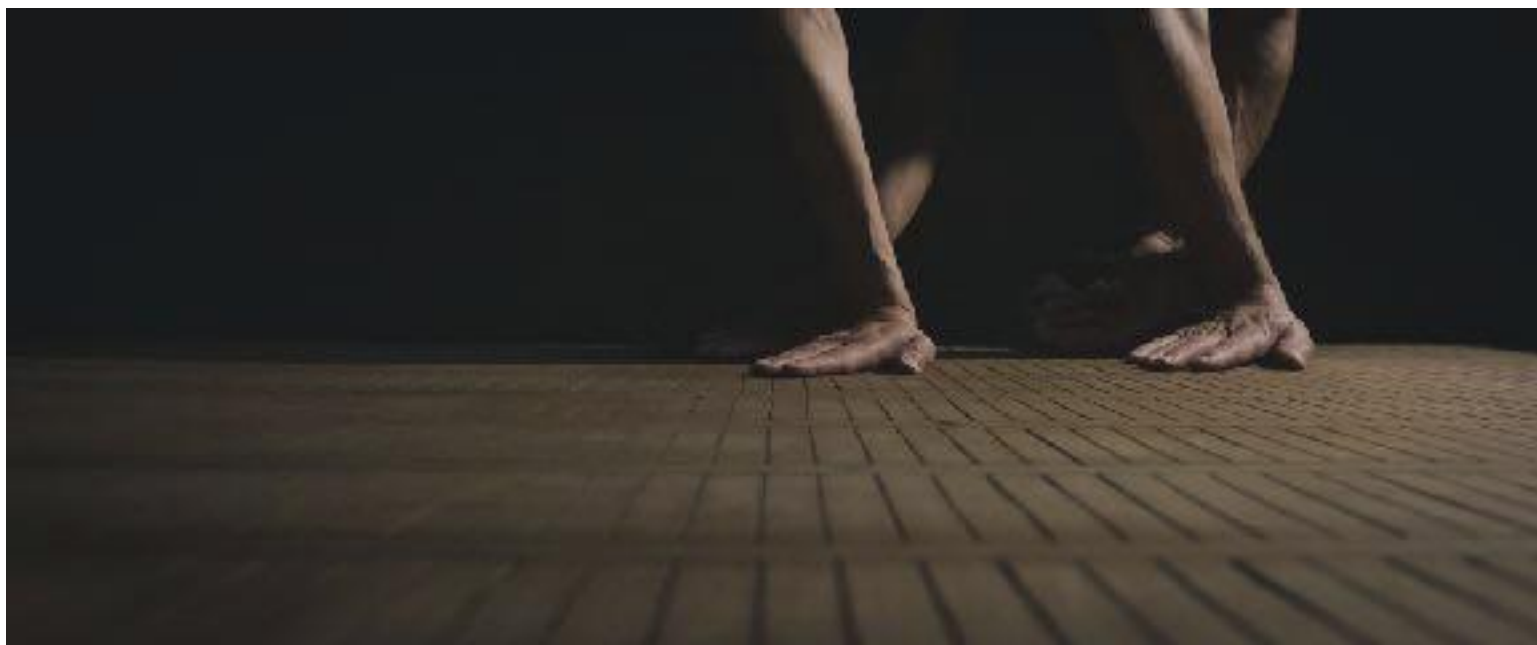

Dossier Pédagogique

Histoires à danser

Un projet de Gabriella Iacono & Grégory Grosjean

TABLES DES MATIERES

Notes dramaturgiques

Le spectacle

La Danse

Des mains dansantes filmées en direct dans des décors miniatures

Art et histoire

L'histoire de la danse racontée par des doigts

Partie I

Les temps anciens

Danses primitives

Danses rituelles

Danse classique

Partie II

Le XXème Siècle

Avant la guerre - Danse marathon, le Lindy hop

Pendant la guerre

Après la guerre - Danse théâtre, la Comédie musicale

Partie III

De la guerre froide à nos jours - Danse moderne , contemporaine et le hip hop

Étendre l'univers *Du Bout Des Doigts*

Pistes pédagogiques

Références

Danse, Cinéma, Peinture.

NOTES DRAMATURGIQUES

'Cela fait 10 ans que nous travaillons ensemble, sur scène, en studio, en tournée. Nous avons participé, dans l'équipe de création, aux spectacles Kiss & Cry et Cold Blood .

En continuation de cette riche expérience et accompagnés par une partie de l'équipe artistique, nous avons eu envie d'explorer d'autres mondes possibles en nous adressant à un public d'enfant.

Des mains dansantes filmées par une caméra...

Voilà comment nous est venue l'idée de parcourir l'histoire de la danse. Ces pièces que nous n'avons pas dansées et qui nous ont fait rêver. Il nous est possible aujourd'hui de les interpréter autrement'.

Gabriella & Grégory

LE SPECTACLE

Le langage de la danse contemporaine peut parfois paraître hermétique ou réservé aux initiés et notre désir est de faire découvrir à un jeune public la richesse de l'expression chorégraphique.

Dans ce spectacle, nous avons voulu développer une narration sans texte dans un dispositif simple: des danses de mains et de corps dans des décors miniatures, filmées et projetées sur un écran de cinéma.

Nous avons envie de partager les pièces iconiques de l'histoire de la danse du XXème siècles et par le biais de l'image nous pouvons les inscrire dans leur époque, mettre en parallèle le contexte historique et la création artistique.

Nous avons choisi dans un premier temps les chorégraphies qui nous semblaient les plus emblématiques de l'histoire de la danse du XXème Siècle. Puis nous avons recréé ces chorégraphies à l'échelle de la main. L'expressivité de la main nous permet de convoquer l'imaginaire du spectateur et de créer une spécificité chorégraphique tout en restant fidèle à l'œuvre originale. Notre fil conducteur dans ce voyage temporel est le lieu de la représentation. Le spectateur peut ressentir les changements d'époque grâce aux travail sur les maquettes. A travers l'image, les détails du décors et le travail de la lumière, nous nous sommes amusés à faire dialoguer différentes disciplines artistiques: peinture ,cinéma ,photo.

Du Bout des Doigts est un spectacle et ne se présente pas comme un cours didactique, ni un exposé exhaustif, mais vise, au contraire, à suggérer, à sentir, et offrir un espace de réflexion laissant libre cours à l'imagination du spectateur.

La Danse

La danse de main ou l'art de chorégrapheur 'du bout des doigts'.

Filmées en gros plan dans des décors miniatures, les mains dansantes de deux interprètes donnent vie et mouvement aux personnages qu'elles incarnent.

La main offre une capacité de transposition amusante. Elle donne au danseur la possibilité de développer une grammaire de la danse originale en établissant des références claires et compréhensibles aux danses évoquées: donner l'idée de la danse classique, contemporaine ou du hip-hop.

Des mains et des corps dansant filmés en direct

La vidéo sert de support pour révéler en direct sur grand écran ce que le public ne peut voir, un point de vue, un détail invisible à l'oeil du spectateur.

Dans des décors miniatures

On joue avec les échelles...

Une grande boîte d'où sortent une douzaine de décors miniatures. Boite dans la boîte, se transformant à chaque danse, les décors se pliant, s'emboîtant en combinaisons variées, parfois de petits décors réalistes à l'échelle de la main (un cinéma, l'intérieur d'un café ...), ou simplement de la terre jeté au sol.

ART ET HISTOIRE

“L’artiste a toujours été un témoin de son temps. Avec l’art de la danse comme langage, ‘Du Bout des Doigts’ nous fait le récit de certains pans de l’histoire, comme porteuse d’une mémoire”

L'histoire de la danse dans toutes ses représentations

L'histoire dans l'histoire ou la contextualisation de l'œuvre d'art dans l'époque dont elle est témoin. Les différentes pièces sélectionnées reflètent l'environnement historique de leur époque de création et permettent de faire des ponts avec de grands moments de l'histoire.

Partie I

Les danses primitives

La première archive filmée de danse existante, *Serpentine* de Loie Fuller, créé en 1894, nous a inspiré pour le début de notre pièce. Une danse de voile noir sur fond noir comme venant du fond de la nuit.

Les danses rituelles - Le Sacre du Printemps

L'homme a quitté la grotte, et ayant appris à structurer ses mouvements, il utilise la danse dans le cadre des rituels qui régulent la vie à cette époque : l'amour , la guerre , la danse Cette partie est notamment inspirée du *Sacre du Printemps* qui convoque ces rites de danses anciens qui ponctuaient le quotidien.

Le ballet classique: le lac des cygnes

Sortant de son contexte cérémonial rituel, la danse rentre au théâtre. Elle prend le titre de 'belle-danse' quand elle devient baroque, exprimant les grands sentiments de l'âme ou on la surnomme 'classique' quand elle revêt ses airs de féerie et de romantisme.

Partie II - le XXème Siècle

Avant la 2ème guerre mondiale - Les marathons de danse

Dans le contexte de la crise de 1929, les gens ont faim.

La danse est devenu un moyen de subsistance pour certains, qui participent à des marathons de danse durant des jours entiers pour obtenir un repas. Ces compétitions, représentées dans le film *On achève bien les chevaux*, durant lesquels des couples s'affrontent et sont éliminés aussitôt qu'ils posent un genou à terre, peuvent durer jusqu'à 24 heures.

Pendant la guerre

La main des danseurs continue à traverser l'histoire, elle est cette fois plongée dans un film sur la deuxième guerre mondiale. De la montée du fascisme, le champs de bataille , aux camps de concentration.

Après la guerre - *Nelken* de Pina Bausch et *West Side Story*

Après une période difficile les gens retrouvent peu à peu une vie normale, la nature reprend ses droits, le printemps renaît. Pour d'autres, c'est l'attente, dans *Nelken*, Pina Bausch, évoque ces femmes qui espéraient le retour de l'être aimé, pour reprendre le cours de leur vie.

Petit à petit on oublie la guerre, le divertissement et les grandes productions se développent à grande échelle et la danse fait son entrée au cinéma, c'est l'ère de la comédie musicale.

Partie III

Woodstock, la guerre du Vietnam et le premier homme sur la lune
***Spanish Dance* de Trisha Brown**

D'une guerre à l'autre, le deuxième film évoque la période de la guerre du Vietnam.

Et la main se remet à danser à Woodstock la *Spanish Dance* de Trisha Brown sur *Early Morning Rain* de Bob Dylan, en résonance avec les mouvements de contestation de l'époque, la guerre du Vietnam tout d'abord, mai 68, les combats pour la liberté sexuelle.

Cette période des années 60, la réclamation de plus de libertés de la part des peuples, s'est traduite dans l'art par le postmodernisme, les codes de l'art décloisonnés, tout lieu est prétexte à faire de l'art, tout le monde y a désormais accès. L'art, et la danse sont désormais multiformes.

Le post-industriel - *Clapping* de Anne Teresa de Keersmaeker

Dans les années 80, à l'inverse de ces mouvements de déconstruction, l'art commence à se restructurer à l'extrême et à réinvestir les friches industrielles qui avaient été vidés de leur substance après la fin de l'industrialisation afin de leur donner une nouvelle vie.

Retour à la rue

La dernière danse retourne au sol, à la rue, au hip-hop, la danse retrouve ses racines.

ÉTENDRE L'UNIVERS DU BOUT DES DOIGTS

Au travers de l'univers de Du Bout Des Doigts, vous aurez la possibilité de développer un atelier de création avec vos élèves.

Des moments de réflexion et de partage d'expériences vous permettront aussi de dégager des pistes didactiques pertinentes pour intégrer cette création dans votre projet de culture à l'école, de manière transdisciplinaire.

Toujours dans cette volonté de décloisonner et de rendre l'art accessible, l'objectif est de mettre des outils à disposition des participants afin qu'ils puissent s'approprier une œuvre, un moment d'histoire en les transformant, en les réinventant.

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

Avant le spectacle

Proposer aux élèves un questionnaire préalable :As -tu déjà pratiqué la danse ?

A la maison, en famille ou entre amis ? A l'école ? Avec un professeur de danse ?

Quels types de danse connais-tu ? ce que j'en pense...

Peut-on danser partout ou seulement dans des endroits précis ? Peut-on danser sans musique ?

Aimes-tu danser ? Pourquoi ?

Es-tu déjà allé voir un spectacle de danse ? Où? Est-ce que ça t'a plu ? Pourquoi ?

As-tu déjà dansé lors d'un spectacle de danse ? Est-ce que ça t'a plu ? ...

1. Explorer quelques chorégraphies de danse avec les élèves qu'ils pourront reconnaître dans le spectacle.

Comparer, reconnaître, faire des recherches sur les caractéristiques des danses évoquées par l'intermédiaire d'extraits vidéo.

Danse Classique, Le ballet le Lac des Cygnes 1877

https://www.youtube.com/watch?v=h8_L8iWmThw

Une des première danse filmée en 1894, Serpentine de Loie Fuller

<https://www.youtube.com/watch?v=iCJ7gIJLRyE>

Le rock and roll, le Lindy hop, Hellzapoppin, 1941

<https://www.youtube.com/watch?v=qkthxBsleGQ>

La comédie musicale, West side Story, 1961

https://www.youtube.com/watch?v=SHOlu_hiLHI

Pina Bausch, Danse Théâtre, le sacre du printemps, 1975

<https://www.youtube.com/watch?v=mBJv1S5xYT4>

Anne Teresa De Keersmaecker, Danse contemporaine, 2001

<https://www.youtube.com/watch?v=PPvX9ZAnwac>

Le hip hop, Rize, David Chapelle, 2005

<https://www.youtube.com/watch?v=qemxVL-Mu3Q>

Après le spectacle

Je note les mots, les verbes et les adjectifs sur ce que j'ai vu : couleur, lumière, costumes, objets, les formes, les regards, les mouvements, l'espace, ce que j'ai entendu : les rythmes, ambiance, musique ce que j'ai ressenti : quelles émotions ?

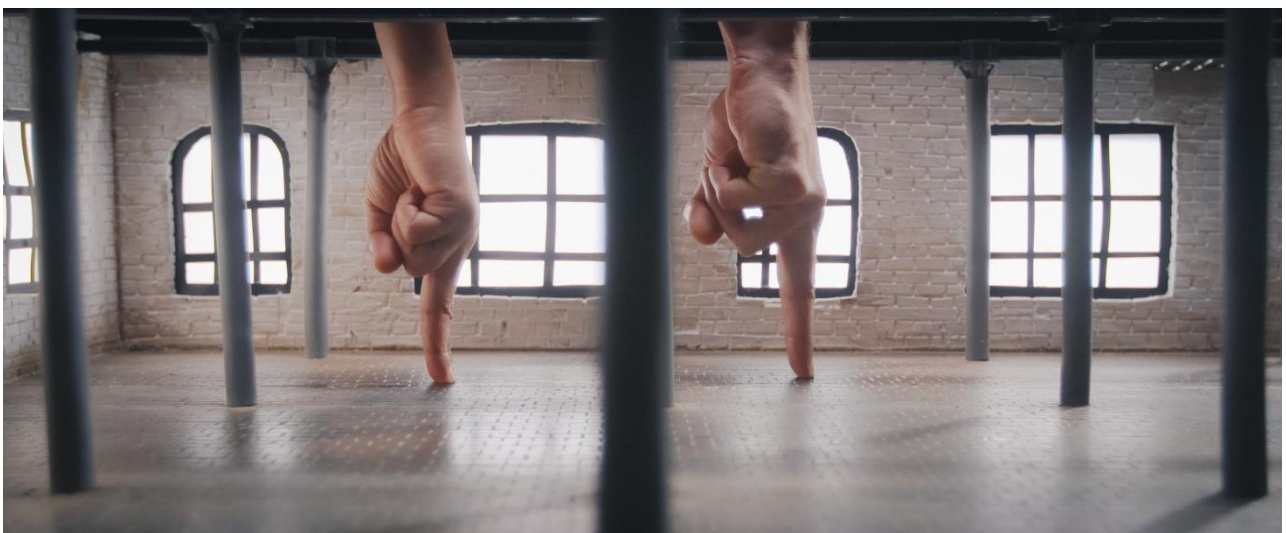
J'ai repéré les références historiques.

DO IT YOURSELF - *Créer la vidéo d'une œuvre chorégraphique originale en la transposant à l'échelle de la main*

Anne Teresa De Keersmaeker, 1982, Steve Reich

<https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w>

Notre transposition : <https://vimeo.com/481652750>

Mot de passe : **DBDDclapping**

Un projet danse avec sa classe :

Solliciter l'imaginaire des élèves

Etudier un style chorégraphique et s'en s'inspirer librement.

Choisir une musique en lien avec une époque choisie et composer sa propre chorégraphie de main.

Utiliser le pouvoir expressif de la main de différentes façons.

Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion. S'engager dans des actions artistiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions. Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion. Structurer une idée et aller au bout de sa réalisation.

Travailler en équipe , choisir son rôle au sein du groupe. Qui prend en charge quoi ? la chorégraphie, la danse, le film, la lumière, le montage, le décors, le scénario ...

Exploitation de différents langages chorégraphiques: la main dans tous ses états :

Langage des signes

Le bras du danseur

Danse de doigts

Danse main/objet ...

Personnage incarné par les doigts ou danse abstraite de bras.

<https://www.youtube.com/watch?v=LPxT2T6Bt20&feature=youtu.be>

Construire le décor, la maquette (parfois un décors très simple suffi: un sol en terre, en sable, de la fausse neige, un miroir).

Imaginer un petit scénario et sa mise en image (mouvement de caméra, éclairage de la scène ..). Comment filmer les mains de l'interprète sans filmer son corps?

Filmer - Un Smartphone suffit.

Peut-être un petit peu de montage vidéo.

On peut étendre l'univers à de grands moments de l'histoire (les premiers pas sur la lune , la révolution en Russie,...) et faire un film avec la main comme personnage principal. Imaginer une création artistique en relation à l'évènement historique choisi.

Il est possible aussi de réaliser un court film d'animation en stop motion (technique de l'image par image) à partir de photographies de leur main et de leurs doigts en mouvement.

<http://tice68.site.ac-strasbourg.fr/wp2/?p=1344>

<http://www.dansmatrouse.com/creer-un-film-en-stop-motion/>

BIBLIOGRAPHIE - Quelques références d'inspiration

DANSE

Serpentine, Loie Fuller, filmé en 1894 par William Dickson en 1894

Serpentine est l'une des premières danse qui a été filmée. Les frères lumières ont aussi filmé cette danse en 1896.

<https://www.youtube.com/watch?v=iCJ7gIJLRyE>

Le Sacre du Printemps, Nijinsky, 1913.

Le Sacre du Printemps est l'œuvre qui a été le plus recréé. De sa création en 1913 par V. Nijinski aux versions de Maurice Béjart, Pina Bausch, Xavier Leroy...

Nijinsky - <https://www.youtube.com/watch?v=VOgh2EwbQm4>

Béjart - <https://www.youtube.com/watch?v=eECLpTebmHo>

Pina Bausch - <https://www.youtube.com/watch?v=mBJv1S5xYT4>

Xavier Leroy - <https://www.youtube.com/watch?v=8xTlzAN13SA>

Le Lac des cygnes, Marius Petipa, 1892

https://www.youtube.com/watch?v=h8_L8iWmThw

Nelken, Pina Bausch, 1982

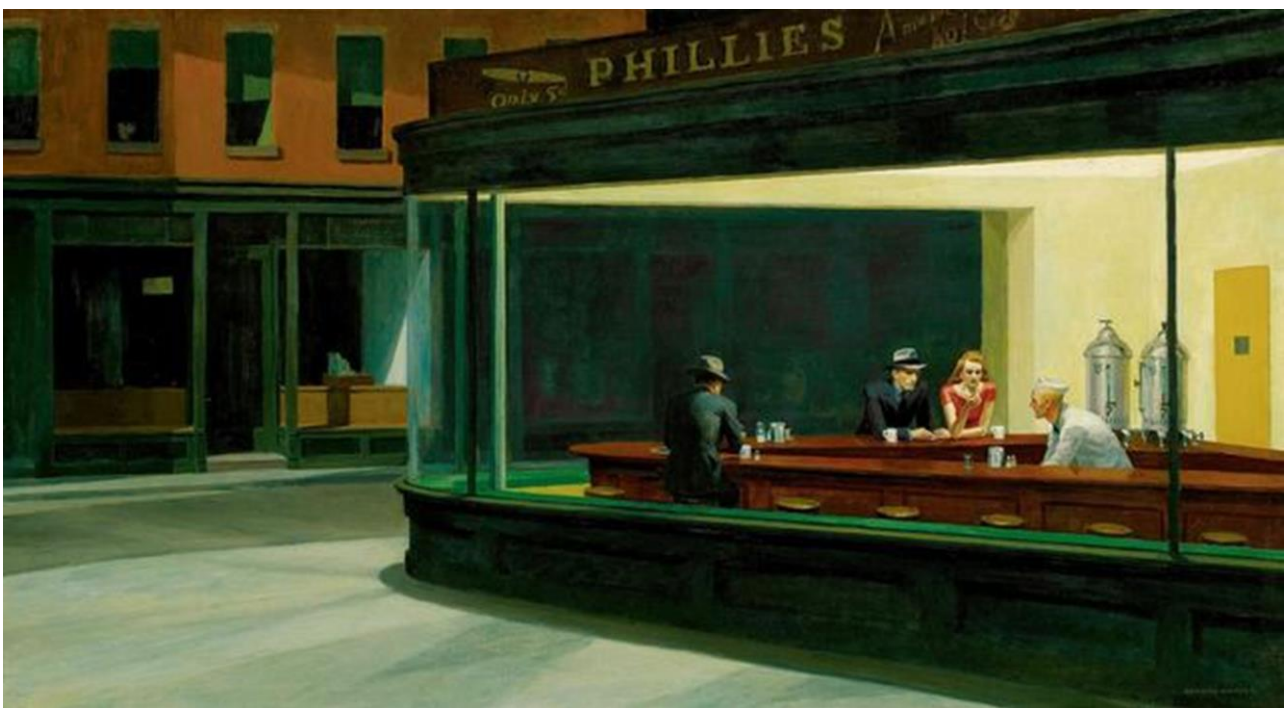
<https://vimeo.com/340153745>

Early morning rain, Trisha Brown, 1973, Bob Dylan

<https://www.youtube.com/watch?v=ZElyACfBB5Q>

Clapping, Anne Teresa De Keersmaeker, 1982

<https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w>

CINÉMA

Seconde guerre mondiale :

Le Dictateur, Charlie Chaplin, 1940

Les sentiers de la gloire, Stanley Kubrick, 1957

Nuit et Brouillard, Alain Resnais, 1955

Guerre du Vietnam :

Good Morning Vietnam, Barry Levinson, 1987

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979

Hip-Hop:

Rize, David LaChapelle, 2005

Danse Marathon :

On achève bien les chevaux, Sidney Pollack 1961

Comédie Musicale:

Hellzapoppin, H C Potter, 1941

West Side Story - Jerome Robbins, 1961

Peinture

Edgar Hopper

Organisation d'ateliers pédagogiques

Il est également possible d'organiser des ateliers pédagogiques avec les artistes à la suite de la représentation.

Les ateliers se dérouleront comme suivant : introduction au travail chorégraphique de danse de doigts. Puis nous accompagneront les participants dans la création de leur propre composition chorégraphique à partir de la vidéo d'une œuvre existante ou simplement d'un style connu. Un petit peu d'analyse de la composition musicale choisie pour pouvoir ensuite chorégraphier. Réflexion sur la mise en image vidéo et imagination d'un décors.

Durée : 2H

Les ateliers sont modulables au niveau de la durée et il est possible d'envisager différents formats sur demande.

