

musique
et danse
en Loire
Atlantique

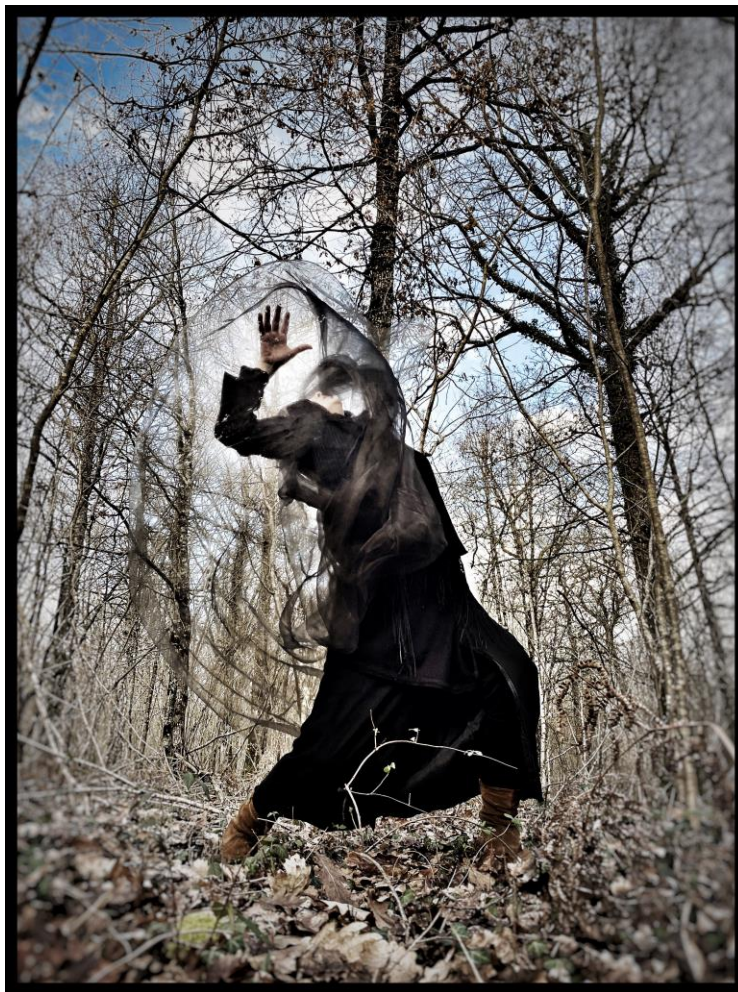
Dossier pédagogique Saison jeune public 2022-2023

A la lueur du doute

Cie Ostéorock

Salle Bonne Fontaine – Montoir / vend 10 février 23 à 10h et 14h

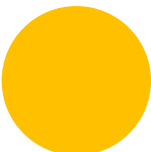
Théâtre de l'Espace de Retz – Machecoul / mardi 4 avril à 10h et 14h15

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

Dans une forêt profonde vivent des femmes sorcières...

Elles s'installent au plateau comme elles vivraient en forêt. De pierres et de bois, elles forment leur nouveau foyer, dans leur chaudron mijotent un zeste de leurs colères et de leurs peurs.

Elles apprennent à écouter le chant des arbres, elles dansent une danse sauvage, les pieds frappent le sol, les mains dessinent des rituels, les bouches soufflent et rient. Car les sorcières si mystérieuses sont espiègles aussi !

De leurs mains jaillissent des sorts, des souhaits, des rêves et d'impossibles tracés en ronde et en farandole pour célébrer la puissance du vivant et dialoguer avec le monde invisible des esprits de la nature.

Cette pièce chorégraphique interroge notre perception du réel, sème le doute sur l'envers du visible, questionne notre relation à la nature. Au centre de la pièce, on retrouve la sorcière, celle-là même qui au cours des siècles a été si décriée. Ostéorock, en s'intéressant à cette figure de femme forte, nous plonge dans un conte sacré où l'humain et la nature font corps.

Teaser : <http://www.osteorock.com/spectacles/a-la-lueur-du-doute/>

Site compagnie : <http://www.osteorock.com/>

Vendredi 10 février 2023 à 10h et 14h

Montoir de Bretagne, Salle Bonne Fontaine

Mardi 4 avril 2023 à 10h et 14h15

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

durée **50 mn**

cycle 3

Sur une idée originale: Carole Bonneau

Création chorégraphique: Carole Bonneau, Hélène Maillou, Falila Taïrou

Interprétation: Carole Bonneau, Hélène Maillou, Lucile Cartreau

composition musicale, régie son et plateau **Jean-Michel Noël**

création lumière **Séverine Lemonnier**

création costumes **Thérèse Angebault**

Note d'intention

S'adresser au public avec le désir de re-questionner la relation humain/nature, pour y ajouter un zeste de sacré.

Apprivoiser et mettre en lumière les principes féminins, plonger vers le dedans, notre intuition, nos sentiments, nos authentiques besoins.

Refuser de renoncer à la lucidité et au réel, mais non plus à l'intuition d'un avenir joyeux et terrestre, respectueux du vivant.

Chevaucher ce qu'il nous reste de sauvage pour préserver le vivant en nous et autour de nous.

Célébrer ce qui en nous résiste, préserve, nourrit.

Nous vivons en des lieux où il nous reste peu d'espace pour s'émerveiller du sauvage.

En Europe le siècle des lumières a balayé à grand coup de flamme nos sorcières. Depuis 1970 l'image de la sorcière est convoquée en divers endroit du globe comme symbole de liberté, de résistance dans des mouvements féministes, écologistes.

Pour de nombreux peuples ancestraux les bois sacrés, quasi vierge de présence humaine, sont des lieux d'initiation. La présence vivante et vivifiante d'être non humain y éveille l'humanité.

Plonger ensemble dans ses bois du dedans, être créatifs ensemble pour les préserver.

« En élargissant les cercles de l'identification... en entrant en contact avec soi-même comme mammifère, comme vertébré, comme une espèce tout juste sortie de la forêt tropicale... la protection d'une nature libre est ressentie et comprise comme une protection de nous-même. »

J.Seed, J.Macy, P.Fleming, A. Naess, Thinking like a mountain

Thématiques à aborder avec les élèves

Plusieurs thématiques sont abordées dans cette pièce, vous pouvez en parler avec vos élèves avant et après le spectacle.

- **Les éléments de la nature** (bois, forêt, feuilles...)

- **Les 4 éléments** : air, eau, feu, terre

- **Ambiance mystérieuse et crépusculaire** (Comment créer cette ambiance sur scène ? Comment représenter la magie ? lumière tamisée, création sonore spécifique...)

- **Les sorcières** (d'où viennent-elles ? A quelle époque apparaissent-elles ? Qu'est-ce qu'une sorcière aujourd'hui ?)

- **Les rituels** (Qu'est-ce qu'un rituel ? A quoi ça sert ?)

- **Les émotions** (la peur, la colère, le désir, l'envie, l'attente, la joie..)

- **Le féminisme et l'écoféminisme**

- **La danse et le mouvement** (comment toucher l'invisible, danser en connexion avec la nature...)

- **La notion de sacré**

- **Lexique autour de la sorcière** (magie, mystère, angoisse, l'étrange, fantôme...)

Et plus généralement - Le spectacle vivant (Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la différence avec le cinéma ? De qui et de quoi a-t-on besoin pour créer un spectacle ? Artiste, metteur en scène, créateur son/lumière, dramaturge, producteur, communication, un lieu, des idées, le public...)

Quelques notions sorcières, sorcellerie, nature

Les sorcières :

L'origine des sorcières remonte à l'antiquité, et dans cette époque très lointaine la sorcière était une sorte de femme chamane et païenne, qui vivait en osmose avec la nature ; elle communiquait et invoquait les esprits de la nature ; et elle vénérât les deux grands lumineux, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. A travers le Soleil et la Lune, la sorcière y voyait la représentation des énergies du masculin sacré et du féminin sacré, c'est-à-dire du Dieu solaire et de la Déesse lunaire.

Source : <https://wiccaradio.net/origine-des-sorcieres/>

La sorcellerie aujourd'hui :

Tout comme les archétypes de la sorcière, la sorcellerie change sans cesse de forme, et ne se trouve jamais exactement là où on l'attend. Sa meilleure définition est celle d'une pratique spirituelle qui s'inscrit dans différents cycles : celui de la terre, celui du cosmos et celui de l'individu. La sorcellerie va de pair avec une affirmation personnelle et se nourrit toujours de la culture qui l'entoure. La beauté de la magie, c'est que son efficacité et sa puissance décuplent lorsqu'elles sont profondément personnelles.

La Nature :

La nature est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux, ainsi que le milieu où ils se trouvent (minéraux, mers, montagnes, continents) qu'on trouve dans l'Univers. En fait, la nature est tout ce qui n'est pas construit directement par l'homme, qui est appelé alors « artificiel ». La nature est souvent associée à l'environnement, la forêt, ou les rivières. C'est aussi le monde physique qui nous entoure. Les éléments naturels, comme les arômes naturels, sont contraires aux éléments synthétiques, fabriqués par l'homme.

Source <https://fr.wikidia.org/wiki/Nature>

Dans la nature nous pouvons y trouver les quatre éléments : l'eau (rivière, lac...), la terre, le feu (bois, arbre...) et l'air.

Propositions d'exercices

1. Ecouter un extrait audio du spectacle (<https://vimeo.com/625579047>) et demander aux élèves d'écrire 3 mots clefs qui décrivent ce qu'ils entendent ou ressentent.
2. Après avoir abordé les différentes thématiques de la pièce, leur demander d'écrire ou de décrire un rituel ou un endroit dans la nature où ils se sentiraient bien. Quels sont les éléments naturels qui apparaissent dans leur imaginaire ? Que font-ils dans ce lieu ? Qu'entendent-ils ? Est-ce qu'il y a du mouvant ?
3. S'inspirer des qualités des éléments : Bois, Terre, Eau, Air, Feu. S'approprier ses qualités et découvrir toute la palette des possibles à l'aide de verbes d'action : Pousser, s'enraciner, souffler, caresser, effleurer, tracer, tapoter, frapper, appuyer, étirer, crépiter, exploser, s'enflammer, couler, flotter, rouler, balancer...
4. Affiche du spectacle : Vous avez dû recevoir une affiche du spectacle. N'hésitez pas à la mettre en évidence dans votre classe quelques jours/semaines avant la représentation. Vous pouvez discuter de ce qu'ils voient à travers l'affiche et de ce qu'ils pensent voir sur scène avec cet indice.

L'équipe

Carole Bonneau- Chorégraphe et danseuse

Après s'être formée au conservatoire régional d'Avignon puis au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, de 1994 à 1996, elle a été interprète pour les compagnies l'Esquisse (Bouvier-Obadia), Fattoumi-Lamoureux, les ballets C de la B et Cie SOIT, Hans Van Den Broeck en Belgique, Nathalie Beasse, Porte Sud (Laurence Wagner), David Vaughn, Cie Androphyne, Groupe ZUR... En parallèle à son travail d'interprète, en 2001 elle crée le solo *On ira tous au paradis*.

Depuis au sein de la Cie Osteorock elle a porté les projets chorégraphiques suivant s'adressant au jeune et au tout public : *Soeurs Santiag* en 2017, *Vieux* en 2015 *Les princesses aussi ont des faims de loup* en 2012, *Le petit vélo dans la tête* en 2010, *Baignade interdite* en 2007...

Elle aime travailler à des projets en collaboration avec d'autres artistes, l'écrivain Antoine Mouton pour la lecture dansée *Un qui s'en va, un qui reste* création 2011, l'artiste plasticienne Cécile Cuny sous forme de performances in Situ, les « *Pas de la porte* » en résidence au PCI de Pau en 2008... Titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse contemporaine, elle enseigne la danse en milieu scolaire, IME, centres de formation... Professeur de yoga diplômé de l'Institut Français du Yoga, elle l'enseigne à divers occasions.

Hélène Maillou – Danseuse

Après s'être formée au conservatoire d'Angers puis au CNDC de 1994 à 1996, Hélène Maillou intègre les compagnies d'Annette Leday et Nathalie Béasse, puis débute une longue collaboration avec Gianni Joseph.

Depuis 2008 elle travaille avec Yvann Alexandre et depuis 2011 avec la compagnie Ostéorock. Par ailleurs, elle accompagne son travail de danseuse-interprète de recherches théâtrales avec les compagnies Paq'la lune et Map, chorégraphie et interprète en 2011 un solo et est associée à différents projets professionnels et amateurs en tant que chorégraphe.

Falila Taïrou - Danseuse

D'origine franco-béninoise, elle navigue entre ces deux cultures. Elle a reçu une formation académique au conservatoire, et diverses master classes de danse contemporaine et de danse africaine en France, au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, auprès de grands maîtres de danse. Elle est particulièrement intéressée par l'oralité de la transmission des arts d'Afrique de l'Ouest ainsi que la richesse du croisement des médias d'expression et de création danse, chant, musique, écriture... Danseuse professionnelle, elle est interprète pour la compagnie Kossiwa / Flora Théphaine. Elle chante, danse et écrit depuis plusieurs années au sein de ses propres créations comme *Baldescal* (bal pour danseurs du quotidien 2008), *Lam K* (création 2019), Tizi et le conte « *Atala et les graines d'anacarde* » créations 2019. Pédagogue diplômée d'Etat en danse contemporaine, elle accompagne la création amateur, donne des cours et stages en danse africaine et afro-contemporaine et intervient à la coordination danse du Centre Culturel-Vincent-Malandrin aux Ponts de Cé depuis 2015.

Jean Michel Noël – Compositeur musicien

Musicien compositeur et interprète dans diverses formations, titulaire d'une licence de musique électroacoustique, puis régisseur son de la Scène conventionnée Espaces Pluriels à Pau. Réalise des créations musicales et des environnements sonores à destination du théâtre et de la danse, avec les Cie Androphyne, Enfin le Jour, Hanoumat/Brigitte Davy, Isaurel, Cie du Haut, Le Lario, la Sensorielle. Il réalise également des musiques de films. Régisseur de spectacles dans divers lieux et compagnies. Depuis 2008, il crée des spectacles avec la chorégraphe Carole Bonneau au sein de la Cie Osteorock. Musicien curieux et touche-à-tout, chacune de ses créations est l'occasion d'expérimentations sonores nouvelles, naviguant entre la composition musicale instrumentale, lyrique, orchestrale, ou électro-acoustique, la création d'environnements sonores, la multi-diffusion ou le jeu en direct et l'improvisation.

Séverine Lemonnier Créatrice lumière.

Thérèse Angebault - Costumière

Issue des Beaux-arts d'Angers, elle construit des personnages de mode « marionnetiques » et fantastiques et expose dans les salons des métiers d'Art, elle aborde l'univers du théâtre et de la danse par la création de costumes et de décors. Ariane Mnouchkine, Dominique Bagouet, le groupe T.S.F, le Magic Circus, Jérôme Savary, le TPL des pays de Loire, le CNDC, l'opéra de Nantes, de Metz et de Montpellier, et avec les compagnies : Skappa, Théâtre de Cuisine, Vélo-théâtre, Manarf, Clandestine, Theatrradet, Equivoque, Marmit production, cie à, Spectabilis, Le Bruit du frigo, Les Babas au Rhum, Lili Désastre, Eclats d' état, Osteorock, Annabelle Sergent ...

Venir avec sa classe au spectacle

Lorsque vous accompagnez un groupe d'enfants dans une salle de spectacle, vous jouez un rôle important.

Il n'est pas toujours nécessaire de préparer les représentations, on peut laisser parfois les élèves se confronter directement à l'œuvre. Mais il est souvent motivant et productif d'aiguiser l'appétit et de créer un horizon d'attente !

Avant : se préparer, imaginer, se mettre en appétit

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

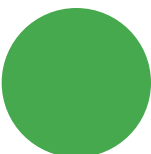
- **Compagnie** : Groupe de personnes (en particulier des artistes) associés pour créer un spectacle
- **Répétition** : Séance de travail pour créer le spectacle
- **Filage** : Répétition où l'on joue le spectacle dans sa totalité et en continu
- **Salut** : Retour sur scène des artistes à la fin du 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...

Pendant le spectacle : Voir, écouter, se concentrer

La lumière s'éteint dans la salle, je suis attentif à ce qui se passe sur scène.

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 : réagir, échanger, analyser, apprécier, critiquer...

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