

musique
et danse
en Loire
Atlantique

Dossier pédagogique Saison jeune public 2022-2023

Tsef Zon(e)

Compagnie C'Hoari

Dans les établissements scolaires

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

En breton C'Hoari veut dire jeu... Et il s'agit bien de jouer avec les codes du traditionnel Fest-Noz. En kilt et en godillots l'énergique duo aborde la rencontre, l'appréhension de l'autre, puis l'amusement, le partage, la transe.

Jeux d'espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps d'une soirée. Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu s'offre à elles. Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d'être ensemble font tomber les barrières parfois répressives de la société. Les visages changent. La musique mène la danse. Le rythme intense crée le dialogue et fait marteler les chaussures cirées comme les sandales trouées sur le plancher.

L'élan porté par Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry retranscrit simplement le plaisir d'être ensemble et de se rassembler !

Ce spectacle sera présenté dans les cours de vos écoles, au plus près des enfants et se terminera par une petite initiation aux pas de danse bretonne.

Lien teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=JMnkOTlejDc&t=5s>

Lien vidéo en extérieur : <https://www.youtube.com/watch?v=eOVvG9ELjgk&t=7s>

En intérieur : <https://www.youtube.com/watch?v=oGqrqAOtNlc&t=352s>

Interview filmée : <https://www.youtube.com/watch?v=voYH3okrOjw>

Chorégraphie et interprétation : Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry

Spectacle dans les établissements scolaires

Judi 25 mai 2023 à 10h et 14h

Vendredi 26 mai 2023 à 10h et 14h

Durée 1 heure

Cycle 3

Rencontre préparatoire pour les enseignants

Une rencontre avec les danseuses et chorégraphes est proposée autour de ce spectacle, en amont des représentations. Elle est obligatoire pour les enseignants inscrits à ces représentations.

- Présentation du spectacle
- Préparation de la venue du spectacle dans son établissement
- **Mercredi 17 mai 2023 de 14h à 17h au Théâtre de l'Espace de Retz à Machecoul-Saint-Même**

Note d'intention

« De rondes en spirales, à deux ou à cent, la répétition frénétique des pas amène les individualités à ne faire qu'un. Jeux d'espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps d'une soirée.

Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu s'offre à elles. Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d'être ensemble font tomber les barrières parfois répressives de la société. Les visages changent. La musique mène la danse. Le rythme intense crée le dialogue et fait marteler les chaussures cirées comme les sandales trouées sur le plancher. Les états de corps s'unissent et créent une symbiose donnant l'impression d'un moment suspendu. »

C'est en vivant l'expérience du Fest-Noz qu'elles commencent à créer le duo, en observant les pas de danse et surtout la relation des danseurs entre eux. L'énergie exprimée s'invite en elles. L'ambiance festive et conviviale de ces soirées insuffle aux deux danseuses le fil conducteur de la pièce : Tout d'abord la rencontre, l'appréhension de l'autre, la prise de contact, la transmission, puis l'amusement, le partage, la transe. Il s'agit alors de retranscrire à elles deux l'élan jovial et entraînant que produisent ces rencontres, ces partages de savoirs, cette joie d'être ensemble, mais aussi l'énergie salvatrice d'un héritage commun.

Parcours de la pièce

On y reconnaît trois parties distinctes, se tuilant les unes aux autres, telle une soirée de Fest-Noz.

La première partie se déroule en silence, les deux danseuses se balancent d'avant en arrière dans un rythme régulier sans prêter attention à l'autre. Le regard franc, mais posé, le dos droit, il n'y a aucune relation directe. La musique baroque vient adoucir la scène presque robotique en amenant les corps à se mouvoir plus librement. Le contact se crée par bribes, les visages s'apaisent et les sourires apparaissent. Les danseuses interagissent, jouent entre elles en écho à la musique. Les dynamiques changent, l'espace évolue jusqu'au contact chaleureux. Un moment de relâchement, de liberté et de second degré est mené par la répétition du mouvement.

Arrive le calme d'une seconde partie, accompagné d'une ambiance sonore étrange comme un grondement qui annonce que quelque chose se prépare. Les deux danseuses évoluent sur un cercle matérialisé par le mouvement. Les deux mains jointes elles commencent un duo délicat et dense. Désinhibées, elles s'emmêlent et se démmêlent, se portent et se supportent dans une musique intérieure commune, perceptible par leur souffle.

La dernière partie est entraînée par la musique de Fest-Noz du groupe Loened Fall. La répétition des mouvements élanés dans l'espace circulaire, entraînés par l'euphorie du moment présent, offre aux danseuses le plaisir de jouer des regards jusqu'à faire émerger le lâcher prise. L'épuisement est là mais ne se fait pas ressentir car les danseuses continuent de transmettre l'énergie exaltante laissant sortir la voix dans l'effort. Les pas raisonnent sur le plancher. Les corps se calment, les esprits s'apaisent, chacun repart avec la sensation d'avoir goûté au Fest-noz, la musique folklorique résonne comme une comptine qui reste dans la tête

Point de départ

TSEF ZON(E) est né à la suite d'un solo, créé par Pauline Sonnic en 2018, dans le cadre du Festival Solo au CNDC d'Angers et du festival Danses à Kerhervy. Ce solo, inspiré du Pach Pi, s'est construit autour de ce pas traditionnel de danse bretonne. En jouant de ses limites et de ses possibilités de transformation, la volonté de Pauline était de créer un retour aux sources, découvrir des chemins nouveaux autour d'une culture non transmise jusqu'à elle.

S'inspirant de procédés de la danse Bretonne tels que la répétition et les jeux dans l'espace, c'est la nécessité de mieux connaître son patrimoine culturel et aussi de comprendre comment certains aspects de cette culture raisonnent en elle que ce solo vît le jour.

Pour la pièce TSEF ZON(E), leur désir était de créer ensemble, ce projet qu'elles ont laissé mûrir le temps de leur formation commune. Un projet où plaisir, rencontre et convivialité seraient les maîtres mots.

Après leur soirée au Fest-Noz de Saint-Marcel (56) elles se lancent dans la création. Certains processus sont extirpés de cette expérience, tels que la répétition des pas, la corrélation entre la musique, le chant et la danse. Les chemins du temps et de l'espace dessinent des spirales et des rondes infinies, la bienveillance entre les participants de ces soirées enrichit la relation qu'entretiennent les deux danseuses dans leur création.

Guidées instinctivement par une énergie commune, elles composent une phrase chorégraphique dans leur propre matière, par des questions/réponses qu'elles utilisent comme principe de base. Le support musical, musique baroque, vient comme une évidence se greffer à leur composition. Dans un dialogue dansé, l'espace évolue au fur et à mesure de l'écriture : à deux, seules, face à face, en ligne, proche, éloignées, ensemble... Elles commencent ainsi la recherche du jeu dans l'espace et le temps. Le travail de rythmes et de dynamiques mène la recherche vers un assemblage de matières qui crée une phrase dansée riche et colorée.

Afin de garder la spontanéité du moment, une grande place est laissée à l'improvisation tant dans le processus de création que dans la pièce. Par exemple, il s'agit d'improviser, en ayant toujours pour référence un pas de danse traditionnelle, comme le pach pi, et de s'amuser avec la répétition, le rythme et les différentes combinaisons de sauts et de pas possibles ou bien par l'imitation de l'autre.

Le cercle est beaucoup utilisé dans la pièce, il est un élément important de la danse folklorique, symbole d'égalité, d'harmonie et de vertige. Il rassemble et favorise l'être ensemble.

La rencontre

Issues toutes les deux de la danse contemporaine, Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, se rencontrent lors de leur formation au CNDC d'Angers. Au cours de cette formation riche de diversités culturelles, les jeunes danseuses venues de Bretagne, s'interrogent sur leur héritage culturel Breton. Pauline, 100% pur beurre et Nolwenn à demi-sel avec la Lorraine, ressentent le besoin, après deux ans de créations et de découvertes du patrimoine de la danse contemporaine, d'explorer le patrimoine culturel et traditionnel de leur région.

Cet intérêt pour les traditions Bretonnes leur permet de questionner plus largement des aspects sociaux-culturels d'hier et d'aujourd'hui. A travers le mouvement, elles s'intéressent à ce qui rassemble les gens, à ce qui crée la rencontre et ce qui la nourrit. En 2019, elles ont créé leur première pièce, Tsef Zon(e). Un duo iodé et énergique autour du Fest-noz, dans lequel elles revisitent les codes et les valeurs de ces rassemblements festifs.

Elles nourrissent leur danse par leurs observations, leurs rencontres et leurs expériences. Grâce à leur personnalité à la fois singulière et complémentaire, elles souhaitent partager leur univers dans une atmosphère festive et populaire.

Par leur parcours et leurs pratiques, ces deux jeunes danseuses ont une approche extérieure aux cultures traditionnelles, en alliant recherches ethnologiques et pratiques artistiques elles espèrent rassembler un large public autour de leurs propres connaissances et celles issues de leurs rencontres. La compagnie est engagée dans une démarche de recherche « in situ » auprès des partisans des différentes cultures pour ouvrir la danse, quelle que soit sa forme, à un public nouveau dans un désir de partage, d'échange et de découverte.

Pour toucher et sensibiliser le public à ces diverses cultures, la compagnie s'oriente dans un premier temps vers un format adaptable aussi bien en extérieur qu'en salle, où les danseuses et les spectateurs communiquent, interagissent et partagent ensemble un moment d'art.

Pistes pédagogiques

Les danses traditionnelles de Bretagne – Le fest-noz

Dans beaucoup de domaines, la société traditionnelle n'évoluait pas en vase clos. Tout est question d'emprunts et de métissages entre différentes cultures, pour le costume, mais aussi pour la danse. Transmettre la danse traditionnelle, en s'adaptant aux attentes des différents publics, permet de sauvegarder cette pratique et de la rendre vivante en l'ancrant dans la société contemporaine. Cette transmission s'est accompagnée d'une codification, parfois complexe aux yeux des néophytes, mais n'ayez crainte, on vous explique tout !

<https://mook.bzh/courses/danse-bretonne/>

- Pour les enfants, l'épisode de la série « Solenn et Plop » consacré au fest-noz :

Solenn et Plop se promènent en fin d'après-midi dans la rue principale du village. Ils s'arrêtent devant une affiche de fest-noz. Après quelques explications données par Solenn à son ami, les voilà tous deux prêts à danser dans la salle des fêtes. Plop est heureux. Il va pouvoir participer à ce joli moment de partage. Un peu plus tard, assoiffé, il fait la découverte du jus de pomme. Ce dernier ne serait-il pas le carburant rêvé pour son vaisseau ?

<https://bcd.bzh/becedia/fr/solenn-et-plop-episode-5-eh-bien-dansons-maintenant>

Le Pach Pi

Cette danse est traditionnellement pratiquée en ronde. On la retrouve aussi bien à l'est qu'à l'ouest de la frontière linguistique. Dénommée "passepiéd" en Haute-Bretagne ou en Trégor, l'appellation devient "pach pi" aux abords de la Haute-Cornouaille.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR946FR946&tbm=vid&sxsrf=ALiCzsaWkm3SkWmuJYz8ZAX-dzro2UujiA:1671522724621&q=pach+pi&sa=X&ved=2ahUKewjbrfCx24f8AhU3RKQEHsDmoQ8ccDegQIFhAD&biw=1366&bih=568&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:798625d3,vid:xhb-FdKmoBc

Unesco

Le fest-noz a été inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

<https://ich.unesco.org/fr/RL/le-fest-noz-rassemblement-festif-bas-sur-la-pratique-collective-des-danses-traditionnelles-de-bretagne-00707>

Quelques sites de ressources générales

- Bécédia, la base de ressources documentaires sur le patrimoine culturel immatériel de Bretagne : <http://www.bcd.bzh/becedia/fr>
- Bretania : le portail des cultures de Bretagne, où l'on trouve à la fois dossiers thématiques, webdocs, etc., et un moteur de recherche qui parcourt les collections d'un grand nombre de bibliothèques, musées, fonds d'archives... <http://www.bretania.bzh>
- Dastum, l'association qui rassemble et met à la disposition du public des centaines de milliers d'heures de collectages audio, photos etc..., avec notices explicatives : <http://www.dastum.net>
- Tamm-Kreiz, le monde du fest-noz et tout ce qui gravite autour : <https://www.tamm-kreiz.bzh>
- Une webradio consacrée à la musique bretonne : <https://www.canalbreizh.bzh>
- Kenleur, la confédération des cercles celtiques très actifs sur la danse et le costume traditionnels : <https://www.kenleur.bzh>

L'équipe

Pauline Sonnic

Originaire du Morbihan, Pauline Sonnic découvre la danse à Lorient puis se forme à la danse contemporaine au Conservatoire de Nantes à partir de 2013. Elle continue sa formation au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers (CNDC) de 2015 à 2017. Deux années durant lesquelles elle participe à des pièces de répertoire et de créations avec Hervé Robbe, Aurélien Richard, Raphaëlle Delaunay, Thomas Le Brun...

En parallèle, elle collabore avec la Caverne Sensorielle à la création de performances in situ lors de soirées étudiantes et crée plusieurs solos dans lesquels elle s'intéresse à trouver une danse instinctive demandant une physicalité exacerbée.

Elle obtient son DE de professeur de danse contemporaine et part vivre au pays-Basque pour se consacrer entièrement à la pratique du trail running (course en nature). Elle enseigne pendant 2 ans au conservatoire de Lorient et participe à une création avec la compagnie de rue Frichti concept. Aujourd'hui, elle travaille avec des compagnies en Bretagne.

Nolwenn Ferry

Fruit d'un métissage entre la Moselle et la Bretagne, Nolwenn Ferry, entre au Conservatoire de Metz avant d'intégrer en 2014 le Junior Ballet du conservatoire de Lille ainsi que la licence art du spectacle danse à L'université Lille 3.

En 2015, elle intègre Le Centre National de danse contemporaine d'Angers sous la direction de Robert Swinston où elle participera à des créations de chorégraphes invités ainsi qu'à des pièces de répertoires. Elle effectuera pendant sa deuxième année au CNDC d'Angers un Erasmus de six mois à la Folkwang University of art à Essen.

En 2017 elle intègre la formation au Pont Supérieur de Nantes où elle obtiendra son Diplôme d'État de Professeur de danse Contemporaine. En parallèle Nolwenn travaille sur sa propre matière chorégraphique avec plusieurs solos. Aujourd'hui Nolwenn travaille pour le CCN de Nantes en intervenant dans plusieurs écoles de Loire Atlantique dans le cadre d'ateliers de sensibilisation et de découverte à la danse et en interprétant le solo Pas au Tableau et le duo Petit pas chorégraphié par Ambra Senatore.

Reprise de rôle août 2020 (Remplace Nolwenn Ferry)

Initiée au judo, à la boxe, Charlotte découvre le hip hop et plus particulièrement le Bboying, qui deviendra son art de prédilection. En 2015, elle intègre le Centre National de Danse contemporain d'Angers d'où elle sortira diplômée du DNSPD et d'une licence Art du Spectacle en 2017 en même temps que Pauline et Nolwenn. La même année, elle intègre la compagnie BurnOut sur Quintette. En 2018, elle travaille avec la compagnie Liminal d'Aurelien Richard, ainsi que la compagnie Amala Dianor pour The Falling Stardust. En 2020, elle danse Dividus au sein de la compagnie Ayagma de Nacim Battou. Elle danse également avec le collectif Avignonnais Naïf production.

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

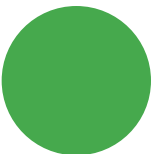
- **Compagnie** : Groupe de personnes (en particulier des artistes) associés pour créer un spectacle
- **Répétition** : Séance de travail pour créer le spectacle
- **Filage** : Répétition où l'on joue le spectacle dans sa totalité et en continu
- **Salut** : Retour sur scène des artistes à la fin du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