

SINIPARKSI

Lancement du Training kit SINIPARKSI: Réinventer la danse contemporaine pour l'inclusion

Dossier de présentation 2025

Sommaire

,	O1. Projet Siniparksi
02. Présentat	ion des ies de danse
,	03. Workshops
04. Carte de	s échanges
	05. Training kit SINIPARKSI

SINIPARKSI INCARNE LES DROITS HUMAINS DANS LA CRÉATION EN DANSE CONTEMPORAINE

"Ce qui est culturel, c'est ce qui relie par le sens. Ce qui est culturel ne se réduit pas à une production, mais contribue à la communication, en tant que 'porteur d'identités, de valeurs et de significations.

Langage de la Déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle Article 8, 2001

Projet SINIPARKSI

Le projet d'échange européen SINIPARKSI a été conçu pour rendre la danse contemporaine accessible à un large public tout en intégrant activement la diversité culturelle des communautés à travers l'Europe. Conscient du besoin pour les chorégraphes et enseignants en danse d'être mieux préparés à aborder la diversité humaine et sociale, le projet s'est concentré sur le développement d'opportunités de formation inclusives.

Porté par quatre institutions de danse européennes situées en France, Grèce, Allemagne et Croatie, SINIPARKSI a permis aux chorégraphes d'échanger sur le potentiel, les pratiques et les défis liés à la diversité culturelle dans la création chorégraphique. À travers une approche de cocréation avec des communautés locales, incluant aussi bien des danseurs novices qu'expérimentés, les artistes ont pu élargir leurs perspectives, affiner leurs méthodologies et faire de la danse un véritable espace inclusif.

Anne Bouchon, cheffe du projet et directrice de Culture Eco Actives, une association qui promeut les droits culturels et les pratiques artistiques inclusives, souligne l'ambition centrale du projet: «SINIPARKSI ambitionne de permettre à chacun de découvrir le bien-être que procure la danse contemporaine, tout en exprimant sa créativité individuelle et collective, dans le respect des droits culturels. À travers des retours d'expérience, nous offrons aux chorégraphes européens des outils pour transformer la diversité culturelle en une véritable force de co-création. »

Les connaissances acquises à travers ces expériences ont été compilées dans le Training kit SINIPARKSI, un guide pédagogique enrichi de vidéos tutorielles, destiné à aider les professionnels de la danse à favoriser l'inclusion culturelle dans leur travail.

Le projet SINIPARKSI a activement encouragé le développement et la diffusion de projets artistiques participatifs qui défendent les droits culturels en Europe. En tant que composante des droits humains, ces droits protègent l'identité, la langue et les traditions des communautés, garantissant le droit à l'expression artistique sans discrimination ni coercition. En promouvant la participation culturelle pour tous, SINIPARKSI cherche à valoriser les communautés et à réaffirmer le rôle de la danse comme langage universel de l'inclusion.

Présentation des compagnies de danse

ASSOCIATION ASCEN DANSE

Isabelle Bazin Mazuel

ASCEN-DANSE-FRANCE

Fondée le 18 juillet 1996 et basée à Mont-Dauphin, France, ASCEN-DANSE est une structure dédiée à la danse contemporaine qui réunit une école de danse, une compagnie professionnelle et un festival international.

Sous la direction d'Isabelle Bazin Mazuel, l'école de danse ASCEN-DANSE propose une formation en danse contemporaine, de Briançon à Embrun, et collabore avec la Fédération locale de danse pour co-créer des spectacles avec des amateurs de tous niveaux. La Compagnie Isabelle Mazuel explore des créations artistiques mêlant spectacles in situ et ateliers de co-création avec les communautés locales. En 2006, ASCEN-DANSE lance "Vertical'été", un festival de danse reconnu qui se déroule sur un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'événement, devenu un rendez-vous incontournable du paysage chorégraphique, a fêté son 15° anniversaire en 2023.

Convaincue de la force de la co-création, ASCEN-DANSE mène des ateliers pour enfants ("Trop la classe"), intervient en maisons de retraite, et explore les interactions entre corps, espace et objets du quotidien.

«L'utilisation d'objets du quotidien et d'interactions non verbales a transformé le processus de co-création avec des groupes culturellement diversifiés. Le Training kit SINIPARKSI fournit des outils essentiels pour encourager les chorégraphes à expérimenter des pratiques inclusives et à valoriser les contributions uniques de chaque participant.»

Quis

Zafeiria Tsirakaki

QUO VADIS - GREECE

Fondée en 2017 par Zafeiria Tsirakaki, QUO VADIS explore les notions d'identité et de découverte de soi à travers la danse. Son nom signifie "Où vas-tu?", une question fondamentale avec le "Qui es-tu?". Engagée dans l'accessibilité artistique, la compagnie encourage une expression libre et autonome et vise à rendre les arts accessibles à un public plus large, en créant des performances qui mêlent mouvement, imagerie et récit pour susciter réflexion et résonance émotionnelle. Quo Vadis développe des œuvres originales grâce à des processus collaboratifs et interdisciplinaires, mêlant danse, texte, son et pratiques interactives, s'inspirant souvent de la mythologie, des paysages sociopolitiques et du vécu. Elle collabore avec des artistes de danse contemporaine, le Free Self-Managed Theatre EMBROS – un espace culturel influent – et le Duncan Dance Research Centre, renforçant son ancrage dans la recherche chorégraphique.

"Co-créer avec des groupes culturellement diversifiés m'a permis d'enrichir mon point de vue sur l'universalité de la danse contemporaine et de renforcer l'importance d'embrasser la diversité. Le kit de formation est un outil unique d'expérience créative et pédagogique, nécessaire pour chaque chorégraphe qui a besoin d'approfondir son approche en créant avec la population"

Présentation des compagnies de danse

Sabrina Marwa

Melita Spahić Bezjak

SENECA INTENSIV - GERMANY

Basée à Berlin, Allemagne, Seneca Intensiv (SI) est une institution privée dédiée au mouvement artistique, proposant des programmes intensifs en danse, cirque et théâtre physique, ainsi qu'une formation en pédagogie de la danse ouverte à un large public. SI offre également des ateliers théoriques spécialisés sur la production et la gestion artistique, destinés aux professionnels du spectacle vivant. Son objectif principal est d'intégrer le mouvement artistique comme élément essentiel de la société. Le programme accueille un public varié, allant des danseurs expérimentés aux débutants explorant la danse. Parmi son corps professoral, Sabrina Marwa, professeure de danse contemporaine et choregraphe expérimentée, apporte son expertise en pédagogie. Situé dans le quartier post-industriel de Marzahn, SI met à disposition de spacieux studios, offrant un espace inclusif à une audience diversifiée.

"La gestion des barrières linguistiques et la création d'un espace de confiance ont été des défis passionnants. Le Training kit partage des approches pratiques et créatives qui facilitent l'intégration de la diversité culturelle dans la danse contemporaine, tout en mettant l'accent sur l'importance de la flexibilité et de la collaboration."

FREE DANCE - CROATIA

Fondé en 2004 par Melita Spahić Bezjak, F.R.E.E. D.A.N.C.E est une organisation indépendante et à but non lucratif, dédiée au développement de la danse contemporaine et de la scène culturelle indépendante. Melita y exerce comme chorégraphe, interprète, productrice, curatrice et enseignante. Basée à Karlovac, en Croatie, Free Dance rassemble des artistes et des professionnels pour faire progresser la danse contemporaine par l'éducation, la production et la recherche artistique. L'organisation encourage l'innovation, la collaboration interdisciplinaire et l'engagement du public. Elle considère la danse contemporaine comme un écosystème évolutif, un espace d'expression, de réflexion critique et de recherche artistique. Ses programmes englobent la recherche artistique, les performances, les résidences, l'éducation et les présentations publiques, avec une attention particulière portée au travail avec les enfants et les jeunes. En 2011, Free Dance a initié le Karlovac Dance Festival (KDF), un espace de collaboration et d'échange, favorisant l'accès à la culture et à l'éducation artistique au sein de la communauté locale.

"Travailler avec des communautés diverses a renforcé ma croyance dans le pouvoir du mouvement et de la danse comme forme unique de communication, qui alimente l'inspiration. La trousse de formation constitue un outil essentiel pour aider les chorégraphes à s'engager et à embrasser la co-création tout en respectant et en célébrant les différences culturelles.»

Workshops

ACTION 1 Préparation et échanges à Berlin

Cette étape vise à établir une méthodologie commune afin de questionner les pratiques et de définir la structure du Training kit. Elle servira de guide à l'équipe du projet, depuis la création et la collecte des supports de travail (vidéos, interviews, retours d'expérience, etc.) jusqu'au partage des écrits issus des ateliers.

ACTION 2 Ateliers de co-création en immersion

Trois jours d'ateliers de co-création, aboutissant à une performance finale, seront organisés à Athènes et Crète (Grèce), Hautes-Alpes (France), Berlin (Allemagne) et Karlovac (Croatie). Ces sessions mettront en avant la diversité des participants : danseurs, immigrants, réfugiés, habitants de villages et citoyens.

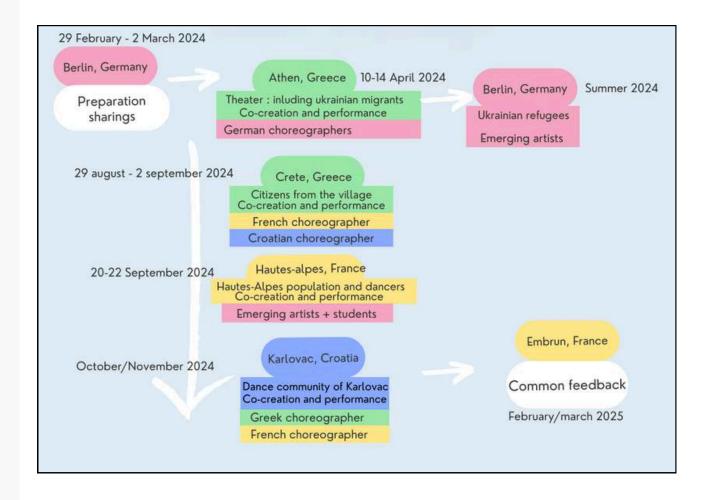
Tous les ateliers seront animés par des chorégraphes et danseurs venant d'Allemagne, France, Grèce et Croatie, favorisant ainsi un dialogue artistique et interculturel.

ACTION 3 Retour d'expérience commun en France

Cette rencontre a pour objectif de finaliser l'élaboration d'une pratique commune fondée sur la co-création et la diversité, qui sera formalisée à travers un Training kit.

SINIPARKSI	2023	2024	2025
ACTION1		Février 2024	
ACTION 2		Avril 2024/Novembre 2024	
ACTION 3		Février 2025	

Carte des échanges

Training kit SINIPARKSI Objectifs

Le Training kit SINIPARKSI est conçu pour accompagner les chorégraphes et enseignants en danse dans le développement de pratiques artistiques et pédagogiques inclusives, intégrant pleinement la diversité culturelle.

Ce kit propose des outils d'adaptation des pratiques chorégraphiques aux réalités culturelles et sociales des communautés variées, afin que la danse devienne un espace accessible et porteur de sens pour tous, indépendamment de l'origine ou de l'expérience de chacun.

Le Training kit est le fruit des expériences de co-création partagées entre chorégraphes et communautés locales lors d'ateliers menés dans les quatre pays partenaires. Ces échanges ont permis de développer et tester des méthodes inclusives auprès de participants aux profils variés : immigrants, réfugiés, habitants de zones rurales et urbaines.

Les enseignements tirés de ces expériences sont compilés dans cette ressource, offrant aux chorégraphes des stratégies concrètes pour favoriser l'appartenance, l'équité et l'expression créative dans la danse.

Avec le soutien de l'Union Européenne:

Nous remercions chaleureusement l'Union Européenne pour son soutien essentiel, qui a permis la réalisation du projet SINIPARKSI.

Le projet est également soutenu par le Fonds National d'Aménagement du Territoire.

Training kit SINIPARKSI

Les 5 thématiques clés

1. Prendre soin des populations à travers la danse contemporaine

Créer un environnement bienveillant et inclusif est essentiel pour encourager l'expression et la créativité des participants. Ce thème explore les stratégies permettant de renforcer le bien-être procuré par la danse et la création.

2. La danse comme langage universel

La danse contemporaine dépasse les barrières culturelles et linguistiques pour devenir un moyen d'expression commun. Ce thème propose des outils pour développer une communication non verbale efficace, favorisant le lien entre les participants à travers le mouvement.

3. Gérer un groupe culturellement diversifié en danse contemporaine

Travailler avec un groupe aux parcours, langues et expériences variés représente un défi mais aussi une richesse. Ce thème offre des clés pour créer un espace inclusif, où chaque participant trouve sa place et s'investit pleinement dans le processus créatif.

4. Les rôles du chorégraphe dans la co-création

Le chorégraphe est à la fois guide, facilitateur, mentor et observateur. Ce thème explore comment structurer un environnement de travail inspirant, encourager la cocréation, et accompagner les participants dans un processus artistique engageant et collaboratif.

5. Faciliter la création

L'improvisation et l'exploration du mouvement sont au cœur du processus de co-création. Ce thème présente des méthodes pour équilibrer liberté et structure, afin de favoriser l'expression individuelle et collective.

Training kit SINIPARKSI Structure

Le Training kit SINIPARKSI est composé de deux ressources principales, offrant un support pédagogique complet pour les chorégraphes et enseignants en danse:

1. Manuel écrit

Ce manuel de 24 pages offre une vue d'ensemble des ateliers de co-création, de leurs approches pédagogiques et des processus artistiques mis en œuvre. Il constitue à la fois un document de réflexion et un guide pratique pour les professionnels cherchant à intégrer la diversité culturelle dans leurs pratiques.

Contenu:

- **Témoignages de chorégraphes :** retour sur les défis et évolutions pédagogiques favorisant l'inclusion culturelle.
- Retours des participants : impact transformateur de la danse sur le bien-être individuel et collectif, favorisant l'expression et le sentiment d'appartenance.
- **Propositions pédagogiques:** stratégies concrètes et modes opératoires pour travailler avec des groupes culturellement diversifiés.

Le manuel est disponible fournit des outils et un vocabulaire adaptés pour aider les chorégraphes à communiquer et co-créer avec des populations variées.

Objectifs:

- Fournir une ressource pratique et didactique pour accompagner les professionnels de la danse dans leur travail avec des communautés diverses.
- Promouvoir l'inclusion, le respect mutuel et la sensibilisation culturelle à travers la danse contemporaine.
- Illustrer le pouvoir transformateur de la co-création dans la danse.

Training kit SINIPARKSI Structure

2. Video kit

Le Training kit SINIPARKSI comprend également 11 vidéos courtes (environ 5 minutes chacune), offrant un complément visuel au manuel écrit. Ces vidéos présentent des extraits d'ateliers de co-création, des témoignages dynamiques et des analyses structurées, facilitant leur application en pratique.

Contenu:

- Interviews de participants : partage de leurs expériences et de l'impact de la cocréation sur leur perception de la danse et de la culture.
- Interviews de chorégraphes: retour sur leurs méthodes, les défis rencontrés et les enseignements tirés du travail avec des groupes culturellement diversifiés.
- Vidéos pédagogiques : 9 tutoriels illustrant des techniques et méthodologies spécifiques pour travailler avec des populations variées. Ces vidéos offrent un support pratique, montrant comment adapter les approches chorégraphiques en fonction du contexte culturel des participants.

Toutes les vidéos sont disponibles avec des sous-titres pour garantir une large accessibilité.

Objectifs:

Offrir une ressource visuelle et interactive, complémentaire au manuel, afin de faciliter l'apprentissage des méthodes pédagogiques, en particulier pour les chorégraphes privilégiant un approche audiovisuelle.

Training kit SINIPARKSI

Une ressource majeure pour une éducation à la danse inclusive et accessible à tous

Le Training kit SINIPARKSI est une ressource flexible conçue pour accompagner les chorégraphes et enseignants en danse dans le développement de pratiques inclusives et culturellement diversifiées.

Usages et impact:

- Pour les chorégraphes et enseignants: Un outil pédagogique structuré pour les formations et ateliers, intégrant vidéos et manuel pour enrichir les discussions, les exercices pratiques et les études de cas.
- Pour les communautés de danse : Facilite l'échange de méthodes de co-création à travers l'Europe, en promouvant des approches inclusives adaptées aux contextes culturels variés.

- Pour les participants : Encourage l'expression artistique et le bien-être, tout en renforçant le sentiment d'appartenance à travers l'expérience de la co-création.
- Pour la communauté chorégraphique: Favorise le partage des connaissances et l'intégration des pratiques de danse inclusive dans les réseaux professionnels et festivals.

Accessibilité et diffusion

Le Training kit SINIPARKSI sera largement accessible via:

- **Plateformes en ligne:** Disponible sur YouTube et les sites des partenaires, avec sous-titres en anglais pour garantir une accessibilité internationale.
- Ateliers interactifs: Présentation et mise en pratique dans plusieurs pays européens, permettant une expérimentation directe du contenu.
- Réseaux professionnels : Diffusion auprès d'institutions telles que le Centre National de la Danse et la Fabrique de la danse pour élargir son rayonnement.

Cultures Eco Actives

Coordinateur du projet

Cultures Eco Actives est une association de coopération et d'innovation culturelles basée à Chateauroux les Alpes, en France. Elle croit au rôle de la culture et de l'art pour accroître le respect de soi, des autres, de la nature et de la planète. Elle promeut les droits culturels et les pratiques artistiques inclusives, tout en explorant les contextes culturels.

Cette initiative offre aux artistes locaux l'opportunité de travailler et d'approfondir leur processus créatif. Elle offre à la population du territoire une ouverture sur l'Europe. Elle facilite la responsabilité environnementale et propose une reconnexion à la nature.

Les actions de Cultures Eco Actives sont l'occasion de partager des expériences et des savoir-faire spécifiques au plus grand nombre.

Informations pratiques

Contact:

Anne Bouchon - cheffe de projet contact@cultures-ecoactives.fr 06 30 77 49 91

Camille Foucault - responsable communication communication@cultures-ecoactives.fr 07 65 22 81 28

Site internet: cultures-ecoactives.fr

@Cultures Eco Actives

<u>@Cultures Eco Actives</u>

Cultures_Eco Actives

Blog SINIPARKSI