

Action

Le spectateur et la scène en mouvement

Cycle(s)
classe(s)

Collège, Cycle 4 : classes de 3^{ème}

Lycée : 2de - 1^{ère} – Tale (LGT et LP) - BTS- CPGE

Œuvres rencontrées
Spectacles vivants

Danse des guerriers de la ville

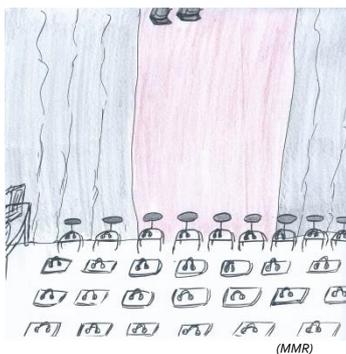


Cie par Terre
Chorégraphie d'Anne Nguyen
15 au 20 janvier 2018
Safran – Amiens

Inspiré d'un recueil de poèmes de la chorégraphe, le spectacle propose au public un parcours interactif dans le hip hop à travers une série d'expériences gestuelles et visuelles (installations vidéo, film à 360°, transformation d'images ...)

http://www.compagnieparterre.fr/?page_id=5054

Espaces scéniques en évolution



Dessin de la scénographie de Danbé

« Au théâtre, on ne crée pas pour un musée, ou un magasin, mais pour l'instant présent. (...) On nous demande ce qu'on a laissé. Je crois que la vraie question, c'est plutôt : qu'avons-nous partagé ? »

Peter Brook

Points de suspension (1987) Ed. du Seuil, 1992- pp. 66 et 167- traduction de JC Carrière et S. Rebound.

Une Mouette



de Christian Rist
d'après la pièce d' A. Tchekhov
23 au 25 janvier 2018
MCA

Avec deux acteurs pour jouer les personnages qui gravitent dans le monde du théâtre, le metteur en scène crée un espace bi-frontal où les spectateurs sont associés à cette histoire de trahisons et de fidélité au théâtre.

http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/saison_17_18/une-mouette/

[1000 échantillons vivants] Projet Overflow



Kollectif singulier
Texte de Karin Serres

21 mars 2018
Maison du théâtre

Aline fait partie des 1000 « échantillons vivants » envoyés en mission spatiale pour une gigantesque opération de communication de l'humanité.

Le spectacle est transdisciplinaire comme les artistes du Kollectif. : ils jouent avec l'espace et les techniques pour créer une relation sensible avec le public.

<http://www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-8fc-587790ef8dcba.pdf>

Slow Futur



Elsa Guérin et Martin Palisse
et Zombie Zombie
15 février 2018
Cirque d'Amiens

Placé sur un tapis roulant, le duo de jongleurs crée un spectacle qui joue avec le temps. La musique du groupe Zombie Zombie interprétée in vivo se fait envoûtante. Le mouvement et la lumière participent au chamboulement des sensations du spectateur.

<https://lavillette.com/evnement/villette-cirques-bang-bang-et-zombie-zombie/>

Danbé



Cie (MIC)ZZAJ
Adaptation d'Olivia Krygerj

17 mai 2018
Safran – Amiens

« Danbé » signifie « dignité » en bambara, la langue du Mali, pays d'origine des parents d'Aya, immigrés à Paris. Aya Cissoko, boxeuse, triple championne du monde, dans un livre écrit avec Marie Desplechin raconte son apprentissage et ses espoirs. Le spectacle met en voix et en musique ce récit intense pour le public assis sur des coussins et casque audio sur la tête.

<http://www.miczzaj.com/concerts-sous-casque-page-menu/danbe-un-concert-narratif-sous-casque/>

| | |
|---|--|
| Problématiques | <ul style="list-style-type: none"> • La chute du 4^{ème} mur ou les enjeux de l'espace scénique aujourd'hui. • Le spect-acteur ou comment le spectateur est-il amené à entrer dans l'espace de jeu du spectacle contemporain ? |
| Domaines du socle | Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine |
| Productions envisagées | <ul style="list-style-type: none"> • Création d'une scénographie, du dessin à la maquette. • Mise en voix d'extraits des pièces vues en spectacle. • Création d'une séquence de jeu où l'espace évolue. |
| Interdisciplinarité EPI en collège | Français / Théâtre / Education musicale/ Arts plastiques / EPS/ Technologie/Physique/ options théâtre, danse, musique, cinéma audiovisuel en lycée |

Les trois piliers de l'Education artistique et culturelle¹

| | |
|--|--|
| rencontres artistes et œuvres | Les spectacles et les structures culturelles : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Danse des guerriers de la ville</i> par la Cie par Terre du 15 au 20 janvier (Safran) • <i>Une mouette</i>, mise en scène de Christian Rist du 23 au 25 janvier (MCA) • <i>Slow futur</i> d'Elsa Guérin, Martin Palisse et Zombie Zombie le 15 février 2018 (Cirque) • <i>Overflow</i> par le Collectif singulier, texte de Karin Serres, le 21 mars 2018 (Maison du théâtre) • <i>Danbé</i>, par la Cie (MIC)ZZAJ, adaptation d'Olivia Krygerj le 17mai 2018 (Safran) • Les équipes artistiques de chaque spectacle. |
| pratiques domaines artistiques | <ul style="list-style-type: none"> • Initiation au hip-hop, danse et musique. • Ecriture de textes, slam, rap. • Mise en voix et jeu théâtral. • Photographie, dessin et maquette. |
| connaissances repères culturels et esprit critique | <ul style="list-style-type: none"> • Le vocabulaire du théâtre, de la danse, des arts du cirque. • Vocabulaire du ressenti et de l'argumentation. • La scénographie et ses enjeux. • Le hip-hop, danse et musique. Thèmes du hip-hop. Les influences de A-T de Keersmaker et W. Forsythe • <i>La Mouette</i> de Tchekhov, repères et enjeux. • « Mille échantillons vivants » texte de Karin Serres (2016- tapuscrit pour la revue Espace(s) n°14, « Espace, lieu d'utopies ») • Poèmes et tableaux sur les jongleurs et le cirque (Eluard, Queneau, Picasso, Buffet ...), tableaux de Francis Bacon. |

Fiche pour un ou plusieurs spectacles à voir

DESCRIPTIF DES ETAPES DE L'ACTION

Objectifs généraux :

- *A travers les 5 spectacles proposés, il s'agit d'interroger la notion d'espace scénique et la place du spectateur dans le spectacle vivant.
- *Chaque étape partira d'un argument repéré et mettra en regard deux spectacles pour comparer les enjeux.
- *Les étapes et exercices à choisir permettent d'aborder ces spectacles avec des élèves de collège comme de lycée.
- *Les nombreux exercices proposés, par la pratique, rendent l'élève acteur des études et cela dans différents arts et en ciblant diverses compétences.

¹ Parcours d'éducation artistique et culturelle NOR : MENE1514630A [arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015](#) MENESR - DGESCO B3-4

| Etape 1 | <i>En amont du spectacle :</i> la découverte de l'univers artistique |
|--|---|
| Danse des guerriers de la ville | <p><i>Français, éducation musicale, histoire, EPS, atelier ou option danse, culture générale et expression :</i></p> <p>1-Recherches sur le hip-hop DJ's, rap, break dance, graffi' ... (cf le dossier réalisé par le service pédagogique de La Villette https://lavillette.com/ressource/dossier-pedagogique-merzouki-et-le-hip-hop/) Vocabulaire en lien direct avec la performance : tuts, bounce, flow, free-style, jam ... La compétition (battle) et la performance.</p> <p>2-L'engagement du hip –hop : Les artistes de rap français (cf le site Rap.fr et le portail StyleHipHop.fr). Réflexion sur les formes d'expression liées au hip-hop et sur les codes mis en jeu pour remettre en cause la société et proposer des valeurs positives. Cf le film sur le parcours d'Ab el Malik : <i>Qu'Allah bénisse la France</i> (2014). Etude de textes d'Ab el Malik, Grand Corps Malade, La Canaille, I.A.M., ...</p> <p>3-Initiation à la pratique et à l'attitude hip-hop Echauffement, figures de base debout (twister flex, wave, pop, electric boogie, moon walk, marche égyptienne, voguing), des figures au sol de break (thomas, scorpion), réflexion sur l'esprit hip-hop, l'art de la rue. 2 sites intéressants : www.cours-gratuits.toutapprendre.com/?cours=s-initier-a-la-danse-hip-hop www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/IMG/.../carnet2danse_hiphop_cle8e1788.p... pour des explications illustrées.</p> |
| Une mouette | <p><i>Français, arts plastiques, atelier ou option théâtre, culture générale et expression :</i></p> <p>Découverte de la pièce de Tchekhov : La Mouette (1896)</p> <p>1-La mouette : lister ce qu'une mouette évoque pour les élèves. Faire la différence entre les titres « La Mouette » (Tchekhov) et « Une mouette » (Rist) en comparaison avec la photographie qui sert d'affiche dans le livret du programme de la MCA. Evoquer les symboles associés à la mouette.</p> <p>2-Les personnages de la pièce : lire la liste des personnages en faisant sonner, claquer les noms pour se familiariser avec les noms russes. Exercice de théâtre : improvisations sur les changements de personnage à vue, pour deux acteurs, d'après le début de la pièce de Christian Rist (en annexe 1). <i>Questions pour le jeu :</i> comment un même comédien jouera-t-il le passage d'un personnage à l'autre ? par un accessoire, un élément de costume ? travailler la caractérisation physique du personnage. Comment représenter les liens entre les personnages ? jeu en tableau (photographie) ou en mouvement des différentes façons de se prendre dans les bras selon les couples de personnages proposés.</p> |
| Slow futur | <p><i>EPS, option cirque, éducation musicale, français, arts plastiques, culture générale et expression :</i></p> <p>1-Découverte de la jonglerie dans l'espace *Recherches de repères historiques sur la jonglerie, jongleurs contemporains comme J. Thomas. *Visionner et réagir à un extrait de spectacle de Jérôme Thomas, jongleur, par exemple « Forest » (2014) https://www.youtube.com/watch?v=1jC8jmokGR8 * Exercices pratiques : poser une balle sur chaque main et avancer bras tendus. Idem balle sur le poignet, sur l'avant-bras, le bras, le nez ... Lancer une balle, seul, à deux, à trois. Varier la taille de la balle. Jongler avec deux balles, seul puis à deux. Varier les postures et les distances. *Mêmes exercices mais en musique. Varier la musique (y compris extraits de musique techno). Etudier l'impact de la musique sur le jeu, la technique, le rythme, et également sur le ressenti de ceux qui regardent.</p> <p>2-Poésie et musique *La musique techno, histoires et repères. *Lecture de poèmes de Paul Eluard, « Jongleur », Cendrars « Académie Médrano », R-M Rilke « La Balle » et les tableaux de Picasso, Buffet ... sur le cirque.</p> |
| Overflow 1000 échantil- lons vivants | <p><i>Français, arts plastiques, atelier ou option théâtre, culture générale et expression :</i></p> <p>1-Les influences de la peinture *Observez les tableaux de Francis Bacon « Etude de nu accroupi » (1952) et « Figure, personnage en mouvement » (1976), et les photographies du spectacle sur le site http://www.calameo.com/books/005350135d0bc7c8e2498?authid=s1Uz7zfPl2qo Comparez les éléments scénographiques et leurs symboles.</p> <p>2-Le teaser du spectacle * Visionner et réagir au teaser. L'histoire se passant dans l'espace, étudiez le mouvement. https://vimeo.com/243124031?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749 Quelles hypothèses pouvez-vous faire sur les éléments de l'histoire ? Que ressentez-vous à l'écoute de la musique ? Influence-t-elle la perception du spectacle ?</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Danbé</p> | <p><i>Français, arts plastiques, atelier ou option théâtre ou /et danse, culture générale et expression :</i></p> <p>1-La boxe, point de départ *La boxe : repères historiques et biographiques de quelques boxeuses. *Travail sur l’affiche du spectacle : un gant de boxe. Quelle interprétation ? *Visionner un extrait du film de Clint Eastwood, <i>Million Dollar Baby</i>. Donner quelques problématiques posées par l’extrait.</p> <p>2-La tradition orale *Recherches sur la tradition orale du conte et du rôle des griots en Afrique. Présentation des instruments du spectacle : contrebasse, guitare préparée, ukulélé, futujara, kalimba, sansula, papson. *Définition des mots : colonisation et décolonisation. L’histoire de la colonisation et de la décolonisation. L’histoire de l’immigration en France. Les migrations actuelles.</p> <p>3-Lecture d’extraits du récit d’Aya Cissoko et Marie Desplechin (Ed Calman-Levy), autobiographie. Lecture en solo ou en chœur, avec des adresses différentes, sans bouger ou en déambulant, en variant les intentions. On essayera notamment de casser les intentions illustratives pour lire avec douceur les moments violents, avec force et joie des moments tendres, avec luminosité les phrases sombres...</p> | | |
| <p>Etape 2</p> | <p>Après le spectacle : l’évolution de l’espace scénique frontal</p> | | |
| <p>Slow futur</p> | | <p>[1000 échantillons vivants] projet Overflow</p> | |
| <p>Disciplines</p> | <p>Activités</p> | <p>Disciplines</p> | <p>Activités</p> |
| <p>Français Arts du Cirque Arts plastiques Culture générale et expression</p> | <p>Le jonglage point central du spectacle ? Retour du spectacle : -Dessiner la scène et ses différentes parties. Tracer les différents mouvements, des jongleurs, du tapis roulant. Quelle est l’impression créée ? quelles contradictions ? -Le seul attrait pour les yeux est-il le centre de la scène avec les jongleurs (la balle : mouvement hypnotique) Peut-on dire que le mouvement est chorégraphique ? -Quel est le rôle du tapis sur le mouvement ? Quels symboles prend le tapis roulant ? Quel lien avec le titre ? -Rédigez un petit texte qui rende compte de l’histoire que vous avez imaginée.</p> | <p>Français Arts plastiques Danse Théâtre Cinéma Culture générale et expression</p> | <p>Le cadre blanc, point central de la scène Retour du spectacle : -Dessiner le cadre blanc et ses évolutions y compris numériques. Tracer les différents mouvements, du comédien, de la danseuse, du visage déformé projeté. Quelle est l’impression créée ? quelles contradictions ? Comparez avec les tableaux de Francis Bacon étudiés en amont du spectacle. -Y a-t-il une gestuelle dominante ? Peut-on dire que le mouvement est chorégraphique ? Jouez vous-même avec l’apesanteur, la lenteur. (cf les images de Thomas Pesquet, vol spatial en 2017, films <i>Gravity</i> film d’Alfonso Cuaron, 2013, et <i>2001 l’Odyssée de l’espace</i> de S. Kubrick, 1968). -Rédigez un petit texte qui rende compte de l’histoire que vous avez imaginée.</p> |
| <p>Français Arts plastiques Culture générale et expression</p> | <p>Mouvement et mots : -Retrouver de mémoire le moment et les mots dits, chantés pendant le spectacle. Analyser la voix et le sens des mots dans la situation. -Quels mots auriez-vous dits ? Pour les écrire sur une très grande feuille, trouvez une graphie qui rende compte de vos sensations.</p> | <p>Français Danse Théâtre Culture générale et expression</p> | <p>Mouvement et mots : -Retrouver de mémoire et les écrire, quelques mots, expressions, phrases. Les lire à voix haute tout en explorant l’espace. -Comment le texte évolue-t-il ? Est-il toujours présent ? -Lire à voix haute les extraits du texte de Karin Serres « 1000 échantillons vivants »(cf annexes 5). Proposer une mise en jeu ou une exploration dansée qui rende compte des ressentis à la lecture.</p> |
| <p>Français Arts plastiques Education musicale Culture générale et expression</p> | <p>Evolution de l’espace scénique -Le partage de la scène en plusieurs espaces est-il déstabilisant ? -Retrouvez le mouvement des yeux du spectateur que vous dessinez, que vous rejouez. -Comment la lumière répond-elle à la musique ? Quel volume semble prendre alors l’espace de la scène ?</p> | <p>Français Education musicale Cinéma Culture générale et expression</p> | <p>Evolution de l’espace scénique -Comment le spectateur est-il placé ? Quels sens sont sollicités ? Quels liens faites-vous avec l’espace et l’apesanteur ? la musique et le temps long des voyages interstellaires ? -Comparez les effets avec le film <i>Solaris</i> d’Andréï Tarkovski (1972) qui a inspiré les artistes. (cf la bande annonce : youtube.com/watch?v=fmWaYZPPgfs)</p> |

| Etape 3 | | L'espace scénique s'ouvre au spectateur : proximité, intimité, engagement | |
|--|---|--|--|
| Danse des guerriers de la ville | | Une mouette | |
| Disciplines | Activités | Disciplines | Activités |
| Français Arts plastiques Danse Culture générale et expression | <p>Retour sur le spectacle :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dessiner les différents espaces du spectacle. Lesquels étaient occupés par les spectateurs, pourquoi ? -Quelle est la place du spectateur dans ce spectacle ? -Quelle a été la vôtre ? -Quel est le rôle des costumes à choisir par chacun ? -En quoi la vidéo, fonctionne –t-elle comme un miroir ? -En filmant les spectateurs, en quoi crée-t-elle par l'image de soi, la performance ou la compétition ? une synergie commune ? -Quelle est la part d'imitation, d'imagination ? | Français Théâtre | <p>La mise en abyme et le théâtre dans le théâtre : quand le théâtre se regarde lui-même et que le spectateur est entraîné dans le jeu des miroirs.</p> <p>1-Pendant le spectacle, comment le spectateur est-il associé aux questions que se posent les personnages ?</p> <p>2- lecture comparative Lecture des extraits de <i>La Mouette</i> de Tchekhov (en annexe 2)</p> <p>-Lecture d'extraits d' <i>Hamlet</i> de Shakespeare (en annexe 2)</p> <p>> Comment le spectateur est-il associé aux questions que se posent les personnages sur le théâtre ?</p> <p>3-Rédaction d'un article critique sur le spectacle insistant sur la mise en abyme et la place du spectateur.</p> |
| Danse Arts plastiques | <p>Décentrage : les influences</p> <p>1- les influences d'Anne Nguyen, la chorégraphe :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anne Teresa de Keersmaker, cf <i>Rain</i> https://www.youtube.com/watch?v=hYXdhq1ZMNQ - codes et grands repères de la danse contemporaine (cf dossier sur la danse contemporaine – service éducatif du Safran) <p>2-Travailler le dessin du geste et la géométrie des corps dans deux extraits de hip-hop du spectacle. (Cf film de W.Forsythe <i>Aligning</i> qui montre les entrelacs formés par les corps de deux danseurs) https://www.youtube.com/watch?v=FpOQeOa6dhl</p> | Théâtre Arts plastiques EPS Danse | <p>Décentrage de la scène :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dessiner l'espace de jeu des personnages et les chaises où sont assis les spectateurs. -Tracer de mémoire le mouvement des deux personnages dans les espaces créés. La figure ainsi formée est-elle significative ? -Reproduire la scène dans la salle de classe : demander à deux élèves de jouer uniquement le mouvement des deux corps de façon lente, au ralenti, rapide, en courant. Quelles impressions sur les élèves spectateurs ? |
| Français Arts plastiques Technologie | <p>L'espace scénique s'ouvre au spectateur</p> <ul style="list-style-type: none"> -Restitution d'impressions sous forme d'une exposition de photos des élèves montrant des figures de hip-hop. -Ecriture de textes slamés ou rappés qui permettront de faire partager les sensations offertes par le spectacle vu, en particulier sur la part active du public. | Français Théâtre | <p>L'espace scénique s'ouvre au spectateur</p> <p>Exercices sur les adresses au public. Lecture à voix haute par un ou plusieurs élèves du texte de Christian Rist en annexe 3. Les adresses seront faites à un seul élève spectateur, puis à plusieurs. Le public sera placé en position frontale, puis bi-frontale, circulaire... Les comédiens seront posés ou se déplaceront dans le public. Il s'agit de faire preuve d'imagination et d'explorer les différentes relations avec le public selon les différents placements.</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Français Education musicale Théâtre Danse Arts plastiques Technologie | Vers la création d'une scénographie : -Par groupe, choisir un texte ou un extrait de texte d'Anne Nguyen (en annexe 4). -Réfléchir à une mise en espace qui permette d'inclure le public dans la proposition. -Préparer une chorégraphie qui rende compte du sens et du ressenti du texte par le groupe dans l'espace scénique choisi. -Faire une recherche de rythme, de morceau de musique. | Français Théâtre Arts plastiques Technologie | Vers la création d'une scénographie : Choix d'un lieu de représentation. Travail sur ses contraintes. Forme de la scène et placement du public. Invention d'un décor (dessin, collage, réalisation d'une maquette) à partir du prologue de Christian Rist (en annexe 3) et des didascalies initiales des quatre actes de <i>La Mouette</i> . On pourra s'appuyer sur les photographies de différentes mises en scène de la pièce proposées dans ce dossier : http://www.scenes-vosges.com/dynamic/pdf/dossier_padagogique_la_mouette.pdf |
|---|--|--|---|

| | |
|----------------|--|
| Etape 4 | L'expérience sensorielle du spectateur : des espaces de la scène aux espaces du corps |
|----------------|--|

| | |
|-------------------|--------------|
| Slow futur | Danbé |
|-------------------|--------------|

| | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Disciplines | Activités | Disciplines | Activités |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Français Théâtre Education musicale | De la scène au corps du spectateur : -Rédiger un texte sur la manière dont l'espace a été ressenti (place du spectateur, place des jongleurs et des musiciens) puis l'espace sonore et visuel (place de la lumière, de la musique, des mots). -Débat argumenté sur les effets voulus par l'omniprésence de la musique et de la lumière : isolement ou ouverture du spectateur ? Quel relation avec le titre du spectacle ? https://www.youtube.com/watch?v=68v4LA0sv0 | Français Théâtre Education musicale | De la scène au corps du spectateur : -Rédaction d'un texte sur la manière dont l'espace a été ressenti (place du spectateur, place des comédiens et des musiciens) puis l'espace sonore (place du texte par rapport à la musique, le casque et ses effets). -Débat argumenté sur l'ouverture et l'isolement, thèmes portés par le texte et ressentis dans l'utilisation du casque. Le spectateur est-il seul ou avec les autres (spectacle individuel ou collectif) ? avec la conteuse et les musiciens ? https://vimeo.com/55859664 |
|---|--|---|---|

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Français Education musicale EPS | L'écriture visuelle et la musique : -Analyser le jonglage comme le langage de ce spectacle. Les mouvements des bras, des balles, dans l'espace et sur le tapis roulant, accompagnent-ils la musique, ou l'inverse, ou en symbiose ? -Quels sont les effets de la musique progressive du trio Zombie Zombie sur le jonglage, sur le spectateur (lancinance, envoutement, transe, hypnose, émotion, dramatisation..) ? - Recherches sur les musiques contemporaines dites progressives, électroniques, analogiques, dans les domaines post – rock, krautrock, électro. (cf un article sur les préférences des artistes sur le site du « Sirque » http://www.sirquenexon.com/slow-futur/) | Français Education musicale | La voix et la musique : -Analyser la voix de la conteuse : voix susurrée, en écho, haletante, cri, et ses effets sur le spectateur. La relation est-elle intime à l'histoire racontée ? -La musique est-elle toujours présente ? Quels ressentis en fonction de son rôle (prégnance, accompagnement, en opposition...) ? -Analyser les sons : bruits, sons, musique africaine, acoustique, électronique. Musique intra diégétique ou extra diégétique. Rechercher le sens de ces mots. Distinguer les mélanges, les glissements et leurs effets sur le spectateur. Quelles préférences et à quels moments ? |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Français Education musicale Arts plastiques</p> | <p>La lumière et la musique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyser les contrastes et les effets visuels créés par le noir de la salle et les sources de lumière. Y a-t-il des illusions visuelles ? Quel rôle joue la voix électronique ? - Dessiner les sources de lumière, et le mouvement, la trajectoire des balles jonglées. Quelles sensations visuelles crée la performance ? Comment les rendre dans le dessin ? | <p>Français Education musicale théâtre</p> | <p>La lumière et les mots</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le noir est-il fait dans la salle ? D'où vient la lumière et comment évolue-t-elle (taille, couleurs, luminance...) ? Pour quels effets ? - Les yeux du spectateur sont-ils ouverts ou fermés pour laisser le casque agir ? Quand et pourquoi ? <p><i>Dossier du spectacle :</i> http://www.miczzai.com/wp-content/uploads/2017/06/DP-Danb%C3%A9-A3-2017-18-L.pdf</p> |
| <p>Français Education musicale Théâtre Technologie</p> | <p>Mise en voix et réécriture : correspondance des sens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prendre les poèmes « Correspondance » de Charles Baudelaire, « Jongleur » de Paul Eluard, « Académie Médrano » de Blaise Cendrars et s'exprimer sur la correspondance des sens. Proposer des mises en voix des poèmes. - Créer un poème qui rende compte des ressentis et des correspondances des sens lors du spectacle « Slow futur ». - Mettre le poème en sons et en musique. Faire des recherches sur les musiques contemporaines, la Musique Assistée par Ordinateur (MAO), faire un atelier de transformation de sons par enregistreurs numériques et logiciels de type séquenceurs. - Concevoir l'exposition-performance mêlant texte, musique (ou sons) enregistrés. | <p>Français Education musicale Théâtre Arts plastiques Technologie</p> | <p>Mise en voix et création sonore :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecriture de textes (récit, poème, slam, rap ...) sur le ressenti du spectateur, l'histoire de la boxeuse, son périple d'émigrée pour rejoindre l'Europe, son enfance à Paris ... l'écho sur la propre enfance de l'élève, sa trajectoire de vie ... - Faire des recherches pour ouvrir les possibilités : Steve Reich et la musique séquentielle, initiation à la Musique Assistée par Ordinateur (MAO), atelier de transformation de sons par enregistreurs numériques et logiciels de type séquenceurs. - Choisir les sons, les morceaux de musique adaptés aux textes écrits par les élèves pour créer la bande son. Enregistrer les textes dits, slamés, rappés. - Concevoir l'exposition-performance mêlant texte, musique (ou sons) enregistrés. Réaliser l'affiche de cette exposition. |

Etudes complémentaires ou prolongements

- ❖ **La danse contemporaine :** dossier par Cécile Harleaux, service éducatif du Safran (in uneprofousafran.fr)
- ❖ **Le rap :** histoire et extraits sur le site web <http://www.hiphopcore.net/>
- ❖ **Films sur la boxe :** *Raging-bull* de Scorsese (caméra subjective), *Ali* de Michaël Mann, *Million Dollar Baby* de Clint Eastwood
- ❖ **Une Mouette** de Rist, photographies de Pascal Gely et présentation publique du 6 octobre 2017 à la MCA <http://www.pascalgely.fr/photo/afficher/20838/Repetition-publique-de-UNE-MOQUETTE/613>
- ❖ **La Mouette** cf « Pièce (dé)montée » sur la mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia en 2012. <http://crdp.ac-paris.fr/pièce-demontee/pièce/index.php?id=la-mouette-belier>
- ❖ **[1000 échantillons vivants] :** le Collectif Singulier est en répétition à la Maison du théâtre du 26 février au 2 mars. *Filmographie de l'espace : 2001 l'Odyssée de l'espace* (S. Kubrick, 1968), *Solaris* (Andréï Tarkovski, 1972), *Gravity* (Alfonso Cuarón, 2013), .
- ❖ **Le jonglage :** Martin Palisse, jongleur, joue également le 25 janvier au cirque, un duo « Il est trop tôt pour un titre » avec Halory Goerger et un musicien du groupe Zombie Zombie. C'est une farce sur le pouvoir.
- ❖ **Le jonglage en images :** « Les Jongleurs » et autres arts du cirque dans une série de petits ouvrages (repères historiques et belles photographies) dans la collection Magellan et Cie, 2002.
- ❖ **Danbé :** dossier du spectacle par la Cie www.jazzsra.fr/membres/dossier_presentation/438-Danbe_dossier_presentation.pdf
- ❖ L'ANRAT a mis en ligne une fiche pratique pour l'analyse d'une représentation théâtrale : www.anrat.net/tool_cats/6

Conception

Anne-Valérie Damay, service éducatif de la MCA, membre du RESA

anne-valerie.damay@ac-amiens.fr

Mirita Merckaert Ribeiro, responsable du RESA

mirita.merckaert@ac-amiens.fr

Annexes

Annexe 1 :

Extraits d'Une Mouette, (Texte de Christian Rist)

Prélude muet

1. Elle devient Nina, lui devient Treplev. Ils s'embrassent.
 2. Il devient Trigorine. Nina et Trigorine s'embrassent.
 3. Elle devient Arkadina. Trigorine et Arkadina s'embrassent.
 4. Il devient Treplev. Treplev et sa mère s'embrassent.
- Elle redevient Nina.

Fin du prélude muet.

Annexe 2 :

Passages de la Mouette de Tchekhov

Acte I : la discussion de Nina et Treplev au sujet de sa pièce

(« Nina : Mon père et ma mère ne veulent pas que je vienne ici » « Nina : Et pour moi, dans une pièce, il doit y avoir forcément de l'amour »)

Acte I : la représentation

(« Arkadina : Mon cher fils, est-ce que ça va bientôt commencer » ...« Treplev : Ca suffit ! Rideau ! Baissez le rideau ! »)

Acte II : la réflexion de Trigorine sur son talent et la sincérité

(« Nina : Votre vie est belle ! » « Trigorine : il la fait périr, comme une mouette »)

Acte IV : la dernière rencontre de Nina et Kosta

(« Treplev : J'ai tant parlé des nouvelles formes » « Nina : Quand je serai une grande actrice, venez »)

Passages d'Hamlet de Shakespeare

La Souricière (acte III, scène 2),

Le meurtre de Polonius (acte III, scène 4),

La folie d'Ophélie (acte IV, scène 5).

Annexe 3 :

(début de La pièce, réécriture de Christian Rist)

Prologue.

C'est elle qui joue.

C'est lui qui écrit.

Ils sont amoureux l'un de l'autre.

Ils s'aiment.

Ce soir leurs âmes vont s'unir dans un seul effort, un seul désir de créer la même image artistique.

Nous n'allons pas tarder à commencer.

Voilà notre théâtre.

Le rideau, la première et la deuxième coulisse, et puis l'espace vide.

Aucun décor.

Fin du prologue.

Annexe 4 :

Extraits de *Manuel du guerrier de La ville de d'Anne Nguyen*

Break

Ma danse est une transgression du mouvement. Le béton m'aspire par les pieds. Les blocs de ciment qui m'entourent voudraient me modeler à leur image. La foule me submerge pour m'engloutir et me guider le long des rues. Face à la marée des mouvements linéaires, je prends le contrôle de mon centre de gravité. Je plonge vers le bitume, sous la surface où les autres évoluent. Je trouve ma liberté dans l'espace réservé aux jambes et aux pieds. Je m'y plie pour me soustraire enfin aux lois qui régissent la surface. Près du bitume, là où je vis, mon corps n'appartient plus qu'à moi. Mon énergie est concentrée dans un espace plus petit, et la puissance de mes mouvements est décuplée. Mon corps devient une boule compacte que je fais rebondir sur le béton. Je n'ai plus de haut ni de bas, plus de mains ni de pieds. Je ne peux plus tomber, la chute devient un mode de déplacement maîtrisé. Je puise mon énergie sous la surface. Grâce à elle, je peux remonter sans être emportée par le courant.

Rap

Je mène une vie rapide et mouvementée. Je ne suspens mon activité que par nécessité de me faire véhiculer. C'est grâce à l'éloignement que je vois le temps passer. Les échos métalliques m'enveloppent. Le rythme des rails redonne un cours à mes pensées. Les sifflements mettent à l'épreuve ma concentration. Les objets éclairés défilent comme des notes sur leur portée musicale. Les mélodies reviennent en boucle. Mes pensées, quand elles sont assez fortes pour être articulées, s'appellent rap.

http://www.compagnieparterre.fr/wordpress/wp-content/uploads/Anne/Manuel_du_Guerrier_de_la_Ville.pdf

Annexe 5 :

Extrait du texte de Karin Serres « Mille échantillons vivants » (2016- tapuscrit pour la revue *Espace(s)* n°14, « Espace, lieu d'utopies »). Extraits p.1, p.6

1^{er} extrait (p.1)

« entrez

vous m'entendez ?

entrez, entrez

depuis le temps que je vous attends, qu'on vous attend tous, les Terriens

"2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41" ... non ? les nombres premiers

"le schéma de l'hydrogène neutre, du système solaire et 14 pulsars et la Terre"

je sais pas par quel... organe vous regardez alors faites comme vous voulez

et moi, comme sur ce schéma, 8 fois cette longueur d'onde

"je suis une humaine de la planète Terre, échantillonne vivante de l'espèce régnante"

si, le dessin est vrai, ma face de méduse flasque et mes mollets de poulet, c'est juste à

cause de la microgravité, touchez si vous voulez, ouh ça fait tout, j'ai pas de mots pour ça, je sais pas

"nos membres sont pourvus de pattes appelées mains et pieds pourvus de cinq

doigts chacune environ, nos articulations souples permettent de nombreux

mouvements utiles... ou inutiles... ainsi que différents modes de locomotion comme

la marche..., la course..., le saut...", sur Terre c'est plus rapide, quoi d'autre "la

nage...", le vol non pas le vol, sur Terre la gravité nous cloue au sol, "ou des gestes

défensifs...", oh pardon si je vous ai

non je n'ai pas peur de vous, je suis passée de l'autre côté de la peur

"et nos deux yeux mobiles qui perçoivent les rayonnements compris entre 380 et 780

nanomètres couvrent un champ de 62° en vision binoculaire et notre cerveau est

protégé par notre crâne qui est l'os le plus solide de tout notre corps généralement

recouvert d'un pelage qu'on appelle chevelure et dont la longueur varie selon"

depuis le départ, je ne les ai plus coupés, les miens, ils flottent »

2^{ème} extrait (p.6)

« vous m'entendez ?

j'espère parce que je sais pas si je pourrai émettre à nouveau, tout se détraque de toute façon, le temps que ça vous arrive, qui que vous soyez, où que vous soyez bien sûr que c'est vous qui viendrez à nous, pas le contraire
je veux juste dire encore que je ne regrette rien
dans ma nouvelle vie spatiale, les possibilités se déploient si largement depuis que je dors en apesanteur, enroulée dans un coin, je fais des rêves étranges et magnifiques, plus longs, plus lumineux que sur Terre
mes gestes de méduse-poulette sont doux et subtils, je suis légère, les pieds aussi moteurs que la tête, un rien me fait danser, nager, onduler ou vriller, je ne me cogne plus sous les poings de personne ni contre aucun mur
dans ma vie, il n'y a plus ni haut ni bas, ni monde binaire, j'ai changé de routines, de corps, de lumières, de désirs, d'espaces, d'atmosphère
mon espace mental se déploie chaque jour vers l'infini, vibrant, liquide selon toutes les probabilités, je mourrai dans cette capsule avant qu'une espèce extraterrestre vienne toquer au sas, j'ai 51 ans et l'espace accélère le vieillissement mais même morte, je continuerai de remplir ma mission d'échantillonne terrienne, même desséchée, de toute la force de mon corps cartonné, spécimen momifié dérivant dans l'espace au nom de l'humanité
et sur les mille que nous sommes à avoir décollé vers toutes les dimensions possibles de l'univers, l'un ou l'une d'entre nous finira bien par vous rencontrer »
