Fiche Pédagogique Festival Art Danse 2023

MARELLE / QUE LES CORPS MODULENT!

REPRÉSENTATIONS les 15 mars à 18h30, 16 mars à 14h30, 18 mars à 18h30 et 19 mars à 17h À l'auditOrium

Direction Artistique

Concept et musique : Benjamin Dupé

Chorégraphe: Marine Colard

Interprétation :

12 enfants de CE2 /CM1 de l'école Flammarion

Scénographie : Julien Frénois

Lumière : Christophe Forey

Durée de la représentation : 50 minutes

coproduit par Le Dancing

La compagnie I

Comme je l'entends, les productions

Niveau : tout public à partir de 8 ans

SOMMARIE

Présentation des artistes - p.3

Bande annonce du spectacle et revue de presse - p.5

Présentation du spectacle & Recherche de l'artiste - p.6

Liens avec les programmes scolaires - Cycle IIII / Collège - p.7

Ressources complémentaires - p.12

Marelle / que les corps modulent ! est une proposition dans laquelle les enfants sont à la fois les danseurs et les musiciens du projet. Ils sont autant le corps de ballet que l'orchestre interprète de la partition.

Présentation des artistes : qui sont Marine Colard et Benjamin Dupé

<u>Site internet Petites Foules</u> Production

Marine Colard est danseuse et comédienne. Elle travaille au croisement du théâtre et de la danse. En tant qu'interprète on la retrouve aux côtés des chorégraphes Maxence Rey, Frank Micheletti et Nina Vallon. Au théâtre elle joue et écrit pour la pièce Mon Petit Poney de Romain Blanchard et pour Époc de Frédéric Jessua. Elle fonde la compagnie Petite Foule Production en 2017, basée en Bourgogne, et crée le spectacle "Notre Faille" en 2020 au Théâtre de Vanves questionnant notre famine temporelle collective avec des danseurs et des micro-ondes. En parallèle, elle développe des projets territoriaux incluant différents publics comme Les Petites Foules dans le village de Quarré-Les-Tombes depuis octobre 2018 ou Choralangues avec un public d'apprenants en langue française. "Le Tir Sacré" est sa deuxième pièce, créée en décembre 2021 au Théâtre de Vanves dans le cadre du Festival Danse Dense, un duo qui mêle enjeux chorégraphiques et textuels, explorant les liens entre le geste et le commentaire sportif.

Site internet Benjamin Dupé

Benjamin Dupé est compositeur, guitariste, musicien électronique et metteur en scène né en 1976. Il étudie au Conservatoire de Nantes puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il se consacre à la création musicale, au sens large : écriture instrumentale, vocale ou électroacoustique, improvisation et performance, théâtre musical, opéra, conception d'installations et réalisation de dispositifs technologiques...

Sa vision d'une création musicale qui se joue des frontières entre disciplines, son sens de la dramaturgie de l'écoute comme sa préoccupation pour la rencontre avec le spectateur le conduisent naturellement à mettre en scène son travail de compositeur. Depuis 2012, il est directeur artistique de la compagnie Comme je l'entends, les productions. Il a reçu en 2016 le Prix nouveau talent musique de la SACD.

UN REGARD SUR LE PROCESSUS DE CRÉATION DE MARINE ET BENAJMIN

Marine Colard travaille au croisement de la danse, du théâtre et de la performance. Elle s'inspire des images et des émotions présentes dans les gestes du quotidien. Elle questionne les limites de nos libertés et ce que cela engendre comme infraction (sortir des lignes, des règles...). Après avoir exploré le langage et sa musicalité autour du sport dans "Le Tir Sacré" avec l'art du commentaire sportif ; avec Marelle / que les corps modulent ! elle continue d'explorer la musicalité des corps.

Mieux connaître Marine Colard et avoir quelques repères en danse :

- Présentation du projet "Je commente comme je respire, je respire comme je danse" dans le cadre du Festival Modes de Vies en partenariat avec le CDCN Dijon Le Dancing.
- <u>L'émission dédiée à la culture, au spectacle</u> vivant et aux artistes, présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem.

Benjamin Dupé décrit son processus de création comme une aventure permanente, nourrie de rencontres humaines, au prisme avec la matière.

UN UNIVERS POÉTIQUE PARTICULIER...

Marelle / que les corps modulent! est un projet pensé comme une expérience de « chimie acoustique ». Il s'agit d'introduire l'explosivité et l'inventivité d'enfants en mouvement au sein d'un résonateur - un espace de création musicale expérimentale. Ce projet se redessine à chaque fois, il est pensé comme une forme ouverte, déclinable en différents modules, adaptables à différents lieux. Il s'appuie également sur la rencontre

avec les forces de chaque territoire de diffusion.

La compagnie apporte le dispositif de jeu, des réservoirs de partitions et une méthodologie d'appropriation et de transmission. Le projet demande alors à être investi par un groupe d'enfants, quel que soit le corps social : enfants des écoles, enfants ayant une pratique artistique, groupe constitué par appel à participants, enfants d'un centre social... Le groupe est formé lors d'ateliers par Benjamin Dupé et Marine Colard.

Chaque projet est unique en fonction du lieu, du groupe d'interprète-créateur et de l'artiste-chorégraphe qui intervient.

Pour créer cette œuvre modulée et modulable, Benjamin Dupé s'est inspiré de ses deux précédentes pièces : "Opéra radiophonique" et "Le Fantôme", un léger roulement, et sur la peau tendue qu'est notre tympan. Ce projet reprend de l'Opéra cette envie de composer avec l'énergie, la poésie, la vivacité des enfants, leur capacité à s'inventer des mondes, leur savoir être au présent.

Il reprend de Fantôme, l'écriture musicale à partir de sons concrets et de matières animées : papier qui se froisse, pierres qui roulent, écoulement de grains, tôles en vibration, corps sonores effleurés.

Le projet repose cette fois sur la manipulation d'objets par les enfants, et non plus sur la mécanisation des instruments.

Cette pièce de concert jouée et dansée par des enfants navigue ainsi entre musique de création, danse, art plastique, théâtre d'objets, cirque sonore et installation vivante. Elle est par ailleurs conçue pour être donnée dans un dispositif quadri-frontal, dans l'idée d'une intimité et d'une empathie avec la précision du geste sonore avec son public.

Bande annonce du spectacle et revue de presse

Teaser: Marelle / que les corps modulent!

Reportage de Diversion réalisé en février 2023 pour sa création à Dijon : Vidéo, cliquez ici ou scannez le QR code

Revue de presse, Dijon Mag pour la même occasion :

Présentation du spectacle & Recherche de l'artiste

De quoi est-il question dans cette pièce?

"Marelle / que les corps modulent!" est une proposition dans laquelle les enfants sont à la fois les danseurs et les musiciens du projet. Ils sont autant le corps de ballet que l'orchestre interprète de la partition. Ce concept s'appuie sur un dispositif dans lequel chaque mouvement est prétexte à la production de sonore, comme une marelle musicale.

Ce dispositif, à la fois scénique, instrumental et technologique, développe des propriétés autant acoustiques que plastiques et poétiques. C'est un orchestre d'objets et de matières, dont la manipulation suppose une forte dimension gestuelle et corporelle. L'espace est ainsi envisagé comme une « lutherie en construction », modulée, habitée par des enfants énergiques et joueurs, à l'écoute d'eux-mêmes, des autres et des sons produits. La forme est celle d'un concert dansé. Un geste artistique abstrait, sans narration, mais plein d'interactions, de fantaisie, de joie de jouer. Un moment dans lequel écoute musicale et écoute corporelle ne font qu'un, dans lequel technique instrumentale et intention chorégraphique sont indissociables.

Marelle / que les corps modulent ! se redessine à chaque fois. Le projet est pensé comme une forme ouverte, déclinable en différents modules, adaptables à différents lieux. Il s'appuie également sur la rencontre avec les forces de chaque territoire de diffusion.

Liens avec les programmes scolaires - Cycle IIII / Collège

EN AMONT...

Définition des termes du titre:

- Marelle : (de l'ancien français merel : jeton, palet, caillou) jeu enfantin
- Moduler : Exécuter avec des inflexions variées : moduler des sons, des couleurs

Exemple 1 : Qu'est-ce que je peux imaginer du spectacle par le titre, des images et des vidéos ? Quel imaginaire peut-on développer par ces éléments ?

Exemple 2 : Elaboration d'un nuage de mots collectif avec les élèves Envie de créer votre nuage de mots en ligne ? Voici une proposition de site : Nuage

Dans un premier temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leurs impressions sur :

• Ce que je retiens de ce spectacle en termes d'intérêt, d'émotion, de mots clefs (citer 3 mots pour définir au mieux ce spectacle).

	MOT #1	MOT #2	MOT #3
L'espace scénique			
Les lumières			
Les sons			
Les danseurs			
Les mouvements			

• Citer deux moments WAOU! dans le spectacle.

	Expliquer "ce que je vois et ce que je ressens" à ce moment du spectacle
Moment Waou ! #1	
Moment Waou ! #2	

Dans un second temps, il semble intéressant de questionner vos élèves à propos de ce qu'ils ont vu afin de tisser des liens :

- Relation entre les corps (attraction, pose, répulsion, contacts...)
- L'utilisation de l'espace
- Travail autour du son
- Les objets

Voici quelques exemples :

- Comment l'espace scénique était-il aménagé ? Comment est-il investi ?
- Quelles figures chorégraphiques nous percevons (solo, duo, ensemble, unisson...)?
- Quels objets étaient présents sur le plateau ? Quels étaient leurs rôles ?
- Quelle est la configuration scénique ? Où est placé le spectateur trice ?
- Comment les corps-interprètes accueillent les sons ? Quels mouvements produisentils ?
- Qu'est-ce que le son m'a provoqué en tant que spectateur trice ?

Dans un troisième : mise en pratique à partir de certaines caractéristiques du spectacle

• Le travail en relation à l'objet / espace / monde sonore

<u>Exemple 1</u>: un espace de déambulation dansé où l'élève explore : des objets, l'environnement et le lieu où il se trouve (le mouvement sera-t-il modifié en fonction du lieu et de l'organisation de l'espace).

Disposition de l'espace :

Positionnez une marelle au centre de l'espace et disposez de manière aléatoire, le nombre d'objets égal au nombre de cases de la marelle. Nous vous conseillons de proposer des objets sonores.

Les élèves pourront au travers le jeu traditionnel : explorer, danser et créer des interactions avec les objets.

Propositions d'objets sonores qui se transforment en instruments :

- Le sol, les murs : des balles rebondissantes dans toutes les directions / coquilles au sol que l'on écrase en marchant / construire un tas de feuilles mortes et jouer avec / des chaises en pieds de caoutchouc que l'on traîne sur le sol pour créer des vibrations.
- Les corps, les costumes, les corps : créer des sons avec les mains, pieds, genoux, coudes...(taper, frotter, glisser...) / élaborer des costumes sonores (chaussons en papier, pantalons au tissu sonnant, bracelets, ceintures, etc. / utiliser des objets sonores (grelots, coquille...) / faire évoluer le mouvement dans un cocon de papier cristal.
- Les dispositifs et instruments acoustiques : verser du riz surune surface, cette surface pouvant être mouvante (grande feuille de papier, bâche) / objets lancés au ras du sol (curling sonore) / éléments végétaux sonores (tirés au sol, agités, frappés, ou égrenés) / faire rouler des cailloux dans des bambous / cordages (cordes à sauter) / appeaux, trompes, klaxons, flûtes, sifflets, ocarinas (effets de points et de masse) / monocordes sur charnières (entre berimbao et contrebassine) / pierres entrechoquées et frottées / élastiques sonores retenant un ou des danseurs, mis en vibration par d'autres...

Déroulé / Mise en situation :

En état de danse (sans parler, sans se suivre, sans se toucher), un groupe d'enfants va déambuler dans l'espace scénique (autour de la Marelle + objets). Les autres enfants sont spectateur trice s.

Pendant que le groupe d'élèves danseurs découvre les objets, l'une d'eux, de manière spontanée (travail d'improvisation) traverse la Marelle en solo, il elle lance le palet sur une case, effectue la marelle et en fonction du nombre de la case où se trouve le palet, l'élève quitte la marelle et part explorer autant d'objets que le nombre indiqué sur la case de la Marelle. La déambulation du groupe s'arrête quand chaque élève a traversé la Marelle.

Avant de changer de groupe, on laisse la parole aux spectateur trice s et après l'échange, on inverse les groupes.

Exemple 2 : un travail de relation à l'autre, au monde sonore

En duo, un élève aura les yeux bandés. Un partenaire voyant produit des sons qui seront des stimuli sonores et qui permettront à l'élève aux yeux bandés de les interpréter corporellement et librement.

Si l'exercice a fonctionné, dans un deuxième temps, essayer de proposer le même exercice avec des déplacements. L'élève voyant se déplace dans l'espace et guide son partenaire par des sons.

Garder les mouvements produits pour les réutiliser dans des créations chorégraphiques. Exprimer à l'oral ses sensations par rapport à ce qu'il a vécu.

EPI (Enseignement de Pratiques Interdisciplinaires) possible : français, arts plastiques, éducation musicale et EPS

COMPÉTENCES EPS	LIENS POSSIBLES AVEC LES AUTRES MATIÈRES	
Conduire un déplacement en sécurité dans différents milieux	Arts plastiques : choisir, organiser des gestes, outils, matériaux ; ==> créer un parcours "sensoriel" à découvrir en danse	
Tenir compte du milieu et de ses évolutions	Éducation musicale : décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes variés ; ==> comment réagit-on aux stimuli sonores, comment varier les mouvements en fonction de ses stimuli	
Communiquer une intention une émotion	Français : porter attention aux éléments vocaux et gestuels lors de l'audition d'un texte et les effets produits ; ==> décrire des effets produits lors de la visualisation de mouvements ou d'effet sonores	
S'engager dans les actions artistiques destinées à être présentées aux autres	Français : parler en tenant compte de son auditoire, travail sur la communication verbale et non verbale, posture du corps, gestuelle; ==> utiliser la communication non-verbal en danse pour adresser un message "verbal" à son auditoire.	
Mobiliser son imaginaire pour créer du sens, de l'émotion dans les prestations collectives	Arts plastiques: représenter un monde ou donner une forme imaginaire éducation musicale: imaginer l'organisation des différents éléments sonores pour créer. ==> entrer dans un processus de création et mettre en place des effets chorégraphiques pour créer du sens et de l'émotion.	

Ressources complémentaires

En lien avec l'éducation musicale :

- R.MURRAY SCHAFER, 2016, Le son bien entendu, CNDP. https://www.reseau-canope.fr/notice/le-son-bien-entendu.html
- RESEAU CANOPÉ, Enseigner la musique. https://www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-la-musique.html
- LES UNIVERS SONORES dans la semaine académique de la maternelle (mars 2019) http://maternelle.dsden80.ac-amiens.fr/065-les-univers-sonores.html
- RESEAU CANOPÉ, Un chant, une oeuvre Ecouter, explorer, intérpreter. https://www.reseau-canope.fr/notice/notice/un-chant-une-oeuvre.html
- RESEAU CANOPÉAGIR. Agir. Visuels et cirque. https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels-cirque.html

Ressources pour aller plus loin en danse :

Datadanse est un site internet à explorer en groupe ou en autonomie, dans lequel les élèves peuvent découvrir les métiers du spectacle vivant, ses lieux, les différents styles de danse...

Après le spectacle, ils pourront réaliser un "journal du spectateur" analysant les différents éléments de la pièce et permettant d'aiguiser leur esprit critique.

Lien du site internet : https://data-danse.numeridanse.tv

Pour tout renseignement ou demande, n'hésitez pas à contacter l'équipe du Dancing CDCN

- Queralt Blanch-Ferrer chargée d'éducation artistique et culturelle et de coordination
- Alice Maillot chargée du développement territorial

mediation@ledancing.com - 07 87 24 58 31

ou les professeures missionnées par le rectorat au service éducatif

Audrey Villetard

audrey.villetard@gmail.com - 06 63 09 80 18

Amandine Falco

padawanette21@hotmail.fr - 06 42 31 40 66