

SAISON 2020 | 2021

Saint-Étienne
L'expérience design

Kaash © Franck Thibault

KAASH / WHIM

IT DANSA (INSTITUT DEL TEATRE / BARCELONE)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

Kaash © Franck Thibault

DANSE, DÈS 11 ANS
IT DANSA

KAASH / WHIM

DIRECTRICE ARTISTIQUE

CATHERINE ALLARD

KAASH

CHORÉGRAPHIE

AKRAM KHAN

MUSIQUE

NITIN SAWHNEY

SCÉNOGRAPHIE

ANISH KAPOOR

LUMIÈRES

AIDEEN MALONE

COSTUMES

KIMIE NAKANO

CONFECTION DES COSTUMES

PACA NAHARRO

ASSISTANTS CHORÉGRAPHES

EULÀLIA AYGUADÉ FARRO,

NICOLA MONACO

WHIM

CHORÉGRAPHIE

ALEXANDER EKMAN

MUSIQUE

ANTONIO VIVALDI,

EDMUNDO ROS,

NINA SIMONE

COSTUMES

ALEXANDER EKMAN

LUMIÈRES

ALEX KURTH

PRODUCTION DE TOURNÉE

LE TRAIT D'UNION

GRAND THÉÂTRE MASSENET

SÉANCE RÉSERVÉE AU PUBLIC SCOLAIRE

JEU. 1ER AVR. 2021 | 14H

Ce dossier s'accompagne d'une fiche pour les élèves qui peut leur être directement distribuée après le spectacle (téléchargeable dans l'espace « ressources pédagogiques »).

POUR L'ENSEIGNANT

AVANT LE SPECTACLE

PREMIÈRE APPROCHE PAR LA PAROLE

LA COMPAGNIE

IT Dansa est une jeune compagnie de danse qui s'inscrit dans le cursus d'études post-universitaire de l'Institut del Teatre de Barcelone. Elle est composée de 16 jeunes et talentueux danseurs internationaux, sélectionnés sur audition et qui bénéficient d'une bourse de deux ans pour perfectionner leur technique dans une démarche professionnalisante. Durant ces deux années, ils vont être amenés à travailler avec les plus grands professeurs et chorégraphes. Ils se produiront également dans un large réseau de théâtres et festivals.

Après une carrière de danseuse au Nederland Dans Theater puis avec Nacho Duato - dont elle a été l'égérie durant de nombreuses années, Catherine Allard dirige la compagnie depuis sa création en 1997. Elle s'attache à développer la personnalité des danseurs, leur faire acquérir la maîtrise du mouvement et la conscience de leur corps dans l'espace. Dans ce même esprit, la compagnie cherche continuellement à laisser à ses danseurs l'opportunité de faire leur premiers pas dans des créations en solo.

Deux pièces chorégraphiques nous sont proposées, reprenant le travail de deux chorégraphes différents :

LA PIÈCE KAASH D'AKRAM KAHN

Créée en 2002 et reprise en 2018 par la compagnie, durée 25 mn

> Il s'agit d'une des œuvres majeures d'Akram Khan, qui signe le début de sa reconnaissance internationale. Akram Kahn, chorégraphe londonien né dans une famille originaire du Bangladesh, souhaite à travers cette pièce construire des ponts entre la danse classique indienne kathak et la danse contemporaine.

« Kaash » signifie « si seulement » en hindi. « Les dieux hindous, les trous noirs, les cycles de temps indiens, la création et la destruction » sont les points de départ de cette pièce. C'est une sublime évocation de l'origine du monde, avec comme figure centrale Shiva, Dieu de la métamorphose et de la réincarnation.

> Montrer aux élèves un extrait pour découvrir la pièce :

<https://vimeo.com/289828720>

> On peut évoquer la danse Kathak, danse circulaire des mains et des poignets :

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/kathak?s>

DES EXTRAITS VIDÉOS POUR ALLER PLUS LOIN

Le thème de Numeridanse sur les danses indiennes, qui propose notamment des extraits d'une autre pièce d'**Akram Kahn** : **Gnosis**.

<https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danses-indiennes?>

Une étude de l'histoire du flamenco met en évidence des ressemblances avec les danses indiennes notamment dans le jeu des mains et des poignets.

> **Within** d'**Aditi Mangaldas**

On y découvre une version différente de la danse kathak

<https://youtu.be/DxH4x2rLiQ>

> **Sutra** de **Sidi Larbi Cherkaoui**

Référence à une culture comme thème de pièce chorégraphique et la reprise de la ligne comme espace chorégraphique :

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/sutra?s>

> On peut évoquer également le travail de Josette Baiz et la Compagnie Grenade, avec des enfants et jeunes danseurs qu'elle forme depuis leur plus jeune âge pour les amener à un niveau professionnel. Comme IT Dansa avec les danseurs qu'elle recrute pour deux ans, la chorégraphe reprend les pièces de chorégraphes reconnus pour qu'ils s'ouvrent à différents styles de danse. *D'Est en Ouest* de Josette Baiz / Groupe Grenade

https://youtu.be/DFEO_Avj3E

(pièce Kaash à partir de 0'22)

© Kaash - Franck Thibault

© Whim - Ros Ribas

LA PIÈCE WHIM D'ALEXANDER EKMAN

Créée en 2006, durée 25 minutes

> « Whim » signifie en anglais « caprice », « fantaisie ».

Dans cette pièce, Alexander Ekman, chorégraphe international d'origine suédoise, connu pour son sens du rythme et son humour décalé, s'interroge sur les sentiments contradictoires que ressent l'être humain et qui peuvent conduire à la folie.

> Lire la note d'intention avec les élèves :

« L'être humain est une espèce amusante... Heureux, triste, en colère, nerveux, stressé, inquiet, déçu... Tout cela constitue un "voyage émotionnel" qui peut être épuisant... Pour montrer ce "voyage émotionnel", nous avons créé une sorte de nouvelle espèce. Des personnages presque comiques auxquels l'on s'identifie parfois. Je voulais présenter les humains d'une autre manière. Nous regarder sous un autre angle. Une pièce sur la façon dont nous essayons de garder notre santé mentale alors qu'au fond la folie nous envahit. La pièce offre toute une variété de situations, inspirées par la vie. Petit à petit, je me suis rendu compte que nous avons créé une sorte de musique bizarre, noire et triste. En fait, vous ne savez pas si vous devez rire. C'est amusant, mais ce n'est pas vraiment drôle. C'est triste, mais pas vraiment triste... C'est sympa, sans vraiment l'être. »

> Montrer aux élèves le teaser du spectacle :

<https://vimeo.com/137587316>

Comment réagissent-ils ? Ils auront peut-être des remarques par rapport à la bande-son et les univers très différents dans lesquels nous projette le spectacle, et l'usage des cris par les danseurs.

DES EXTRAITS VIDÉOS POUR ALLER PLUS LOIN

> Le thème « À corps et à cris » qui aborde notamment l'apparition de la voix

<https://www.numeridanse.tv/themes/expositions/corps-et-cris?>

> Vous pouvez aussi regarder des chorégraphies du même style avec un travail très fort sur l'interprétation et l'engagement émotionnel et le thème de la folie humaine :

Café Müller de Pina Bausch

Le courant « danse théâtre » dans l'histoire de la danse.

<https://youtu.be/jFWfVu5W3gs>

Rosas dans rosas d'Anne Teresa de Keersmaeker

Du côté flamand, avec un travail sur la répétition des gestes, véritable performance dansée.

https://youtu.be/H1Foad4Kf_w

May B de Maguy Marin

Dans un autre style mais tout aussi intéressant pour son regard sur la nature humaine.

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/may-b?s>

> Enfin sur l'utilisation de la voix off :

Suivez les instructions de Denis Plassard

Une autre version de l'interaction entre les danseurs et la voix-off.

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/suivez-les-instructions?s>

Anish Kapoor
 @ Lisson gallery
 exhibition
 installation
 Dezeen Hero

DES PISTES INTERDISCIPLINAIRES

En arts plastiques : L'espace dans ses trois dimensions en lien avec *Kaash*.

Le travail de l'artiste plasticien Anish Kapoor, qui signe la scénographie de *Kaash*, connu pour ses créations inspirées à la fois de la culture occidentale et de ses origines orientales.

Histoire géographique : les peuples et les migrations, influence de la culture. Le métissage et ses richesses. La culture indienne et les dieux hindous.

Littérature : Sartre et la nature humaine ou Samuel Beckett pour la dérision.

Musique : le rapport entretenu entre la musique et la danse, la structure rythmique, le rythme intérieur et le rythme extérieur. Les émotions transmises par le rythme, transcrites par le mouvement.

© Kaash - Franck Thibault

UNE APPROCHE PAR LE CORPS

Travail sur la ligne comme espace :

Traversée avec des consignes particulières :

1. Se déplacer sur une ligne en imaginant que l'espace est très étroit (entre 2 murs imaginaires). Il est obligatoire d'allonger ses mouvements pour pouvoir avancer.

2. Mettre 2 repères sur le trajet : jusqu'au 1er repère mettre des appuis manuels ; au repère 2 se relever et poursuivre le travail demandé en consigne 1.

3. Se mettre par 4 en colonne face public côté cour et traverser la scène en suivant les mouvements exacts du leader, lentement pour être ensemble. Insister sur les mouvements avec les mains et les bras. Changer le leader à chaque traversée.

4. Composer une traversée avec les mouvements explorés avec les différents leaders.

5. Trouver des déplacements avec cette ligne, trouver un contre point avec cette ligne (un danseur est en mouvement ou immobile opposé à la ligne, il s'échappe de la ligne à un moment de la traversée), ce qui crée un contraste d'espace.

Voix et mouvements :

1. Avec le mot « Whim » exprimé avec des intensités différentes, réagir au son en faisant un mouvement. Les élèves peuvent visionner pour cela la 1ère partie de l'extrait de *Whim*.

2. Puis chercher un texte et réagir aux mots, ensemble tout d'abord puis chacun son tour avec un ordre d'apparition défini au départ. Visionner pour cela la 2ème partie de l'extrait, quand les danseurs sont en ligne face public et réagissent aux sons.

3. Il est possible de travailler avec le professeur de musique sur cette partie en exerçant la vibration de la voix. Jouer sur la sonorité des mots, la répétition.

© Kaash - Franck Thibault

PENDANT LE SPECTACLE

**RENDRE LES ÉLÈVES ATTENTIFS
À PLUSIEURS ÉLÉMENTS EN
PARTICULIER, LESQUELS ?**

LES DEUX PIÈCES (OBSERVER ET COMPARER)

- > Décrire les costumes, les éclairages, la scénographie, la bande-son. Quelle(s) atmosphère(s) créent-ils ? En quoi renforcent-ils les propos des chorégraphes ?
- > Repère-t-on différents tableaux (moments distincts) ? Qu'est-ce qui permet de passer d'un moment à un autre ? Y'a-t-il une évolution entre le début et la fin ?
- > Combien de danseurs sont sur scène ? Comment interagissent-ils ?

LES CHORÉGRAPHIES

- > Des mouvements sont-ils interprétés plusieurs fois ? Est-ce toujours à l'identique ou y a-t-il des changements de rythme, de direction, d'énergie, etc ?
- > Y a-t-il des liens avec ce que vous connaissez de la danse (chorégraphies de groupe, types de mouvements) ?
- > Est-ce un langage contemporain ? Un autre style ?

© Whim - Ros Ribas

APRÈS LE SPECTACLE

LA FICHE ÉLÈVE

Pour dépasser les traditionnels « j'aime », « j'aime pas », « j'ai rien compris » ou encore « c'était nul ! » et ne pas se contenter des réactions spontanées des élèves, à vif, il faut privilégier l'analyse et la critique du spectacle.

Vous pouvez remettre à chaque élève la « fiche élève » téléchargeable dans notre espace « ressources pédagogiques ».

LE SOUVENIR COLLECTIF

Garder une trace de ce moment particulier peut permettre par la suite de faire du lien entre les différentes expériences vécues dans l'année.

- > Chaque élève évoque un moment du spectacle qui a particulièrement retenu son attention, en décrivant ce qu'il a vu et ressenti.
- > Retracer avec les élèves les différents moments des 2 pièces avec les différents « tableaux ».
- > Faire un retour en lisant les textes de chacun dans l'ordre d'apparition sur scène. On peut lire le texte de quelqu'un d'autre aussi, pour faciliter l'expression.

© Kaash - Franck Thibault

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

JARDIN DES PLANTES - BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

DOSSIER RÉALISÉ SOUS LA DIRECTION

D'OUUMAMA RAYAN

COORDINATION

CLARISSE GIROUD

RÉDACTION DES TEXTES

NATHALIE PRIMAS, ENSEIGNANTE-RELAIS
ET CLARISSE GIROUD

MAQUETTE ET RÉALISATION

BENOÎT GUICHARD

Avec le soutien de

CONTACT

AUDE MONASSE

RESPONSABLE DU PÔLE
DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS
04 77 47 83 31
AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

CLARISSE GIROUD

CHARGÉE DE LA MÉDIATION
ET DE L'ACTION CULTURELLE
04 77 47 83 34
CLARISSE.GIROUD@SAINT-ETIENNE.FR