

EXTRAIRE DES INFORMATIONS À PARTIR D'UNE AFFICHE OU DE PHOTOGRAPHIES D'UN SPECTACLE

Amener des élèves voir un spectacle ne s'improvise pas. Il est préférable de préparer la sortie en amont. Mais il est très rare d'avoir eu l'opportunité de voir le spectacle avant d'y aller avec nos élèves. C'est pourquoi, il nous faut utiliser les documents assez facilement accessibles comme les affiches ou les photographies que l'on peut obtenir via le dossier pédagogique fourni par le théâtre ou sur internet.

Le principe est de faire réfléchir les élèves à l'univers dans lequel ils seront plongés. Il ne s'agit sûrement pas d'être exhaustif ou péremptoire mais d'entamer une réflexion avec l'univers artistique du spectacle.

A. EXPLOITER UNE AFFICHE DE SPECTACLE

Un Poyo Rojo, Hermès Gaido

Speakeasy, Cie The Rat Pack

B. EXPLOITER DES PHOTOGRAPHIES

- Danse

La Fresque, Angelin Prejlocaj

Quintette, Jann Gallois

Puedo Flotar, Kaori Ito

Suites absentes, Pierre Rigal

L'oiseau-lignes, Chloé Moglia

Vertikal, Mourad Merzouki

- Cirque

C'est quand qu'on va où, Galapiat Cirque

Speakeasy, Cie The Rat Pack

Pour finir chaque présentation, il est possible de terminer en montrant une courte vidéo du spectacle : un « teaser », très facile à trouver sur internet.

Ce dossier pédagogique a été élaboré par Anne Yseult Le Dévendec, Professeure Relais - Danse et arts du cirque, pour la DAAC, Académie de Rennes, septembre 2020.

Délégation académique à
l'éducation artistique et culturelle
Rectorat
96, rue d'Antrain - CS 10503
35705 RENNES Cedex 7
Tél : 02 23 21 74 10
Fax : 02 23 21 77 53

A. EXPLOITER UNE AFFICHE DE SPECTACLE

On peut démarrer par l'**affiche** tout en n'oubliant pas qu'il s'agit d'un objet publicitaire. **Décrire le décor, les costumes, l'attitude des personnages, les couleurs,...** Il sera intéressant de faire formuler aux élèves des **hypothèses** sur ce que ces informations ainsi récoltées peuvent suggérer sur le spectacle. Cela **crée une attente** avant d'aller découvrir l'histoire. Enfin, il faut s'intéresser au **titre** qui livre lui aussi des éléments signifiants.

Pour illustrer cette démarche, on peut s'appuyer sur des exemples concrets comme celui qui suit sur « **Un Poyo Rojo, teatro fisico** », mise en scène d'Hermès Gaido, avec Alfonso Baron et Luciano Rosso.

Observation de l'affiche

a) **Pouvez-vous deviner où se déroule l'histoire ?**

Grâce à quoi l'avez-vous deviné ?

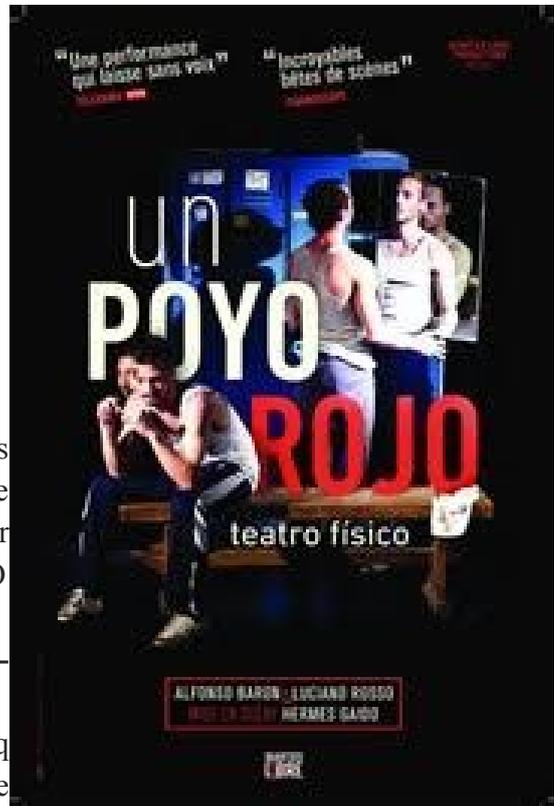
- **décors** : un banc / vestiaire : casier / miroir
- **costumes** : tenue vestimentaire : survêtement, débardeur un vestiaire de salle de sports
- Peu d'éléments mais très précis

b) **Que veut dire « Poyo rojo » ? Pourquoi ce titre ?**

- coq rouge
- en argot « un coq rouge » : désigne les coqs utilisés dans les combats de coq ; se joue à guichets fermés en Argentine depuis une dizaine d'années, notamment dans un hangar aménagé de Buenos Aires devenu EL TEATRO DEL PERRO

c) **Que représente le coq pour vous ? A quoi l'associez-vous ? (pays, marques de sport...)**

- fierté : cf emblème de la France ; logo de la marque Le Coq Sportif (marque française) ; Footix mascotte de l'équipe de France de football de 1998 vainqueur de la Coupe du Monde ; utilisé comme emblème sportif par de nombreuses fédérations sportives
- symbole identitaire et politique fort : au Portugal , en Wallonie, club de foot de Tottenham
- présent dans de nombreuses expressions : fier comme un coq, un coq de village, passer du coq à l'âne, avoir des mollets de coq, être comme un coq en pâte
- = symbolique du coq, considéré comme l'animal le plus intelligent dans la Bible, symbole de la lumière et du retour du jour dans la Bible et le Coran

TEASER du spectacle : <https://www.youtube.com/watch?v=UNA2Z-AHOSI&feature=youtu.be>

Speakeasy. Cie The Rat Pack

Comparer deux affiches.

A. L'univers du film de gangsters

B. Un spectacle de cirque

A

B

B. EXPLOITER DES PHOTOGRAPHIES

De la même manière que pour l'affiche, on peut aussi observer précisément des photographies d'un spectacle. On regarde différents éléments comme les costumes, les accessoires, les décors, la lumière, la scénographie, la chorégraphie, les mouvements... On crée un lien avec le spectacle à venir et on donne quelques éléments de compréhension ou de réflexion.

DANSE

La Fresque, Angelin Preljocaj

- les costumes / les masques

Observation des masques et des costumes d'Azedine Alaïa : robes féminines / costumes guerriers...

- les vidéos de Constance Guisset :

ex : les mèches de cheveux, le mouvement...

- lumières :

entre ombre chinoise et éblouissement

Quintette, Jann Gallois

Voici deux photos. Regardez-les attentivement puis décrivez très précisément les mouvements des danseurs et leurs relations les uns aux autres.

Image A

Image B

Les interactions entre les danseurs : union / désunion / décalage / déphasage / réajustement

Voir des extraits du spectacle : <https://vimeo.com/257793645>

Puedo Flotar, Kaori Ito

La chorégraphie : Une expérimentation mouvante qui intègre différents genres et une réflexion sur la danse.

- Evoquer et observer le déplacement des danseurs : en solo / duo / groupe ? Quelles interactions ? Comment montrer l'instabilité ?
- Quels sont les mouvements qui nous identifient ? Comment s'exprimer par les mouvements ?
- Les choix du chorégraphe ont-ils un sens ? Montrer l'instabilité de la vie, de la politique... et la traduire en énergie ; appropriation de ces questionnements par les danseurs et leur personnalité propre

Les costumes, les accessoires

- **Décrire les vêtements, les accessoires : que racontent-ils sur ceux qui les portent ?** * 1 balai (1 palme)* vêtements contemporains, colorés, chaussettes vives (voire dépareillées, un a des chaussons), 1 sac + du maquillage
- * 16 chaises dont une isolée des autres
- * 1 téléphone portable
- * 1 fausse cigarette
- * parapluies

Interprétation des élèves

TEASER du spectacle :

<https://vimeo.com/344349805>

CAPTATION du spectacle en 2016 : <https://vimeo.com/191015139>

Suites absentes, Pierre Rigal

- **Observer les gestes du chorégraphe.** Ex : les gestes du pianiste qui se prépare à jouer au piano (cérémonial)

Variation chorégraphique
pas de recherche d'effet, simplicité
 finesse et subtilité
apparente spontanéité
entrelacement des membres pour répondre aux vrilles de la musique
fugues = élégance des élans
respect de la cadence
gestuelle de tous les jours

- **Observer les transformations du costume et nommer les autres accessoires**

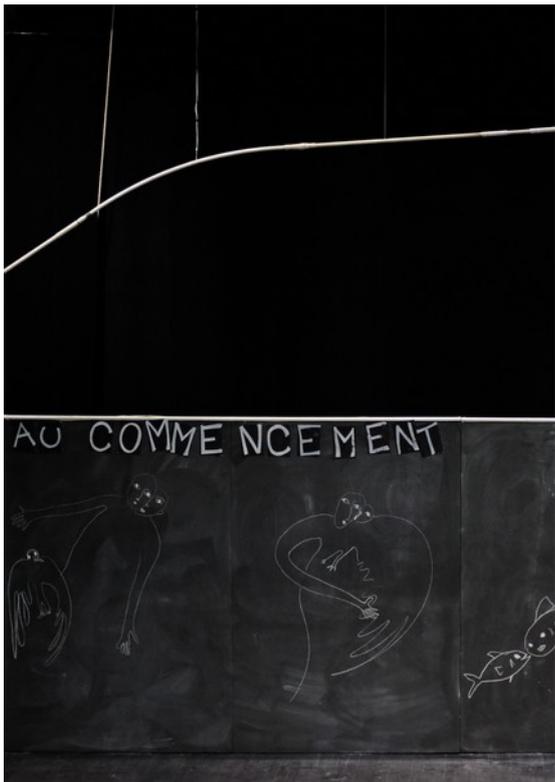
piano à queue / tabouret de concert / épée / perruque grise / chaussettes mauve / Queue de pie mise à l'envers au sens propre et au sens figuré

TEASER DU SPECTACLE : <https://vimeo.com/275840137>

L'oiseau-lignes, Chloé Moglia

La scénographie

Observer le plateau :

- une barre en hauteur
- une barre au milieu
- une table noire avec un ordinateur
- un fond noir, des vêtements noirs
- un tableau noir
- des mots, des dessins à la craie : renvoi au monde de l'enfance
- lignes horizontales et verticales

...

Questionnement :

Pourquoi un tableau noir ?

Qu'est-ce qu'on y écrit ?

Pourquoi un ordinateur sur une table ?

Que font les deux artistes sur scène ?

Pourquoi cette barre avec une forme étonnante en hauteur ? Pourquoi cette barre horizontale au milieu ?

...

Poursuivre le questionnement.

Pratique déjà travaillée par Chloé Moglia dans un précédent spectacle en 2014.

VIDEO de Chloé MOGLIA pour le spectacle *Allégorie d'Aléas*: suspension et tableau

http://expositions.bnf.fr/cnac/grand/cir_0079.htm

Vertikal, Mourad Merzouki

La chorégraphie, la scénographie, les costumes, les lumières...

Dans ce spectacle, tout est imbriqué. Ce spectacle tend vers le cirque. Donc il est intéressant de regarder tout simplement des images pour essayer de comprendre ce que l'on va aller voir.

- mélanger la danse et d'autres disciplines (vers le cirque)
 - retour au corps physique (après le spectacle *Pixel*, créations numériques)
 - un nouvel espace : la verticalité
 - comment danser le hip-hop de cette manière ?
 - que faire de la gravité ?
 - trouver une nouvelle scénographie : quel espace scénique ?
 - à la recherche de nouvelles sensations
- ...

VIDEO : TEASER du spectacle (4 min)

<https://www.youtube.com/watch?v=DPE7J95Jvsc>

Après ce travail d'entrée dans l'univers artistique, on peut regarder les vidéos qui présentent rapidement le spectacle, les « teasers » qui sont très faciles à trouver sur internet.

CIRQUE

Le même exercice fonctionne très bien avec les spectacles de cirque qui sont scénographiés de manière très précise et très instructive également. Regarder, décrire les photos permet de mieux appréhender un univers artistique.

En s'inspirant des exemples suivants, on peut aussi parfois recouper les observations avec les explications données par les créateurs eux-mêmes, ce qui permet un précieux témoignage explicatif.

C'est quand qu'on va où, Galapiat Cirque

La mise en scène et la scénographie

« D'une manière générale, la scénographie, les costumes, la lumière, la musique, le jeu évolueront tout au long du spectacle, au fur et à mesure que les enfants du début prendront de l'âge.

La mise en abyme sera essentielle dans la mise en scène. Les artistes s'habilleront et se déshabilleront à vue, rompant ainsi l'illusion théâtrale : le public ne « croira » pas en l'existence réelle des personnages, mais se trouvera en présence d'artistes lui racontant l'histoire de quatre personnages qui leur ressemblent.

Le style général de la scénographie se veut épuré, brut.

L'espace doit intégrer la notion de terrain de jeu. Comme il s'agit également du terrain de jeu de la vie, l'espace aura aussi à inclure cette temporalité.

En effet, les quatre personnages naissent, grandissent, puis vieillissent avant de mourir, le tout en une heure de temps, soit à peu près la durée du spectacle. Le temps qui passe sera pressenti grâce à des indices tels que les changements de costumes et certains éléments du décor amovibles et mobiles.

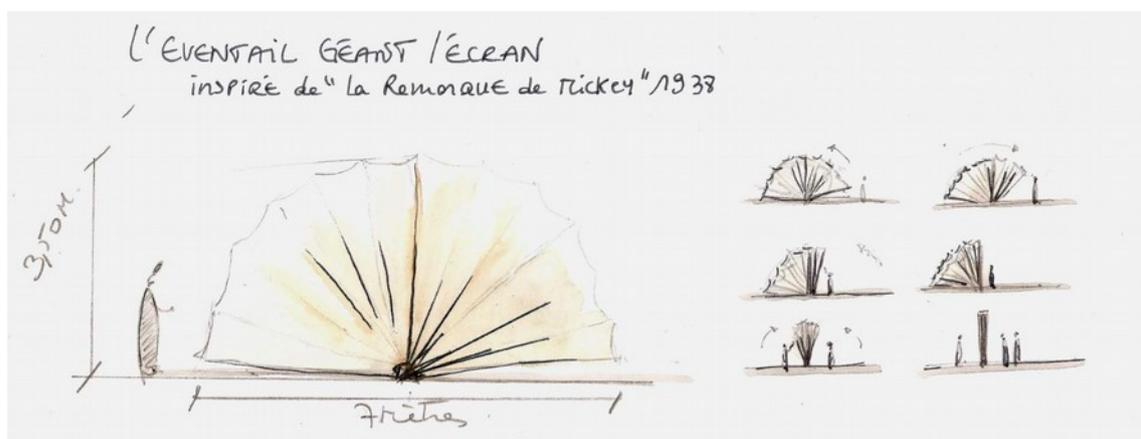
Un éventail géant, qui symbolisera un chapiteau et fera aussi office d'écran pour les time-lapse, permettra d'ouvrir et de fermer plus ou moins lentement tel ou tel paysage. Quant aux « engins » de cirque, éléments mobiles de la scénographie, ils apparaîtront et disparaîtront du champ de vision des spectateurs au gré des besoins.

Pour que les changements puissent se faire à vue, il est nécessaire que les costumes soient stockés sur scène. Or, ils seront nombreux : quatre costumes différents pour chacun des quatre personnages, soit seize au total. De là est née l'idée de construire un élément hybride composé d'une série de valets de nuit en bois fixés sur un chariot. On imagine que cet élément pourrait être motorisé et glisser lentement de jardin à cour sur un rail, à la manière d'un travelling cinématographique, une autre façon de traduire l'idée du temps qui s'écoule subrepticement et inexorablement.

L'imaginaire du spectateur pourra ainsi s'appuyer sur cette organisation de l'espace de jeu, porteuse d'une certaine force poétique.»

Emilie Bonnafous, metteur en scène Nadège Renard, scénographe et costumière

Ainsi, on peut partir de l'exemple de l'éventail et observer le dessin du scénographe. On remarque divers éléments : la référence à l'univers de Mickey et de Walt Disney que les élèves peuvent facilement identifier, les différents mouvements recherchés pour l'éventail, les mesures voulues...

Ensuite, on regarde l'éventail créé pour la scène. On voit alors le travail du scénographe. Il est pertinent d'évoquer les difficultés d'adapter une idée lorsqu'on est contraint par la réalité de la scène et de la technique. Il faut également penser à la taille du décor, à sa fabrication et à son transport pour la tournée.

« La musique sera omniprésente dans le spectacle.

Nous aimerions l'utiliser comme une bande son qui parle autant des pays visités que des émotions qui circulent. Elle marquera aussi les âges des personnages. Les artistes jouent tous de plusieurs instruments.

Le vrai défi pour le son sera de passer du live à la bande son.

En effet, les personnages feront parfois du « play back » sur des voix enregistrées mais s'exprimeront aussi parfois de façon directe.

De même, la musique sera jouée en live la plupart du temps. Toutefois, dans un numéro, les personnages interpréteront en play back un morceau enregistré. Des micros d'ambiance seront nécessaires pour saisir la vraie voix pour qu'il n'y ait pas trop de contrastes d'intensité avec les voix enregistrées.»

Emilie Bonnafous, metteur en scène Nadège Renard, scénographe et costumière

TEASER du spectacle :

<https://vimeo.com/235502228>

- Speakeasy, Cie The Rat Pack

Découvrir le cirque contemporain et présenter les différentes spécialités des artistes en utilisant des photographies : manipulation d'objets, aérienne, acrobate, voltige, danseur, comédien, roue cyr, mât chinois

AGRÈS : appareils utilisés pour les différentes disciplines de cirque (roue / mât chinois / échelle / poutre...)

- Manipulation d'objets : « défier la gravité »

<https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/jonglerie/manipulation-objets/en-bref>

- Acrobatie : « projeter son corps dans tous les sens »

le mât chinois = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/sur-agres/le-mat>

la roue cyr = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/engins-mobiles/en-bref>

aérien = voltige = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/aeriens/en-bref>

au sol = portés = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/au-sol/mains-a-mains>

TEASER DU SPECTACLE : <https://www.youtube.com/watch?v=GTMjmvVNe3c>

Après ce travail d'entrée dans l'univers artistique, on peut regarder les vidéos qui présentent rapidement le spectacle, les « teasers » qui sont très faciles à trouver sur internet.