

Corps, mouvement et danse
dans la médiation
artistique et scientifique

Janvier 2017

Nathalie Tacchella @

Padrut Tacchella

compagnie de l'estuaire @

compagnie A Hauteur des Yeux

RENCONTRER SON PUBLIC
AUTREMENT

formation proposée par
l'Université de Genève, le Muséum
d'histoire naturelle de la Ville de
Genève et mediamus.

ecarter 6.
jambes

int 6

La compagnie de l'estuaire est fondée en mars 1995. Elle est l'une des compagnies permanentes du Galpon.

Pendant six ans, la compagnie pratique la création collective. Dès 2001, c'est Nathalie Tacchella qui dirige les projets de création.

La compagnie a développé une identité artistique fondée sur la mise en poésie des phénomènes physiques, des relations que nourrissent les êtres entre eux et avec leur environnement.

La compagnie crée des formes chorégraphiques qui se déclinent aussi bien dans les espaces publics scéniques que dans l'espace public urbain.

Les pièces de groupe de la compagnie traitent des notions d'équilibre, de constructions et de déconstructions, de solidarité. Comment les choses tiennent-elles ensemble ? Comment les gens vivent-ils ensemble ? Panneaux, planches ou plots que les danseurs se passent, escaladent organisent dans l'espace, sont autant d'installations précaires et éphémères. Des agencements entre l'inerte et le vivant qui donnent des débuts de réponses visuelles et sensorielles à ces questions.

Les performances, créées en collaboration avec la compagnie **A Hauteur des Yeux** sont des condensés de situations que l'on retrouve dans les pièces de groupe. Elles rendent toutes sensible la notion de confinement et de proximité entre le corps humain et celui des marionnettes.

Les projets artistiques ouverts de la compagnie de l'estuaire intègrent, de façon plus ou moins intense selon les contextes, élèves, enseignants ou habitants dans les processus de création.

Nathalie Tacchella dirige les projets de création de la compagnie de l'estuaire en étroite collaboration avec chacun des protagonistes. Son travail de création se nourrit de sa réflexion sur la place de l'artiste dans la cité. Depuis plus de 15 ans, elle tisse des liens entre création, formation et citoyenneté. Co-directrice du Galpon, elle œuvre pour que cette maison des arts de la scène soit un lieu ouvert à toutes les disciplines artistiques et tous les publics.

Nathalie Tacchella est lauréate d'une bourse SSA pour la création *Les Tables*. Son travail artistique et pédagogique est documenté dans trois films : *Paysages urbains*, documentaire de Mathias Solenthaler, *Paroles, danses et impressions*, un film d'Alexandre Simon, *Je suis au milieu de nous*, film réalisé par le Service Écoles-Médias du DIP Genève.

En 2015, la compagnie a célébré 20 ans d'activités chorégraphiques.

Corps, mouvement et danse dans la médiation artistique et scientifique

Contribution à la formation continue

RENCONTRER SON PUBLIC AUTREMENT

Formation proposée par l'Université de Genève, le Muséum
d'histoire naturelle de la Ville de Genève et mediamus

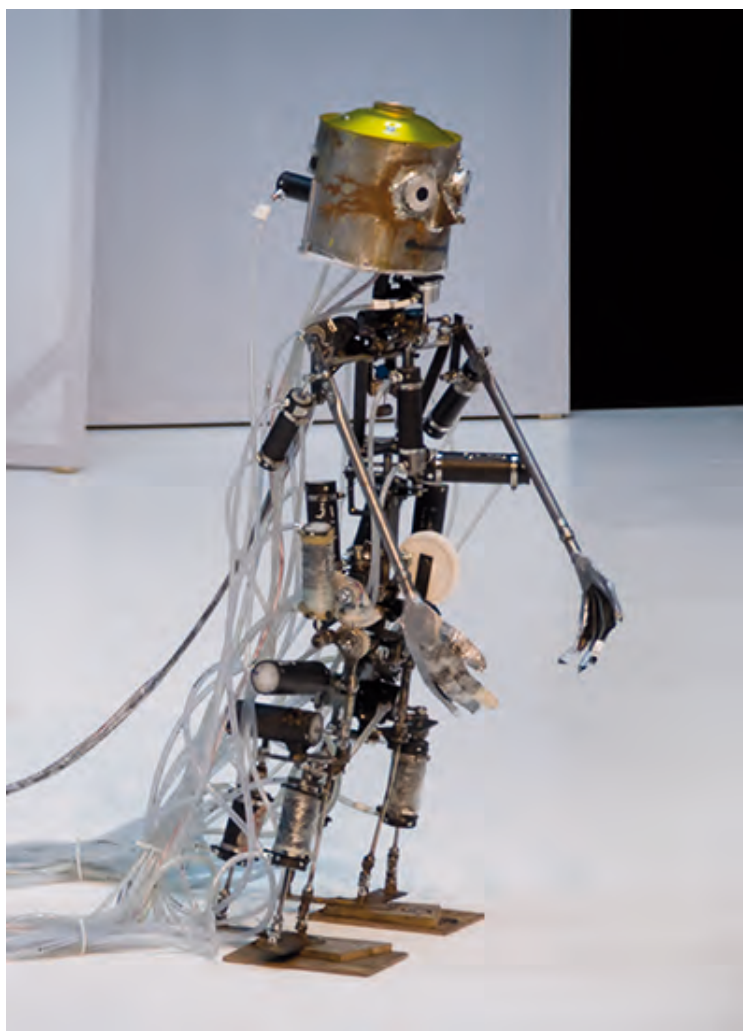
Sommaire

Intentions	p. 1
Découvrir une création	p. 3
Incorporer une création	p. 7
Trois outils de travail	
Les fondamentaux de la médiation	p. 9
Hiérarchisation des objectifs	p. 11
Les modèles pédagogiques	p. 13
Références	p. 15

La photo de couverture est de Padrut Tacchella

Les photos de Xd2r, Xd3r sont de Claire Goodyear

La photo de Xd4r de la page 16 est d'Ivan Zoni

Xd2r dans **verdoliak** – cie de l'estuaire
décembre 2010 – Am Stram Gram le Théâtre, Genève

Intentions générales

Comment une création d'art vivant se conçoit-elle, se fabrique-t-elle et se présente-t-elle au public ?
Que peut-on apprendre de ce processus en tant que spectateur, médiateur, créateur ?

Axes de travail

Expérimentation

- > Mise en situation au cœur d'un projet artistique
- > Participer et observer

Éléments théoriques

- > Les fondamentaux de la médiation
- > Transposition des modèles pédagogiques

Analyse de pratique

- > Identifier et nommer les fondamentaux de la médiation dans sa propre pratique
- > Échanger sur les confluences et divergences entre pratiques artistiques et scientifiques et les incidences sur nos actions de médiation

Organisation du travail

Introduction et atelier Articulations (foyer et théâtre)

Atelier de mise en mouvement (salle de répétition)

Pause

Théorique et analyse de pratique (salle de répétition)

Synthèse conclusive

Xd3r dans **Valse captive** – cie A Hauteur des Yeux
mai 2015 – Go and Guest, le Galpon

Articulations

Création de la compagnie A Hauteur des Yeux

Articulations transpose sur scène près de 10 ans de constructions, d'évolutions, de transformations, d'échecs et de réussites de cette marionnette inédite, attachante, colossale et fragile.

Cette transposition de l'atelier à la scène évoque les processus de travail d'une création à la frontière entre arts plastiques, artisanat scientifique et arts de la scène.

L'histoire des créatures artificielles s'étend sur plus de deux mille ans. Elle sont présentes dans toutes les cultures où elles empruntent et participent à de multiples niveaux : mythique, religieux, artistique, scientifique et technique. Elles constituent une réalité à la fois ancestrale et révélatrice de la modernité à chaque grande époque de notre histoire.

Est artificiel tout objet fabriqué de mains d'homme. Ajoutons le terme de créature, et l'ensemble sonne alors comme un paradoxe où s'efface la frontière entre la nature et l'artifice, entre le vivant et l'artefact. La terminologie même de créature artificielle est une source d'interrogation, une boucle étrange [...] où la vie cherche à se définir elle-même, où l'homme se reflète dans son double artificiel. Une autoréférence où le sujet est son propre objet.

Jean-Claude Heudin
Les créatures artificielles
Des automates aux mondes virtuels

DECOUVRIR UNE CREATION

Articulations Trois clefs d'évolution

XD existe en tant que **sculpture**. Par les gestes et les mouvements des marionnettistes, elle existe en tant qu'**être animé**. Sur scène, elle est l'**être machine**, quasi autonome, indépendante, mue par sa volonté mécanique et hydraulique. Ce sont ces trois états qui sont rendus sensibles dans **Articulations**.

Évocation d'une longue histoire

Depuis que l'homme a saisi son reflet à la surface de l'eau, il tente de comprendre sa nature et de lui donner sens. La quête d'une altérité artificielle a probablement commencé dès l'aube de l'humanité.

En Occident, la création de la vie est de nature divine. Qu'il s'agisse du Golem ou de Frankenstein, l'homme peut assurer la fabrication matérielle, mais la vie est toujours d'origine divine ou surnaturelle. L'homme ne peut et ne doit pas se prendre pour Dieu. L'interdit du décalogue pointe cet acte sacrilège. Il résonne comme une loi contre le piratage d'une œuvre que Dieu entendrait à tout prix protéger.

A l'ère des robots-sapiens et des fantômes qui hantent les mémoires des ordinateurs, des hommes transformés par d'indispensables prolongements artificiels, des clones génétiquement améliorés, cette vieille querelle semble désormais dépassée.

Jean-Claude Heudin
Op. cité

L'art de la marionnette est l'une des voies utilisées depuis des siècles par les enfants et les enfants devenus artistes pour évoquer ce rêve d'un alter ego, un objet qui serait sujet.

Le sujet et l'objet

Lorsque l'objet de fer se met en mouvement, nous le percevons comme sujet. La présence ostensible des marionnettistes n'enlève rien à cette sensation.

XD4R est une marionnette qui rêve d'indépendance. Esthétiquement, techniquement elle n'a aucun lien de parenté avec Pinocchio. Déguisée en automate, ancêtre du robot, elle évoque de loin à la fois le géant Talos, gardien intraitable de la Crète et le "bonhomme de fer-blanc" maladroit et attachant du Magicien d'Oz. Mais comme Pinocchio, XD4R imagine quitter sa condition de marionnette et se libérer des tubes qui le relient aux marionnettistes et des guides qui l'aident à maintenir son équilibre précaire.

Articulations évoque cette longue histoire entre l'homme et son image. Les mouvements de la marionnette répondent aux mouvements des marionnettistes qui à leur tour répondent à ceux de la marionnette ! Les mouvements de l'une sont le reflet des mouvements des autres.

Comme celle des automates, l'histoire des marionnettes est ancrée dans la technicité et provient des mêmes formes anciennes et légendaires. Mais la grande différence, c'est qu'une marionnette n'est pas autonome, elle nécessite un "manipulateur" pour exister. Les marionnettes s'inscrivent donc en droite ligne de leurs descendants technologiques que seront les "avatars" des mondes virtuels.

Jean-Claude Heudin
Op. cité

DECOUVRIR UNE CREATION

Mise en situation 1

Notes pour analyse de pratique

Les trois temps de l'action : présentation, observation, action

Pour chacun des temps, relever les éléments suivants :

- > Espace, lieu utilisé
- > Place et relation entre intervenants et participants
- > Place et relation des participants entre eux
- > La sensation, l'appropriation dans l'action
- > La sensation, l'appropriation dans l'observation
- > Autres éléments que je peux utiliser dans ma propre pratique

Culture artistique et culture scientifique

Notre société se spécialise et se sectorise ; les savoirs et savoir-faire s'accroissent, s'affinent et c'est tant mieux. Mais ce cloisonnement a une incidence sur notre capacité à créer du lien entre les disciplines et entre les êtres spécialisés que nous devenons. La production artistique et culturelle n'échappe pas à cette tendance.

Nous affirmons que, de la même façon que l'artiste et l'artisan contribuent à la construction de liens culturels, les expériences et apprentissages des élèves dans le cadre de l'école s'inscrivent dans une perspective de développement du potentiel citoyen.

Pourtant la culture artistique a ce formidable potentiel d'universalité tout en étant particulière à des époques, des contextes et des sensibilités. En ce sens, la compagnie de l'estuaire souhaite contribuer à créer du lien entre l'artiste, l'enseignant, l'élève. En partant des expériences singulières des uns et des autres, la compagnie valorise la pratique artistique et culturelle comme l'un des ciments citoyens.

Extrait de dossier de présentation
à l'intention des enseignants
compagnie de l'estuaire automne 2015

INCORPORER UNE CREATION

Mise en situation 2

Notes pour analyse de pratique

Les trois temps de l'action : exploration, composition

Pour chacun des temps, relever les éléments suivants :

- > Place et relation entre intervenante et participants
- > Place et relation des participants entre eux
- > La sensation, l'appropriation dans l'action
- > La sensation, l'appropriation dans l'observation
- > Autres éléments que je peux utiliser dans ma propre pratique

Les fondamentaux de la médiation Conception et élaboration

Objet : répond à la question **QUOI ?**

Mandant : répond à la question **DE LA PART DE QUI ?**

Objectifs : répond à la question **POURQUOI ?**

Public cible : répond à la question **POUR QUI ?**

La place du médiateur : répond à la question **PAR QUI ?**

Les moyens : répond à la question **COMMENT ?**

L'articulation de ces paramètres entre eux constitue le contexte dans lequel se conçoit et se développe l'action de médiation.

Il est important et souvent nécessaire de clarifier ces différents paramètres pour construire une action de médiation pertinente et réalisable dans de bonnes conditions.

Préparation et réalisation

L'essence de l'activité

Impliquant l'artiste, le scientifique

Impliquant le public

Moment et durée de l'activité

Lieu de l'activité

Supports

TROIS OUTILS DE TRAVAIL

Analyse de pratique 1

Notes pour analyse de pratique

En transposant les exemples donnés pour la médiation artistique dans le domaine de la danse contemporaine, choisir une action que j'ai réalisée et en analyser

LA CONCEPTION ET L'ÉLABORATION

Objet – Mandant – Objectifs – Public cible – Place du médiateur – Moyens

LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION

Essence – Implications – Moment et durée – Lieu - Supports

Hierarchisation des objectifs

Dans les dispositifs de formation on distingue la **finalité**, le **but**, l'**objectif général** et l'**objectif spécifique**¹. Cette différenciation aide à clarifier les responsabilités et fonctions des différents acteurs d'une formation.

Si l'on transpose ces distinctions au domaine de la médiation artistique et culturelle dans le domaine de la danse, on pourrait avoir les définitions suivantes :

La finalité est une affirmation de principe par laquelle une société (ou un groupe social) identifie et véhicule ses valeurs. Elle fournit des lignes directrices.

Le but est un énoncé définissant de manière générale les intentions poursuivies soit par une institution ou une organisation, soit par un groupe ou un individu, à travers un programme ou une action déterminée.

L'objectif général est un énoncé d'intention décrivant l'un des résultats escomptés d'une action de médiation.

L'objectif spécifique ou objectif opérationnel est issu de la démultiplication d'un objectif général en autant d'activités nécessaires pour permettre l'atteinte de l'objectif général.

¹ Cette "hiérarchisation des objectifs" est issue du cours de Philippe Zin module FSEA

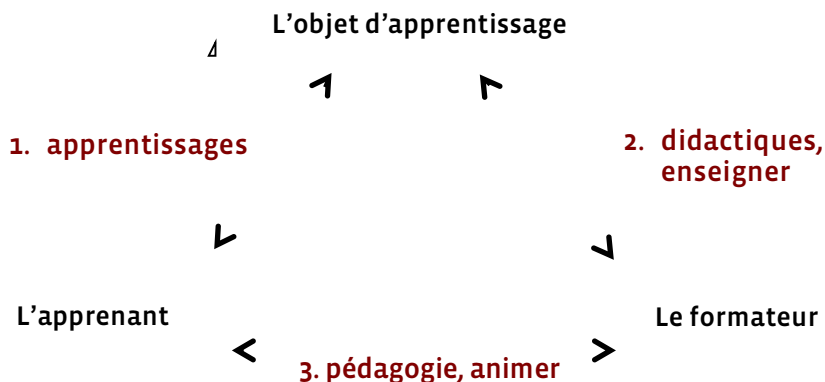
TROIS OUTILS DE TRAVAIL

Analyse de pratique 2 **Notes pour analyse de pratique**

Identifier les finalités, buts, objectifs généraux et spécifiques d'une action de médiation, par exemple la découverte de la création **Articulations**.

Les modèles pédagogiques

Dans les situations d'apprentissage, on observe un triangle ²

De ce triangle, se dégagent 3 modèles de formation :

1. La formation explicative

met l'accent sur la relation formateur / objet d'apprentissage (ou contenu), dans une perspective de transmission vers l'apprenant.

2. La formation constructiviste

met l'accent sur la relation apprenant / objet d'apprentissage, dans une perspective de compréhension des mécanismes d'apprentissage de l'apprenant afin de proposer des outils adaptés

3. La formation dialogique

met l'accent sur la relation formateur / apprenant dans une perspective de construire les savoirs ensemble.

² Source : voir note 1.

TROIS OUTILS DE TRAVAIL

Ces trois modèles et ils peuvent s'articuler entre eux dans une même action. Dans le domaine de la médiation, on peut valoriser une approche plutôt qu'une autre en fonction de l'objet artistique ou culturel et du public concerné.

Analyse de pratique 3 **Notes pour analyse de pratique**

Identifier les modèles utilisés et leur combinaison pour l'activité Incorporer une création.

Analyse de pratique 4 **Notes pour analyse de pratique**

Analyser le travail construit la veille Expérimenter la médiation scientifique-artistique, à la lumière des trois outils de travail abordée.

Les créatures artificielles Des automates aux mondes virtuels

Jean-Claude Heudin – Editeur Odile Jacob , sciences 2007

La médiation comme catalyseur

Le temps de la médiation, chap 3 : Que transmet la médiation ? Changement de perspective.

www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung

Projet Danse

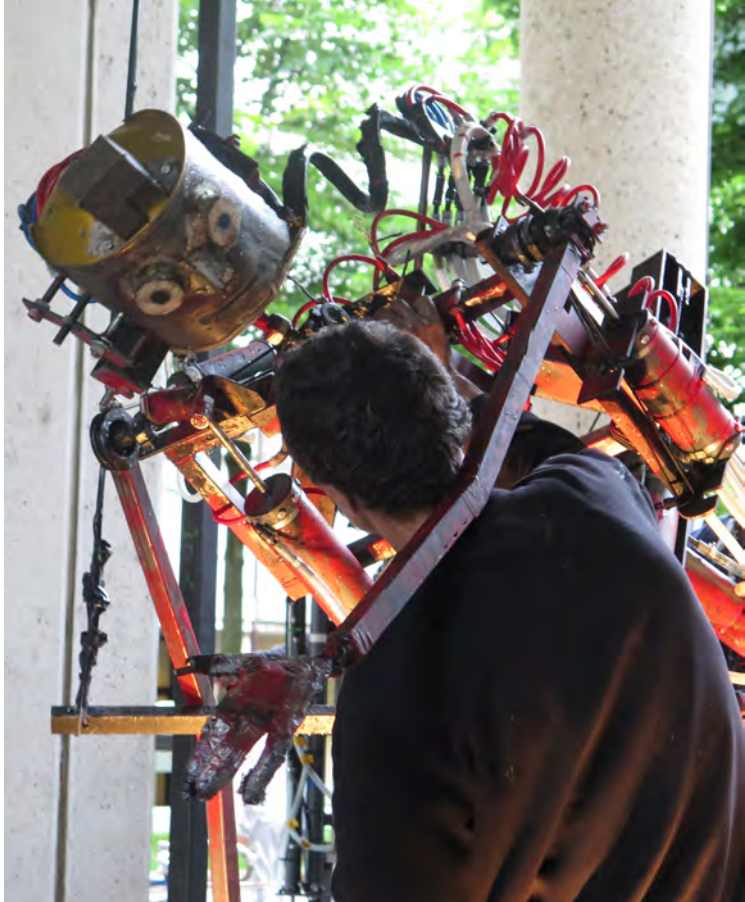
Le projet Danse 2006 peut être téléchargé sur le site de reso, rubrique "encouragement de la danse"

www.reso.ch

Médiation culturelle

[Médiation-danse.ch](http://Mediation-danse.ch) sur le site de reso (en construction)

Bibliographie française dans différents domaines à télécharger sur le site mediationculturelle.ch

Xd3r dans **Valse hydraulique** – cie A Hauteur des Yeux
mai 2016 – Espace 99

NOTES

Les personnages de la **compagnie A Hauteur des Yeux** sont des sculptures de tailles diverses en bois, acier et tissus conçus par le marionnettiste Padrutt Tacchella dès 1985.

La compagnie produit des petites formes et des projets interdisciplinaires qui ont voyagé dans différents festivals ou événements culturels en Russie, en Bosnie et plus récemment en France. Ces projets artistiques ont été produits en dehors des circuits de subventionnement habituels. La compagnie est l'une des compagnies fondatrices du Galpon.

Padrutt Tacchella est un inventeur infatigable dans l'art de la marionnette et la conception d'espaces scéniques. Il produit des performances solo ou en collaboration avec d'autres marionnettistes, des machinistes et des danseurs et confie les créations sonores et musicales de ces intenses moments de suspension à Adrien Kessler ou Gérard Burger. Il fonde en mars 2000 sa compagnie A Hauteur des Yeux.

Fondateur, avec Nathalie Tacchella et Diane Senger, de la compagnie de l'estuaire, il participe à toutes les créations de la compagnie dont il signe les scénographies et participe en tant que performer ou marionnettiste. Il cofonde le théâtre du Galpon en 1996 et contribue activement à la réhabilitation et les aménagements du bâtiment jusqu'à sa fermeture en 2008. En 1997, il avait inauguré le Galpon d'Artamis avec Blizzard, création de la compagnie de l'estuaire. En 2008, à la fermeture du théâtre d'Artamis, son prototype de marionnette hydraulique Xd2r transportait une maquette du théâtre à l'extérieur du bâtiment ; le 1er juillet 2011, la marionnette hydraulique Xd3r inaugurerait le nouveau Galpon de la route des Péniches en déposant la maquette de 2008 sur une nouvelle poutre de bois.

Depuis 2006, il travaille au Grand Théâtre de Genève en tant qu'accessoiriste plateau et développe des concepts pour la réalisation d'effets spéciaux.

En tant que marionnettiste, Padrutt Tacchella conçoit des systèmes complexes de suspensions tels des véritables machineries théâtrales et a développé d'ingénieuses intégrations de l'électronique dans ses marionnettes qui pourtant ont toutes l'air d'être des sculptures d'un autre temps. Ainsi l'impressionnante grande femme, marionnette à fil de taille humaine sculptée en bois, enclenche un mouvement de respiration de sa cage thoracique, lorsque son talon gauche touche le sol. Lutko, marionnette à fil sculptée en bois de 30 centimètres est équipée de senseurs à la lumière qui lui permettent d'orienter son regard.

Depuis 2008, toute son énergie créative se concentre sur l'étude des forces qui régissent le corps humain, ses articulations complexes et les effets de ces différents leviers.

la compagnie A Hauteur des Yeux

la compagnie de l'estuaire
danse et sculpture en mouvement

2, route des Péniches
case postale 100 - 1211 Genève 8
www.estuaire.ch

compagnie@estuaire.ch

T. +41 22 321 21 76 et +41 79 324 00 21