

ESPACE DES ARTS
Scène nationale Chalon-sur-Saône

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

RÉALISÉ PAR HÉLA FATTOUMI ET ÉRIC LAMOUREUX
AVEC L'AIDE DE ALICE CUCUAT

© Laurent Philippe

DANSE

DÈS LE CE2

AKZAK

HÉLA FATTOUMI / ÉRIC LAMOUREUX

Avec 12 danseurs et 1 percussionniste

SAM 22 JAN À 20H

ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 🕒 1H10

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

TÉL : 03 85 42 52 12
BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE – DIRECTION NICOLAS ROYER
5 BIS AVENUE NICÉPHORE NIÉPCE – CHALON-SUR-SAÔNE

AKZAK L'IMPATIENCE D'UNE JEUNESSE RELIÉE

FICHE D'IDENTITÉ

CRÉATION 25 et 26 septembre 2020, Zébrures d'Automne, les Francophonies, Des écritures à la scène, Limoges

Chorégraphie / scénographie Héla Fattoumi / Éric Lamoureux

Composition et interprétation musicale Xavier Desandre Navarre

Interprètes Sarath Amarasingam, Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, , Mohamed Fouad, Adama Gnissi, Moad Haddadi, Synda Jebali, Mohamed Lamqayssi, Fatou Traoré, Angela Vanoni

Collaborateur artistique Stéphane Pauvret

Assistante Johanna Mandonnet

Création lumières Jimmy Boury

Costumes Gwendoline Bouget

Assistante costumes Bérénice Fischer

Direction technique Thierry Meyer

Régie lumières Manon Bongeot / Maxime Scherrer

Régie son Valentin Maugain / Brendan Guerdat

Production VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

Coproductions MA, scène nationale de Montbéliard, GRRRANIT SN Belfort, Scène nationale Châteaувallon-Liberté, Le Théâtre, scène nationale de Mâcon, Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine

En collaboration avec La Termitière CDC à Ouagadougou (Burkina Faso), la formation Nafass à Marrakech (Maroc)

Avec le soutien de des Instituts français (Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Egypte), de l'Institut français Paris, de l'Organisation internationale de la Francophonie et du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères - DAECT (Délégation à l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales) dans le cadre du projet de coopération culturelle décentralisée entre les villes de Belfort et Ouagadougou, et du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du dispositif de solidarité internationale.

Ce spectacle a reçu le label « Africa 2020 ».

Durée : 1h10

Tout public dès 8 ans

attention : effets stroboscopiques

Bord plateau/rencontre possible sur demande et selon les lieux d'accueil

AKZAK en mots clés

Dialogue danse & rythme

Musique live

Singularités & identités

Collectif

Fraternité - solidarité - partage

Europe & Afrique

Trans-continentalité

Burkina Faso - France

Maroc - Tunisie

Francophonie

Inter-culturalité

Ici et ailleurs

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

UNE ÉCRITURE RYTHMIQUE

AKZAK est pensé comme un retour à l'essentiel à partir d'une partition chorégraphique chorale qui réunit 12 jeunes danseurs originaires de quatre pays - Burkina Faso, Maroc, Tunisie, France - en dialogue avec une composition musicale créée et interprétée par Xavier Desandre Navarre. Ce musicien et percussionniste virtuose développe une identité musicale toute particulière par l'éclectisme des rythmes qu'il convoque.

Le rythme, dans ses expressions percussives et harmoniques, traverse les humanités, les horizons culturels d'hier et d'aujourd'hui. Il est fait d'impacts et de résonances qui agissent tels des chocs sensoriels et perceptifs sur/dans/à travers le corps. Syncope, rupture, impact, suspension, fluidité, continuité, vélocité, vivacité, rebond, sont autant d'appuis et de retraits, de déclencheurs, propices à faire naître la danse. Une danse aiguisée, sculptée à l'énergie calligraphique. Une danse des contrastes qui convoque l'ensemble des zones corporelles et sensibles, du profond à la surface, du détail des doigts à la globalité du corps, faisant surgir un imaginaire partagé.

FORMER UN GROUPE « RELIÉ QUI RELIE »

Une énergie collective résultant des énergies individuelles, des états de corps qui, de façon irrépressible, interagissent, s'emportent et se déportent vers l'écoute des infimes, le débordement de soi, convoquant les notions de partage et de fraternité. Faire surgir une force de cohésion qui puise aux singularités, laissant apparaître les écarts comme autant d'espaces, d'entres, où se joue la véritable possibilité du lien.

L'INSTRUMENTARIUM D'AKZAK

Xavier Desandre Navarre, musicien et percussionniste live de AKZAK, dévoile son « instrumentarium ».
Découvrons sa panoplie d'instruments et de percussions qui contribuent à créer l'univers musical de la pièce.

- 1 Cajon
- 1 pied de snare
- 2 pieds de cymbale droits
- 3 pinces de tom pour pieds
- 1 petite table ou un cube hauteur 0.45m longueur 1.15 m largeur 0.50 m
- 1 daf diamètre 45 cm peau plastique
- 1 kanjira peau lézard
- 1 tamborim ou « derbouka Balinaise »
- 1 cymbale ride, 1 cymbale splash
- 1 jeu de petites percussions
- 1 jeu de tubes musicaux Boomwhackers
- 1 Korg WaveDrum
- 1 Kit Electronique /Boss RC50 – Akai Head rush E2 – 1 métronome

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Un spectacle de danse est le fruit d'un travail collaboratif entre plusieurs membres d'une équipe artistique. Chaque personne/métier apporte sa pierre à l'édifice pour qu'aboutisse la production d'une pièce chorégraphique.

Le chorégraphe : il crée les conditions pour que naisse la danse, à partir de situations où l'interprète est amené à répondre par des propositions. Il fait des choix qui orientent le travail de recherche tout au long du cheminement.

Les danseurs interprètes : ils sont les danseurs de la pièce sur scène. Ils collaborent à l'écriture de la danse.

Le compositeur et musicien live : il crée la musique et la joue en direct sur scène, pendant le spectacle, en dialogue avec la danse.

Le créateur lumières : il conçoit les effets de lumières qui seront utilisées pendant le spectacle. Il dispose d'un jeu d'orgue pour faire varier la lumière.

L'ingénieur du son : il sonorise le plateau ; il suit en direct le déroulé de la composition musicale en mixant les instruments et en jouant avec les effets grâce à une table de mixage.

Le régisseur (son ou lumières) : il s'occupe de la partie matérielle du spectacle. Il travaille en collaboration avec les créateurs lumière/son.

Le scénographe : il « habille » l'espace de danse ; il crée les décors et les accessoires du spectacle.

La créatrice de costumes : elle crée les costumes des interprètes du spectacle et parfois les accessoires.

AKZAK, AU COEUR DE LA SAISON AFRICA 2020

Altérité & Relation

Collège
(cycle 4)
& Lycée

AVANT OU
APRÈS
LE SPECTACLE

En réunissant 12 jeunes danseurs des continents africain et européen, AKZAK incarne les notions d'hospitalité, de fraternité et de solidarité entre les peuples. Créée par le duo Fattoumi/Lamoureux, cette pièce est le prolongement d'un parcours de près de 30 ans construit dans un dialogue entre ces deux continents, de la France au Burkina Faso, en passant par le Maroc et la Tunisie.

AKZAK s'inscrit également au coeur de la saison Africa 2020. Projet de saison culturelle initié par l'Elysée et porté par l'Institut Français, Africa 2020 est centré sur l'innovation dans plusieurs secteurs d'activités dont les arts. Son ambition est de mettre en avant une Afrique contemporaine, à travers notamment sa créativité, sa jeunesse et ses talents émergents. Africa 2020 promeut les valeurs de la citoyenneté. Dédiée aux 54 états du continent africain, elle offre un espace de partage de questionnements sur l'état des sociétés contemporaines qui, au-delà de l'Afrique, sont en résonance avec la France et le reste du monde.

Par la présence de 13 interprètes au plateau dont 9 danseurs issus de 3 pays africains, AKZAK met en avant une nouvelle génération d'interprètes formés en Afrique, en dialogue avec leurs homologues français et un compositeur/musicien. Découvrir la pièce est ainsi l'occasion d'aborder de nombreux apprentissages et pans de notre histoire reliant l'Europe et l'Afrique.

Histoire

Thématique du développement de l'Europe aux 19e et 20e siècles, notamment des conquêtes et sociétés coloniales.

Étude de l'évolution du monde après 1945, précisément le processus de décolonisation et la construction de nouveaux états indépendants.

Géographie

Francophonie dans le monde et développement de la France d'Outre-Mer.

Education morale et civique

La sensibilité, soi et les autres : altérité - différences – égalité – liberté - droits – tolérance.

Inter-culturalité : dialogue entre les cultures fondé sur l'égalité, la compréhension mutuelle et la déconstruction des préjugés.

Les tubes musicaux boomwhackers et les liens noués entre les danseurs dans la pièce AKZAK incarnent ces notions et revêtent ainsi une valeur symbolique : les interprètes tissent un réseau de fraternité et de solidarité ; ils se font passeurs de relais ; de leurs singularités reliées, ils forment un collectif en mouvement.

Littérature et philosophie

Édouard Glissant, poète et philosophe martiniquais qui développe le concept visant à la construction de la relation :

- Le « Tout-Monde » se présente comme une nouvelle manière de penser et de regarder le monde en tant qu'univers en devenir. Cette notion questionne la créolisation globale du monde, dynamique récente, généralisée et accélérée en proie au phénomène de mondialisation.
- La « créolisation » est la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. Elle fait état de « l'imprévisible » du monde dans lequel nous vivons où les identités culturelles inédites résultent de la rencontre des différences et de leurs interférences.

- La « Relation » selon Glissant est reliée à la pensée du rhizome selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre
- L'« Identité-relation » : Glissant définit l'identité comme une Identité-relation, mouvante, créatrice, fragile, au carrefour de soi et des autres

Le concept de l'Ubuntu

Le mot *ubuntu*, issu de langues bantoues du sud de l'Afrique, désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. En Afrique du Sud, ce terme a été employé, notamment par les prix Nobel de la paix Nelson Mandela et Desmond Tutu, pour dépeindre un idéal de société opposé à la ségrégation durant l'Apartheid, puis pour promouvoir la réconciliation nationale.

Une définition commune en donne pour sens « la qualité inhérente au fait d'être une personne parmi d'autres personnes ». Le terme *ubuntu* est souvent lié au proverbe « *Umuntu ngumuntu ngabantu* » signifiant : « *Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes* », ou d'une manière plus littérale : « *Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous* ».

Histoire des arts

Jean Michel Basquiat ; Wilfredo Lam ; Roberto Matta ; Adami.
L'esthétique d'Edouard Glissant.

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE REGARD DU SPECTATEUR

Le rideau n'est pas encore levé sur AKZAK que déjà l'esprit et le corps du spectateur se préparent. Ne pas tout dévoiler, éveiller juste ce qu'il faut de curiosité, poser deS premières bases et connaissances, s'interroger, susciter l'envie, se projeter et imaginer.

AVANT
LE
SPECTACLE

PERCER L'UNIVERS D'AKZAK

Le titre AKZAK

L'écrire, le lire en silence et à voix haute, l'épeler. Ecouter sa musicalité. Vers quelle(s) contrée(s) réelle(s) ou imaginaire(s) nous transporte-t-il ?

AKZAK vient du terme turc *aksak* qui signifie « à contretemps » - boiteux dans la musique ottomane.

Les notions essentielles de musique Petit glossaire des bases

> **La pulsation** est un battement régulier, comme le tic-tac d'une horloge ou les battements du cœur. « Installer » la pulsation est une démarche fondamentale pour le musicien mais aussi pour tout travail d'écoute ou de jeu à l'unisson.

> **Le tempo** définit la vitesse de la musique ; il dépend du temps qui sépare deux pulsations.

> **La mesure** est la division d'un morceau de musique en parties d'égales durées : chaque mesure contient le même nombre de pulsations.

> **Le rythme** définit l'organisation des événements musicaux (ou autre) dans le temps ; il peut s'organiser en fonction de la pulsation. Il existe des rythmes binaires (qui se basent sur la division du temps en deux parties égales) et des rythmes ternaires (qui se basent sur la division du temps en 3).

> **Les rythmes musicaux** sont nombreux et variés. Ils ont des points communs : un tempo, une pulsation, un cycle, un accent, un battement, une mesure ou un caractère.

Au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Grèce, en Turquie et en Bulgarie, on rencontre des rythmes nommés « aksak » (en turc) ou « rythme boiteux ». Ces rythmes irréguliers sont composés de groupes binaires et ternaires combinés en une seule mesure.

Pour aller plus loin :

> **La mélodie** va définir les sons du morceau de musique (notes, tonalités, hauteur...).

> **L'unisson** : son ou ensemble de sons produit simultanément par plusieurs voix ou instruments.

Expressions & langage courant

Recueillir diverses expressions se référant au rythme et échanger sur leur signification : garder le rythme, avoir un bon rythme, rythme des saisons, rythme des marées, rythme cardiaque...

Rythme et danse

Initier la discussion sur cette thématique qui croise deux arts en s'appuyant sur des références accessibles, recueillies directement auprès des publics : danses tribales, folkloriques ou traditionnelles (ex : danse indienne, flamenco...), culture musicale contemporaine (musiques techno, hip hop, beatbox...).

Visionner et décrire des vidéos dans lesquelles danse et rythme sont étroitement liées. Voir nos suggestions en page 16 (« Ressources & références »).

Écouter des œuvres musicales emblématiques. Voir nos suggestions en page « Ressources & références ».

Soulever quelques questions... énigmatiques : la danse a-t-elle besoin d'un rythme pour exister ? Le silence : une musique, un rythme à part entière ?

APRÈS LE SPECTACLE

Parce que la réception d'un spectacle vivant varie d'un individu à un autre. Parce qu'elle dépend de notre « état » de spectateur à l'instant précis de la performance. Parce que je suis plus réceptif aux sons, que le ballet des lumières aura laissé une empreinte indélébile sur la rétine de mon voisin, que le corps de ma voisine sera encore moulé à l'image des danseurs interprètes, ou que celle-ci s'est retenue de ne pas fondre au sol pour saisir et toucher la matière. Pour toutes ces raisons, mobilisons nos cinq sens et écoutons ce qu'ils ont à nous livrer de leur expérience de spectateur d'AKZAK. Allons cueillir les traces, là où elles se nichent, parfois de façon inattendue dans nos corps et nos esprits. Et laissons aussi la puissance du groupe amplifier notre expérience de spectateur et nous ouvrir à d'autres regards et ressentis.

Aller au-delà du « j'aime » - « je n'aime pas ».

À l'oral et en collectif : partir des traces/souvenirs pour décrire les situations du spectacle (faire fuser des mots), progresser vers l'évocation, le ressenti et l'émotion (« ça m'a fait... », « ça m'a fait penser à... ») pour en arriver à la réflexion, à l'association (« ça parle de... », « c'est relié à... »).

Miser sur la transdisciplinarité : écrire, verbaliser, dessiner, fabriquer, sculpter ou encore incarner avec son corps (postures et « empreintes corporelles ») son expérience de spectateur d'AKZAK.

Assembler et composer à partir de ces traces multiples, en petits groupes puis en grand groupe. Donner à voir sa perception du spectacle et recevoir celle des autres.

FICHES THÉMATIQUES ET ACTIVITÉS

L'entrée dans la pièce chorégraphique AKZAK peut se faire par plusieurs portes. Conçues comme des fiches thématiques, à vous de les ouvrir et d'explorer ce qui s'y cache selon vos affinités, vos sensibilités et celles de vos publics.

DÈS
8 ANS

AVANT OU
APRÈS
LE SPECTACLE

Les activités et ateliers proposés dans chacune de ces fiches sont accessibles à tout public dès 8 ans. Ces pistes peuvent être modulées, adaptées, complétées et transposées en fonction des bénéficiaires (âges, niveaux, besoins, attendus pédagogiques...). À l'exception des ateliers Danse & Rythme qui requièrent l'intervention d'artistes de la pièce AKZAK, les activités citées peuvent être mises en œuvre par des enseignants, médiateurs culturels, animateurs de structures socio-culturelles, médico-sociales, professeurs de musique et de danse...

DANSE & RYTHME

CORPS & SONS

CORPS & MATIÈRE

COULEURS & LUMIÈRES

ACTIVITÉS DANSE & RYTHME

AVANT
OU APRÈS
LE SPECTACLE

Dialogue entre une composition chorégraphique et une partition musicale, AKZAK explore le lien intime entre ces deux arts. Le rythme, par ses impacts et résonances, est un déclencheur propice à faire surgir la danse. Universel, il provoque des chocs sensoriels auxquels aucun corps ne résiste. Les ateliers proposés autour de AKZAK offrent une traversée à la fois pratique et théorique des notions rythmiques et du mouvement dansé.

Un cercle de percussions avec possible introduction du mouvement dansé

Intervenant(s) : artiste musicien (Xavier Desandre Navarre ou autre), danseur interprète de AKZAK

Durée : entre 30 minutes et 2h

Matériel : instruments & percussions / objets du quotidien / boomwhackers

Un atelier ou une série d'ateliers danse/rythme

Intervenant(s) : un danseur interprète de AKZAK ou chorégraphes avec la présence éventuelle du musicien de la pièce

Durée : entre 1h et 3h (selon format envisagé)

Matériel/espace : boomwhackers (voir instrumentarium en page 4), espace de pratique spacieux avec un sol adapté à la danse

Écouter et suivre une pulsation, grâce à un métronome ou des claves ;

Réaliser des frappes de mains sur un rythme donné jusqu'à substitution par différentes parties du corps (travail de dissociation / coordination) ;

Sur une pulsation donnée, travailler sur la notion d'accumulation, par des rythmes (mains, voix...) puis en mobilisant tout le corps ;

Composer autour des notions de séquences rythmiques, de période et de « singularités » rythmiques, en petits groupes puis en collectif ;

Réagir aux sons produits par les boomwhackers - percussions corporelles ;

Éprouver la relation à l'autre, le lien : évoluer entremêlés et liés par les boomwhackers (ou autre objet). Quelles répercussions sur chaque individu et sur le groupe ? Progression dans l'espace, forme, tensions, distorsions ? En quoi le lien décuple-t-il l'écoute de l'autre ?

Trouver sa propre musicalité, celle de son corps en mouvement (se détacher des comptes).

Objectifs : être à l'écoute, faire/composer ensemble, se déplacer et se mouvoir sur un rythme donné, compter, dissocier...

Notions traversées : comptes, mesures, pulsation, rythme, syncope, rupture, impact, suspension, fluidité, continuité, vélocité, vivacité, rebond

Liens possibles avec les programmes scolaires

Les activités s'inscrivent dans les disciplines de l'éducation musicale et de l'Éducation Physique et Sportive.

Les compétences déclinées s'appuient sur les trois axes de l'éducation artistique et culturelle (EAC) : fréquenter - pratiquer - s'approprier.

- Reproduire des rythmes et motifs rythmiques – engager sa motricité dans un répertoire d'actions.
- Réaliser une production de groupe – développer l'écoute et la production du geste rythmique.
- Danser - observer - chorégraphier. Réaliser des projets d'interprétation.

ACTIVITÉS CORPS & SONS

AVANT
OU APRÈS
LE SPECTACLE

AKZAK titille notre ouïe. Les sons sont partout, des plus évidents aux plus subtils, ils explosent ou affleurent : musicien manipulant ses instruments, froissement d'un sac plastique, frottement d'une brosse à la surface d'une percussion, jeux de boomwhackers, percussions corporelles, frappes de mains, bruit des corps qui se déplacent, s'effleurent ou se heurtent, souffles et respirations, bruissement de la matière au sol, voix qui scandent et rythment la danse. Ouvrons grand nos oreilles et explorons ce sens.

Intervenant(s) : enseignant, éducateur/animateur, encadrant, médiateur culturel

Matériel / espace : objets du quotidien / matières au sol / espace type salle de classe, salle de musique ou polyvalente

Composer la musique - corps, voix, objets

Quels instruments sont à ma disposition ? Mon corps, ma voix, les objets du quotidien...

Comment utiliser ces instruments pour créer une musique, une ambiance musicale, un univers sonore ? Comment je peux, avec les autres, jouer en harmonie pour créer ? Travailler à atteindre un unisson. Réaliser un canon (de voix ou de mouvements de corps).

Détourner les sons (en binôme) : l'un choisit un matériau (sac plastique, papier bulle, aluminium, clés...) afin de reproduire un bruit connu (ex : un bruit de moteur, une porte qui grince, un ronflement, une fontaine...). Le faire deviner à son binôme qui a les yeux fermés.

> La voix

Explorer des sons, l'émission des sons et leur résonance.

Poésie sonore – littérature surréaliste (Georges Perec, Raymond Queneau...) et groupe Oulipo. Jouer avec des onomatopées – mots – phrases - syllabes (AK-ZAK).

Sons, bruits et environnement

Ecouter et décrire les sons de notre environnement : nature, milieu urbain, individus, le silence... essayer yeux ouverts ou fermés, pour décupler les sensations.

Ecouter l'autre : traverser l'espace en ligne, les uns à côté des autres, en silence. La seule écoute et attention permet de progresser collectivement, d'un même élan.

Se déplacer sur une matière au sol (ex : feuilles mortes, sable, neige, graviers, gazon...) et décrire les sons ou bruits produits. Une personne se lance, puis deux puis plus. Un groupe acteur, un groupe spectateur. Renouveler l'expérience en invitant les publics à fermer les yeux pour décupler l'écoute et les perceptions. Comparer, échanger.

> Quelle influence les sons ont-ils sur mon déplacement et sur ceux du groupe ?

> En retour, comment les sons émis influencent-ils les déplacements ou les ré-organisent-ils ? À quel sens fait-on appel lorsque davantage de personnes s'introduisent dans un même espace de danse ? L'écoute du groupe se fait-elle par la vue, l'ouïe, le toucher ?

Liens possibles avec les programmes scolaires

L'éducation musicale et la langue française : compétences et notions de rythme, voix, sons, percussions corporelles et la composition de groupe.

Musique : histoire de la musique et lien arts plastiques & musique.

Arts visuels : éducation au regard et à la mise en scène.

Possibilité de graduer la difficulté selon les âges des participants :

- Recherche de sons, d'onomatopées – Écriture d'une partition simple sous forme d'images, pictogrammes ou autre notation. Reproduction de phrases musicales et rythmiques.
- Composition de groupe avec chef d'orchestre, regard extérieur et mise en scène.

ACTIVITÉS CORPS & MATIÈRE

12 danseurs, un musicien... et une matière au sol, qui recouvre le plateau. De petits grains ocre soumis aux mouvements des corps, tantôt tassés, frottés, roulés, soulevés au gré des déplacements des interprètes. Dès lors, il est question de traces, d'empreintes, de "mémoire de forme". Que reste-t-il d'AKZAK après chaque représentation et passage des danseurs ? Un tracé, une forme, une sculpture éphémère et unique, témoins de la performance. À votre tour d'expérimenter les secrets de la matière.

Intervenant(s) : enseignant, éducateur/animateur, encadrant, médiateur culturel

APRÈS LE SPECTACLE

Graphie - Dessiner les traces d'AKZAK

Matériel : papier blanc, feutres

Sur une feuille blanche, dessiner les traces laissées par les danseurs d'AKZAK sur le plateau et à travers la matière. Écrire "le rythme au sol". Que me reste-t-il de ce que j'ai vu d'AKZAK ? Comment je le dessinerai ? Expliquer que le mouvement dansé peut aussi s'écrire. Introduire les systèmes de notation comme la notation du mouvement Laban, avec ses symboles et croquis de parcours.

AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE

Arts plastiques - Explorer les empreintes & traces du quotidien

Matériel : papier, vieux journaux, peinture

Amener le groupe à réfléchir sur les matières qui gardent visuellement l'empreinte de mouvement dans notre vie quotidienne. Ex : la trace du passage d'un avion dans les airs, d'un tracteur qui sème en terre, d'une foule sur de l'herbe, des pieds dans la neige, la boue ou sur du sable mouillé, etc.
Dessiner l'une de ces traces puis la mettre en mouvement.
Prendre une boule de papier froissé recouverte de peinture, qui servirait de tampon. La faire bouger et observer son chemin, cette trace obtenue, puis la mettre en mouvement.

Liens possibles avec les programmes scolaires

Arts plastiques : « à partir des éléments du langage artistique - forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps - l'élève explore des domaines variés, tant dans la pratique que dans les références : dessin, peinture, collage, modelage, sculpture, assemblage, photographie, vidéo, création numérique... La rencontre avec les œuvres d'art trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de s'engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d'expression singulière et de jugement ».

Compétences développées (tous niveaux) :

- Développer une expérience sensible
- Faire connaissance et approfondir la notion de matière, ses transformations et usages
- Représenter l'imaginaire, la réalité, la fiction
- Développer la relation du corps à l'œuvre artistique

Musique : histoire de la musique et lien arts plastiques / musique.

ACTIVITÉS COULEURS & LUMIÈRES

Et si AKZAK était une boule aux multiples facettes ? Celle qui plonge le spectateur dans un bain de couleurs chaudes, de clair-obscur. La matière ocre disposée sur le plateau contribue à créer une ambiance feutrée dans laquelle évoluent danseurs et musicien arborant des costumes aux couleurs chaleureuses. Et celle qui plonge l'espace scénique dans l'obscurité, transpercé de flashes et d'éclats lumineux pour autant d'impacts photographiques éphémères imprimés sur la rétine. Séquences plus tranchées et percutantes.

Quels effets produisent donc l'utilisation des couleurs et de la lumière dans une composition visuelle ?

Comment la lumière, proche ou lointaine, vient-elle envelopper et sublimer formes, corps, mouvements ou couleurs ?

A votre palette. *Fiat lux.*

Anecdote – clin d'oeil aux nuits africaines

Le recours à des lampes led dans AKZAK, produisant des flashes lumineux par intermittence ou en continu, est un clin d'œil aux écrans des téléphones portables qui scintillent dans la nuit.

Intervenant(s) : enseignant, éducateur/animateur, encadrant, médiateur culturel

L'oeil du spectateur

Avant le spectacle : orienter les spectateurs à observer l'utilisation des couleurs et de la lumière dans AKZAK.

Après le spectacle : comment les publics ont-ils reçu et perçu les séquences de flashes lumineux ?

AVANT
OU APRÈS
LE SPECTACLE

Arts plastiques et visuels

Matériel : peinture

Travailler sur les pigments, les ocres et les terres naturelles.

Travailler et composer à partir des couleurs froides et chaudes pour les mettre en avant.

Arts et Science

> **Lumière & photographie**

Matériel : sources de lumière (lampes de poche, projecteurs, écrans ou lampes de téléphone...) et appareils photos

Qu'est-ce que la lumière d'un point de vue scientifique ? Introduire l'optique.

Composer en photographie, dessin, peinture pour une approche de la lumière dans les œuvres. Références en peinture (Delatour) et en photographie. Travailler l'idée que l'objet n'existe pas pour l'œil sans la lumière.

Utiliser la lumière pour sublimer les objets, les formes, les corps...

Comment la luminosité/lumière change la perception de mon environnement ?

Explorer les directions de la lumière : contrejour, frontale, latérale, zénitale...

Lien avec la lumière du soleil. Avec un appareil photo, varier les angles de prise de vue.

> *Light painting*

Matériel : appareils photos

Les publics pensent à un geste, un mouvement. Les amener à réfléchir sur comment garder trace de ce geste : par la mémoire, la vidéo, l'image, le dessin, le décrire par des mots...

Introduire la notion du *light painting* pouvant être exploitée en science, en optique. Visualiser et analyser le mouvement avec cette technique.

Faire un exemple avec un élève et analyser le résultat : trace lumineuse, ligne, est-ce que l'on voit l'élève, est-il flou, net...

Illustrer par des exemples dans l'histoire de l'art.

Remettre dans le contexte de la pièce AKZAK.

Composer et observer : chacun leur tour, les publics réalisent leur composition. Regarder ensemble le résultat.

Liens possibles avec les programmes scolaires

Enseignements artistiques et scientifiques par l'étude des couleurs et/ou de la lumière.

- Pour les plus jeunes : connaissance de couleurs - notions de couleurs chaudes et couleurs froides – couleurs et expression des émotions.
- Pour les plus avancés : perception des couleurs et de la lumière. Créer en choisissant et adaptant différents langages et moyens plastiques variés

RESSOURCES & RÉFÉRENCES

Articles

L'ethnomusicologue et le philosophe : quand ils se rencontrent sur le phénomène « rythme », Pierre Sauvanet. Cahiers d'ethnomusicologie. 10|1997. Rythmes

Répertoire Fattoumi/Lamoureux

- Teaser AKZAK : <https://vimeo.com/418459491>
- Extraits de pièces explorant le lien danse/musique :
 - > Waves <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/waves?s>
 - > Sympathetic Magic <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/sympathetic-magic?s>
- les pièces au répertoire : <http://viadanse.com/au-repertoire/>

Altérité & Relation – Africa 2020 – Europe & Afrique

- Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) : <https://www.francophonie.org>
- Saison Africa 2020 - Institut Français : <https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/la-saison-africa-2020>
- Saison Africa 2020 - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères : <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique/culture/saison-des-cultures-africaines-en-france-africa-2020/>
- Edouard Glissant : <http://www.edouardglissant.fr/>
<http://www.tout-monde.com/>
- La philosophie esthétique d'Edouard Glissant (Bibliothèque publique d'information) : <https://www.youtube.com/watch?v=JJ9kXNgsmiw>

Danse & Rythme

- *Boléro* - sur l'œuvre musicale de Maurice Ravel : <https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0824129-bolero-de-maurice-ravel.aspx>
- *Boléro* - pièce chorégraphique de Maurice Béjart : <https://www.bejart.ch/ballet/bolero/>
- *Rosas danst rosas* - Chorégraphie Anne Teresa de Keersmaecker / Musique Thierry De Mey, Peter Vermeersch : <https://www.rosas.be/fr/productions/378-rosas-danst-rosas>
- *Un break à Mozart 1.1* – Kader Attou (danse hip hop sur musique classique) <https://vimeo.com/247966733>
- *Torobaka* - Akram Khan & Israel Galván (danse kathak indienne et flamenco) <https://www.youtube.com/watch?v=oqTKOgTlJIs>

Corps et Sons

- *Stomp* - percussions et objets du quotidien : <http://www.maisondeladanse.com/programmation/saison2019-2020/stomp>
- John Cage : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cage/ENS-cage.html>
John Cage et le « piano préparé » : le piano comme instrument de percussion. Différents objets sont fixés sur les cordes du piano, produisant des sons imprévisibles.
- Steve Reich : <http://www.cdmc.asso.fr/fr/ressources/compositeurs/biographies/reich-steve-1936>
<https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-la-creation-l-integrale/carrefour-de-la-creation-l-integrale-speciale-steve-reich-80921>
- Musique concrète / bruits : Pierre Henry et Pierre Schaeffer : <https://www.ensa-bourges.fr/index.php/fr/home/actualite-pedagogique/chambre-d-ecoute/conferences-archives/335-chambre-d-ecoute-2012-2013/1544-du-bruit-autour-de-pierre-schaeffer-henry>
- Le corps comme instrument de musique : Marco Donnarumma <https://www.konbini.com/fr/tendances-2/corps-instrument-musique/>

Corps & Matière

- Mouvement « *action painting* », Jackson Pollock, le mouvement de l'artiste entraîne la création de la trace sur la toile.
- Mouvement « land art » :
 - Richard Long « a line made by walking », 1967
 - Dennis Oppenheim
- Les anthropomorphes d'Yves Klein.
- Mouvement artistique japonais Gutai :
 - <http://lantb.net/figure/?p=260>
 - Exposition Danser sa vie au Centre Pompidou (lien danse et arts plastiques) <https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/ciEG9x>

Sites ressources pour la danse

- Numeridanse : <https://www.numeridanse.tv>
- Datadanse : pour découvrir les métiers du spectacle vivant, pour revenir sur un spectacle avec sa classe avec « le journal du spectateur » <https://data-danse.numeridanse.tv/>
- Centre National de la Danse (CND) :
 - Ressources : <https://www.cnd.fr/fr/section/6-ressources>
 - Pôle ressources éducation artistique : <http://aset.cnd.fr/spip.php?page=sommaire>