

Programme* d'entraînement et de formation artistique et professionnel en danse (PEFAPDA)**

Protocole général : description, principes, règlements et cours

PRÉAMBULE

*Notre programme répond à la nécessité et à l'urgence de former adéquatement les artistes de la scène - tout particulièrement les danseuses et les danseurs - aux langages divers de la création contemporaine. Chez Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, les langages hérités des traditions africains de musiques et de danse constituent une base fondamentale pour aborder l'actualité artistique et ses exigences au niveau de la création. Notre programme d'entraînement et de formation artistique et professionnel en danse africaine a été créé afin de répondre à ces exigences.

**Par le terme «danse africaine», terme générique, il faut entendre la connaissance d'un répertoire rythmiculturel apte à transmettre sur une base technique rigoureuse les éléments de la danse et de la performance (les rythmes - et non le rythme - forment en eux-mêmes des entités culturelles qui se déploient dans le temps et par delà les territoires).

I- DESCRIPTION

Les cours de ce programme offrent une formation intensive en art du mouvement. Cette formation comprend des cours de concentration (code C) et des cours pratiques (code P). Ces cours sont soit, exclusivement créés pour le PEFAPDA (PPC ou PPP), soit issus du programme régulier (PR) et sont dispensés à raison de 13 heures par semaine.

Les matières abordées sont les suivantes :

1- Pema /PPP* (1 crédit) (sans tambours)

Une classe de réchauffement qui prépare le corps par la respiration dynamique (projection, rétention et placement).

- Technique de relâchement et principe de la chute. Exercices au sol
- Corps et mouvement : réceptivité, échange d'énergie et flexibilité.

1h

2- Rythme et voix/PPC*(2 crédits) (sans tambours)

Ce cours vise certes à développer la capacité vocale des danseurs en rapport avec le mouvement, mais surtout, il vise à les introduire aux sources premières de la danse : le chant comme appel, résonance et prédisposition du corps à l'échange (réceptivité).

- Projection (voix) et séquence (rythme)
- Chant préparatoire (à la danse) : appel/réponse /engagement.

- 1h30

3- Rypada/PPC*-PR (2 crédits) (sans tambours)

Rythmes, Posture et Alignement pour la Danse Africaine.

- Principe postural et ressort rythmique.
- Étude des "formes - rythmes".
- Technique et conscience du corps.
- Espace et engagement

- 1h30

4- Classe Fondamentale/PPP*- PR (1 crédit) (avec tambours)

Vocabulaire de base (rythme et pas) avec emphase sur les principes de progression (mouvement/dynamique) :

- Poids (transfert de poids)
- Souffle (trajectoires du souffle)
- Chute (poids et pas)
- Projection_
- Isolation des parties du corps
- Piétinements
- Sauts et course

- 1h30

5- Classe de répertoire (rythmiculture)/PPC (3 crédits) (avec tambours)

Les classes de répertoire se concentrent sur les aspects particuliers du rythme et du mouvement d'une rythmiculture spécifique. L'accent est mis sur la diversité et la spécificité des traditions africaines et néo-africaines. Éléments de base : les rythmes, les pas, les gestes, les chants. - 1h30

6- Classe avancée/PPP*-PR (2 crédits) (avec tambours)

- Espace traditionnel et approche contemporaine.
- Maîtriser les codes rythmiques. Progression et improvisation, force, endurance physique et rythmique.

- 2h

7- Rythmes et mouvement/PPC* (3 crédits) (avec tambours)

Une classe à plusieurs niveaux (1e année et 2e année) où tous les éléments de la danse sont abordés sous divers aspects :

- Corps/espace - mouvement/énergie - individu/collectivité
- Relation musique et danse : contexte rythmique/improvisation
- Exploration des principes du mouvement et de l'art chorégraphique (espace, temps et geste).

- 2h

8- Tambours, voix et percussions/PPC* (2 crédits)

Une classe à plusieurs niveaux :

- Voix (chant)
- Rythme (lexicologie rythmique)
- Tambour (jeu) :
  - La frappe et le son- le ton et la phrase
  - Relation entre le chant (voix) et la musique tambourinée
  - Endurance et progression rythmiques
- Principes d'orchestration et improvisation
- Percussions diverses
- Spécificité des langages rythmiculturels

- 1h30

9- Théorie/PPC* (3 crédits)

Ateliers théoriques (1e année et 2e année) :

- Danse africaine : sources et contextes
- Créolité et émancipation culturelle : Haïti, l'île africaine en Amérique
- Black Dance
- Rythmes et Gestes

- 2h

10- Répertoire d'auteur (3 crédits)

Atelier pratique : répertoire de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata.

- 3h

11- Gestion et production artistique (1 crédit)

Atelier pratique : assistance à la coordination du programme, ateliers spéciaux et préparation de spectacle.

- 1h30

Ces matières seront dispensées sur une période de deux ans (en niveaux I pour la 1ère année et II pour la seconde). Toutes les sessions (il y en a 4 par année) comptent 10 semaines excepté la dernière qui est un stage intensif de 10 jours.

Remarque spéciale :

Les étudiants du Programme peuvent avoir accès à tous les cours du programme régulier s'ils le désirent pourvu qu'ils en informent la coordonnatrice (Karla Etienne) et le professeur titulaire et qu'ils respectent leur engagement.

II- PRINCIPES

A) Principes généraux

Le PEFAPDA a été conçu dans un esprit d'ouverture et d'initiative fondé sur les connaissances et les années d'expérience et de recherche accumulées par la conceptrice du programme, Mme Zab Maboungou, directrice artistique, chorégraphe et interprète de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata.

Le programme vise essentiellement à offrir une formation rigoureuse et suivie en danse contemporaine, tout en étant ouvert et attentif aux diverses manifestations de la créativité contemporaine. De ce point de vue, les traditions africaines et néo-africaines auxquelles il se réfère constituent un tremplin à partir duquel tout est «revisité» : les formes les plus anciennes tout comme celles qui se définissent comme étant contemporaines. D'où un intérêt marqué dans notre enseignement pour les interconnexions et transmutations rythmiques à travers les époques et les danses (notre stage Tambours et Danse constitue à cet égard une occasion privilégiée de faire l'expérience de tout cet aspect dynamique du développement de la danse africaine, mais aussi des rythmicultures dans le monde). Recherche et créativité demeurent au cœur de notre approche dans la mesure où notre programme s'articule aux activités de créations de notre compagnie. Il offre de plus, depuis 2008, l'opportunité de la formation continue.

Bien plus qu'un simple programme d'études, le programme se veut donc une occasion unique de contribuer à l'édification d'un lieu de rencontres et de formation unique à Montréal et au Canada.

Ainsi, au moyen de cette formation, le programme souhaite enrichir le domaine de compétence et de professionnalisation du métier d'enseignant en art et de celui d'artiste de la scène.

B) Principes reliés à l'apprentissage

- 1- **Le corps/esprit.** Tout ce qui se rapporte au corps se rapporte au mouvement du corps et de l'esprit; l'attention portée au corps est une attention de l'esprit. Tout apprentissage en danse consiste à explorer et à développer ce principe.
- 2- **L'entraînement.** Les participants au programme doivent être prêts à s'entraîner régulièrement et cela de manière autonome, une fois qu'auront été assimilés les *techniques et principes de base nécessaires à un bon entraînement* (PEMA-RYPADA-Fondamental). Un tel entraînement est nécessaire à

la bonne poursuite du programme et à condition qu'on n'en perde pas de vue les principes, il n'exclut nullement toute autre forme d'entraînement auquel pourraient s'adonner les participants.

- 3- **Principe de progression.** Le principe de progression en danse et en musique africaines (développé par Zab Maboungou) est indissociable d'une connaissance rythmique approfondie et se situe au cœur du développement personnel et artistique. Il faut consulter à ce sujet l'article de Mme Zab Maboungou sur l'improvisation (ci-joint).
- 4- **Relation danse et musique.** Une des caractéristiques des danses d'origine africaine, cette relation/conversation, est explorée sous ses diverses facettes. Outre la relation directe entre le maître-tambour et le danseur, elle doit permettre également d'explorer et de mettre en forme -sur le plan chorégraphique- la relation entre temps et espace (le «contexte rythmique»).
- 5- **Mouvement et expression.** L'expression artistique exige que se côtoient sans cesse dans le raffinement de la forme, le *personnel* et l'*universel*. Les participants devront constamment garder à l'esprit cette distinction et ce rapprochement essentiels entre mouvement et expression. Tout cet aspect sera particulièrement étudié et mis en pratique dans la danse (surtout les danses d'inspiration traditionnelles du fait de la relation sophistiquée qui existe entre musiciens et danseurs) mais aussi dans le travail chorégraphique (l'individu et le groupe/l'espace et le centre).
- 6- **Diversité et spécificité des rythmicultures.** La diversité des rythmicultures africaines est telle que toute tentative d'en retirer quelques principes généraux ne devrait pas conduire à en réduire la richesse des éléments qui les constituent. D'où l'importance de ce principe qui consiste à accorder diversité avec spécificité afin d'aborder efficacement les danses et musiques de ces rythmicultures (n.b. : par ce terme, Zab Maboungou désigne les entités culturelles, ici de source traditionnelle africaine, au sein desquelles les rythmes forment et codifient les expressions esthétiques et sacrées de la culture humaine). Il va de soi que cette diversité et cette spécificité des rythmicultures doivent pouvoir contribuer à alimenter et renforcer notre capacité à identifier au sein de celles-ci les *éléments*

consistants bien que fluides à la fois -susceptibles d'enrichir la *recherche* et de constituer les éléments d'une *méthode*.

- 7- **Concentration et endurance physique.** Ceci définit par excellence le «*focus*» en danse africaine. La disposition du corps à l'effort et la capacité de concentration sont indissociables de la capacité également, à maîtriser le *contexte rythmique* et à le faire progresser (voir point 3).
- 8- **Discipline et autonomie.** Ce sont ces principes qui conduisent et font valoir l'esprit même du programme-pilote; tout en en faisant ressortir la flexibilité. Dans la mesure où les participants font preuve de discipline et d'autonomie, il devient en effet possible (a) d'aménager les horaires, (b) d'encourager, si nécessaire, un système d'équivalence au niveau des exigences (lorsque celles qui ont été prévues ne peuvent être satisfaites tel quel), (c) dans la mesure du possible, de répondre aux besoins individuels des participants puisqu'un *processus de consultation* est prévu à cet effet. Dans ces cas, aucun des principes reliés à l'apprentissage, pas plus que la matière des cours, tels qu'ils ont été exposés précédemment ne devront être remis en question ou altérés de quelque manière que ce soit.
- 9- **Terminologie.** Un ensemble de termes, formant littéralement un vocabulaire de la danse africaine, devra être correctement appris afin de permettre une compréhension et une communication claire et efficace.
- 10- **Intégration des principes et transfert des connaissances et habiletés.** Il est important d'apprendre et d'assimiler les techniques, en vue de les mettre à profit pour la recherche personnelle, mais aussi, de manière plus générale, en vue d'assurer un transfert adéquat des connaissances et des habiletés dans l'enseignement et la création (ces deux volets -enseignement et création- étant considérés comme des débouchés «naturels» de ce programme pouvant s'appliquer à diverses disciplines).

Remarque générale :

Il est important de noter que la plupart de ces principes valent autant pour l'apprentissage en danse que pour l'apprentissage en tambours et percussions. Ces deux apprentissages étant fondamentalement inter-reliés.

III- RÈGLEMENTS

1- Présence et ponctualité :

- Étant donné la nature à la fois physique et intellectuelle des cours, la présence aux cours n'en est que plus nécessaire et doit, être immédiatement compensée, si elle ne peut être respectée.
- Un étudiant malade, indisposé ou en retard (cas à discuter) peut observer le cours, auquel cas, ce cours observé comptera pour ½ absence.
- Toute absence sera comptée.
- Tout étudiant est responsable du suivi à assurer lorsqu'il manque un cours et doit se rapporter, pour ce faire, à un autre étudiant.

2- Disposition et forme physique :

Les étudiants sont censés être prêts à recevoir l'enseignement qui leur est destiné et pour cela, s'assurer de leur bonne forme physique et capacité de concentration (voir point 2 des principes reliés à l'apprentissage). Les studios de Nyata Nyata étant à leur disposition (dans la mesure du possible surtout avant les cours), les étudiants devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent cette exigence.

3- Accoutrement

- Tous les participants doivent être habillés simplement (vêtements de coton si possible à cause de la transpiration) de sorte que l'on puisse identifier les lignes du corps.
- Pas de bijoux ni de coiffure susceptibles de gêner le mouvement.
- Pas de parfum susceptible de gêner les autres participants.
- Prévoir des vêtements de rechange si nécessaire.

4- Éthique et comportement général

- Les étudiants du Programme sont considérés comme étant des étudiants avancés, semi-professionnels et professionnels.
- Les instructeurs attendent d'eux une attention fine et soutenue. Toute information ou recommandation devra être retenue- qu'elle soit adressée à un individu ou à l'ensemble- et ne sera pas répétée inutilement.

- Le bavardage est considéré comme une distraction nuisible à l'effort collectif que requiert l'apprentissage.
- Les interventions sont bienvenues si elles sont d'intérêt collectif et en lien direct avec ce qui est enseigné, au moment où l'intervention est faite. Auquel cas contraire, il est recommandé de prendre rendez-vous pour une consultation (point 8 des principes reliés à l'apprentissage).

Renseignements et coordination

Karla Etienne est chargée de la coordination du programme. Veuillez vous adresser à elle, pour tout renseignement, demande de consultation ou toute autre requête.