

Casse-Noisette
Bianca Li
 (danse hip-hop)

Mardi 15 et Mercredi 16 novembre 2022 à 20h, Palais des Arts, Vannes

Mise en scène et chorégraphie : Bianca Li

Danseurs : Daniel Barros del Rio, Jhonder Daniel Gomez Rondon, Daniel Delgado Hernandez, Daniel Elihu Vazquez Espinosa, Silvia Gonzales Regio, Lidia Rioboo Ballester, Asia Zonta, Graciél Stenio Lisboa Recio

Direction musicale et arrangements : Tao Gutierrez d'après la musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Assistanat à la mise en scène : Margalida Riera Roig

Lumière : Pascal Laajili assisté de Solange Dinand et Claire Choffel

Costumes : Laurent Mercier assisté de Anna Rinzo

Vidéo : Charles Carcopino assisté de Simon Frezel

Décors et accessoires : Blanca Li, Charles Carcopino

Création graphique : Jean-Baptiste Carcopino

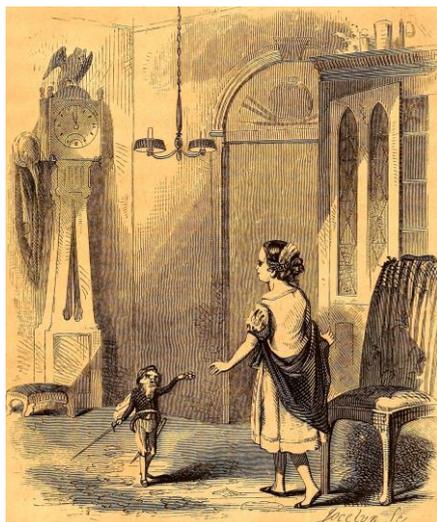
Sources : dossier Diffusion Théâtre de Suresnes, Wikipedia

Crédits photographiques : Dan Aucante

I. AVANT LE SPECTACLE

1. Le conte d'Ernest Theodor Amadeus (E.T.A.)Hoffman (1816) : Casse-Noisette et le Roi des Souris, adaptation d'Alexandre Dumas

Résumé : « Monsieur et Madame Silverhaus ont un fils Fritz et une fille plus jeune, Marie. Leur parrain est Drosselmayer, horloger et maître en automates. Chaque Noël il offre à la famille des automates si beaux que les parents les rangent dans une armoire inaccessible aux enfants. Cette année-là, on offre à Marie le Casse-Noisette. Le jouet de Noël favori de Marie, le **casse-noisette**, s'anime pendant la nuit. Une nuit, sous les yeux de la fille, une guerre se déroule entre tous les jouets et pantins devenus l'armée de Casse-Noisette et les rats et souris menés par le Roi des Souris. Après avoir vaincu ce roi diabolique, Casse-Noisette emmène la fillette sur son bateau magique dans un royaume magique peuplé de poupées. Ils se marient. Le parrain Drosselmayer est au courant de cette aventure, relatée par Marie, au fil des étapes. On ne sait pas s'il en est le magicien instigateur ou le simple auditeur amusé. » Wikipedia

©Internet Archive Book Images

Citez des titres de contes qui racontent des histoires merveilleuses où des enfants entrent des univers merveilleux comme le Casse-Noisette de Hoffman.

La bergère et le ramoneur, Hans Christian Andersen

Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll

Le magicien d'Oz, L. Frank Baum

2. Le casse-noisette

Qu'est-ce qu'un casse-noisette dans cette histoire ?

« *Le Casse-noisette* ou *Casse-noix* (en allemand : Nussknacker) est le nom donné à une figurine en bois, dont la fabrication s'effectue essentiellement dans les monts Métallifères, région à l'est de l'Allemagne, aux portes de la République Tchèque.

Sa particularité est d'être un casse-noix décoratif, constitué d'un levier ouvrant sa bouche, laissant apparaître un trou béant où placer une noisette ou une noix, puis de la casser en actionnant le levier vers le bas afin de, cette fois, refermer sa bouche. Fabriquer un casse-noisette de 35 cm nécessite environ 130 étapes de fabrication et jusqu'à 60 pièces détachées. Ils sont fabriqués surtout en bois d'épicéa et bois de hêtre. Les éléments décoratifs sont réalisés en soie, en cuir, en tissu, etc.

Aujourd'hui, ces figurines sont surtout des éléments décoratifs pendant la période de Noël et des reliques pour les collectionneurs.» Wikipedia

©Walmart Canada

Quel genre d'histoire vous attendez-vous à découvrir ?

Entourez la bonne réponse : réaliste / merveilleuse / policière / historique / aventure.

.....
Une histoire merveilleuse, un conte, imaginaire

3. Casse-Noisette (1892) : Le ballet classique en deux actes de Piotr Ilitch Tchaïkovski (compositeur) et Marius Petitpa (chorégraphe).

Piotr Ilitch Tchaïkovski (compositeur ; 1840-1893)

a) De quelle nationalité est le compositeur de ce ballet selon vous ?

.....
©Wikipedia

b) Qu'est-ce qu'un compositeur ?

c) Connaissez-vous d'autres compositeurs ?

.....
.....

Marius Petitpa (chorégraphe ; 1818-1910).

a) De quelle nationalité est le chorégraphe de ce ballet selon vous ?

.....

b) Qu'est-ce qu'un chorégraphe ?

.....
.....

c) Qu'est-ce qu'un ballet ?

.....
.....

En vous aidant de ces images, pouvez-vous citer ces ballets composés par Tchaïkovski (1877 et 1890)?

.....

.....

©fotocommunity

©Disney

DECOUVRIR TCHAIKOVSKY

- *La Belle au bois Dormant*, Piotr Tchaïkovsky

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=c-f-SO-N4c>

- *Le Lac des Cygnes*, Piotr Tchaïkovsky, le passage de la danse des petits cygnes

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=TrQ6pRhyinU> (vers la 11ème minute)

- **Casse-Noisette** :

- *La valse des fleurs* :

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=LKcZL8q1eBw> (6 minutes)

- *Trepak* (danse russe):

A ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=DptR3pvuzRo> (1 min) , chef d'orchestre Herbert von Karajan

A REGARDER / ECOUTER : https://www.youtube.com/watch?v=1_vP7M0Cock (1 min)

- *Danse de la fée Dragée* :

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=HNTsaOobbI4> (2min30)

- *La bataille*

A REGARDER / ECOUTER : <https://www.youtube.com/watch?v=WSXAJAewfZo> (8 min)

4. La chorégraphe : Blanca LI

Biographie

« Blanca Li est chorégraphe, danseuse, comédienne, réalisatrice et a été élue à l'Académie des Beaux-Arts en avril 2019 dans la section de chorégraphie. Elle dirige le Teatros del Canal de Madrid depuis fin 2019.

Née à Grenade, elle intègre l'équipe nationale de gymnastique à 12 ans et part s'établir à New York à 17 ans pour suivre l'enseignement de la grande Martha Graham. Elle y découvre aussi le hip hop et se nourrit du bouillonnement des cultures du monde avant de retourner en Europe, où elle fonde sa compagnie de danse contemporaine à Paris en 1992. Ses créations ont tourné dans le monde entier, de New York à Tokyo et dans toute l'Europe, réunissant des publics nombreux, fidèles et enthousiastes.

À l'automne 2021, elle crée à Chaillot Le Bal de Paris de Blanca Li, primé du Lion de la meilleure expérience VR au 78e Festival international de Film de Venise. Ce spectacle vivant en réalité virtuelle très innovant qui plonge les spectateurs au contact de danseurs réels dans un univers fantastique, occupe le Palace à Paris pendant plus de 3 mois avant de partir en tournée mondiale.

Blanca Li a chorégraphié et mis en scène de nombreux ballets, opéras et comédies musicales, notamment Les Indes Galantes et Shéhérazade à l'Opéra national de Paris, Treemonisha au Théâtre du Châtelet, El Quijote del Plata pour le ballet national Sodre de Uruguay et récemment, Pulcinella pour le Ballet d'Espagne. Elle a réalisé trois longs métrages (Le Défi, Pas à Pas et Elektromatrix) et de nombreux courts métrages, publicités et vidéos musicales.

Pour le cinéma, la musique et la mode, elle a été choisie comme chorégraphe par les plus grands dont Pedro Almodovar, Jean-Jacques Annaud, Michel Gondry, Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, Chanel et Stella McCartney.

Entre autres récompenses pour sa contribution aux arts et à la danse, elle a été nommée Chevalier de la Légion d'Honneur par le président François Hollande et a reçu la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes du roi Juan Carlos en Espagne. »

Avez-vous bien lu la biographie de Blanca LI ? QUIZZ :

Où est née Blanca Li ? Quelle est sa nationalité ?

.....

Dans quels domaines artistiques travaille-t-elle ?

.....

.....

A quel âge part-elle danser à New York ? Auprès de quelle chorégraphe célèbre ?

.....

Quelle danse urbaine découvre-t-elle aux USA ?

.....

Citez au moins trois ballets chorégraphiés par Blanca Li.

.....

.....

Citez un cinéaste, un chanteur et un créateur de mode avec qui elle a collaboré.

.....

.....

Citez deux récompenses obtenues par Blanca Li.

.....

.....
Quel théâtre d'une grande ville européenne dirige-telle actuellement ?
.....

5. Un classique réinventé par le hip-hop.

a) Regardez cette vidéo qui présente quelques images du spectacle :

<https://www.dailymotion.com/video/x87v275>

b) Que remarquez-vous ? Est-ce toujours un ballet classique ? Quelle danse avez-vous reconnue ?

.....
.....
.....
.....

c) Observez les images suivantes :

Image

A

Image B

Image A : Quels éléments du conte reconnaissez-vous ?

.....

.....

.....

Image B : Quel style de danse identifiez-vous dans l'attitude des danseurs ? Justifiez votre réponse.

.....

.....

6. La danse hip-hop

a) Qu'est-ce que le hip-hop selon

vous ?

.....

c) La culture hip-hop est très variée. C'est tout à la fois de la danse, de la musique, du dessin...

Citez trois éléments de la culture hip-hop ?

.....

7. La chorégraphie

Comment les danseurs vont-ils danser dans ce spectacle ? En solo / duo...

.....
.....

Est-ce seulement un spectacle de hip-hop ?

.....
.....

8. La scénographie

a) Observez les costumes des personnages, les lumières et les décors.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) Quelle information cela donne-t-il sur le ton du spectacle ?

.....
.....

CAPTATION DU SPECTACLE : s'inscrire sur le site de France TV

(ATTENTION : visible jusqu'au 10 octobre 2022)

<https://www.france.tv/france-4/suresnes-cites-danse/3284107-casse-noisette.html>

II. PENDANT / APRÈS LE SPECTACLE

a) Observer le plateau / les acrobaties / les costumes / la musique / les vidéos / les décors / les lumières...

- Le plateau (**tous les élèves** : bien observer la scène en entrant dans la salle au début du spectacle ; retenir les changements et les évolutions du plateau)

- Les costumes / les accessoires : 4 élèves

- * Décrire les costumes (forme / couleur / changement de costume ?...)
- * Faire la liste des accessoires utilisés durant le spectacle.

- La musique : 4 élèves

- * Quels styles de musique sont utilisés dans le spectacle ?
- * Quel est le rythme de la musique ? Y a-t-il des changements de rythme, d'ambiance musicale ?
- * Quelle est l'interaction entre la danse et la musique ?

- Les lumières : 2 élèves

- * Quels jeux de lumière ? À quels moments ? A quoi servent-ils ?

b) La scénographie : 8 élèves

- * Observer les placements / déplacements des artistes
- * Décrire ce que font les artistes durant le spectacle / leurs interactions / leurs déplacements

c) La danse : 8 élèves

- * Comment les danseurs dansent-ils entre eux ? En solo / duo / trio / quatuor / groupe ?
- * En quoi est-ce un spectacle de hip-hop ?
- * En quoi est-ce un spectacle de danse contemporaine ?

Tous les élèves : Vous devrez répondre à ces questions après le spectacle.

- * Qu'est-ce qui vous a surpris / impressionné / ému / touché / amusé / déçu dans ce spectacle ?
- * Quel moment vous a particulièrement plu ?
- * Avez-vous été surpris par les artistes ? Pourquoi ?
- * Quelles différences avez-vous identifiées entre le conte et le spectacle que vous avez vu ?
- * Que pensez-vous de ce contraste ballet classique et hip-hop ? Est-ce une réussite ? Un échec ? Justifiez.

III. APRES LE SPECTACLE

Faire le bilan des éléments à repérer pendant le spectacle.

Ce dossier pédagogique a été élaboré par Anne Yseult Le Dévendec, Professeure Relais - Danse et arts du cirque, pour la DAAC, Académie de Rennes, octobre 2022