

SAISON 2020 | 2021

ville de
Saint-Étienne
L'expérience design

@ Ballet 21 Les Coloriés

LES COLORIÉS

COMPAGNIE BALLET 21

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

© Ballet 21 *Les Coloriés*

DANSE, DÈS 8 ANS
COMPAGNIE BALLET 21

LES COLORIÉS

CHORÉGRAPHIE

TOUFIK MAADI,
MANON CONTRINO

MUSIQUE

LUCAS DESCOMBES

LUMIÈRES

BRUCE VERDY

COSTUMES

PIERRE-YVES LOUP-FOREST

INTERPRÈTES

MANON CONTRINO,
PACO ESTEREZ,
ALINE LOPES / AURORE
GIACCIO,
TOUFIK MAADI

PRODUCTION

COMPAGNIE BALLET 21

COPRODUCTION

VILLE DE MONISTROL-SUR-LOIRE,
VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES

AVEC LE SOUTIEN DE

LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE,
LA VILLE DE SORBIERS,
LA VILLE DE LA RICAMARIE,
LA SPEDIDAM

THÉÂTRE COPEAU

VEN. 19 FÉV. 2021 | 15H

SAM. 20 FÉV. 2021 | 17H

45 MIN. ENVIRON

SÉANCES RÉSERVÉES AU PUBLIC SCOLAIRE

LUN. 22 FÉV. 2021 | 10H | 14H

MAR. 23 FÉV. 2021 | 10H | 14H

JEU. 25 FÉV. 2021 | 10H | 14H

VEN. 26 FÉV. 2021 | 10H

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

LE TITRE DU SPECTACLE : LES COLORIÉS

> Qu'est-ce que ce titre évoque aux élèves ?
Cela peut paraître étonnant comme titre pour un spectacle de danse. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur le spectacle, la démarche des chorégraphes ?

> Montrer aux élèves le teaser du spectacle :

<https://vimeo.com/322251627>

Que remarquent-ils ? Que ressentent-ils ?
Quel est le type de danse ? En observent-ils plusieurs ce qui rend difficile la classification de ce spectacle ? Comment qualifier l'ambiance ? Combien repèrent-ils d'interprètes ?
Qu'ont-ils à dire sur les costumes ?
Cela les éclaire-t-il sur le titre du spectacle ou sont-ils au contraire plus perplexes ?

> Lire et commenter avec les élèves ces recommandations de la compagnie :

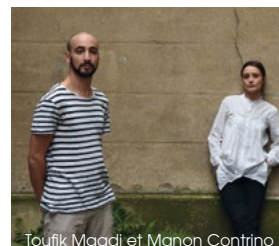
« Ne cherchez pas à comprendre ce spectacle, laissez-vous emporter par les sensations, écoutez le souffle des danseurs, observez leurs regards et leurs postures, devenez l'un d'entre eux. »

> Pour les collégiens, compléter les échanges précédents par la lecture de la note d'intention de la Compagnie. Quelles sont les notions majeures véhiculées par les artistes.

**Avoir du baume au cœur,
Se jeter dans l'instant présent,
Rencontrer l'autre,
Vivre ensemble dans un jaillissement de vitalité qui
inonde les corps et les cœurs.
Se laisser emporter dans l'effort collectif.
Se soutenir.
Jouir et célébrer la joie d'être au monde.
Les Coloriés sont quatre danseurs qui tentent de
révéler l'urgence d'agir pour défendre le vivant.**

LA COMPAGNIE : BALLET 21

Le spectacle *Les Coloriés* a été chorégraphié par Manon Contrino et Toufik Maadi, tous les deux créateurs de la Cie Ballet 21 en 2016, à Saint-Étienne. Leurs expériences et parcours sont complémentaires et traversés d'influences

variées. Manon Contrino a rencontré le hip-hop en tant qu'autodidacte, et s'est formé au classique et au contemporain, avant de vouloir développer son propre univers.

Toufik Maadi a débuté la danse par le breakdance. Il est devenu rapidement l'un des piliers des Melting Force, avant de collaborer avec la Cie Dyptik.

L'exploration des liens entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme, est au cœur du projet artistique des deux jeunes chorégraphes. Entre techniques de la danse hip-hop et de la danse contemporaine, leur chorégraphie prend aussi sa source dans le commun, le partage, la rencontre.

Vous pouvez aussi découvrir des extraits de leur duo Ubak :

https://youtu.be/JayS59I_0JA

LE STYLE DE CHORÉGRAPHIE

Danse hip-hop et danse contemporaine font partie de ce spectacle où chaque danseur révèle son identité propre, son style singulier.

On peut voir les influences du hip-hop dans la gestuelle des danseurs sans que ce style soit pour autant très marqué.

Les chorégraphes invitent plutôt les danseurs à exprimer leur talent en réponse à une consigne chorégraphique, une émotion racontée par le mouvement. Chaque émotion est très personnelle, c'est pour cela que nous pouvons parler de danse contemporaine.

CE SPECTACLE DANS L'HISTOIRE DE LA DANSE

On peut réfléchir sur la danse hip-hop, ses origines et les différents styles (break, etc). Il est important que les élèves comprennent comment on est passé d'un mouvement né dans la rue (années 70 à New-York), qui s'est ensuite répandu, codifié, à une discipline qui a gagné les scènes de théâtre, avec une véritable écriture chorégraphique.

Le hip-hop a considérablement évolué depuis les années 80 où il s'est développé en France, notamment grâce à Kader Attou (CCN La Rochelle) et Mourad Merzouki (CCN de Créteil et du Val de Marne).

Aujourd'hui le hip-hop est sans cesse réinventé et s'ouvre à d'autres disciplines, d'autres cultures.

DES EXTRAITS VIDÉOS POUR ALLER PLUS LOIN

Opus 14 de **Kader Attou** / Cie Accrorap peut illustrer ce mélange de styles.

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/opus-14?s>

Le passage de 4' à 10' par exemple illustre bien la gestuelle et les procédés de composition retrouvés dans *Les Coloriés*. Le nombre de danseurs est plus important et le chorégraphe mise sur les effets collectifs.

Résistances d'**Abdou N'Gom** / Cie Stylistik

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

Dans l'engrenage de **Souhail Marchiche** et **Mehdi Meghari** / Cie Dyptik

Le succès de leurs pièces chorégraphiques grandit en France et dans le monde. Voici un lien pour découvrir *Dans l'engrenage* programmé à l'Opéra de Saint-Étienne en 2018 :

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

© Ballet 21 *Les Coloriés*

UNE GRILLE D'ANALYSE DE LA DANSE

Proposer aux élèves de confronter les différentes représentations qu'ils peuvent se faire de la danse. En fonction du temps dont vous disposez, une plateforme comme numeridanse peut vous permettre de montrer la variété des styles qui existent aujourd'hui s'ils manquent de références.

Choisissez différents critères (style, costume, forme, mouvement, etc.) pour lesquels les élèves devront lister différents termes.

Voici un exemple de résultats obtenus sous forme de tableau, proposé par la Compagnie québécoise Cas Public.

Style	Costume	Forme	Mouvement	Temps	Image	Émotion
Contemporain	Coloré	Seul	Rythmique	Rapide	Poétique	Joie
Classique	Sportif	À deux	Robotique	Lent	Chaotique	Empathie
Danse urbaine	Urbain	À plusieurs	Rapide	Répétitif	Romantique	Passion
Salsa	Moulant	Improvisé	Souple	Accélération	Dramatique	Admiration
Tango	Séduisant	Défi	Musclé	Décélération	Burlesque	Curiosité
Capoeira	Folklorique	Compétition	Virtuose	Dynamique	Comique	Rejet
Jazz	Chic	Création	Acrobatique	Propulsé	Paisible	Acceptation

Il s'agit d'une première grille d'analyse, qui peut permettre de leur faire prendre conscience que même si la danse est faite de codes, elle n'est pas pour autant stéréotypée, elle évolue et les genres se décloisonnent. On ne peut pas en donner une seule définition.

Cela peut être l'occasion aussi d'échanger sur la question du genre. Par ex, y a-t-il des mouvements ou des rôles propres aux hommes ou aux femmes ? Selon le type de danse, qu'observe-t-on dans la relation homme/femme ?

Vous pourrez ensuite après le spectacle reprendre le même tableau créé par les élèves, pour comparer soit deux passages du spectacle *Les Coloriés*, soit le spectacle de la Cie Ballet 21 avec un autre spectacle.

DES PISTES INTERDISCIPLINAIRES

Les arts plastiques : la matière et les couleurs au service de l'œuvre : « Le Bauhaus » peut-être un sujet d'étude. C'est une école expérimentale née en Allemagne après la 1ère guerre mondiale avec une nouvelle pédagogie. Oskar Schlemmer qui était à la fois peintre, mais aussi scénographe pour le théâtre et pour la danse en est un exemple. La pluridisciplinarité au cœur du projet du Bauhaus se traduit par une ouverture à toutes les disciplines, qui sont traitées sans hiérarchie.

Les notions de matière (corps), d'espace et de couleur (liée à l'énergie) pourront être exploitées aussi en danse en lien avec le spectacle.

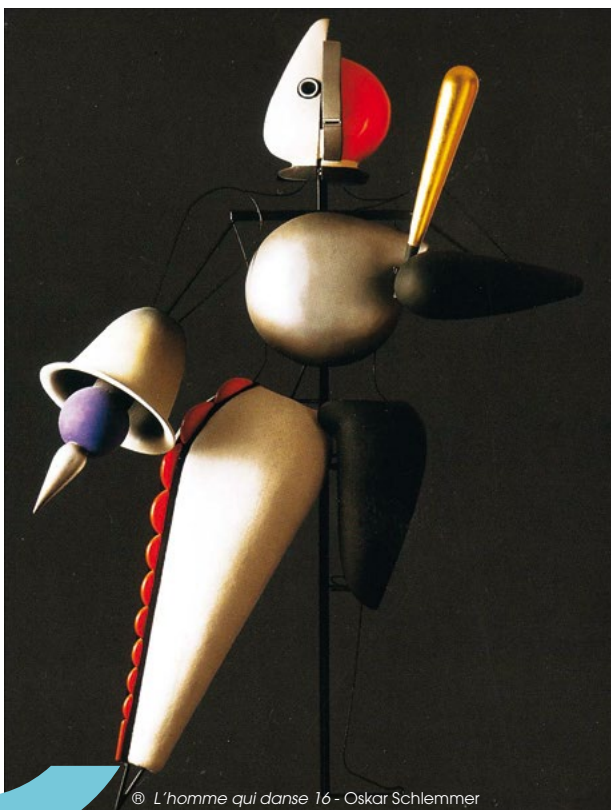
La littérature : Au collège le roman *Les Coloriés* d'Alexandre Jardin qui a inspiré le spectacle, qui traite de la spontanéité des enfants et des émotions ressenties.

Au lycée *La Comédie humaine* de Balzac avec l'utilisation et la signification de la couleur dans les descriptions.

Les mathématiques : l'espace, les lignes, les courbes et les déplacements, l'espace proche de Laban.

La philosophie : entre nature et culture, ce qui relève de la nature du corps, ce qui relève de la culture dansée. Le symbolisme du mouvement...le symbolisme de la couleur.

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.

© L'homme qui danse 16 - Oskar Schlemmer

UNE APPROCHE PAR LE CORPS

PISTES CONCRÈTES DE TRAVAIL

Les procédés de composition pour jouer avec la note d'intention du chorégraphe. Se remémorer les notions fortes (joie collective, effort commun, etc).

- Faire des groupes de 4 ou 6.
- Chaque élève propose un mouvement pour répondre aux consignes dictées par un membre du groupe.
Saute - chute - court - stop - respire - souffle - flotte dans l'air - contracte
- Choisir un mouvement par mot proposé au sein du groupe, puis faire des choix.
- Créer un module dansé pour le groupe, à l'unisson tout d'abord.
- Puis composer une chorégraphie à l'aide des procédés ci-dessous :

> **La cascade :** les danseurs réalisent le même geste les uns après les autres. Ex: la "ola" des stades...

> **L'accumulation :** sur la base de l'unisson créée (2 danseurs dansent ensemble), des danseurs viennent rejoindre le groupe pour réaliser la même séquence gestuelle. C'est une accumulation de personnes qui se réunissent au cours d'une séquence gestuelle. Ex : l'entrée des « blanche-neige » dans *Barbe-Neige et les 7 petits cochons au bois dormant* de Laura Scozzi au début de l'extrait : <https://youtu.be/JdhGZDfHlpg>

> **L'addition autour du principe de l'ondulation**

- Geste A (avec la main)
 - Geste A + geste B (avec le bras)
 - Geste A + geste B + geste C (avec le buste)
 - Geste A + B + C + D (avec la tête, ...etc)
- Ex : 2 danseurs font le geste A puis A + B puis A + B + C puis A + B + C + D ensemble

> **La répétition :** réaliser un même mouvement (ou une même séquence) à l'identique plusieurs fois dans une chorégraphie pour insister sur une action, mettre un coup de projecteur dessus ou en variant un des paramètres du mouvement (espace, temps, énergie).

- Pour varier autour de l'espace : un mouvement de bras peut être répété debout puis à genoux puis couché...
- Pour varier autour du temps : ce mouvement peut être fait lentement puis rapidement
- Pour varier autour de l'énergie : le geste peut être repris en robotique ou fluide (espace, temps, énergie)

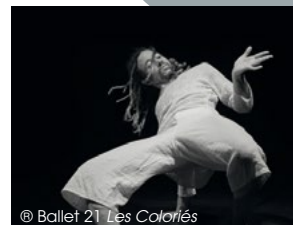
Après le spectacle, amener les élèves à réfléchir à nouveau à ces différents principes de composition. Ont-ils repéré des moments dans le spectacle où les danseurs utilisent des principes similaires ?

© Ballet 21 Les Coloriés

© Ballet 21 Les Coloriés

© Ballet 21 Les Coloriés

PENDANT LE SPECTACLE

Rendre les élèves attentifs à un ou plusieurs éléments en particulier, lesquels ?

LE SPECTACLE

- > Décrire les costumes, les éclairages, la scénographie, la musique. Quelle(s) atmosphère(s) créent-ils ?
- > Repère-t-on différents tableaux (moments distincts) dans le spectacle ? Qu'est-ce qui permet de passer d'un moment à un autre ?

LA CHORÉGRAPHIE

Observer la richesse du langage chorégraphique :

- > Des phrases chorégraphiques reviennent-elles à plusieurs reprises ?
- > Existe-il beaucoup d'ensembles ?
- > Si des mouvements sont 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 ? Relever deux ou trois mouvements caractéristiques.

LE THÈME

- > Le thème annoncé est-il traité ? Si oui, comment ?
- > Qu'est-ce qui peut être impressionnant ?

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.

- > Demander aux élèves d'écrire 5 mots en lien avec le spectacle (verbes, adjectifs ou émotions) sur des post-it. Les disposer dans l'espace. Faire lire aux élèves par groupe de 4 les différents post-it.
- > Chaque groupe de 4 écrit un petit texte à l'aide des mots entendus sur le spectacle puis le lit à la classe, à l'unisson par exemple. Le groupe peut aussi désigner un lecteur et le groupe propose des mouvements à la lecture du texte et crée ainsi un module dansé illustrant le texte lu.

Vous pouvez également reprendre la grille d'analyse faite en classe évoquée page 5.

© Ballet 21 *Les Coloriés*

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

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

Avec le soutien de

