes de travail est valable autant dans un cadre scolaire que dans un contexte d'ateliers/stages auprès d'adultes amateurs, l'ensemble étant évidemment adapté et ajusté en fonction de la nature et de l'âge des groupes.

La séance pratique est initiée par un temps de présentation, de rencontre et d'échange, puis parfois, quand cela fait sens, de reconnexion avec soi-même (au sol, assis ou debout), qui peut être abordé par diverses portes d'entrée en fonction des besoins du groupe, des ateliers et du moment : respiration, mise en corps douce, etc. Ces moments sont parfois utiles dans la mesure où ils permettent à chacun de « (re)faire connaissance » avec son propre corps, d'abaisser l'intensité énergétique et physique accumulée dans le quotidien, et de se mettre en lien intime avec ce qui se passe dans le corps et l'esprit (sensations, pensées...).

A l'issue de ce temps, qui n'est pas toujours nécessaire, nous commençons par aborder la séance avec une ligne de travail que nous allons explorer au fil de l'atelier. Les toutes premières séances avec les participant·es sont presque systématiquement portées par la question de la présence à soi, en même temps qu'à

l'autre, d'abord dans le silence. J'explique très souvent que, bien que la musique et sa relation avec la danse soient centrales dans ma compagnie, le passage par le silence ainsi que l'immobilité sont fondamentales pour pouvoir comprendre le sens de l'arrivée de la musique et du mouvement.

Je répète souvent qu'être ensemble, dans un espace, en silence, et sans avoir encore commencé à bouger, c'est déjà le début de la danse.

Nous posons d'emblée, et par le corps, l'importance et la complexité de l'écoute de soi et de l'autre, comme deux faces d'une même pièce. En passant par l'expérience, très souvent à travers le thème de la marche, les stagiaires cherchent progressivement comment faire pour commencer à marcher ensemble, puis marcher à l'unisson, puis s'arrêter ensemble, etc. En reproduisant cet exercice, et en le déclinant de multiples manières, des rencontres et situations généralement très profondes se mettent à l'œuvre.

J'ai pu observer et constater en affinant et en approfondissant ce processus au fil des années qu'il est extrêmement utile et bénéfique, notamment pour les groupes n'étant pas forcément familiers avec la danse contemporaine, et ce pour une double raison. Premièrement, cela permet de déconstruire, de façon très concrète, c'est-à-dire par l'expérience, les diverses représentations que les participant·es pourraient avoir sur la danse. Ils-elles sont amenés à comprendre par eux-mêmes combien il peut être à la fois complexe et bouleversant d'être « simplement » à l'écoute par l'immobilité ou la marche, et que cela constitue en soi une

véritable technicité. Deuxièmement, ce genre d'exercice permet aux participant·es de se confronter de manière très directe à leur corps, leur conscience du regard, leur capacité à interagir avec autrui, leur sens de l'équilibre, leur propre rapport à l'espace et au monde, leur écoute, leurs tendances et rythmes naturels révélés ou transformés par le travail en groupe, tout en restant dans une approche qui ne constitue à aucun moment un danger ou un risque — physique ou psychologique — pour eux·elles.

Petit à petit, au sein d'une séance ou au fil des séances, j'enrichis ce travail avec de nouvelles approches et de nouveaux outils artistiques et chorégraphiques : j'apporte un travail sur la question du mouvement, et je commence surtout à poser la question plus complexe et aussi passionnante de la relation à la musique, dans l'espace et le temps. Il est très touchant d'observer le moment où les stagiaires prennent conscience des liens très profonds entre l'écoute de soi/de l'autre et l'écoute de la musique, comme si, au fond, c'était la même chose, révélée par un autre biais. Au cœur du travail et de l'expérience, les êtres et les corps se rencontrent, par le travail de groupe, essentiel à mes yeux. Nous alternons entre des moments de pratique physique et des moments de discussion et d'échange autour de ce qui se déploie.

Toutes les créations de la compagnie étant centrées sur la relation entre musique et danse (entre structure musicale et composition chorégraphique), il est très fréquent que ce thème soit au cœur de la réalisation des ateliers (même si des glissements peuvent être effectués vers d'autres disciplines : littérature, cinéma,

philosophie, *etc.*).

La rencontre avec la musique et le travail de composition se fait généralement en lien avec une seule œuvre musicale qui est explorée en détail, avec des approches diverses selon les groupes. Il est possible de travailler à partir d'improvisations, ou bien de transmettre aux participant·es de la matière gestuelle comme base de travail et d'exploration. L'option la plus fréquente constitue à travailler autour de la question de la composition chorégraphique, en partageant avec le groupe mon approche de cette pratique pour construire ensemble. En effet, il est possible de concevoir une forme chorégraphique plus ou moins composée, pouvant ou non être présentée en public. Je construis ces temps d'ouvertures auprès du groupe et, s'il y a lieu, en dialogue avec l'équipe enseignante. Ils peuvent prendre la forme d'atelier ouvert, de représentation, ou encore de rencontre avec les spectateur·rices. La restitution n'est pas obligatoire, bien qu'elle soit très intéressante d'un point de vue artistique et/ou pédagogique.

Je dis souvent que j'ai exactement le même niveau d'exigence avec tous les groupes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, mais pas les mêmes attentes. J'ai la conviction profonde que tous les groupes, quels qu'ils soient, peuvent aborder ce travail structurant de dialogue entre danse et musique, et je ne peux que faire le constat au fil des années que cette rencontre a été fondatrice pour énormément de participant·es, de tous âges et de tous niveaux, au-delà même de la danse et de la musique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES

Les objectifs pédagogiques généraux, évolutifs et non exhaustifs pour les actions menées auprès des publics scolaires comme pour tout type de public sont :

- De permettre au·à la participant·e, quel que soit son niveau, son âge, son rapport à la danse, de prendre conscience de la densité et de l'importance de son corps, en lui offrant la possibilité de toucher à des états fins et sensibles, liés aux explorations du mouvement et de sa structure psychomotrice ;
- De lui faire prendre la mesure de la valeur et de la puissance de son corps et de son être, de la nécessité d'en devenir un·e véritable « expert·e » pour mieux vivre et avancer dans sa vie, du bien qu'il peut procurer et de l'intelligence qu'il produit, bien au-delà de la danse ;
- De lui proposer d'aller vers une meilleure compréhension des chemins qui composent sa motricité (coordination) et du spectre dynamique auquel il·elle a accès ;
- De lui apprendre à déployer pour lui·elle-même un sens de la musicalité et du rythme, autant qu'une aisance à être dans l'espace et à interagir avec lui ;
- De l'autoriser à lâcher-prise en prenant soin de ses besoins, tout en déployant son propre rapport au corps, en comprenant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin à suivre dans cette expérience ;
- De l'inviter par la pratique à s'ouvrir à des expériences, des

sensations et de émotions de natures variées suscitées par l'approche artistique et pouvant germer dans les autres pans de sa vie ;

- De stimuler une capacité à construire/développer/approfondir une pensée singulière et critique sur soi et le monde, riche, ouverte à l'altérité, détendue, de pouvoir l'observer et éventuellement la verbaliser ;
- De l'aider à peut-être tisser des liens bénéfiques et constructifs entre la pratique artistique explorée et sa propre évolution scolaire, personnelle, professionnelle, culturelle, psychologique ou sociale ;
- Pour les personnes n'ayant pas de pratique artistique dans leur vie, d'ouvrir la porte à un possible désir de poursuivre un chemin dans l'art (danse, musique, théâtre, etc.) ;
- De contribuer à développer son rapport au collectif en prenant le temps de s'écouter (se respecter) soi-même tout en écoutant (respectant) l'autre, quelles que soient sa nature, sa physicalité et sa pensée ;
- D'acquérir une plus grande et forte confiance en soi en apprenant à s'ouvrir au regard de l'autre, de ses collègues, de sa famille, de la société et du reste du monde ;
- D'atteindre, peut-être, des endroits de bonheur et de libération qui pourront être convoqués faces aux difficultés rencontrées dans les multiples chemins de la vie.

QUELQUES RETOURS

« TEMPS FORT AVEC LOUIS BARREAU, CHORÉGRAPHE »

ARTICLE RÉDIGÉ PAR CATHERINE MOREAU, PROFESSEURE DES CLASSES DE DANSE DU LYCÉE
PIERRE MENDÈS FRANCE, LA ROCHE-SUR-YON (85)

PARU SUR LE SITE DU LYCÉE PIERRE MENDÈS FRANCE LE 07/01/2019
<https://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr/vie-du-lycee/actions-pedagogiques/temps-fort-avec-louis-barreau-choregraphe/>

« Les élèves de première spécialité danse du lycée Pierre Mendès France ont rencontré Louis Barreau chorégraphe lors de deux ateliers portant sur sa prochaine création, *MONTAGNE DOREE*.

Louis est un ancien élève des classes de danse du lycée Pierre Mendès France et du conservatoire de la Roche-sur-Yon. C'est avec émotion qu'il est revenu dans son ancien lycée pour transmettre et parler de cette pièce. *MONTAGNE DORÉE* sera créée les 7 et 8 février 2019 au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Cette création centrée sur le lien structurel entre la partition musicale et la partition chorégraphique est un duo de danseurs à l'unisson du début à la fin de la pièce, accompagné en live par un pianiste jouant les *Variations Goldberg* de J.S. Bach. Dans cette pièce, Louis Barreau interroge la relation entre la danse et la musique, en s'intéressant particulièrement à la question de la composition chorégraphique.

Dans un premier temps, il a évoqué son projet, le choix de la musique, des interprètes, le jeu avec la structure musicale ainsi que son parti pris d'unisson sur toute la durée de la pièce.

Dans un second temps il a partagé avec les élèves son processus de création en les impliquant comme ses propres interprètes, Marion et Thomas, dans la composition de la variation 22. Les élèves en duo ont pu explorer ce mode de composition et mettre en évidence les exigences et attentes du chorégraphe

“Vous êtes tous des “Marion et Thomas”, on écoute une fois la variation 22 : 1'42”, 32 mesures, 2 temps par mesure. Chaque variation est divisée en 2 parties, chaque partie est répétée, 2 X 16 mesures.”

Les élèves en duo, cherchent la matière, les gestes sur chaque mesure de 2 temps. Louis observe aide à choisir, précise les mouvements.

Paroles de Louis :

“Tout geste est intéressant en tant que tel. Pensez à la clarté des lignes dans l'espace.”

“L'idée serait de mettre la musique en 3 dimensions. La chorégraphie fait lire la partition musicale.”

“Tout ce que vous faites dépasse largement vos limites et s'offre à tous les êtres. Ce qui est important c'est la relation, comment on peut faire pour rester présent à quelqu'un. Cet unisson pendant 1h30 impose cela.”

Paroles d'élèves :

“C'était comme un dialogue, une sorte de questions/réponses entre la danse et la musique.”

“Le fait de garder une gestuelle spontanée nous fait sortir de ce que nous avons l'habitude de faire. Le travail d'écoute est très important car il faut être sans cesse connecté à son partenaire.”

“J'ai beaucoup aimé cet atelier car Louis ne nous demandait pas de gestes techniques ou compliqués, il s'agissait de créer de façon libre à l'écoute de la musique.”

“J'ai adoré lorsque Louis a dit « tout geste est intéressant », je me suis dit que si aucun geste n'était ridicule alors je pouvais me laisser aller à inventer sans me juger.”

“Danser sur de la musique baroque m'a plu, je n'ai pas l'habitude

d'écouter ce genre musical et pourtant j'ai été très touchée, notamment par la version au clavecin."

Les liens vidéo ci-dessous vous permettront de voir des moments de cet atelier [cf. le lien en haut de cet article pour accéder au site en ligne]

Un GRAND MERCI à Louis Barreau qui nous a permis de découvrir une façon de composer très précise et originale que nous pourrons réinvestir dans nos travaux chorégraphiques au lycée.

Nous avons tous hâte de voir la pièce *MONTAGNE DORÉE* et souhaitons à Louis et à ses interprètes tous nos vœux de réussite. »

Catherine Moreau, professeure des classes de danse

The image shows a page of handwritten musical notation for a piece titled "VARIATIO 22 a 1 Clav." by Louis Barreau. The score is written in ink on aged paper and is framed by a decorative border of yellow dots. At the top, there are handwritten notes in French: "comme une garotte / dans un dessin ouvert, qui est un motif modifié ou assés". Below this, the title "VARIATIO 22 a 1 Clav." is written, followed by "32 mesures - 4 notes". The tempo is marked "Allegro" and the time signature is "3/8". The score consists of six systems of music, each with a treble and bass clef staff. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and dynamic markings. The page number "37" is visible in the top right corner.

« RETOUR SUR NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LOUIS ET LA DANSE »

EXTRAITS DE RETOURS D'ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM2 DE L'ÉCOLE HÉLÈNE CARTIER À MONTMOREAU SAINT-CYBARD (DISPOSITIF CRÉATION EN COURS)

PLUS D'ARTICLES À LIRE SUR LE SITE DES ATELIERS MÉDICIS
<https://www.ateliersmedicis.fr/e-reseau/projet/ad-beatitudinem-creation-hiver-2019-festival-faits-d-hiver-micadanses-addp-1410>

« Les activités de respiration comme l'activité pour se détendre avec la boule brillante qui ont réchauffé toutes les parties de notre corps. Puis, la boule a dépassé notre corps, ensuite, elle a quitté la France et elle a éclairé le monde entier. J'ai ressenti du bonheur, on s'est vidé de tout ce qui n'allait pas en nous. »

Maxence

« Ce que j'ai retenu c'est qu'avant je ne savais pas que les gens handicapés pouvaient faire de la danse et qu'on n'était pas obligé de danser mais qu'on pouvait seulement marcher pendant une heure, deux heures, trois heures sur scène. Et aussi ce que je ne savais pas avant, c'est que bien se sentir dans son corps c'est déjà de la danse. »

Louna

« On a fait un exercice où il fallait être à l'écoute entre nous. Il y avait aussi un exercice pour se calmer. Dans un autre exercice, il fallait s'enrouler et se dérouler. Louis nous a fait voir des vidéos de danse. Et on a écouté du piano et du clavecin. J'ai bien aimé le piano car c'est très doux. J'ai surtout très bien aimé quand on se détendait. »

Lorenzo

« La conduite du projet a généré, en chacun·e d'entre nous, des étincelles de transformation : nous avons grandi, nous avons changé, et nous avons accepté de laisser les chose se transformer en nous. »

Louis Barreau

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE

Louis Barreau
louisbarreau@danselouisb.fr • 06.86.10.84.50
contact@danselouisb.fr

ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION

Bureau Les Yeux Dans Les Mots

Jonathan Boyer - Direction de production et de diffusion
jonathan@lydlm.fr • 06 33 64 91 82

Fiona Pasquet - Chargée de production et de diffusion
fiona@lydlm.fr • 06 02 72 20 48

Ahana Calvez - Attachée de production
ahana@lydlm.fr • 06 17 85 95 35

Sabrina Oltmanns - Chargée d'administration
sabsoffice50@gmail.com • 06 85 50 00 85

SITE : www.compagniedanselouisbarreau.fr
INSTAGRAM : [@compagniedanselouisbarreau](https://www.instagram.com/compagniedanselouisbarreau)
FACEBOOK : [compagniedanselouisbarreau](https://www.facebook.com/compagniedanselouisbarreau)

Les activités de la compagnie danse louis barreau sont portées par

association
22 | 15

PRÉSIDENTE : Camille Verdeau | 06.73.87.26.70

TRÉSORIER : Camille Sablé | 06.75.36.08.95

2 place de la Concorde de Sèvre, 44200 Nantes

• *SIRET* : 808 784 656 00031

• *APE* : 9001Z

• *RNA* : W442014577

• *Licence d'entrepreneur de spectacles vivants* : 2-1090037 et 3-1090038

• *TVA* : FR54808784656