

17
18

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HAPPY MANIF

LES PIEDS PARALLÈLES/DAVID ROLLAND, VALERIA GIUGA

24 > 27 mai

ODYSSUS | BLAGNAC
SCÈNE DES POSSIBLES | ville vitalité

Happy Manif (les pieds parallèles)

Conception et interprétation : David Rolland et Valeria Giuga
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

**Une déambulation audio-guidée pour public scolaire ou familial,
où l'histoire de la danse se raconte dans la nature**

Lieu de représentation : jardins publics, parcs paysagers ou espaces naturels

Durée : 45 minutes

Jauge pour le public scolaire : 2 classes maximum – de préférence **CM1** ou **CM2**

Pour le niveau CE2, à discuter au cas par cas avec la compagnie

Jauge pour le public familial : 100

Création : 21 et 22 janvier 2016 à Istres – Scènes & Cinés

Production : association ipso facto danse

Partenaires : DRAC des Pays de la Loire (aide à la structuration), Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes.

Ce document a été composé pour aider enfants et adultes à profiter au maximum des spectacles de la saison Jeune Public.

Il est composé :

- de conseils pour profiter de la séance
- d'éléments d'information sur le spectacle
- de ressources annexes

PROFITER DU SPECTACLE

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacles et se poursuit après le tomber de rideau...

Chaque représentation est une expérience unique. Même si l'acteur a déjà joué la pièce une centaine de fois, il la joue aujourd'hui rien que pour les enfants et les adultes présents. Cela exige du respect de la part de l'acteur envers le spectateur.

Cela exige autant de respect de la part de chaque spectateur envers l'acteur et envers les autres spectateurs.

Quelques conseils à lire en classe pour bien profiter du spectacle

En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

• Pendant la représentation :

Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme.

Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux comédiens lorsqu'ils m'invitent à parler.

Je remercie l'acteur à la fin de la pièce par mes applaudissements.

• Après la représentation :

Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti. Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur. Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

ALLER AU SPECTACLE, POURQUOI FAIRE ?

Offrir une ouverture culturelle aux élèves

Apprendre à être un spectateur

Eprouver le plaisir des émotions partagées

Apprendre à décrypter les signes de la représentation

Développer son esprit critique

Le spectateur est actif et construit du sens.

Aller au spectacle, c'est apprendre autrement !

Happy Manif

Une déambulation audio-guidée

Happy Manif : un spectacle décliné en plusieurs versions

En 2011, David Rolland crée le spectacle *Happy Manif*, sous la forme d'une déambulation audio-guidée. Depuis, plusieurs déclinaisons de ce spectacle ont vu le jour. Elles portent toutes un sous-titre afin de pouvoir les distinguer :

- *Happy Manif (Walk on the love side)* – les rencontres possibles, sur fond de cinéma
- *Happy Manif (les pieds parallèles)* – l'histoire de la danse se raconte dans la nature
- Les *Happy Manif* avec un sous-titre différent à chaque fois (créations uniques), qui ont fait l'objet d'une commande autour d'une thématique particulière (la peur, le froid, l'appropriation d'un nouvel équipement culturel etc.)

Une déambulation audio-guidée au travers d'une bande sonore délivrée dans des casques

Happy Manif est une déambulation audio-guidée. Chaque participant se voit remettre un casque HF par l'un des membres de la compagnie. Le casque délivre une bande sonore contenant des musiques, accompagnée de la voix du chorégraphe, préenregistrée.

Omniprésente, la voix de David Rolland propose avec attention des déplacements, des actions chorégraphiques précises, des indications d'improvisation avec plus ou moins d'espace de liberté.

Des saveurs musicales éclectiques

Dès lors que le groupe est équipé avec les casques, la bande son est lancée : celle-ci contient un savant mélange de musiques électro composées par Roland Ravard, d'extraits de musiques ou dialogues de films, de morceaux du répertoire classique, voire les plus grands tubes pop internationaux !

L'univers musical des *Happy Manif* offre donc des énergies variées : les pulsations rythmées invitent au déhanchement ; les ambiances contrastées proposent des états de contemplation, et les chansons connues de tous rassemblent le collectif.

Des spectateurs interprètes : une expérience à vivre plutôt qu'à regarder

Les spectateurs/participants se retrouvent interprètes d'une partition délivrée par le casque HF.

Le fait d'exécuter les mouvements proposés n'engendre pas forcément une forme spectaculaire qui peut être regardée par quelqu'un qui ne porte pas le casque.

S'attarder sur les détails de notre environnement : une torsion du regard

Avec *Happy Manif*, David Rolland cherche à renouveler le regard des participants sur leur environnement habituel : au sens propre comme au figuré, il y a un déplacement.

Happy Manif (les pieds parallèles)

Un parcours dans l'histoire de la danse, en pleine nature

Un double guidage : une voix préenregistrée et des danses in situ

Les deux chorégraphes proposeront aux participants d'entrer dans la danse en interprétant les indications vocales diffusées dans le casque ou en imitant directement l'un ou l'autre au cours de séquences chorégraphiées.

La voix favorisera à la fois des moments de contemplation (regarder un même paysage en écoutant différentes musiques) et des temps d'expérimentation physique (vibrer comme une feuille, faire onduler ses bras...)

Un parcours dans l'histoire de la danse

Happy Manif (les pieds parallèles) évoque différents courants de la danse occidentale à travers le prisme du rapport des chorégraphes aux éléments naturels : de la notion de nature ou de « geste naturel », en passant par l'idée de paysage, sans compter les explorations sur les ondulations de l'eau et de la végétation, ou encore, les recherches sur des formes d'animalité.

Au programme, en fonction des espaces naturels trouvés in situ :

Avec Anna Halprin, on fait un exercice de visualisation les yeux fermés, pour construire mentalement un paysage où l'on se sent bien et y « trouver son allié animal ».

On traverse la danse classique pour y prendre les postures du chat ou de l'oiseau bleu dans la *Belle au bois dormant*, et l'on s'attarde sur quelques sauts de chat et pas de cheval.

On quitte nos pieds en canards et on expérimente la gestuelle du célèbre cygne. En dessinant des 8 avec les petits doigts de chaque main, nos bras deviennent ses ailes.

Le moindre sous-bois peut devenir un décor rêvé pour *l'Après-midi d'un faune* de Kurt Joss ou de Vaslav Nijinski. On cherche alors à danser à plat, comme une figure d'un vase antique.

Bien moins contrainte est la danse d'Isadora Duncan. Dans une improvisation enjouée et libératrice, on s'essaie à retrouver la qualité des vagues puis des herbes secouées par le vent.

Et pourquoi ne pas s'amuser à tenter une vague Hip-hop ?

En imitant Valeria ou David, on exécute les gestes exacts du *Cobra* de Ruth St Denis, ou encore des oiseaux de *Beach Birds* de Merce Cunningham.

Transition toute trouvée pour organiser un vol d'oiseaux à la manière d'Odile Duboc.

Pour conclure, en dignes héritiers d'Anna Halprin, on part à la recherche d'un geste naturel en exécutant une série de "tasks", ou comment proposer un mouvement dansé à partir d'un geste de tous les jours.

Avec *Happy Manif (les pieds parallèles)*, on incorpore les différentes matières chorégraphiques proposées au fil du temps pour mieux les appréhender. Quoi de mieux ?!

Dans le ballet classique, la nature est vue comme idéal de beauté, et le mimétisme animal poussé au paroxysme du romantisme. Dans les bouleversements de la danse moderne et post moderne, la nature est alors vue comme source d'inspiration, quitte à sortir du studio de danse pour mieux s'en imprégner : on s'installe dans les plaines ou en bord de mer pour observer la nature, on passe du temps au zoo pour examiner le mouvement animal. Plus récemment, les préoccupations écologiques prennent le pas et c'est le regard que l'on porte sur la terre en son entier qui change.

Un jardin public, un parc paysager ou un espace naturel comme aire de jeu

Happy Manif (les pieds parallèles) s'inscrira dans des espaces verts, qu'ils soient naturels ou paysagers. Dans l'idéal, voici les caractéristiques que nous aimerions trouver dans les espaces investis :

- 1 à 2 grandes pelouses ou espaces afin d'y danser Isadora Duncan et/ou le vol d'oiseau d'Odile Duboc
- 1 sous-bois mystérieux à contempler pour y imaginer le Faune de Nijinski
- 2 à 3 murets ou bancs qui pourront servir de promontoire pour Valeria ou David afin d'être plus visible du groupe lors des danses à imiter
- Le point de départ devra être bordé d'arbres
- Dans le meilleur des cas, il y aurait 5 déplacements du groupe de 30 secondes chacun (en marche rapide) qui permettent de revenir au point de départ, mais ceci n'est pas une obligation. Il faudra donc trouver 4 espaces où le groupe pourra stationner, le point de départ étant le point d'arrivée.

Quelques Photographies

David Rolland et Valeria Giuga, les 2 auteurs de la pièce

David Rolland – chorégraphe et danseur

Il met en place des procédés, souvent dits participatifs, afin d'amener le spectateur à «décaler» son regard, que ce soit sur le rôle social de la danse (*Les lecteurs (chorégraphies collectives)* – 2004), ou sur la question du danseur interprète (en invitant des «non danseurs» sur scène).

Ces procédés conduisent alors à l'écriture de partitions destinées à être interprétées sur le «qui-vive», à l'aide d'outils très simples, à la portée de tous : production de gestes de communication non verbale, trajets à effectuer, mimétisme ou focalisation du regard sur des détails parfois incongrus (*C'est bien d'être ailleurs aussi* – 2006, *Pa villon* – 2006 en collaboration avec Anne de Sterk).

Depuis 2009, David Rolland revient à des spectacles frontaux tout en continuant à développer des systèmes de guidage pour les interprètes sur scène, ceux-ci étant non-danseurs (*êtes-vous donc ?* – 2009) ou danseurs professionnels (*L'étranger au paradis* - 2011).

Ces deux derniers opus font de l'espace une préoccupation centrale : des « tapis chorégraphiques » remplissant quasi la scène servent de supports à des trajectoires individuelles ou groupées. Tout déplacement est ainsi agencé et le simple fait de « marcher » devient l'outil chorégraphique indispensable. En 2011, il crée *Happy Manif*, déambulation chorégraphique décalée en milieu urbain, dans laquelle le public se retrouve interprète d'une partition audioguidée délivrée sur casque HF.

Fin 2013, il crée son premier solo, *Penchez-vous sur mon berceau !*, autoportrait chorégraphique et théâtral.

En 2016, il se lance un nouveau défi avec *Circuit*, parcours immersif pour un spectateur, qui sera créé en septembre.

Valeria Giuga – chorégraphe et danseuse

Elle est formée à la danse classique et moderne à l'Académie de Danse de Naples, puis elle participe au cours de perfectionnement de la compagnie Aterballetto en Italie.

Elle suit la formation ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier, dirigé par Mathilde Monnier, de janvier à juillet 2004.

Elle devient interprète auprès de David Rolland, Bruno Jaquin, Benoit Bradel, Geisha Fontaine et Pierre Cottreau, David Wampach, Sylvain Prunenec.

En 2006, Valeria rencontre le poète sonore Anne-James Chaton qui lui donne l'occasion de prêter sa voix à la pièce radiophonique *Questio de Dido*. Elle écrit la chorégraphie de *Cabriolet*, solo créé en 2009 au Point Ephémère.

Elle est assistante à la chorégraphie de Sylvain Prunenec sur la création jeune public *Précis de camouflage* (2013), et de David Rolland pour *L'étranger au paradis* (2011) et *Penchez-vous sur mon berceau !* (2013) Elle est notatrice en cinétopographie Laban depuis 2015.

Pistes Pédagogiques

Le mot des auteurs à destination des professeurs

Pourquoi une *Happy Manif* à destination d'un public scolaire autour de l'histoire de la danse en relation avec la nature ?

Le principe de l'*Happy Manif* (une déambulation chorégraphique avec casque audio) est né en 2010 suite à la commande d'un théâtre. De la même manière, un théâtre nous a commandé cette version d'*Happy Manif* pour public scolaire.

Nous saisisant volontiers de cette commande, le lien entre la nature et l'histoire chorégraphique nous a tout de suite paru évident tant il nous permettait d'évoquer plusieurs pionniers de la danse qui firent leur révolution en réaction à la danse classique formatée.

Nous pensons que la majorité des enfants ont une image de la danse (et du spectacle vivant en général) qui se cantonne bien malheureusement à ce qu'ils voient à la télévision et dans les clips vidéo.

Nous souhaitons ici aiguïser leur curiosité et leur montrer la richesse des différentes danses possibles, à travers le prisme du processus de création.

Observer la nature pour s'en inspirer, c'est également prendre un temps précieux propice à la rêverie, temps d'introspection qui devient peau de chagrin de nos jours. On pense bien sûr également à la fibre écologique qu'il est souhaitable d'éveiller chez les élèves. Ce n'est pas là notre propos majeur, mais si c'est un effet secondaire, nous sommes preneurs !

Un autre des effets secondaires possibles de votre venue à l'*Happy Manif* serait d'enclencher un projet chorégraphique dans votre classe. Aussi nous vous donnons à la fin de ce dossier quelques pistes possibles d'ateliers qui prolongeraient l'expérience.

Nous ne sommes pas des professionnels de l'enseignement et notre expérience des enfants se résume à quelques rencontres en milieu scolaire. Il est donc possible que notre dossier dit «pédagogique» vous semble naïf ou non adapté à vos élèves : dans ce cas, nous vous serions reconnaissants de vos retours !

Nous vous souhaitons une bonne préparation à l'*Happy Manif* et sommes impatients de vous rencontrer prochainement.

Valeria Giuga et David Rolland

Pour nous contacter : info@david-rolland.com / 02 40 69 62 35

SOMMAIRE

Ce qu'il est possible de faire avant de venir participer à l'*Happy Manif (les pieds parallèles)*

1. Présenter les partenaires qui ont permis de venir à l'*Happy Manif* p. 4
2. Décortiquer le titre (*Happy Manif*) et le sous-titre (*les pieds parallèles*) pour enchaîner sur le thème de la proposition p. 4
3. Expliquer le principe de l'*Happy Manif* p. 6
4. Présenter les auteurs (les chorégraphes) et les danseurs de la pièce p. 6
5. Quelques précautions autour du matériel et de l'espace p. 7
6. Préparer les enfants avec de courts exercices en mouvement et quelques définitions p. 7

Ce qu'il est possible de faire après l'*Happy Manif (les pieds parallèles)*

1. Se remémorer les séquences de l'*Happy Manif*, tout en montrant des photographies des chorégraphes ou danseurs évoqués ou bien des vidéos (quand il en existe !) p. 8
2. Décrire et comparer 2 photographies de danseuses : Anna Pavlova (danseuse classique) et Isadora Duncan (danseuse et chorégraphe, pionnière de la danse moderne) p. 10
3. Ecouter des musiques issues de l'*Happy Manif* et faire verbaliser les enfants sur les images ou sensations provoquées par ces extraits p. 10
4. Dessiner le paysage et l'animal imaginés pendant la séquence d'Anna Halprin p. 11
5. Des pistes pour un projet chorégraphique en prolongement de l'*Happy Manif* p. 11
6. Pour aller encore plus loin, brève histoire de la danse racontée du point de vue des danseurs p. 11 à 15

Ce qu'il est possible de faire avant de venir participer à l'Happy Manif (les pieds parallèles)

1 - Présenter les partenaires qui vous ont permis de venir à l'Happy Manif : le théâtre ou la collectivité et la compagnie David Rolland Chorégraphies.

Les partenariats

Si vous venez à l'Happy Manif avec votre classe, c'est certainement parce qu'un théâtre ou une collectivité (ville, département) a invité la compagnie David Rolland Chorégraphies à venir dans votre ville. Il s'agit peut-être également d'un partenariat avec l'Education Nationale.

Vous pouvez présenter à vos élèves ce processus qui aboutit à la rencontre avec l'œuvre.

Quelques mots sur la compagnie

La compagnie David Rolland Chorégraphies est basée à Nantes. C'est une compagnie de danse professionnelle. Son activité principale est de créer des spectacles dans le but de les diffuser à un public le plus large possible. Elle cherche donc à rencontrer des professionnels du spectacle vivant (souvent des directeurs de théâtre) à qui elle va vendre le spectacle. La compagnie donne aussi des ateliers ponctuellement afin de sensibiliser les spectateurs à sa démarche artistique. Elle ne donne pas de cours pour former des danseurs.

En fonction des spectacles, la compagnie emploie 2 à 10 danseurs. Cela ne constitue pas une «troupe» dans le sens où les danseurs (et aussi les techniciens) sont tous intermittents du spectacle et qu'ils travaillent souvent pour d'autres compagnies.

2 - Décortiquer le titre *Happy Manif* et le sous-titre *les pieds parallèles*, pour enchaîner sur le thème de la proposition

Que peut bien vouloir dire *Happy Manif (les pieds parallèles)* ?

Le titre > Happy Manif

Qu'est-ce que ce titre peut bien vouloir dire ?

Qu'est-ce que ce titre vous évoque ?

Quelles images viennent à votre esprit ?

Happy = joyeux et Manif = diminutif de manifestation.

Avec la manifestation, nous avons l'image d'un groupe qui le plus souvent se déplace. Elles sont généralement organisées en raison de protestation ou de revendication (sociale ou politique). Le fait d'associer Happy et Manif est donc étrange : les manifestations que nous connaissons sont rarement joyeuses. On peut même dire que les deux termes ne vont pas bien ensemble !

Le titre évoque un déplacement en groupe, mais de manière enjouée.

Quel peut bien être le sens d'une manifestation joyeuse ?

Le sous-titre > les pieds parallèles

La compagnie David Rolland Chorégraphies a créée plusieurs *Happy Manif* avec des thèmes différents. Elles portent donc des sous-titres afin de pouvoir les différencier.

La notre porte le sous-titre *les pieds parallèles*.

*Que vous évoque ce sous-titre ?
Quel thème pourrait bien se cacher derrière ?*

Cette *Happy Manif* est un voyage dans l'histoire de la danse. Car la danse a une histoire, faite de nombreux bouleversements voire même de scandales.

Derrière ce sous-titre, *les pieds parallèles*, se cache donc une des énormes différences entre la danse classique, où les pieds sont, 99% du temps, en ouverture (les pieds en canard de la première position, par exemple) et la danse moderne, qui lui succéda, dans laquelle on a la liberté de placer ses pieds comme on veut. Très souvent, les cours de danse moderne ou contemporaine commencent avec les pieds parallèles, légèrement écartés l'un de l'autre.

Cette version d'*Happy Manif* propose un parcours en groupe dans un espace vert. Pendant ce parcours, nous nous intéresserons plus particulièrement à la relation que la danse entretient avec la nature tout au long du XXème siècle.

*Est-il possible de s'inspirer du mouvement des animaux pour créer une danse ?
Qu'est-ce qu'un geste naturel ?
La nature peut-elle servir de décor ?*

Extrait de la bande-son, (voix de Valeria) :

«Nous sommes dans un espace vert.
Dans cette *Happy Manif*, nous allons vous parler de danse.
Mais comme nous sommes dans un espace vert,
nous allons nous intéresser plus particulièrement
aux rapports de la danse avec la nature.

Car à travers les époques,
beaucoup de danseurs et de chorégraphes ont observé la nature pour créer leurs propres
dances.

La nature est source d'inspiration pour les danseurs :
certains ont observé les mouvements des animaux,
d'autres, ont essayé de reproduire le mouvement des vagues,
d'autres encore ont dansé devant des montagnes.

Il y en a même qui se sont roulés dans la boue !

Nous, nous n'allons pas nous rouler dans la boue :
on vous emmène dans une histoire de la danse avec la nature.»

3 – Expliquer le principe d'une *Happy Manif*

Happy Manif est une déambulation pendant laquelle les spectateurs sont guidés par deux danseurs et une bande sonore. La bande sonore est délivrée par des casques.

C'est la compagnie qui fournit les casques. Ils sont distribués à l'arrivée des classes sur le site de la déambulation.

Dans le casque, on entend des musiques mais aussi les voix de Valeria et de David, les deux chorégraphes qui ont imaginé l'*Happy Manif*. Leurs voix sont préenregistrées.

A travers leurs indications, David et Valeria proposent des déplacements, des actions chorégraphiques et des indications d'improvisation : c'est donc un spectacle participatif ! C'est-à-dire que les spectateurs sont en action.

Faut-il avoir pris des cours de danse pour participer à l'Happy Manif ?

ABSOLUMENT PAS !

Connaissez-vous votre droite et votre gauche ?

Etes-vous capable d'imiter le mouvement de quelqu'un d'autre ?

Savez-vous frapper dans vos mains et faire un tour sur vous-même ?

Pourriez-vous sauter à pieds joints dans une flaque d'eau imaginaire ?

VOUS ETES PRETS !

4 - Présenter les auteurs (les chorégraphes) Valeria et David

Valeria Giuga (prononcer Djiouga !) et David Rolland sont les deux auteurs de la pièce. En tant que chorégraphes (choré- : mouvement, -graphe : écriture), ils ont écrit puis enregistré les textes de l'*Happy Manif (les pieds parallèles)*. Ils en sont également les danseurs.

Ils n'ont pas du tout le même parcours ! Valeria a commencé la danse vers l'âge de 8 ans, à Naples en Italie. Elle a d'abord étudié la danse classique. David, lui, a commencé à 15 ans par la danse Jazz à Nantes. Tous les deux ont ensuite pris des cours de danse contemporaine. Ils se sont rencontrés à Paris alors qu'ils étaient danseurs.

David préférait cependant créer ses propres spectacles et est devenu chorégraphe. Il fonde donc sa compagnie à Nantes, au sein de laquelle il travaille régulièrement avec Valeria.

Pour l'*Happy Manif (les pieds parallèles)*, ils décident d'imaginer ensemble le spectacle.

Certaines des musiques que vous entendrez sont des musiques de ballet qui existent déjà. D'autres ont été composées spécialement pour l'occasion : ce sont des musiques originales. Pour cela, David et Valeria ont fait appel à Roland Ravard, compositeur qui travaille pour toutes les pièces de la compagnie.

Il arrive que la compagnie joue d'autres spectacles ailleurs le même jour. Dans ce cas, les danseurs présents avec vous ne seront peut-être pas Valeria ou David. Ils seraient remplacés par Elise Lerat, Marc Têtedoie ou Benoît Canteteau.

5 - Quelques précautions autour du matériel et de l'espace

Considérations sur les casques

Chaque enfant se voit remettre un casque HF. Certains ont encore des têtes un peu petites pour que le casque tienne parfaitement bien.

Merci de sensibiliser les élèves sur le fait de ne pas se bousculer afin de ne pas faire tomber le casque. Une séquence (*Les vols d'oiseaux*) demandant de courir, on ne va donc pas leur interdire de galoper !

En fonction du temps, bonnets ou casquettes n'empêchent pas de bien entendre le son. Ils sont même appréciés car dans ce cas, le casque tient mieux !

Si le temps est pluvieux, merci de demander aux élèves et accompagnateurs de porter des vestes à capuche et de bien sensibiliser sur le port de ladite capuche afin de protéger notre matériel de la pluie.

Considérations sur l'espace

Les enfants ont souvent le réflexe de se regrouper autour des danseurs...

Ce n'est pas parce que l'on vient au plus près que l'on voit mieux ce qui se passe. Au contraire, on empêche les autres de bien voir et en plus on manque d'espace pour danser.

Quand on ne voit pas bien, c'est souvent qu'il y a quelqu'un devant. Il vaut mieux alors se déplacer légèrement sur le côté que de s'avancer, car sinon, tout le monde s'avance !

Que veux dire "S'orienter vers...", "Pivoter vers...", "Tournez-vous vers...", "s'espacer" ?

6 - Préparer les enfants avec de courts exercices en mouvement et quelques définitions

Comment faire pour mimer un animal à quatre pattes sans se mettre à quatre pattes ?

(réfléchir à une forme des bras, des jambes, du dos, du visage)

Comment marcher comme un pingouin? Un éléphant ? Un dromadaire ? Une autruche ? Un orang-outang ? Un crabe ?
(exercice à faire debout, sur deux pieds)

Qu'est-ce qu'une vague Hip-Hop ?

(en se tenant les mains,

laisser la vague se propager dans tout son corps et la passer à son voisin)

Qu'est-ce qu'un faune ?
(une créature mi-homme, mi-animal)

Qu'est-ce qu'une nymphe ?

(Dans la mythologie, les nymphes sont des divinités féminines de la nature, caractérisées par la jeunesse et la beauté. Elles peuplent la plupart des lieux : forêts et bois, vallées fertiles et bocages, sources et rivières, montagnes et grottes)

Qu'est-ce qu'un ballon de baudruche ?

Comment sauter d'un pied sur l'autre, d'avant en arrière ?

Mettre la tête de profil, comme un bas relief de la Grèce antique ?

Comment traduire le mot anglais «Snake» ?

Ce qu'il est possible de faire après l'Happy Manif (les pieds parallèles)

1 - Se remémorer les séquences de l'Happy Manif, tout en montrant des photographies des chorégraphes ou danseurs évoqués, ou bien des vidéos (quand il en existe !)

Vous pouvez télécharger les images ici: <https://www.dropbox.com/sh/2wdar8h3242ud4n/AAAMGAF09Lamy53AtJBhYBXPpa?dl=0>

Pour mémoire, voici le rappel des séquences que vous avez vécues pendant l'Happy Manif (les pieds parallèles).

En fonction de l'espace vert dans lequel nous nous trouvons, l'ordre des séquences est modifié et certaines séquences ne trouvent pas leur place. La liste ci-dessous n'est donc peut-être pas exactement celle suivie lors de votre séance.

1 - Trouver son «allié animal» avec Anna Halprin

- Séquence de concentration dos-à-dos, pendant laquelle on s'imagine se transformer en un animal, dans un paysage de son choix.
- Séparation en deux groupes : animaux à plumes et à poils.
- Evocation de la chorégraphe américaine Simone Forti qui a beaucoup observé les animaux au zoo pour construire ses danses.
 - o Vidéo > Crawl, Simone Forti, 1970, (3mn20s) https://www.youtube.com/watch?v=h8oeyOeurCk&list=PLd6xqOCCT17gU2osCKXRdKtJgLvYeY_IL

2 - Quelques éléments de danse classique

- La position du chat et de l'oiseau bleu dans *La belle au bois dormant*.
 - o Vidéo > Le Chat Botté, la belle au bois dormant (2mn20s) <https://www.youtube.com/watch?v=omlZgkAPsPU>
- Quelques pas portant des noms d'animaux en imitant Valeria : le pas de cheval et le saut de chat.

3 - Marche des animaux :

«Et si nous étions des pingouins au moment de la migration?

Et si nous étions un troupeau de dromadaires élégants sous la chaleur du désert du Sahara? Et si nous étions une tribu de babouins qui cherche un point d'eau? etc...»

4 - Les ondulations :

- En hip-hop (vague hip-hop en se tenant les mains).
- En danse classique : faire des 8 avec les petits doigts pour que vos bras ondulent comme le cygne dans *La mort du cygne*, dansé pour la première fois par la danseuse classique Anna Pavlova, sur une chorégraphie de Michel Fokine, sur une musique de Camille Saint-Saëns issue du *Carnaval des animaux*.
 - o Vidéo > La mort du cygne de Michel Fokine, interprété par Maia Plisetskaya (3mn28s) <https://www.youtube.com/watch?v=Wpk7Kx4dt-U>

5 - Improvisation guidée à partir du travail d'Isadora Duncan sur la Grande valse brillante de Chopin.

«Sautillez d'un pied sur l'autre de l'avant vers l'arrière comme les vagues de la mer...

Tout de suite : bras en l'air. Agitez vos bras comme des herbes hautes balancées par le vent. etc...»

- o Vidéo > La danse libre d'Isadora Duncan (3mn30s) <https://vimeo.com/17532650>

6 – Ondulation (suite) - Sur l'écoute d'*Aquarium*, extrait du *Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns, cheminer en observant la nature.

o Vidéo > *Le Carnaval des animaux*, Camille Saint-Saëns, *Aquarium* (2mn) <https://www.youtube.com/watch?v=6La9ltl3Jt4>

7 – L'après-midi d'un faune

- En observant un paysage, imaginer le Faune qui danse en écoutant la musique de Claude Debussy (*Prélude à l'après-midi d'un faune*).
- Reproduire les mouvements de Valeria qui interprète le début de la version de *L'après-midi d'un faune* de Kurt Jooss : "La nymphe, placée de dos au début du spectacle représente sans doute un arbre".
- En reproduisant les mouvements de David et de Valeria, prendre les positions d'une Nymphe (pour les filles) ou du Faune (pour les garçons) que l'on trouve dans la version du ballet de Nijinski : "Tournez-donc la tête de profil, comme un bas relief sur un vase de la Grèce antique, et surtout, les pieds sont parallèles".

o Vidéo > *L'après-midi d'un faune* de Vaslav Nijinski (10mn) <https://vimeo.com/9655680>

8 – La recherche d'un geste naturel d'Anna Halprin : partition à partir d'une série de tâches (tasks en anglais).

Chorégraphie construite à partir d'une suite d'actions, pour la plupart issues de gestes du quotidien.

"Ouvre le rideau, ferme le rideau, écarte un peu le rideau pour regarder dehors.

Pieds joints, saute dans une flaque d'eau."

9 – Beach Birds

En reproduisant les mouvements de David, interpréter une chorégraphie inspirée de *Beach Birds* de Merce Cunningham, sur une musique de John Cage.

o Vidéo > *Beach Birds* de Merce Cunningham (14mn45s) <https://vimeo.com/141096694>

10 – Les vols d'oiseaux d'Odile Duboc

Course en dessinant des cercles et en suivant de temps en temps quelqu'un pour être deux par deux.

11 – Final

Sur la chanson, *Etre un homme comme vous*, interprétée par Ben l'Oncle Soul, adaptation de la B.O du *Livre de la Jungle* de Walt Disney.

Evocation de danses de salon (Charleston, Fox trot) dont certains pas sont inspirés d'animaux.

Pour aller plus loin, 2 vidéos autour du thème de l'eau

o *Watermotor* de Trisha Brown <https://www.youtube.com/watch?v=3FALHd5Viz4>

(Ce lien mène à une vidéo qui montre une fois la danse en vitesse normale (3mn) puis une fois au ralenti)

o *Rien ne laisse présager de l'état de l'eau* d'Odile Duboc <https://www.youtube.com/watch?v=3CVRiaP0lvM>

2 - Décrire et comparer 2 photographies : Anna Pavlova (danseuse classique) et Isadora Duncan (danseuse et chorégraphe, pionnière de la danse moderne)

Anna Pavlova

Isadora Duncan

3 - Ecouter des musiques de l'*Happy Manif* et faire verbaliser les enfants sur les images, souvenirs ou sensations provoqués par ces extraits

1 - Tchaïkovski - Danse des Petits Cygnes, issue du *Lac des Cygnes* – Acte 2 https://www.youtube.com/watch?v=Qu9_VWLCFxY 2

2 – Saint-Saëns *Le Carnaval des Animaux*

- Le Cygne (musique du ballet *La mort du Cygne*) https://www.youtube.com/watch?v=Qu9_VWLCFxY

- Aquarium https://www.youtube.com/watch?v=_uORFkc-wRc

3 – Chopin - *La Grande Valse Brillante* <https://www.youtube.com/watch?v=g2r7skqSkNM>

4 – Debussy – *Prélude à l'après-midi d'un faune* <https://www.youtube.com/watch?v=bYyK922PsUw>

5 – Ben l'Oncle Soul – *Etre un homme comme vous* <https://www.youtube.com/watch?v=ckCOGz73h2s>

6 – Prokofiev – *Symphonie Classique, 2. Larghetto* <https://www.youtube.com/watch?v=A-QvIvQZP8o>

4 - Dessiner le paysage et l'animal imaginés pendant la séquence d'Anna Halprin

Pour faire suite à la séquence inaugurale de l'*Happy Manif (les pieds parallèles)*, vos dessins de paysages et d'animaux, issues de la séquence de visualisation dos-à-dos, sont les bienvenus !

N'hésitez pas à nous en envoyer quelques scans à info@david-rolland.com

5 - Des pistes pour un projet chorégraphique en prolongement de l'*Happy Manif*

A – Construisez une danse en utilisant la technique du «cadavre exquis». Les mouvements peuvent être issus de tous les gestes effectués pendant l'*Happy Manif*, dont vos élèves se souviennent (cf l'aide-mémoire plus haut).

B – Construisez votre propre danse avec des gestes «naturels» à la manière d'Anna Halprin : suite de tâches faciles à exécuter. Ces gestes peuvent être mémorisés, «mis en rythmes», travaillés avec des qualités différentes (vitesse, taille, continu ou saccadé).

C – Inspirez-vous de la chorégraphie de Merce Cunningham, *Beach Birds*, pour imaginer une danse sur les oiseaux (voir le lien plus haut).

6 – Pour aller encore plus loin : les repères de l'histoire de la danse du XXème siècle en occident, à travers le regard d'un danseur.

Dans l'*Happy Manif*, nous évoquons plusieurs chorégraphes qui font partie de différents courants ou style de danse.

Même s'il n'est pas aisé de classer tous les chorégraphes, on peut quand même dessiner des grands courants de danse au gré des filiations ou des influences.

Vers la fin du XIXème siècle, la danse classique est quasiment la seule danse de scène. Plusieurs ruptures avec la danse classique ont lieu de la fin du XIXème au début du XXème siècle. Elles vont aboutir à la Danse Moderne (surtout aux Etats-Unis, on parle de la Modern Dance Américaine), suivie de la Danse Post Moderne (vers les années 1950/60). On parle maintenant de Danse Contemporaine (en France depuis les années 1980).

Nous avons choisi de raconter cette brève histoire de la danse en partant du point de vue de la pratique du danseur.

Je suis un danseur ou une danseuse classique, en Europe :

J'ai des chaussons de danse, ou des pointes.

Je porte un collant ou un tutu.

J'ai commencé la danse très jeune car la danse classique est un long apprentissage.

Je répète souvent les mêmes exercices, à la barre puis au centre du studio de danse.

Je cherche la virtuosité : exécuter des sauts ou des tours difficiles avec le plus de grâce possible, car la notion de beauté du geste est très importante.

Ma danse peut raconter une histoire : un conte fantastique ou une romance.

Tous mes mouvements sont répertoriés : par exemple, mes pieds et mes bras ont des positions précises pour chaque figure.

Chaque pas porte un nom : fouetté, tour en l'air, tire-bouchon, frappé, cabriole, brisé-volé, coupé. Je danse le plus souvent debout.

Dans le corps de ballet, il y a beaucoup de marches à gravir et mon but est de devenir danseur étoile.

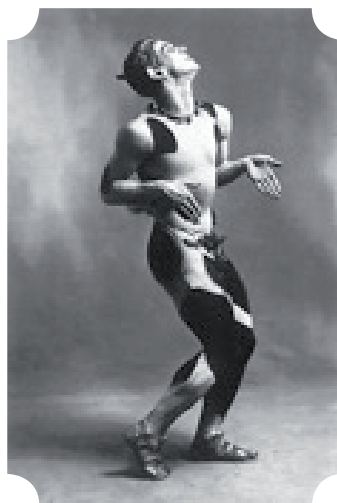

Michel Fokine

Dans l'*Happy Manif*, la danse classique est évoquée 2 fois :

- certains pas portent le nom d'animaux : pas de cheval ou saut de chat,
- nous évoquons également *La mort du cygne* de Michel Fokine, au cours d'une séquence autour des ondulations de la nature (les ailes du cygne ondulent...)

Vaslav Nijinski est d'abord connu comme un danseur classique, le plus grand danseur de son temps : virtuosité et sauts légendaires ! Invité à chorégrapheur pour les Ballets Russes, il propose deux ballets révolutionnaires pour l'histoire de la danse en cassant les codes : *L'après-midi d'un faune* (danseurs de profil et mouvements saccadés), et *Le Sacre du printemps* (genoux pliés et pieds en dedans).

Vaslav Nijinski

Je suis un danseur ou une danseuse de modern dance américaine

Je suis pieds nus, ou avec des chaussons et rarement sur pointe.

Mes pieds ne sont pas forcément en canard, je peux danser avec les jambes pliées et même assis au sol.

Je travaille avec des chorégraphes qui cherchent de nouveaux mouvements différents de la danse classique.

Les gestes du chorégraphe sont inspirés par les sentiments.

Chacun des chorégraphes a développé sa propre technique, au sein d'une école qu'il a fondé. Quand je danse, je ne raconte pas forcément d'histoire mais je cherche à faire ressentir des émotions aux spectateurs.

Je peux interpréter des danses qui ont des styles très différents.

Mon but est de maîtriser la technique du chorégraphe qui est parfois exigeante et difficile.

Isadora Duncan

Isadora Duncan peut être considérée comme la pionnière de la modern dance, même si elle nomme elle-même sa danse «la danse libre».

Merce Cunningham

La modern dance américaine est abordée dans l'*Happy Manif* via Merce Cunningham.

Je suis un danseur ou une danseuse de post modern dance

Je danse pieds nus ou en baskets.

Je ne refuse pas de danser nu, si cela a du sens dans le spectacle.

Je danse souvent en dehors des théâtres : sur un toit, un mur, dans une galerie d'art, un parking, un parc...

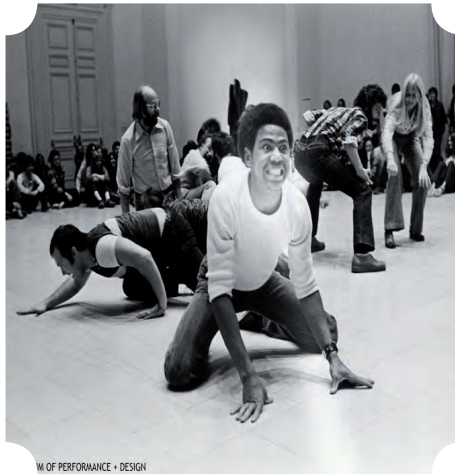
Je cherche mes propres mouvements, je pratique l'improvisation.

Je cherche des mouvements simples par rapport aux gestes complexes de la modern dance. Quand je danse, je ne raconte pas d'histoire.

Parfois l'acte artistique est pour moi un acte politique.

Il m'arrive de répéter le même geste durant un spectacle à plusieurs reprises : c'est la danse répétitive.

Mon but est de rapprocher l'art de la vie.

Anna Halprin

C'est Anna Halprin qui est la représentante de la post-modern dance dans notre *Happy Manif*. Normal, puisqu'il s'agit de la figure in-con-tour-na-ble !

Simone Forti fut son élève. Nous l'évoquons rapidement en racontant qu'il lui est arrivé d'observer les animaux au zoo pour construire ses danses.

Simone Forti

Je suis un danseur contemporain

Je navigue entre plusieurs styles et techniques.

Je peux être sur scène avec des acteurs, des chanteurs, des jongleurs, des vidéastes.

Je peux être à l'intérieur ou bien en dehors des théâtres.

Je suis pied nu ou en chaussures.

Les chorégraphes avec lesquels je travaille peuvent avoir des langages très différents.

Très souvent, je crée ma propre danse à partir des consignes ou du thème donné par le chorégraphe. Je peux être grand ou petit, gros ou maigre, jeune ou vieux.

Odile Duboc

La danse contemporaine est abordée dans notre *Happy Manif* via la chorégraphe française Odile Duboc. Parallèlement à son métier de chorégraphe, Odile Duboc fut une pédagogue reconnue et forma de nombreux danseurs ou chorégraphes.

Espace pour la Culture de la ville de Blagnac.

Scène Convenue par l'État,
la Région et le Département.

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

T Tramway Ligne T1
Arrêt **Odyssud** ou Place du Relais
Direct depuis Toulouse centre

odyssud.com

#odyssud1718

**RÉSERVEZ
EN LIGNE!**

odyssud.com

**Acheter
des places
ou s'abonner**

