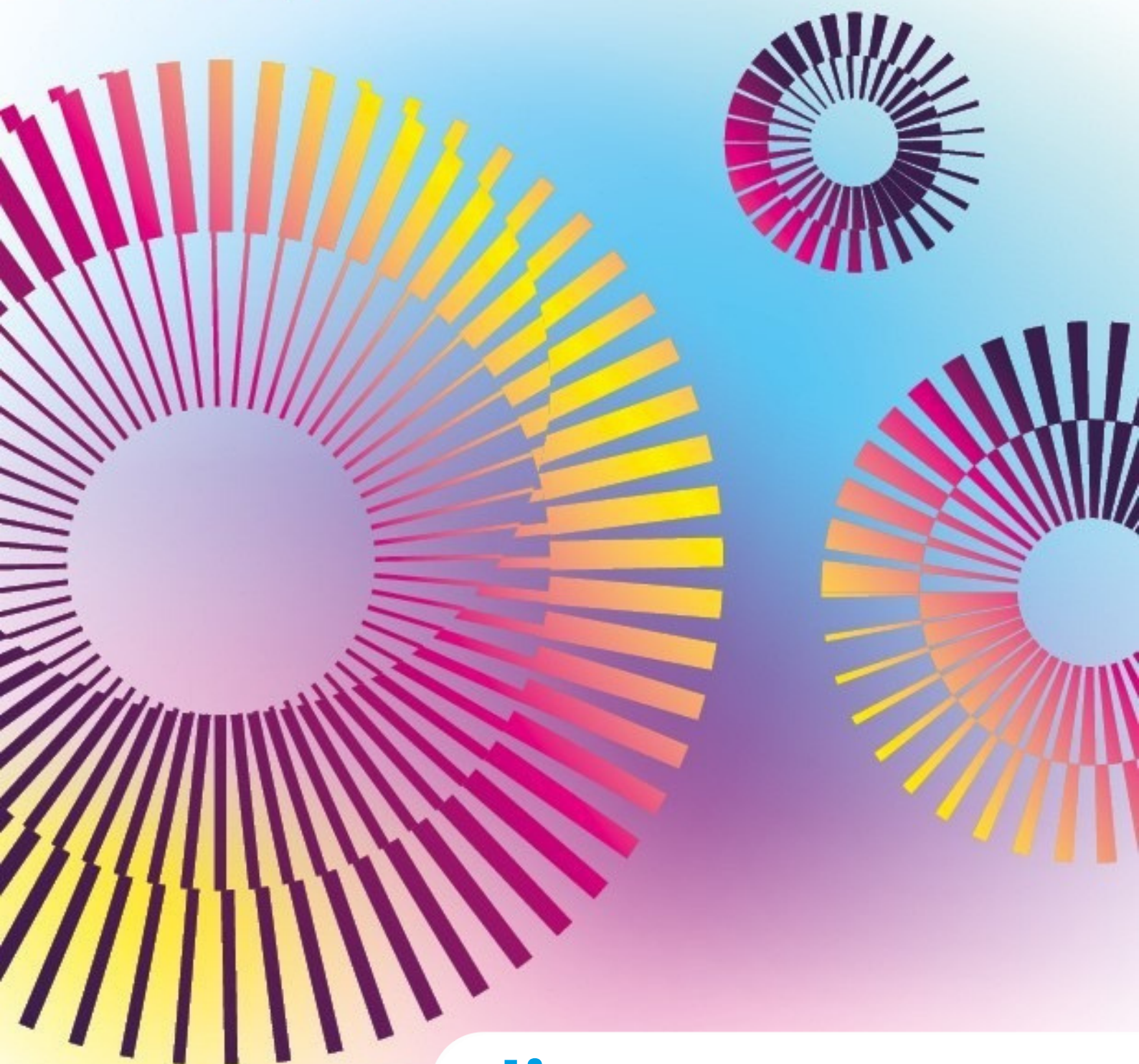

ODYSSÉE

Scène des possibles

Blitz

Marion Muzac | Sables Noirs

7 janv.

DE LA 5 AU LYCEE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

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

Il contient :

- Des conseils pour profiter de la séance
- Des éléments d'information sur le spectacle
- Des ressources annexes et pistes de travail en classe

Aller au théâtre, pour quoi faire ?

- Offrir une ouverture culturelle aux élèves
- Apprendre à être un spectateur ou une spectatrice
- Éprouver le plaisir des émotions partagées
- Apprendre à décrypter les signes de la représentation
- Développer son esprit critique

Le spectateur ou la spectatrice est actif ou active et construit du sens. Voir un spectacle, c'est apprendre autrement !

LE JOUR DU SPECTACLE

À votre arrivée dans les différents lieux :

Les membres de l'équipe d'accueil sont là pour vous aider et s'assurer de votre satisfaction. N'hésitez pas à leur poser des questions et à laisser le personnel d'accueil vous guider et vous placer dans la salle. Asseyez-vous parmi votre groupe pour être à même d'intervenir discrètement auprès de vos élèves pendant la représentation.

Pendant la représentation, conseils pour les enfants :

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et voisines et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes ami.es, mon ou ma professeur.e ou aux comédiens et comédiennes lorsqu'ils m'invitent à parler.

Pendant la représentation pour les enfants et les adultes :

Veillez à bien éteindre vos téléphones portables. La luminosité des écrans perturbe grandement l'immersion dans le spectacle pour les spectateurs et spectatrices alentour et nous vous prions de ne pas prendre de photos. Il est également interdit de boire ou de manger pendant la représentation.

AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

Diverses actions culturelles sont possibles autour du spectacle

(Répétitions ouvertes, ateliers, rencontres avec les artistes après le spectacle ou en classe, etc.) Nous vous invitons à nous contacter au service d'action culturelle si ces propositions vous intéressent :

actionculturelle@odyssud.com ou 05 61 71 75 38.

Voici quelques conseils pour mieux en profiter.

AVANT LA REPRESENTATION

1/ Je peux imaginer le spectacle, en pensant au titre du spectacle, à la salle qui va m'accueillir.

2/ Devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

PENDANT LA REPRESENTATION

1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux. J'essaie de ne pas faire de bruit pendant le spectacle. Le spectacle vivant, ce n'est pas comme un film ou un dessin animé à la télévision : les personnes qui jouent sont sur le plateau, elles ont besoin de toute ton attention.

2/ Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon ou ma professeur.e ou aux interprètes.

APRES LA REPRESENTATION

1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti.

2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur.

3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou en dessinant.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

BLITZ

Marion Muzac | Sables Noirs

Durée : 45 min

Format : Solo en tri-frontal, musiciens et projection en live

DÈS 12 ANS

DE LA 5e AU LYCÉE

DISTRIBUTION :

Chorégraphie et danse Marion Muzac / **Musique** Sables Noirs (Romain Barbot et David Haudrechy) / **Scénographie** Romain Quartier / **Regard extérieur** Valentin Mériot
Coproduction La Place de la Danse CDCN Toulouse Occitanie ; Odyssud – scène des possibles à Blagnac ; Scène Nationale d'Albi – Tarn MZ productions est soutenue par la DRAC Occitane Marion Muzac est artiste associée à OdyssudBlagnac et à la Scène nationale d'Albi. Remerciements au Centre culturel Bellegarde

L'équipe artistique

Marion Muzac, danseuse

Marion Muzac se forme en Conservatoire puis mène un cursus universitaire en commerce et communication. À New York, elle suit l'enseignement de la technique de Merce Cunningham et à Toulouse profite de la formation du Centre de Développement Chorégraphique. Elle enseigne la danse contemporaine au Conservatoire de Toulouse et à l'isdaT où elle devient directrice du département danse en janvier 2021. Depuis 2001, elle mène simultanément des activités pédagogiques et des projets chorégraphiques. Elle rencontre Jérôme Brabant en participant en tant qu'interprète à une pièce de Marco Berrettini et ils fondent ensemble le UND und ballet [...], ils créent ensemble *Roomy Dancing* en 2002, *GALA* en 2003 et *Pavillon* en 2004. En 2008, elle crée avec le saxophoniste David Haudrechy le duo danse et musique *hero hero*, régulièrement présenté dans les écoles, collèges et lycées. En 2010, elle cosigne avec la plasticienne Rachel Garcia *Le Sucre du printemps*, projet chorégraphique pour 27 jeunes danseurs. Après Toulouse, *Le Sucre du printemps* a été créée à Düsseldorf, à Paris au Théâtre National de Chaillot en collaboration avec le CND de Pantin et à Ramallah en Palestine. Suite à cette création, elle réalise un film documentaire *17 printemps* avec la réalisatrice Sophie Laloy, sur le parcours initiatique d'un jeune danseur de 17 ans qui entre dans le monde adulte par l'expérience de la danse. Avec *Let's Folk!* création 2018, elle questionne l'accès des publics aux codes culturels et propose de travailler autour des danses dites « populaires » en alliant performance chorégraphique et participation des publics. De 2018 à 2022, elle est artiste associée à la Scène Nationale de la Rochelle où elle crée la pièce *Étreinte(s)* pour 14 danseurs amateurs et professionnels en novembre 2020. Cette même année elle crée la petite forme *MU* qui explore, par la danse, la culture populaire. À mi-chemin entre spectacle de danse, concert et performance visuelle, *MU* est une forme hybride, changeante et énigmatique, un pont entre les mythologies ancestrales et modernes. En 2019 elle est artiste associée à l'Estive Scène nationale de Foix et de l'Ariège et au théâtre le Rive Gauche scène conventionnée danse à St Etienne du Rouvray. Depuis septembre 2023, elle est artiste associée à Odyssud Blagnac, à la Scène nationale d'Albi et au théâtre de Nîmes. Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts de France - dans le cadre du réseau Loop - lui commande un projet pour la toute petite enfance : *Le petit B* est créé en octobre 2022. Marion Muzac a été nommée Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en septembre 2017.

©Françoise Gloria

Sables Noirs Romain Barbot & David Haudrechy

Sables Noirs est né de la rencontre entre les saxophones de David Haudrechy (Initiative H, Endless) et les synthétiseurs analogiques de Romain Barbot (Saåad, FOUORE!). Les morceaux créés par le duo s'inspirent des sentiments forts liés à la nature extrême : fonte des glaces, plaques tectoniques, orages, tempêtes... entre drone, ambient, musique répétitive et électronique, le duo dresse des paysages sonores aux contours flous et intenses. Une musique à la fois lumineuse et habitée d'un sombre mystère, un clair-obscur propice à l'introspection.

David Haudrechy saxophone(s)

David Haudrechy commence la pratique du saxophone au Conservatoire de Toulouse où il étudie le jazz ainsi que les répertoires classique et contemporain. Ses années d'apprentissage, riches en découvertes musicales, lui ouvrent des horizons nouveaux, au travers de la musique d'ensemble sous toutes ses formes : orchestre, big band, musique de chambre et surtout de la musique improvisée. En 1996, il vit une rencontre artistique déterminante avec le saxophoniste Archie Shepp. Ses diverses expériences musicales l'amènent ensuite à partager la scène avec Emmanuel Bex, Aldo Romano, François Théberge, Stéphane Guillaume, Joël Trolonge, Claude Égéa, Daniel Humair. En 2006, il crée le David H Quartet afin d'affirmer son identité musicale et développe un langage original, influencé par le free, le rock, la musique du XXème. Il participe en parallèle à de nombreuses formations : le quatuor de saxophones Somesax , Zarca, le Philippe Laudet Jazz Odyssée, le Big Band 31, avec des invités prestigieux tels que David Linx, Richard Galliano, Claude Égéa, Terez Moncalm. Avec la danseuse Marion Muzac il crée plusieurs projets musique et danse. Il travaille aussi sur des propositions de musiques à l'image : courts métrages, documentaires et ciné concerts. Après 10 ans à diriger la classe de Jazz du conservatoire de Montauban, il enseigne également à Music'Halle et devient responsable de la classe de Musique Actuelle de l'isdaT à Toulouse en 2019. En 2012, il monte le groupe INITIATIVE H, grand format de jazz progressif. Le 1er disque Deus ex Machina sort en 2014 suivi de Dark Wave en 2015 puis Broken Land en 2018, Moondog Remixes en 2019 et dernièrement Polar Star en 2022 sur le prestigieux label Neuklang. INITIATIVE H s'est notamment produit dans différents festivals tels que ; Toulouse d'été, Jazz sur son 31, Vaulx en jazz, Soleil Bleu, Jazz in Marciac... Au fil de ces différentes créations, INITIATIVE H invite des personnalités à partager le plateau, il repousse les frontières du jazz avec des grands musiciens de cette nouvelle génération que sont Thomas de Pourquery, Médéric Collignon, Emile Parisien, Vincent Artaud. En 2015, il crée le duo ENDLESS aux côtés du pianiste Greg Aguilar pour explorer de nouvelles contrées musicales. Ensemble en 2017, ils sortent l'album Lost Lake toujours sur le label Neuklang. Avec le musicien Romain Barbot et le vidéaste Romain Quartier ils forment le groupe Sables Noirs en 2021.

© Franck Alix

Romain Barbot synthétiseur(s)

Après une décennie à écumer les salles d'Europe au micro d'I Pilot Dæmon, Romain Barbot fonde Saåad en 2009, un projet-laboratoire dont la musique tourne autour de la notion de réminiscence : musique de souvenirs ou souvenirs de musique, plages sonores jouant d'un état hypnagogique propice à l'introspection. Simultanément lumineuse et nocturne, légère et massive, douce et abrasive, elle hypnotise par sa simplicité apparente avant de nous perdre dans les infinies variations de son spectre. Une discographie très riche (plus d'une vingtaine de sorties en 12 ans) sur des labels tels qu'Hands In The Dark, Opal Tapes, In Paradisum ou Nahal, des apparitions aux formes variées (concerts, performances, installations, vidéos, improvisations...), des collaborations multiples, dont certaines avec des artistes de renom (Mondkopf, Siavash Amini), Saåad est avant tout la démarche d'une vie, un art total englobant les pérégrinations spirituelles et musicales de son fondateur Romain Barbot au service d'une musique encore confidentielle dans notre pays.

Romain Quartier Scénographie & vidéo

Romain Quartier est un artiste multidisciplinaire. Musicien de formation, il est interprète (guitariste et trompettiste) et compositeur pour ses propres créations et le spectacle vivant. Il s'est rapidement intéressé au lien entre la musique et d'autres formes d'expressions artistiques telles que le théâtre, la danse ou le cinéma. En 2001, il s'équipe d'une caméra super 8 pour créer et mettre en musique ses images : c'est une grande rencontre qui sera pour lui le point de départ de nouvelles expérimentations artistiques. Se pose alors la question de la projection de l'image dans l'espace qu'il développera en se tournant vers la scénographie. Actuellement, il partage son temps entre la décoration pour l'audiovisuel (Kissman, Master Films, Motion Palace), la composition musicale (Cie IVA, Cie Mademoiselle F*, Transat Productions), la réalisation de vidéos (Pulcinella, Maîtrise de Toulouse, isdaT), le mapping vidéo et la scénographie (Initiative H, Endless, Sables Noirs).

Valentin Mériot, regard extérieur

Valentin Mériot commence la danse à Vitry-sur-Seine à 16 ans en hip hop avec Fouad Boussof, puis participe au collectif TryËma avec le groupe Nucleo 2 de Lia Rodrigues. Il prépare l'EAT à l'isdaT de Toulouse en 2017, se forme aux RIDC où il obtient le DE en danse contemporaine en 2019. En 2018 il danse dans *La Traviata* au Théâtre des Champs-Élysées. De 2019 à 2021 il suit la formation Extensions de La Place de la Danse CDCN Toulouse Occitanie. Lors de ses années de formation, il rencontre différents chorégraphes et danseurs.ses comme Régine Chopinot, Christine Gérard, Nans Martin, Julie Nioche, Ennio Sammarco, Mark Lorimer, Loïc Touzé, ... Il danse dans deux pièces de la chorégraphe Marion Muzac *Étreinte(s)* et *Le petit B* et est regard extérieur pour *BLITZ*. Jeune chorégraphe, sa première création 00:18'15''-pièce pour cinq danseurs.euses sur une partition de Philip Glass - est soutenue en production déléguée par La Place de la Danse CDCN Toulouse Occitanie. Il travaille actuellement sur un solo *Marathon!*.

Les thématiques du spectacle

Une performance dansée

Lors des soirées futuristes au Cabaret Voltaire, créé par le groupe **DADA**, des artistes jouent des musiques bruitistes ou déclament des poèmes faits de sonorités sans références lexicales. Au milieu des années 1920, la **danseuse allemande Valeska Gert**, proche des dadaïstes, présente dans un cabaret de Berlin des solos où elle critique la marchandisation des objets d'arts. En rassemblant humour, cabaret, mime et danse, elle participe à l'invention d'une nouvelle forme artistique qu'est la performance. Dans un souci de libération des dogmes qui pèsent sur les corps et le milieu de l'art, la performance est perçue à cette époque comme un champ de liberté, un moyen salutaire d'expression personnelle ou collective.

La notion de performance artistique a d'abord été le fait de plasticiens comme Cage et Cunningham avec le terme d'"happening". Ce qui caractérise une performance, c'est son authenticité et son aspect éphémère. Cet événement est censé ne laisser aucune trace physique.

Blitz : un dispositif immersif

Le geste dansé au sein des dispositifs d'immersion vise à questionner les limites corporelles, biologiques et culturelles des corporalités des danseurs. En effet, le concept d'immersion en danse permet de renouveler une certaine dynamique de l'imagination grâce au concept de **cinesthésie**. Cette forme d'expression artistique qu'est la cinesthésie, combine les aspects visuels et sonores pour créer une expérience augmentée pour le spectateur.

Si l'immersion est l'acte par lequel un corps est plongé dans un milieu, alors l'**immersivité** apparaît comme la capacité d'un corps/sujet à s'immerger dans un espace créé par un mouvement. Ainsi, la question de l'immersion comprend à la fois l'expérience perceptive de l'espace chorégraphique et l'immersion émotionnelle suscitée par cette dernière.

Interview des artistes

Propos recueillis par La Place de la Danse

Comment est né ce projet ?

Marion Muzac : *David Haudrechy et moi avons déjà travaillé ensemble il y a quelques années. Au sein de l'isdaT, nous nous sommes retrouvés et avons mis en place plusieurs types de workshops dont un qui s'est déroulé au Centre Culturel Bellegarde. Ce lieu connu pour son espace d'exposition, nous a proposé d'imaginer une performance sur la question du temps, sujet central des œuvres exposées de Damien Aspe. L'envie d'aborder les danses nocturnes a émergé assez rapidement en collaboration avec le duo Sables Noirs créé par David et Romain Barbot. L'univers drone, fait de longues plages de son avec peu de variation harmonique, développé par le duo se prêtait totalement au sujet. Enfin, la scénographie faite de texture lumineuse noir et blanc projetée comme du mapping signée Romain Quartier finissait d'affirmer l'évidence de l'alliage de nos univers respectifs.*

De quelle manière avez-vous travaillé cette relation chorégraphie/musique/ vidéo, est-ce que l'une de ces 3 disciplines a donné l'impulsion aux autres ?

David Haudrechy : *Je dirais que le cadre de départ reste la musique mais en fonction des différentes séquences dansées et des échanges avec Marion les propositions ont été transformées. Nous avons affiné la relation en faisant des allers-retours propositions musicales / propositions dansées surtout en termes d'intensité et de précision. La vidéo est venue un peu plus tard pour lier ce travail et parfois pour lui donner un côté plus narratif.*

Pour vous, le corps et les rythmes sont révélateurs de chaque époque, pouvez vous nous en dire plus et en quoi la nuit peut devenir le reflet de nos sociétés ?

MM / DH : *Oui c'est très intéressant d'étudier quels gestes produisent les corps selon les époques et selon les musiques qui y sont développées. BLITZ observe ces courants populaires et s'inspire par exemple de la liberté du bassin très identifiable dans les années 60, prélude à la libération sexuelle. Les corps contrits des années 80, nouvelle vague mélancolique, grande sœur du headbanging des punks, repris par les ravers à la veille du nouveau millénaire, ont aussi influencé l'écriture chorégraphique. La nuit est sans doute le reflet de nos identités singulières mais tout du moins celle de nos sociétés quand le besoin de partager un espace hors du tumulte devient un exutoire. Il y a par exemple dans les rythmes des différents courants de musiques électroniques (drum'n'bass, house ou techno...) une propension à s'oublier, à se laisser porter. Ici pas de tempo, pas de beat mais le même objectif.*

https://laplacedeladanse.com/images/imagesCK/files/documents/2023-2024/FDS/FDS_ICletLA_BLITZ.pdf

Sitographie de Marion Muzac

- Site de marion Muzac <https://www.marionmuzac.com/>
- Interview de Marion Muzac, Numéridanse, résidence au gymnase
<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/flash-danse-avec-marion-muzac>
- Projet de Marion Muzac et Rachel Garcia Création chorégraphique avec une trentaine d'adolescents pratiquant les danses actuelles Création à Toulouse au Festival International C'est de la Danse Contemporaine
https://www.marionmuzac.com/_files/ugd/b08855_f8fb44c3da8f4e64a7a97850da247f95.pdf
- Dossier du spectacle Étreinte(S)
https://www.marionmuzac.com/_files/ugd/b08855_63512b4c95b0444ba2498b70851a2246.pdf

Laurent Eisler - Gouaches sur carton / série danse / www.laurenteisler.fr)

Outils pédagogiques en danse

- Journal du spectateur par Numéridanse
<https://data-danse.numeridanse.tv/pdf/GrilleDeLecture.pdf>
- Outils en danse par le Réseau d'échange et de partage autour de la danse à l'attention de la jeunesse <https://reseau-loop.fr/les-outils-pedagogiques-en-danse/>

AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES

► Ces pistes peuvent s'appliquer à tout spectacle !

Vous pouvez proposer aux enfants d'écrire un carnet de bord personnel ou collectif : Cet outil est un lieu de mémoire et, s'il est partagé, un espace d'échanges. La tenue du carnet de bord permettra à l'enfant (et pourquoi pas à l'adulte) de noter ses impressions. À tout moment, il pourra écrire quelque chose en rapport avec les spectacles qu'il aura vus au cours de la saison. Le carnet de bord peut être un objet visuel, sonore, grand, petit, fabriqué, acheté, réalisé...selon l'imaginaire de chacun.

Avant le spectacle :

Emettre des hypothèses sur le contenu du spectacle. A partir du titre et de quelques images, trouver 5 mots à l'oral qui vous viennent à l'esprit.

Après le spectacle :

Relecture de spectacle : comment le comprenez-vous ?

Dégager/développer les thèmes abordés

Se remémorer la représentation : Il va s'agir de faire appel à la mémoire de l'enfant à travers des images et des questions.

Expression libre :

Proposez aux enfants d'écrire à chaud les premières impressions, à la sortie du spectacle ou en classe. Cet exercice requiert une réflexion au-delà de « c'est bien, c'est nul, c'est beau, je n'ai pas aimé... ».

Création d'affiches :

Par groupe, à l'aide de dessins, collages..., réaliser une autre affiche du spectacle et venir la présenter devant la classe pour justifier ses choix.

CONTACT | SERVICES SCOLAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le vendredi après-midi

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

05 61 71 75 53 | scolaires@odyssud.com

ODYSSUD
Scène des possibles

 BLAGNAC

**Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac**

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15
T Tramway Ligne T1
Arrêts **Odyssud** ou **Place du Relais**