

DOSSIER PÉDAGOGIQUE #6

2017-2018

ROCK N' CHAIR

Nous voulons ensemble aiguiser la curiosité des jeunes, éveiller leurs émotions et leur imaginaire, leur apprendre à former un jugement et à l'exprimer, les aider à comprendre le monde dont ils seront un jour les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous : artistes, parents, accompagnateurs, programmeurs, médiateurs... Aussi la préparation des élèves au spectacle comme au fait d'aller au théâtre est essentielle.

PRÉPARER ET ACCOMPAGNER LA VENUE AU THÉÂTRE

TRANSMETTRE LES CODES

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux élèves qui, parfois, assistent pour la première fois à un spectacle vivant.

Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, **c'est entrer dans une sorte de bulle** : un endroit confortable et isolé de l'extérieur. Tout est fait pour profiter pleinement du spectacle et passer un moment « hors du monde » : l'émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde pendant une heure est en soi une expérience. Expliquer cette spécificité aux élèves, c'est aussi leur faire comprendre pourquoi **il est important de préserver l'atmosphère de ce lieu et de le respecter pour le bien de tous**. C'est pourquoi il est important de couper son téléphone (éteint ou en mode « avion »), car les autres spectateurs et les comédiens peuvent entendre les « vibrations » et les ondes peuvent perturber la régie. Il est aussi interdit de manger (même des chewing-gum...), de boire et de mettre ses pieds sur les fauteuils...

Les artistes sont très proches de nous et nous entendent : de leur concentration va dépendre la qualité du moment que nous allons partager. Ils peuvent être gênés, voire déconcentrés, par les bruits de la salle : chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur fauteuil, bruits de papier, sonneries (ou vibrations) de téléphone (de même, la lumière d'un écran de téléphone, quand un spectateur regarde l'heure par exemple, est très visible depuis la scène). Au théâtre, on n'applaudit pas un comédien ou un danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent généralement qu'à la fin du spectacle.

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble : il est nécessaire d'expliquer aux enfants que nous allons tous voir et entendre le même spectacle : aussi, il n'est pas utile de commenter ce qu'ils voient puisque leur voisin le voit et l'entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, ainsi, vous pouvez expliquer aux élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu'il imagine, de le faire « sortir » de ce qu'il ressent. **Expliquer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu'il est important de ressentir ces émotions, elles font partie du spectacle vivant, mais qu'il faut penser à ne pas gêner les autres en y ajoutant des commentaires ou en riant trop bruyamment**. Chacun doit pouvoir profiter pleinement du spectacle.

CRÉER LE DÉSIR ET PARTAGER CE QUE L'ON A VÉCU

En amont du spectacle, il est important de **susciter la curiosité** des élèves pour favoriser leur réception du spectacle. Différentes activités en classe peuvent s'appuyer sur le titre, l'affiche, la représentation que les élèves ont du spectacle vivant,... Ceci permet de créer des « horizons d'attente » : faire émerger des questions, des hypothèses, sans pour autant donner de réponse...

Puis, il est important de **partager après le spectacle** ce moment vécu ensemble, ce que l'on a vu et ressenti. Il s'agit là **de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle**. Leur mise en commun va permettre à chacun de revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonance avec leur vie et les amener à s'interroger sur la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne.

Au fil des années, l'élève va pouvoir ainsi **se construire en tant que spectateur** et peu à peu **présenter un avis de plus en plus complexe et nuancé**, en utilisant un vocabulaire d'analyse de plus en plus précis, pour partager au mieux avec les autres ce qu'il a vécu.

Vous pourrez trouver des **propositions d'activités** faciles à mettre en œuvre en amont et en aval dans le carnet de jeux qui est téléchargeable sur notre site en suivant ce lien : [Carnet de jeux \(Théâtre Durance\)](#)

Le tableau ci-dessous vous donne **quelques informations sur le spectacle**. A l'exception du titre et du genre, il n'est pas forcément nécessaire que les élèves aient toutes ces informations avant de venir.

titre	compagnie	public	durée	genre	chorégraphe	danseurs
Rock n' Chair	Cie F	CM 6 ^e - 5 ^e	50 min	Danse	Arthur Perole	Pauline Bigot, Steven Hervouet, Joachim Maudet, Arthur Perole

<p>TRAVAIL DE CREATION</p>	<p><i>Rock'n Chair</i> explore les liens tissés entre espace dansé, interprètes et spectateurs. Cette nouvelle création se construit comme un jeu évolutif et participatif.</p> <p>Prenant à rebours les modes de représentation traditionnels, <i>Rock'n Chair</i> propose aux jeunes spectateurs de découvrir les mécanismes chorégraphiques. Un jeu de cartes à danser détermine les possibilités de phrasés, de placements, de partenaires et évolue selon une complexité grandissante.</p> <p>Le public, ayant pris part à la (dé)construction du processus créatif, assiste dans la dernière phase du spectacle à une création originale dont les codes lui sont à présent familiers.</p>
<p>ESPACE SCENIQUE</p>	<p><i>Rock'n Chair</i> se construit, donc, autour d'un jeu de cartes à danser et d'un espace particulier où danseurs et public se rencontrent sur la scène. Trois côtés pour les spectateurs, le dernier pour le "vestiaire" : lieu du repos pour les 4 danseurs et lieu de pilotage pour le régisseur. L'espace fait penser à un ring, à une arène de jeu.</p> <p>Contraint par des règles strictes, ce jeu s'ordonne selon des modalités de composition et des mouvements empruntés à la chorégraphie qui conclue le spectacle. Grâce au plateau de jeu qui structure l'espace en code couleur et des formes simples représentant des phrases dansées, le public va pouvoir, à l'aide du jeu de carte et des danseurs, déterminer la chorégraphie, malaxer le temps et l'espace.</p>
<p>MUSIQUE</p>	<p>La musique, elle, est constituée d'enregistrements "live" issus de différents concerts des Doors. Les cris du public, la voix de Jim Morrison et l'énergie puissante du groupe entraînent les spectateurs et les danseurs dans une atmosphère électrique. Le public est au centre de la création dans une ambiance festive et survoltée.</p>
<p>QUELQUES LIENS</p>	<p>La page du Théâtre Durance : Rock n' Chair au Théâtre Durance</p> <p>Un extrait du spectacle en vidéo : Teaser Rock n' Chair</p> <p>La page de la Compagnie sur <i>Rock n' Chair</i> : Cie F – Rock n' Chair</p>

RENCONTRER DES ARTISTES APRES LE SPECTACLE

Si vous en faites la demande au moment de votre réservation, un temps d'échange avec les artistes peut être organisé avec votre classe. Pour faciliter le début de l'échange, il peut être intéressant de préparer quelques questions que les élèves aimeraient poser aux artistes, tout en laissant la place pour des questions qui émergeront à la suite du spectacle.

INTÉGRER LE SPECTACLE DANS SON PROJET PÉDAGOGIQUE

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES

Les activités pédagogiques et le travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au Théâtre. Elles peuvent s'intégrer dans un travail que vous menez sur un temps court (une ou deux semaines) ou sur un projet trimestriel voire annuel autour des différentes thématiques et questions soulevées par le spectacle.

THEMES ABORDES PAR LE SPECTACLE	Le jeu et ses contraintes par rapport à la liberté artistique. Comment appréhender la danse contemporaine ? Comment se combine différentes « phrases chorégraphiques », différents mouvements pour créer une œuvre chorégraphique? Comment la contrainte peut-elle être féconde dans la création ?
ACTIVITES PEDAGOGIQUES	<p>Danser un album Les élèves doivent retranscrire ce qu'ils ont retenu d'un album par la danse. Cette démarche est détaillée dans cet ouvrage : Danser avec les albums jeunesse (Pascale Tardif, Laurence Pagès) (CANOPE)</p> <p>Cycle danse autour de la danse contemporaine en EPS On pourra par la combinaison de différents gestes inspirés du quotidien que l'on peut enchaîner faire prendre conscience aux élèves de la notion de phrase chorégraphique (chaque mouvement étant l'équivalent d'un mot dans une phrase grammaticale). Vous pouvez vous inspirer du projet mené par Hélène Fournier au Lycée Pierre Gilles de Gennes en partenariat avec le Théâtre Durance présenté sur le site académique de la DAAC : Projet Arthur Pérole (site de la DAAC)</p> <p>Le jeu dans l'art En enseignements artistiques, quel que soit le cycle, on peut faire découvrir un réseau d'œuvres picturales sur le jeu, de l'Égypte antique à la Chine, dans les</p>

enluminures médiévales, chez Jérôme Bosch, Georges de la Tour, Cézanne, Picasso et même dans l'art contemporain où l'on trouve beaucoup d'exemples.

Création d'un jeu de carte à danser

En s'inspirant du spectacle, les élèves peuvent créer leur propre jeu de cartes à danser en inventant de nouvelles contraintes. Cette activité peut permettre de lier les arts plastiques (création du graphisme des cartes) et les lettres (écriture des règles du jeu).

Travailler autour de l'Art Concret et du hasard dans la création artistique

On peut proposer une activité en arts plastiques : l'enfant choisit un chiffre du dé pour : 6 formes (rond, carré, rectangle, triangle, trapèze et ellipse), 6 positions spatiales (milieu, haut, bas, gauche, droite et "où tu veux") et 6 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, violet et orange). A partir de cette base, il va construire un dessin en faisant jouer le hasard. L'enfant lance le dé et fait correspondre le chiffre obtenu avec la forme, la position et la couleur puis reporte la combinaison sur la feuille. Exemple : si le dé indique le chiffre 2 et que l'enfant avait choisi ce chiffre pour la forme « rond », la position « au milieu » et la couleur « bleu », il reporte donc un rond de couleur bleu au milieu de sa feuille. L'enfant peut relancer le dé autant de fois qu'il le souhaite afin de composer aléatoirement un ensemble de formes colorées.

ŒUVRES EN LIEN

Bibliographie :

Copain de la danse, à la découverte de toutes les danses (Agnès Izrine) (Milan jeunesse, 2008) : documentaire pour faire découvrir aux enfants la danse comme spectateur ou danseur.

La danse racontée aux enfants (Christine Beigel) (Ed La Martinière, 2012) : livre documentaire pour les 9-13 ans.

Corps en mouvement – La Danse au Musée (Ed. Musée du Louvre, col. Le grand livre de la Petite galerie du Louvre, 2016) : approche de la danse à travers les sculptures et peintures du Musée du Louvre

Filmographie :

Polina, danser sa vie (film de Valérie Müller et Angelin Prejlocaj, 2016) : inspiré en partie de la bande dessinée de Bastien Vivès, ce film raconte le parcours d'une jeune danseuse russe, formée à la danse classique, qui découvre la danse contemporaine lors d'un spectacle. Elle décide de quitter la voie tracée des ballets du Bolchoï pour apprendre la danse contemporaine à Aix-en-provence auprès d'une chorégraphe talentueuse.

Sitographie :

<http://numeridanse.tv/fr/> : ce site présente de très nombreuses ressources sur la danse (extraits de ballets, interviews de chorégraphes, vidéos de visite de Centres Chorégraphiques, parcours interactifs, etc.). Il est nécessaire de s'inscrire (gratuitement) pour avoir accès aux ressources, diffusables en classe. Le Théma «jeunesse des œuvres», sur le site Numeridanse, permet un travail précis autour de la gestation de l'œuvre chorégraphique, adaptable aux différents cycles. A partir d'extraits vidéo, il conduit à s'interroger sur ce qui inspire le chorégraphe :

un mythe, le corps, l'espace, le public, une œuvre chorégraphique. Il recense les procédés de composition : la répétition, l'unisson, l'improvisation.

<http://passeursdedanse.fr/> : Centre de ressources d'une association qui a pour but d'enrichir et de diffuser une culture de la transmission de la danse dans sa diversité et sa spécificité dans une visée d'éducation physique artistique en milieu scolaire et universitaire.

<http://aset.cnd.fr/> : Le pôle ressource du Centre National de la Danse.

<http://mediatheque.cnd.fr/> : Le site de la médiathèque du Centre National de la Danse met également en ligne un parcours dans les collections de la médiathèque, autour de la composition chorégraphique. Il est accompagné d'une bibliographie sélective, de notes de chorégraphes, d'images de carnets chorégraphiques, d'articles autour des procédés de composition.

<http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/> : Danses sans Visa propose sous forme de fresque, une lecture de l'histoire des danses selon la circulation des peuples à travers le monde, à partir d'une sélection d'extraits vidéo du fonds d'archives de l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

<http://jean-pierre.rumin.pagesperso-orange.fr/manuelpdfdetail/danse.pdf> : Des jeux dansés à la danse. Une série de jeux dansés pour appréhender l'espace, le rapport aux autres, l'intention et l'énergie.

<https://synchronousobjects.osu.edu/> : réalisé par l'Université de l'Ohio, ce site donne à voir les processus d'écriture et de composition à l'œuvre dans la pièce de William Forsythe, *One Flat Thing, reproduced* (2000). La structure chorégraphique, la partition dansée par les 17 interprètes, est analysée via des films réalisés par Thierry De Mey. On y rencontre différents modes d'annotation de la captation vidéo, des possibilités de lire à la fois la danse et la partition, des fonctionnalités qui permettent de jouer sur la présence ou l'absence de bande-son, de changer de point de vue.

LE SPECTACLE DANS LE PEAC

Ce spectacle est un élément du Parcours d'Education Artistique et Culturel de vos élèves : fréquenter un lieu artistique, rencontrer des artistes, découvrir des œuvres, exprimer son avis sur celles-ci, construire un regard sur l'art sont autant de dimensions abordées avec votre venue au Théâtre.

Vous pouvez trouver un tableau synthétique du référentiel PEAC pour les cycles 1 à 4 sur le site de la DAAC en suivant ce lien : [Référentiel PEAC \(tableau\)](#)

CONSEILS PRATIQUES POUR ORGANISER VOTRE SORTIE

Pour vous aider à concrétiser votre projet, un document téléchargeable a été créé : [Comment organiser une sortie au Théâtre](#). Vous y trouverez des conseils pour réserver les places, élaborer un budget prévisionnel, présenter son projet au conseil d'école ou au conseil d'administration...

POUR ALLER PLUS LOIN...

QUAND LES ARTISTES PARLENT DU SPECTACLE

SUR LE SPECTACLE

Le principe est simple : un danseur tire une carte et demande à un ou plusieurs membres du public de paramétrer la danse qu'il va devoir effectuer par la suite : quelle phrase chorégraphique ? Dans quel espace ? Avec combien de danseurs ? ... Avec les mêmes principes que certains jeux vidéo, la partie va se complexifier et s'intensifier à l'aide de nouvelles cartes multipliant sans cesse les possibilités de composition et avec de nouveaux plateaux de jeu proposant une organisation spatiale différente. Le but du jeu étant de fabriquer ensemble un spectacle, tout en s'appropriant les outils de composition de la danse et ainsi perfectionner son rôle crucial de spectateur, autonome et actif. Dans ce spectacle le thème abordé est celui du regard, et de façon plus précise celui qu'un spectateur pose sur une œuvre. Ce grand jeu est un prétexte pour créer une fabrique du regard pour le public. Pour moi, être spectateur est une vraie mission, un rôle essentiel du processus créatif. Cet acte s'approprie, se travaille, évolue au fil du temps. Ma réflexion autour de la notion du « regard du public » vient faire écho à la construction d'une culture commune, d'images de référence, mais aussi à la question essentielle de « Comment regarder un spectacle ? ». C'est une question que je valorise, que je mets au cœur de ma réflexion et de mes choix artistiques. Je cherche toujours un moyen de jouer avec ce regard, de proposer un dispositif scénique qui demande au public d'avoir un point de vue différent, une réflexion sur la façon dont il regarde un spectacle.

SUR LE TITRE DU SPECTACLE

Ce spectacle se nomme *Rock'n Chair* en référence notamment à l'assise du même nom: mouvement d'aller-retour entre danseurs et spectateurs/chorégraphes, espace de la danse et espace du regard, liberté artistique et contrainte amenée par les règles du jeu, *Rock'n Chair* évolue sur le mode d'un balancier, d'un fauteuil à bascule chorégraphique, sur une musique rock.

SUR LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

Dans *Rock'n Chair* le dispositif est particulier. Le public est sur le plateau avec les 4 danseurs et disposé en tri-frontal. Cette organisation spatiale vient rompre avec une forme plus traditionnelle et donc ouvrir de nouveaux champs de vision au public. Celui-ci va pouvoir poser un regard différent, actif et être connecté à ses désirs de spectateur. De plus, ce dispositif permet une grande complicité entre interprètes et spectateurs. Le quatrième côté, lui, est réservé aux danseurs: c'est leur lieu de repos, de rassemblement. C'est aussi à cet endroit que se trouvent les cartes et leurs chaises spéciales...

SUR LE TRAVAIL DE CRÉATION

À la création de la compagnie (2010), nous avons participé à un projet «danse à l'école». Ça nous a permis d'aller à la rencontre du jeune public. Lorsque nous les interrogeons sur ce qu'ils avaient vu du spectacle, s'ils avaient aimé la réponse était très souvent: « Je ne sais pas, je ne connais pas la danse, du coup je ne sais pas ce que j'en pense ». Ces réponses ont raisonné en moi. J'ai voulu construire un outil qui permettrait de répondre à ce sentiment. J'ai donc créé *Rock'n chair*, un jeu (donc sous un format pédagogique et social) qui met en relief les outils d'écriture de la danse. Ainsi, par une meilleure compréhension de ce qui se joue sur un plateau, chacun peut se sentir légitime d'apporter un avis et un ressenti sur une œuvre. Nous avons donc entrepris deux chantiers :

- lister ce qui était important dans l'écriture chorégraphique. 3 notions clefs se sont détachées : le rapport au temps , à l'espace et à l'autre.
- comprendre comment construire un jeu, avec ses règles , ses stratégies et son divertissement.

Puis avec l'aide des danseurs, des collaborateurs, nous avons construit ce jeu de cartes, cette esthétique rock et pop et ce rapport très direct et quotidien avec le public.

SUR LES PERSONNAGES

C'est une pièce pour 4 danseurs. Ils sont 4 challengers, joueurs. Ils ont un rapport très «quotidien», direct avec les spectateurs et entre eux. Le public, autre que les voir danser, a accès aux émotions de ces quatre performeurs : leur fatigue, leur complicité, développer leur stratégie chorégraphique... Tout ce qui constitue un danseur, un interprète.

SUR LA NOTION DE « JEUNE PUBLIC »

Mes premières pièces étaient déjà en direction d'un jeune public. J'ai beaucoup aimé et appris au côté de ce public. Ils portent un regard libre, spontané et curieux sur les œuvres. J'ai toujours choisi de faire des spectacles avec une attention particulière au jeune public mais pas exclusivement pour cette tranche d'âge. Ce choix sous-entend que je pars du principe qu'il ne faut pas simplifier ou prémâcher les idées artistiques lorsque l'on crée pour l'enfance, mais au contraire s'appuyer sur cette spontanéité et cette ouverture d'esprit, qui est peut-être moins évidente à l'âge adulte, pour aller explorer de nouvelles esthétiques de nouvelles formes de spectacles.

NOUS CONTACTER

Lisa Moneret (Relations avec les publics)

info@theatredurance.fr

Tél. : 04.92.64.27.34

Benoît Faure (Service éducatif)

service.educatif@theatredurance.fr