

**musique
et danse**
en Loire
Atlantique

Dossier pédagogique Saison jeune public 2020-2021

10 : 10

Compagnie Nyash

Espace de Retz – Machecoul / Mardi 6 avril 2021 à 14h15

Cap’Nort – Nort sur Erdre / Jeudi 8 et vendredi 9 avril à 14h15

Contacts Musique et Danse:

Nathalie Rinaldi / Responsable Danse à l'école: nrinaldi@md44.asso.fr 02 51 84 38 92 - 06 61 43 87 44

Gaétane Russon / Suivi administratif écoles : grusson@md44.asso.fr 02 51 84 38 99

Présentation du spectacle

Un carré de sable – Trois danseurs – Un musicien et 1, 2, 3 et GO

C'est parti pour une heure de course au ralenti, de disputes, de jeux de balles, de sauts.

Toute l'énergie d'une cour de récréation qui se décline en matériaux chorégraphiques, en une danse tantôt suspendue, tantôt acrobatique, au son de la batterie, de rumeurs lointaines et de chuchotements.

« Et si tous les enfants dansaient tout le temps ? »

Partant de cette hypothèse, Caroline Cornélis livre une pièce issue de l'observation des cours de récréation. Avec des élèves qui courent, sautent, attendent, se prennent par la main, se rassemblent.... A la question de savoir ce qu'ils font, peut-être ne répondraient-ils pas qu'ils dansent. Peut-être répondraient-ils qu'ils jouent, ou qu'ils courent, qu'ils sautent... Mais c'est bien de ce matériau pourtant dont Caroline Cornélis se sert comme combustible chorégraphique.

Le processus de création s'est nourri de nombreux temps de rencontre et d'échanges avec les élèves et les enseignants, notamment lors de séances d'observation dans les établissements où les danseurs ont pu capter les états de corps des élèves pendant leurs jeux et les ressentis qui en découlent.

Chorégraphie **Caroline Cornélis**, assistée par **Marielle Morales**

Création et interprétation **Julien Carlier, Colin Jolet, Agathe Thévenot et Tom Malmendier**

Direction musicale **Claire Goldfarb**

Création lumière **Frédéric Vannes**

Mardi 6 avril à 14h15

Machecoul-Saint-Même, Théâtre de l'Espace de Retz

Durée **50 mn**

Jeudi 8 et vendredi 9 avril à 14h15

Nort sur Erdre, Cap'Nort

www.carolinecornelis.be

Teaser : <https://vimeo.com/375615176>

Synopsis et note d'intention

> synopsis

« 10:10 » porte un regard chorégraphique sur ce véritable laboratoire de relations humaines qu'est la cour de récréation. Les enfants y jouent, s'organisent, (s')inventent, luttent ou se replient. L'espace y grouille et fourmille d'actions, de sons et de sentiments. « 10:10 » invite les enfants à partager une expérience poétique, prolongement de leurs jeux quotidiens et de leurs imaginaires. Un spectacle réjouissant qui remet en lumière la capacité des enfants à inventer toutes sortes de jeux incroyables avec 3 fois rien.

> note d'intention

« Et si tous les enfants dansaient tout le temps ? Et si la cour de récréation était une scène aux danses entrecroisées ? »

Pour créer « 10:10 », Caroline Cornélis est partie d'un certain nombre d'intuitions, en forme d'hypothèses. Là où la classe serait davantage le lieu de l'apprentissage, de l'immobilité, de la contrainte et de l'autorité de l'enseignant, la cour de récréation serait quant à elle - au moins potentiellement - le lieu de la découverte, de la liberté, du mouvement et de l'autonomie.

Pour les enfants d'aujourd'hui, tout comme pour ceux que nous avons été, la cour reste cet endroit où nous retrouvons - pour quelques instants - la liberté du jeu, antidote de ces heures captives, où les esprits et les corps apprennent la patience de l'étude. En outre, la cour est également ce lieu où le chaotique côtoie le poétique et où, entre les deux, se déploient pulsions et impulsions, limites et transgressions, territoires et aventures, poches de chaos et oasis de quiétude.

Dans ce microcosme à la fois opaque et familier, les enfants régissent les relations. L'espace est, quant à lui habité par l'action, les sons et les sensations. En s'immergeant dans cet espace, Caroline Cornélis et les interprètes de « 10:10 », interrogent la matière qui y est nichée. Spontanément, de nombreuses composantes de la cour de récréation apparaissent comme de précieux combustibles chorégraphiques : le jeu, les relations, les asymétries, l'anarchie relative, les enjeux de pouvoir et de domination, sans même parler de l'animalité qui se réveille parfois chez les enfants, dans les interactions qu'autorise - ou qu'impose - la récréation.

Avec « 10:10 », la chorégraphe prend appui sur cette réalité, concrète et familière pour tous les enfants, et les amène à une expérience poétique et sensorielle, qui prolonge et transforme leurs jeux quotidiens et leurs imaginaires.

Processus de création

Nous pensons que si le spectateur-enfant peut s'identifier, se reconnaître dans une situation, il aura les moyens de se laisser transporter dans un univers plus abstrait. Avec « 10:10 », nous nous emparons de la réalité des enfants et de leur fantaisie pour ensuite la leur restituer en matière poétique et chorégraphique. « 10:10 » est un aller-retour entre eux et nous, un dialogue qui s'installe, un appel à la danse créé à partir du quotidien des enfants et de leur environnement.

Le processus de création s'est nourri, sous différentes formes, de nombreux et réguliers temps de rencontres et d'échanges :

> Des « **Ateliers laboratoires** » : journées de réflexion autour de la thématique des "jeux de la cour de récréation" réunissant danseurs, comédiens et enseignants, tous amenés à croiser leurs points de vue. Ces ateliers ont permis de mettre en lumière, en amont des répétitions, certains axes à développer dans le spectacle.

> Des « **Séances d'observation** » dans les cours de récréation, organisées à différents moments du processus de création et dans différents types d'écoles, en ville et à la campagne. Notre regard s'est tout de suite tourné vers l'énergie et les états de corps que dégagent les enfants durant leurs jeux et les ressentis qui en découlent.

> Des « **Instantanés chorégraphiques** » : l'équipe de danseur investi la cour de récréation avec des improvisations dansées inspirées de parties du spectacle et de la matière en cours de création. Ces « Instantanés chorégraphiques » ont lieu durant les temps de récréation sans préparation préalable des élèves et sont suivis d'un échange en classe sous forme de discussion. Ce dispositif a été testé à différents moments du processus de création et a fortement enrichi le travail des artistes.

> Des **bancs d'essai et des rencontres avec le public** ont été organisés à l'issue de chaque résidence. Les retours du public et des enfants ayant participé à ces bancs d'essai et rencontres ont enrichi et sans cesse questionné notre travail.

Notre processus de création s'est donc construit dans un aller-retour et un contact constant avec la matière que nous travaillions : les enfants et leurs énergies contagieuses.

Autour du spectacle

L'équipe du projet a été formée à la discussion philosophique pour enfants afin de dépasser le simple "j'aime/j'aime pas". La compagnie développe autour du spectacle différents types de médiations et de sensibilisations au langage chorégraphique.

> Bord de scène

Un « bord de scène philo » est proposé après le spectacle. Les enfants y sont invités à formuler des questions à partir des perceptions et impressions qu'ils auront vécues pendant le spectacle.

Faire de la philo avec les enfants, c'est mettre entre parenthèses nos questions et réponses d'adultes pour se mettre à hauteur d'enfant. En faisant le pari que les questions des enfants méritent qu'on s'y attarde, l'objectif n'est pas juste de les amener à dire ce qu'ils pensent mais surtout à penser ce qu'ils disent ! En faisant rebondir leurs interrogations sur le spectacle, ils peuvent alors progressivement se réconcilier avec leur intelligence, et la partager avec les autres.

Pour 1 ou 2 classes

Durée : 30 minutes

Equipe

Caroline Cornelis, directrice artistique et chorégraphe

Après un parcours d'interprète auprès de Frédéric Flamand, Paulo Ribeiro, Michèle Noiret, c'est avec la compagnie IOTA en 1998 que Caroline découvre la création jeune public.

Depuis, elle n'a cessé de s'intéresser à rendre plus curieux et réceptif le jeune spectateur au langage de la danse contemporaine. Elle fonde en 2006 l'asbl Nyash et crée « La petite dame » et « Tout ce qui nous sépare ».

Depuis 2010, c'est avec la complicité de Miko Shimura qu'elle creuse et affine sa recherche vers les plus jeunes.

Ensemble, elles créent « Kami » et « Terre Ô » (Prix du Ministre de l'Enfance à Huy 2013). C'est dans la continuité de cette dernière pièce que Caroline crée « 10:10 ». Il s'agit d'explorer les rapports poétiques que peuvent mettre en jeu un objet du quotidien (des chaises dans « Stoel ») ou un espace (la cour de récréation dans « 10:10 »).

Caroline participe aussi en tant qu'artiste à développer des projets de « Danse à l'école » et donne des formations aux enseignants et futurs enseignants.

Frédéric Vannes, créateur lumières

Après des études de Cinéma réalisées à l'INSAS, Frédéric Vannes est régisseur éclairagiste sur une quarantaine de spectacles tant en théâtre, danse, cirque, ou concerts durant ces 20 dernières années. Il a eu la chance de participer à des projets dépassants par son contenu et son investissement, le cadre de la scène, marqués par une profonde humanité : « Rwanda 94 » du GROUPOV sur le génocide, « Complicité » avec l'Espace Catastrophe impliquant des personnes handicapées mentales. Il rejoint la compagnie Nyash en 2011 en tant que directeur technique et créateur lumières. Dans ce cadre aussi, son travail se revêt d'une utilité essentielle : l'éveil des jeunes regards.

Claire Goldfarb, créatrice son

Violoncelliste et chanteuse plusieurs fois récompensée par différents prix, Claire Goldfarb crée à de nombreuses reprises des spectacles, albums, bandes son pour le théâtre et le cinéma. Elle nourrit sa recherche artistique par le mouvement et la danse. Dans « Little drops », créé avec sa compagnie Murmures et chocolats, elle s'adresse aux tout petits à travers une œuvre scénique et musicale. Elle travaille en collaboration avec Nyash depuis plusieurs années (« Stoel », « 10:10 », et « Little drops » en création pour Territoires sonores).

Anne Mortiaux, scénographe

Plasticienne et scénographe, Anne Mortiaux nourrit sa pratique par l'exploration des lieux/espaces/matières/histoires. Elle cherche ainsi à lier le vécu à la matière et inversement. Son intérêt pour l'enfance l'amène à travailler dans les écoles et pour le théâtre jeune public. La terre, l'argile et l'eau sont « ses » matières de prédilection.

Marielle Morales, assistante et oeil extérieur

La chorégraphe de la Cie Mala Hierba, Marielle Morales est basée à Bruxelles depuis 2003. Elle crée des pièces qui

mêlent la théâtralité, le mouvement et la plasticité. Formée et diplômée du Conservatoire en danse contemporaine à Bordeaux, elle obtient également un Master en littérature médiévale. Puis, elle se forme à diverses techniques : contact-improvisation, mouvement authentique, méthode Feldenkrais, BMC , ... Elle est interprète en Espagne et Belgique depuis 1997 et collabore fréquemment comme assistante avec d'autres compagnies : Pierre Droulers, Michèle Noiret, Nyash, etc.

Colin Jolet, danseur

Colin Jolet a une pratique chorégraphique centrée sur des esthétiques physiques : capoiara, acrobatie, break dance ou encore le théâtre physique. Son intérêt pour le jeune public l'amène à collaborer avec Nyash, mais également à créer au sein de sa propre compagnie, le Théâtre de l'Evni. Colin Jolet collabore également avec d'autres artistes en tant qu'interprète, notamment pour la Cie Still Life portée par Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola.

Julien Carlier, danseur

Julien Carlier, kinésithérapeute de formation, approche le milieu de la danse contemporaine dans la continuité de son parcours de danseur Hip-Hop, et plus particulièrement de Breakdancer/B-boy. Il se définit actuellement comme un danseur hybride. Grâce à ses influences diverses il façonne une danse fluide et souple axée sur le travail au sol. Il est également chorégraphe de la compagnie Abis, avec laquelle il crée plusieurs pièces et organise des laboratoires de recherche.

Agathe Thévenot, danseuse

Après une formation pluridisciplinaire qui lie classique, contemporain, hip-hop et théâtre, Agathe Thévenot poursuit sa formation à Toulouse. Depuis 2014 elle collabore avec différents chorégraphes en France et en Belgique, tels que Marielle Morales, Caroline Cornelis, César Vayssié, Samuel Mathieu et Filipe Lourenço, ... Elle amorce actuellement ses prochaines recherches pour un projet de solo et développe, avec Marielle Morales, le duo « You, double ! » destiné à tout type d'espace urbain et insolite.

Fanny Brouyaux, danseuse

Après des études à P.A.R.T.S., Fanny Brouyaux interprète, crée et accompagne de nombreux projets. Sa pratique chorégraphique rejoint d'abord des espaces a priori non scéniques. Elle collabore avec la comédienne et performeuse Sophie Guisset, elle crée « De la poésie, du sport, etc. » - fable physique et parcours d'émancipation. Aujourd'hui, elle continue sa propre recherche et ses propres créations tout en collaborant avec des jeunes compagnies de danse/théâtre et performance.

Tom Malmendier, musicien

C'est par hasard que Tom Malmendier s'essaye à la musique. Principalement autodidacte, il ne cesse d'approfondir sa pratique en collaborant avec plusieurs compagnies et participe à différents workshops et concerts. Fort de ces expériences, il fait de l'improvisation le point de départ de ses créations sonores. À cela s'ajoute la rencontre artistique et humaine avec des comédiens, des danseurs, des peintres, etc.

Anna Giolo, chargée de diffusion

Fondatrice d'AD LIB, elle accompagne une sélection d'artistes belges dans le développement de leurs productions et la diffusion nationale et internationale de leurs créations. En partenariat avec le BAMP et le 140, elle assure depuis 2016 la co-programmation des Journées professionnelles Look IN'OUT à Bruxelles. Au sein d'AD LIB, elle coordonne les Résidence internationale et pluridisciplinaires au LIBITUM qui ont lieu chaque année en France, dans le Vaucluse.

Ce qu'il est possible de faire avant un spectacle

Présenter la compagnie

Le nom du groupe, sa localisation, les différentes personnes qui composent ce groupe :

- Les danseurs
- Les autres artistes (éventuellement un musicien, un comédien...)
- Les techniciens (lumière et son)
- Les chargées de l'administration (logistique de tournée, contrats)

S'interroger sur le titre :

Qu'est-ce qu'il vous évoque ?

Faire des recherches sur la danse et poser quelques repères historiques

Utiliser l'iconographie (faire commenter les images de danseurs classiques, baroques, des danses du monde, du hip-hop, de la danse contemporaine)

Ressources : site de vidéos en ligne : www.numeridanse.tv

Le vocabulaire du spectacle vivant

S'amuser avec le vocabulaire spécifique

Compagnie : Groupe de personnes (en particulier des artistes) associés pour créer un spectacle

Répétition : Séance de travail pour créer le spectacle

Filage : Répétition où l'on joue le spectacle dans sa totalité et en continu

Salut : Retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s'incliner devant le public

Création : Spectacle tout neuf

Le lieu de la représentation

Présenter le théâtre qui accueille le spectacle : son nom, sa localisation

Découvrir les métiers du théâtre :

Directeur.rice de théâtre : Il dirige le personnel du théâtre et veille au bon fonctionnement de la structure

Programmateur.trice : responsable du choix des spectacles de la saison

Administrateur.trice : Responsable financier et administratif. I/elle gère les contrats, la paye

Responsable de la communication : personne en charge de rendre visible et promouvoir les spectacles et les activités du théâtre par le biais de différents supports : plaquettes, site internet, affiches...

Chargé.e d'accueil et de billetterie : Il/elle est le premier contact avec les publics ont quand ils veulent venir au théâtre. C'est la personne qui vend les billets et les abonnements.

Régisseur.euse : Il/elle est responsable de la partie technique, aussi bien générale, lumière et son. Il/elle s'occupe de l'entretien des bâtiments et du matériel : projecteurs...

Devenir spectateur

Qu'est qu'être public ? Voici quelques pistes pour comprendre ce rôle de spectateur

Créer un abécédaire / s'inspirer de quelques exemples

A comme applaudissements : pour dire bravo, pour dire merci

F comme fauteuil : profond et confortable, tu n'occuperas que le tien

H comme horaires : ne pas arriver en retard au théâtre, bien respecter les horaires

N comme noir : Luminosité nécessaire pour mettre en valeur les danseurs et la lumière – ne pas en avoir peur

P comme pieds : On les garde sous son siège

R comme rire : bien entendu autorisé – choisissez bien votre moment !

R comme respect : Je ne me manifeste pas avant la fin du spectacle

T comme trac : soyez indulgent, il peut faire son apparition sur scène à tout moment

S comme silence : parfois nécessaire dans la salle

Donner des missions de spectateur

Pour favoriser l'attention et susciter la curiosité des futurs spectateurs on peut leur confier individuellement ou par groupes une mission personnalisée à remplir pendant la représentation : l'un s'intéressera aux décors, un autre aux éclairages, un autre aux costumes...

Après le spectacle

Faire un état des lieux de tous les éléments de la représentation afin de raviver la mémoire de chacun

On tentera de nommer précisément et concrètement ce qui s'est passé sous nos yeux et nos oreilles de spectateurs puis on essaiera de classer nos observations par catégories :

- Le style de danse
- La composition : danses en solo, par deux, en groupe...
- Le décor
- Le costume
- La musique
- L'éclairage

Ecrire à chaud ses premières impressions

Chaque élève évoque un moment du spectacle qui a particulièrement retenu son attention, en décrivant ce qu'il a vu et ressenti.

Ecrire à un ami, quelqu'un de sa famille, une autre classe... une carte postale qui parle du spectacle. Le décrire, dire ce que l'on a aimé ou pas.

Faire un portrait chinois

Si le spectacle était une couleur...

Une odeur, une musique, une sensation