ESPACE DES ARTS
Scène nationale Chalon-sur-Saône

FICHES PÉDAGOGIQUES

SAISON 2023-2024

SÉLECTION DE SPECTACLES COLLÈGE / LYCÉE

LA CHARTE DU SPECTATEUR

RESPECT DE MOI-MÊME

- J'assiste à un spectacle qui a été l'objet de nombreuses séances de travail pour le metteur en scène, les acteurs et les techniciens.
- Je respecte les acteurs, leurs rôles, leurs jeux et leurs costumes.
- Je respecte le spectacle pour pouvoir ensuite en discuter et donner mon avis.

RESPECT ENVERS LES ACTEURS

- Je prends mes précautions avant le spectacle.
- Je m'installe confortablement, j'enlève mes vêtements d'extérieur.
- Je suis attentif pour pouvoir apprécier le spectacle jusqu'à la fin.

RESPECT DE LA SALLE

- Je respecte les lieux, les sièges, la salle.
- Je ne jette aucune chose par terre (papiers, mouchoirs...).
- Je conserve sur moi le programme, la charte, qui m'ont été distribués à l'entrée de la salle.

RESPECT ENVERS LES AUTRES SPECTATEURS

- Je me rends dans la salle de spectacle et j'en sors, calmement, en silence.
- J'éteins complètement mon téléphone portable et je ne prends pas de photographies afin de respecter le droit à l'image.
- Je suis silencieux.
- Je maîtrise mes émotions et sentiments (rire, applaudissements, pleurs...) afin de ne pas gêner les autres spectateurs.
- Je reste calme sur mon siège.

En 2019 : La Charte du spectateur est revisitée par le Conseil Municipal des Enfants de Chalon-sur-Saône avec : Ahmad, Alden, Ambre, Baptiste, Gloria, Ilyes, Lyed, Soleimen, Théo.
En 2011 : Une première Charte du spectateur est écrite avec des élèves de CM1/CM2 de l'École Bourgogne - Pierre Vaux de Chalon-sur-Saône.

CHARTE TÉLÉCHARGEABLE SUR ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS
Scène nationale Chalon-sur-Saône

Chalon sur Saône

MÉMO

LES SITES UTILES À CONSULTER !

LE SITE DE L'ESPACE DES ARTS :
www.espace-des-arts.com

LES SITES DES COMPAGNIES PROGRAMMÉES DANS LA SAISON

LE RÉSEAU CANOPÉ DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE :
www.reseau-canope.fr

EDUSCOL :
https://eduscol.education.fr/theatre/

LES ARCHIVES DU SITE DE L'INA :
www.ina.fr

DES PARCOURS THÉMATIQUES AUTOUR DU SPECTACLE VIVANT SUR INA EN SCÈNES :
https://www.ina.fr/themes/art-et-culture/arts-du-spectacle

DES RESSOURCES AUTOUR DE LA DANSE SUR NUMERIDANSE.TV :
https://www.numeridanse.tv/accueil
> Grille interactive d'analyse du spectacle
https://data-danse.numeridanse.tv/le-journal-du-spectateur/grille-de-lecture/

Livret réalisé par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l'Espace des Arts
et les services des relations avec le public et communication de l'Espace des Arts.

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

MUSIC-HALL COLETTE

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME / LYCÉE

GENRE : Music-Hall - Cabaret - Théâtre - Danse - Musique

OBJETS D'ÉTUDE :
Féminité, féminisme et codes sociétaux
Biographie d'une artiste pluridisciplinaire
Histoire du cabaret
Le corps
Liens mère-fille
Liens entre la littérature et le spectacle vivant

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Musique - Danse - Arts - EPS

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier pédagogique complet à retrouver sur www.espace-des-arts.com dès fin juin 2023

Pour aller + loin : parcours avec le Musée Vivant Denon en lien avec le spectacle (gratuit sur inscription) : https://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_thematique_pedagogique_portrait_de_femme.pdf

CLÉO SÉNIA / LÉNA BRÉBAN / ALEXANDRE ZAMBEAUX

Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l'Académie Goncourt. Du journalisme à la création d'un salon de beauté. De ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, Colette était une figure complexe et moderne. Afin de dresser un aller/retour entre la vie de femmes d'hier et d'aujourd'hui, la jeune artiste Cléo Sénia seule en scène joue, chante, danse et manie l'art de l'effeuillage pour se questionner et s'émanciper à travers la figure de Colette. Cette narration en miroir ouvre la réflexion sur les codes actuels du féminisme, de la nudité et de la liberté après plus d'un siècle de combat. Ont-ils évolué ou persisté ? Léna Bréban met en scène ce spectacle musical et théâtral insolite et finement ciselé dans un décor mobile aux multiples facettes qui évoque avec ravissement les deux époques. Cette représentation ludique et sensuelle est une ode réjouissante à la liberté et à la splendeur des mots.

MAR 26, MER 27, VEN 29 SEPT ET MER 4 OCT À 20H,
SAM 30 SEPT ET SAM 7 OCT À 17H (TOUT PUBLIC)
JEU 28 SEPT, MAR 3, JEU 5 ET VEN 6 OCT À 14H30 (SCOLAIRE)
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H10

© Pascal Tokatlian

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

L'EFFACEMENT

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre - Marionnettes

OBJETS D'ÉTUDE :
La mémoire – L'écriture de soi – La famille, la relation mère/fils – L'urgence du dire – La maladie, Alzheimer, et le deuil

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts - SVT

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du texte et du metteur en scène Pascal Tokatlian : www.theatre-contemporain.net/textes/L-Effacement-Pascal-Tokatlian/
> Découvrir la première pièce de Pascal Tokatlian, *Ermen, titre provisoire*, sur la mémoire liée au génocide arménien : www.theatreonline.com/Spectacle/Ermen-titre-provisoire/14643
> « Poétiser » la maladie d'Alzheimer : Christian Bobin en interview à propos de son récit Présence pure : www.youtube.com/watch?v=95vwEFznUhw
> Un court documentaire scientifique pour expliquer les mécanismes de la maladie sur le cerveau : www.youtube.com/watch?v=HyP82JP-z9w
> À vous de jouer !
Extrait du Prologue de la pièce : « *J'ai retrouvé des centaines de mouchoirs en papier, sur lesquels des choses sont écrites. (...) De tout, des listes de noms, de dates. Depuis quelques temps à chaque fois que je vais chez elle, elle sort des photos de famille et elle raconte ce qui se passait à ce moment-là, c'est comme si elle avait peur que ça s'efface.* »
+ Travail d'imagination, par groupe de deux élèves : un élève inscrit des bribes d'événements, en se servant de cet extrait, et un autre doit raconter, à partir de ces fragments, ce « souvenir ». On peut faire intervenir le scripteur en cours d'improvisation pour réorienter le récit de son binôme.
++ On peut aussi, pour cet exercice d'improvisation, s'appuyer sur un lot d'images de familles sélectionnées, soit par les élèves, soit par l'enseignant par exemple sur le site de photographies libres de droit du Musée Niepce : www.open-museeniepce.com/recherche-photos?resetSearch=1&addMotcle=famille Dans un premier temps, chaque élève observe, mémorise son image et la replace dans le lot. Dans un second temps, il décrit son image et raconte une anecdote au plateau. Le groupe doit ensuite retrouver la photographie que l'élève avait choisie.

PASCAL TOKATLIAN

Poétique et émouvant, *L'Effacement* est une pièce autobiographique de Pascal Tokatlian qui dessine les retrouvailles d'un fils et de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Après des années d'absence, il revient auprès d'elle pour lui exprimer ce qu'il n'a jamais osé lui dire. Des photos de famille, des centaines de mouchoirs en papier sur lesquels sont écrits des noms, des dates importantes, des souvenirs marquants ressurgissent alors, comme si cette femme craignait depuis longtemps que sa vie ne s'efface d'un seul coup. C'est dans la tentative de reconstitution du passé commun de ces deux personnages qu'apparaît le spectacle, qu'il se cherche, s'invente sous nos yeux. À travers ce récit réaliste et poignant, âpre, mais aussi léger, jamais sans amour, se dessine le portrait d'une mère et d'un fils qui ne cesse de nous questionner sur ce lien si particulier et ses complexités. Comment arriver à faire le deuil d'une personne toujours vivante est le leitmotiv de *L'Effacement*.

MER 8, JEU 9 ET VEN 10 NOV À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | ⏱ 1H15 ENV.

© Blandine Soulage

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

AGE OF CONTENT

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME / LYCÉE

GENRE : Danse - Musique

OBJETS D'ÉTUDE :
Réalités virtuelles - Avatars et Identités - Déconstruction de l'Espace-Temps

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse - Arts - Sciences / Technologie - Philosophie - Musique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie (La)Horde, Ballet de Marseille : www.ballet-de-marseille.com/fr/biographie
> Découvrir l'univers visuel de (La)Horde : www.instagram.com/la.horde/?hl=fr
> Découvrir La Horde et son univers dans une courte vidéo, « La Minute du spectateur » (Maison de la danse de Lyon) : www.numeridanse.tv/themas/expositions/lahorde-resister-ensemble
> Interview du Collectif La Horde
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/culture/le-collectif-la-horde-a-travers-la-danse-nous-voulons-mettre-en-lumiere-l-eveil-d-une-generation-20230324
> Questionner la notion d'identité et d'avatar à partir du film de Steven Spielberg, *Ready Player One* : la bande-annonce pose les enjeux de cette problématique : www.youtube.com/watch?v=oYGkAMHC0C4
> Découvrir d'autres réalités : https://secondlife.com // https://www.unrealengine.com/en-US/metahuman
> Un article sur la science et les multivers, de l'imagination des artistes aux théories scientifiques : www.nationalgeographic.fr/espace/quest-ce-que-le-multivers-ce-quen-disent-les-scientifiques
> Brève histoire de la Comédie musicale : www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2015-la-comedie-musicale
> La Danse et les réseaux sociaux (TikTok), quelques exemples : www.arte.tv/digitalproductions/fr/viens-on-danse/
> Les enjeux des scènes de combat dans le cinéma, un article et des extraits vidéos sur la virtuosité des corps et sur l'impact narratif de ces scènes : www.lesinrocks.com/cinema/10-scenes-de-bataille-qui-ont-change-la-face-du-cinema-151895-05-05-2019/
> À vous de jouer !
À partir d'une scène de combat extraite de film, quelques idées pour s'inspirer en suivant ce lien : www.youtube.com/watch?v=sEnL3ukPauM&, demander aux élèves, par groupe de deux, de chorégraphier un affrontement à distance en imitant, simplifiant, réinterprétant... les mouvements des acteurs. On peut aussi varier les adresses gestuelles et directions de regards pour s'affranchir du frontal.
> Pour renforcer les liens avec le spectacle *Age of content*, on pourra choisir de mettre en musique ces scènes de combats à distance sur des morceaux de comédies musicales classiques : youtube.com/playlist?list=PL-hZMR1AlxGIcoseLseoSrA3tUfxCU5ye ou des spectacles de Broadway : youtube.com/playlist?list=PLwS7A8zTLxVpeFe-Xvuh2zX_0YHBZZ5e7

(LA)HORDE/ BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

Après le succès de *Room with a View* présenté à l'Espace des Arts, le collectif (LA)HORDE, l'un des plus enthousiasmants du moment et à la tête du Ballet national de Marseille, revient cette saison. Effervescent, excitant, stimulant, hors normes et hors format avec une scénographie monumentale, *Age of Content* [L'ère du contenu] est une exploration du langage du métavers et des flux continus de données auxquels nous sommes confrontés. Avec leur sens acéré de la mise en scène, les fulgurances des corps, et leur esthétique 2.0, (LA)HORDE capture notre monde contemporain, révolutionne les codes de la danse et hybride les genres. Faisant fiction à partir d'un réel simulé, le spectacle permet à tous les imaginaires de s'interconnecter, incorporant des mouvements connus pour être devenus viraux sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo mais aussi les influences des films d'action, des comédies musicales, en passant par l'art de la cascade.

VEN 17 NOV À 21H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H15 ENV.

© Mauricio Espinoza et Mosi Espinoza

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME / LYCÉE

GENRE : Danse - Cirque pluridisciplinaire

OBJETS D'ÉTUDE :
Nature et culture - L'humain et l'animal - L'Amazonie : spiritualités et mythologies d'un territoire - La colonisation

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Danse - Arts - EPS - Histoire-géographie - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Dossier pédagogique complet à retrouver sur www.espace-des-arts.com dès fin juin 2023
> Interview de Justine Berthillot et Mosi Espinoza : https://www.cnd.fr/fr/page/3811-justine-berthillot-mosi-espinoza

Pour aller + loin : parcours avec le Musée Vivant Denon en lien avec le spectacle (gratuit sur inscription) : https://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_thematique_pedagogique_homme_et_nature.pdf

JUSTINE BERTHILLOT / MOSI ESPINOZA

Après *Notre Forêt*, Justine Berthillot, artiste associée à l'Espace des Arts, revient avec Mosi Espinoza, vu chez les Galactik Ensemble, avec leur création commune *On ne fait pas de pacte avec les bêtes*. Les bêtes, ce ne sont pas les animaux, mais la bestialité des hommes, l'absurdité sempiternelle d'une domination dévorante qui détruit l'Amazonie encore aujourd'hui. Passionnés par les films *Fitzcarraldo* et *Aguirre ou la colère de Dieu* de Werner Herzog, Justine Berthillot et Mosi Espinoza performent un voyage amazonique déréalisé, jouent avec les représentations de la forêt, l'hyperbolique de l'opéra, le réel et la cosmologie de la jungle amazonienne rencontrée lors de voyages au Pérou. Dans cette création grandiose à la scénographie époustouflante, nos deux circassiens proposent une aventure chorégraphique, acrobatique, fantasque et tragique qui fait force d'une dramaturgie sous tendue par les luttes politiques, écologiques, et sociales qui sont menées avec puissance et amour en Amazonie.

MAR 21 À 20H, MER 22 À 19H, VEN 24 À 21H ET SAM 25 NOV À 20H (TOUT PUBLIC)

JEU 23 NOV À 14H30 (SCOLAIRE)

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H10

© Mirco Magliocca

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

HÄNSEL & GRETEL

COLLÈGE - DÈS LA 6ÈME / LYCÉE

GENRE : Musique - Arts visuels - Conte

OBJETS D'ÉTUDE :
Adapter un conte en spectacle vivant musical - Les peurs d'enfant - Le merveilleux

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Arts Plastiques - Musique - Français

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle : https://opera-dijon.fr/fr/decouvrir-l-opera/archives/saison-21-22/hansel-et-gretel/
> Découvrir d'autres contes lus et mis en musique : https://www.laquintejuste.com/22-contes-en-musique
> Découvrir les instruments et les musiciens via ce podcast de France Musique destiné aux enfants : https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/les-zinstrus
> Présentation de l'opéra *Hänsel und Gretel* de Engelbert Humperdinck crée en 1893 : un résumé de l'œuvre : https://www.opera-online.com/fr/items/works/hansel-und-gretel-humperdinck-wette-1893 et des extraits vidéos, direction de Claus Peter Flor en 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=0hjYTFyVxao ou sous la direction de Sergio Menozzi à l'Opéra de Lyon en 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=utB5D7ucRr8&
> Découvrir l'univers visuel de l'illustrateur du spectacle, Lorenzo Mattoti : https://www.galeriemartel.com/lorenzo-mattotti/
> À vous de jouer ! À partir d'extraits, demander aux élèves de dessiner (ou pour les 6ème d'écrire un court récit) en essayant de deviner, grâce à la musique, quel conte célèbre des frères Grimm est mis en musique. Lien vers les extraits et les descriptifs des contes : https://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine/histoires/il-etait-une-fois-les-contes-de-grimm-en-musique

DOMINIQUE PITOISET / NADIA FABRIZIO / LORENZO MATTOTTI

Pour le jeune public, Dominique Pitoiset et la récitante Nadia Fabrizio ont adapté *Hänsel et Gretel*, un conte des Frères Grimm mis en musique et en images. Abandonnés par leurs parents dans la forêt, Hänsel et Gretel s'enfoncent dans les bois et trouvent une maison faite de pain et de gâteaux. L'habitante de cette demeure les invite et leur prépare un festin. Mais la vieille femme est une sorcière dont l'objectif est d'attirer les enfants afin de les manger... Comme le frère et la sœur sont malins, tout finit bien, et petits et grands en sont ravis ! Sur la musique d'Engelbert Humperdinck pour piano à 4 mains, l'illustrateur italien Lorenzo Mattotti dessine une forme expressionniste saisissante pour raconter le drame des deux enfants. Le blanc du papier devient la lumière à travers les forêts torturées et l'expression de l'espoir et de la fin heureuse. Une magnifique adaptation musicale et plastique du célèbre conte !

MAR 28 NOV À 19H (TOUT PUBLIC)
MAR 28 NOV À 14H30 (SCOLAIRE)
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | ⏱ 1H

© CIE LTDD

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

LES TRAVAILLEURS DE LA MER

COLLÈGE - DÈS LA 5ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre musical - Seul en scène

OBJETS D'ÉTUDE :
Adapter un roman au théâtre - L'exil, la terre d'accueil - La quête : espoir et désespoir - Le récit d'aventure - Destin tragique et fatalité - La nature

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts - Philosophie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Bande-annonce du spectacle : https://www.dailymotion.com/video/xg91mz et extraits interprétés par Paul Fructus : https://www.youtube.com/watch?v=uSRk0eQAMpQ
> Quelques pistes d'analyse du roman de Victor Hugo mis en relation avec les dessins réalisés par l'auteur : http://expositions.bnf.fr/hugo/grosplans/travail/pistes.htm
> Article littéraire pour aborder l'œuvre dans l'histoire du roman d'amour : https://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_2002_num_32_115_1073
> Article pour réfléchir à la dimension métaphysique du roman à partir de la métaphore graphique du naufrage, de l'horizontalité à la verticalité : https://oic.uqam.ca/publications/publication/imaginaire-de-lecrit-dans-le-roman
> Lecture audio de l'extrait de la Pieuvre : https://www.youtube.com/watch?v=B6r8E1rs_Jw
> À vous de jouer ! Demander aux élèves d'imaginer au plateau la mise en scène de cet extrait où Gilliat rencontre l'horrible Pieuvre.

VICTOR HUGO / PAUL FRUCTUS / CIE LE TEMPS DE DIRE

Passionné depuis son enfance par Victor Hugo, Paul Fructus a adapté et joue seul sur scène la bataille épique de Gilliat, marin de Guernesey. Une bataille contre lui-même, contre les éléments - l'océan, la tempête, une pieuvre. Celle d'un homme de « rien », persuadé qu'en sauvant un navire échoué, il gagnera l'amour d'une femme et l'estime d'une population braquée dans des jugements sans appel. Une lutte perdue d'avance avec la destinée, une lutte à mort furieusement vivante d'un « misérable » qui ne baisse pas les bras. Gilliat le maudit est le double romanesque de Hugo le banni, qui, exilé par Napoléon III, écrit debout sur son rocher de Guernesey.
Telle une lettre d'amour adressée à l'humanité, cette fresque romantique est jetée comme une bouteille à la mer. Accompagné par l'univers sonore d'Adrien Meulien, l'immense comédien révèle fidèlement la traversée d'un océan de mots.

MAR 5 ET MER 6 DÉC À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H20

© Fabrice Sabre

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

PAUL FRUCTUS DIT : HUGO, LA RAGE, LE RÊVE

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre musical - Seul en scène

OBJETS D'ÉTUDE :
Mettre en scène des extraits d'œuvres de Victor Hugo - Découvrir un auteur, sa carrière et sa poétique

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts - Histoire-Géographie

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle : https://www.seaart.fr/wp-content/uploads/2017/10/Hugo-dossier-Sea-Art.pdf
> Quelques extraits du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=IR0XZQwTawg
> Interview de Paul Fructus à propos de Victor Hugo : https://www.lepasdeloiseau.fr/hugo-rencontre-avec-paul-fructus/
> Se promener dans l'exposition numérique « Victor Hugo l'homme-océan » : http://expositions.bnf.fr/hugo/expo.htm
> Extrait du discours contre la misère : https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-9-juillet-1849
> Une analyse du portrait de Victor Hugo réalisé par Léon Bonnat : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000004845/victor-hugo.html
> Pour les plus jeunes élèves, une vidéo retraçant la vie de Victor Hugo, ses œuvres et son engagement littéraire et politique : https://www.youtube.com/watch?v=cj5fhsPmQKA

VICTOR HUGO / PAUL FRUCTUS / CIE LE TEMPS DE DIRE

Homme politique et intellectuel engagé, rebelle contre l'église, attaché à la paix, à la liberté et sensible à la misère humaine, Victor Hugo s'est exprimé en faveur de nombreuses avancées sociales. Père affligé, séducteur, opposé à la peine de mort et soutenant l'idée d'une Europe unifiée, il aura exprimé ses engagements et sa foi dans l'Homme jusqu'à son dernier souffle.
Afin de dresser un fidèle portrait de l'écrivain, poète, dramaturge et romancier, Paul Fructus conçoit et interprète cette pièce à partir d'un tissage d'extraits d'*Actes et paroles*, de *L'art d'être grand-père*, des discours à l'Assemblée nationale dont un sur la misère, ainsi que des poèmes *Les Contemplations* et *Les Châtiments*, du pamphlet *Napoléon le petit* et de la préface sur *William Shakespeare*.
Cap sur les orages de l'écrivain tonnant ses révoltes et larguons les amarres du vaisseau Hugo toutes voiles dehors.

JEU 7 ET VEN 8 DÉC À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H10

© Nicolas Boudier

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

LA GERMINATION

D'AUTRES MONDES POSSIBLES (ÉPISODE 1)

LYCÉE - DÈS LA 2DE

GENRE : 3 Solos dans un dispositif narratif - Réalité augmentée - Théâtre

OBJETS D'ÉTUDE :
Le Transhumanisme - Visions du Futur - L'utopie - Les nouvelles technologies - L'environnement - Innovation dans le spectacle vivant

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Arts - Philosohpie - Lettres - Sciences

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle et dossier pédagogique disponible : https://www.tng-lyon.fr/wp-content/uploads/2021/09/DOSSIER-PEDAGOGIQUE_GERMINATION_VF.pdf
> Teaser du spectacle et enjeux du dispositif : https://www.tng-lyon.fr/production/dautres-mondes-possibles/
> Interview du metteur en scène Joris Mathieu : https://www.lyoncapitale.fr/culture/entretien-avec-joris-mathieu-metteur-en-scene-nous-voulons-faire-reapparaitre-les-utopies-possibles
> Une exposition numérique autour de la notion d'utopie à travers l'Histoire littéraire et artistique : http://expositions.bnf.fr/utopie/index.htm
> À vous de jouer ! Créer un espace avec le corps. Le groupe marche sur le plateau : chacun détermine un trajet personnel qu'il répète. Attention à ce que les élèves ne se mettent pas à tous tourner en rond. Chacun imagine deux ou trois obstacles sur leur trajet : il devra les contourner, les déplacer, sauter par-dessus, les éviter, les escalader...Au fil de l'exercice, on donne pour contrainte que la largeur / la hauteur de l'espace de leur trajet se réduit de plus en plus, le chemin devient plus étroit, plus bas... : les corps doivent se mouvoir en fonction de cet espace qui change et faire exister les obstacles du trajet tout en respectant les autres élèves, on ne doit pas se percuter.

JORIS MATHIEU / NICOLAS BOUDIER / CIE HAUT ET COURT

Une fiction immersive où trois personnages s'engagent dans une expérience de téléréalité « survivaliste ». Le but ? Les extraire du monde pour qu'ils envisagent plus sereinement les hypothèses qui permettraient de contrer l'effondrement général d'une Terre devenue hostile. Les années passent et, alors que l'Horloge de l'Apocalypse ne cesse de leur rappeler le temps qu'il reste à l'humanité avant de s'éteindre, chacun se radicalise dans ses convictions, entre transhumanisme, multi-spécisme et cosmopolitisme.
Munis de lunettes de réalité augmentée, les spectateurs prennent part à cette expérience théâtrale hybride et sont amenés à explorer en profondeur trois idéaux contradictoires. Quelle voie choisir pour rendre possible l'éclosion d'un monde plus désirable ? Cette interrogation vertigineuse qui ne laisse personne indifférent, tant elle est actuelle, offre une très originale expérimentation collective propice à la germination d'utopies.

MAR 12, MER 13 ET JEU 14 DÉC À 20H (TOUT PUBLIC)
MAR 12 À 14H, MER 13 À 10H ET JEU 14 DÉC À 14H (SCOLAIRES)
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H45 **jauge limitée**

© Pascale Cholette

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

MOI AUSSI JE SUIS CATHERINE DENEUVE

COLLÈGE - DÈS LA 4ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre musical

OBJETS D'ÉTUDE :
La famille - L'absence - La communication - Les paroles - La comédie

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts - Musique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle : https://www.mc2grenoble.fr/spectacle/moi-aussi-je-suis-catherine-deneuve/2021-10-12/
> Extraits du spectacle avec l' interview de la metteure en scène Élodie Chanut : https://www.youtube.com/watch?v=mT2yIurPNeY&
> Un article technique sur l'histoire de la comédie musicale avec notamment les différences entre le genre à l'anglo-saxonne et à la française : https://www.cairn.info/revue-culture-etudes-2013-6-page-1.htm
> Court documentaire rétrospectif sur Jacques Demy avec à 4mn50 env. un point sur le dialogue chanté : https://www.youtube.com/watch?v=5zkimbPysTo
> Retours sur les liens de Catherine Deneuve avec la musique : https://www.youtube.com/watch?v=bhFcJ3Ngm98
> Interview de Catherine Deneuve sur sa carrière d'actrice : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/catherine-deneuve-paroles-d-actrice-9793658
> Groupement de textes et images sur le thème de la famille au théâtre : https://manuelnumeriquemax.belin.education/francais-premiere/topics/francais1-theatre-c2-350-a_groupement-de-textes-4-coups-de-theatre-en-famille
> À vous de jouer ! Jouer une dispute entre deux parents et un enfant où chacun a une contrainte de parole : n'utiliser que des groupes nominaux - chanter - déclamer très fort. Avec un groupe plus à l'aise, on peut demander de faire tourner les contraintes pour que chacun puisse les expérimenter.

PIERRE NOTTE / ÉLODIE CHANUT

Un clin d'œil fraternel sur la difficulté de communiquer au sein d'une famille construite autour d'une disparition (celle du mari, du père). Dès lors, les rapports ne sont pas simples, le non-dit règne et l'absurde se déploie ; ces enfants du silence tentent de se frayer une autre voie pour échapper à la noirceur sociale. Geneviève, la fille, décide de parler par la voix de Catherine Deneuve, le fils se réfugie dans le mutisme, Marie, l'autre fille, ne parle qu'en chantant sur « la voie » de sa mère, ex-chanteuse, qui elle, perd sa voix et ne cesse de parler tout en s'étouffant. De chansons en affrontements, chacun vit sa folie et règle ses comptes entre un cake au citron, un couteau de cuisine et un revolver.
Ces tranches de vie finement disséquées et bardées par l'auteur se mixent et se débrident en farce gratinée. Une comédie d'un désastre familial sur le fil sensible de l'humour et sur fond de cabaret musical.

JEU 21 ET VEN 22 DÉC À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

FRAGMENTS

LYCÉE - DÈS LA 2DE

GENRE : Théâtre - Seule en scène

OBJETS D'ÉTUDE :
La pensée - philosophie, politique et poésie - Découvrir l'œuvre d'Hannah Arendt

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Philosophie - Lettres - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=txhSup3R1Fk&
> Biographie-vidéo d'Arte « Courts-Toujours », qui met à la portée de tous la vie d'Hannah Arendt : https://www.youtube.com/watch?v=3s0dmvmBBBM
> Série de podcasts sur la pensée d'Hannah Arendt : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-hannah-arendt-et-la-crise-de-la-culture
> Article sur la philosophe et son rapport à la modernité avec l'impact de ses thèses sur notre monde d'aujourd'hui : https://www.lemonde.fr/livres/article/2012/06/28/hannah-arendt-philosophe-d-action_1725577_3260.html
> À vous de jouer ! Improvisations à 2 : l'un joue le philosophe, qui devra partir d'une citation d'Hannah Arendt et son partenaire n'a qu'une phrase à répliquer : « pourquoi ? » ; le philosophe devra imaginer à chaque fois, une réponse en une phrase. On peut aller vers l'absurde. Les rôles peuvent être intervertis en cours d'improvisation par un signal. Pour trouver quelques phrases d'Hannah Arendt, on peut se servir de ces citations que l'on découpe et que l'on fait tirer au sort aux élèves : https://www.babelio.com/auteur/Hannah-Arendt/2263/citations

Pour aller + loin : parcours avec le Musée Vivant Denon en lien avec le spectacle (gratuit sur inscription) : https://www.espace-des-arts.com/media/chalon/187273-dossier_thematique_pedagogique_penser_le_musee.pdf

HANNAH ARENDT / BÉRENGÈRE WARLUZEL / CHARLES BERLING

Bérengère Warluzel et Charles Berling vous invitent, à travers les mots d'Hannah Arendt, à aimer cette faculté inhérente à la nature humaine : penser. Non, ce n'est pas réservé à une élite, bien au contraire ! Penser peut être une aventure joyeuse pour chacun, en plus d'être une jubilation et un enthousiasme qui se partagent.
La politologue, philosophe, journaliste et poétesse a construit une œuvre singulière et majeure fondée sur l'idée que l'absence de pensée amène les tragédies de l'histoire, le totalitarisme et le fascisme. En abordant aussi des thématiques d'aujourd'hui sur l'écologie et la condition humaine, ce spectacle ouvre l'accès à la liberté de penser par et pour soi-même, comme un besoin naturel de la vie. Une table et quelques notes de piano pour des *Fragments* de celle qui voulait avant tout « penser sans entraves ». Une éblouissante bouffée de liberté !

MER 17 ET JEU 18 JAN À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H20

© Philippe Lebruman

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

LA VIE EST UNE FÊTE

LYCÉE - DÈS LA 2DE

GENRE : Théâtre (*Attention : certaines scènes peuvent heurter la sensibilités des jeunes spectateurs*)

OBJETS D'ÉTUDE :
La folie - La société et ses différentes formes de crise - Situations théâtrales écrites et improvisées - Le rire : ses limites, ses vertus, ses ressorts caricaturaux

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Les Chiens de Navarre et présentation du spectacle avec quelques images : https://www.chiensdenavarre.com/la-vie-est-une-fete
> Bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=cY9nRpNDD7Q
> Interviews des acteurs de la compagnie, autour du thème du « chien » qui informent sur la « philosophie » de cette troupe, sur le jeu d'acteur... : https://www.youtube.com/watch?v=rZj007G6QsM
> Un article technique sur les urgences psychiatriques, histoire, typologies, réalité économique, cadre règlementaire, encadrants et soignants, patients... : https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2006-7-page-565.htm
> À vous de jouer ! Expérimenter le processus de création des Chiens de Navarre. Mettre les élèves en groupe de 4 ou 5 : ils devront imaginer une courte scène ensemble à l'aide d'un matériel commun, que la compagnie appelle « le terrain vague », préparé en amont par l'enseignant et constitué de quelques didascalies, d'un extrait de chanson, d'un extrait de texte, d'une photographie, d'une courte liste d'accessoires. Chaque groupe réfléchit à mettre en situation de jeu ce « terrain vague » et en délivre une proposition sur le plateau aux autres groupes. On pourra ensuite comparer et s'interroger sur ces propositions en repérant les points communs, les différences apportées par l'imaginaire de chacun...

JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE / LES CHIENS DE NAVARRE

Sur scène et dans les gradins, un débat impossible, hystérique, à l'Assemblée nationale. Dans le théâtre devenu forum politique, nos représentants déchaînés sont au bord de la folie. Et c'est justement aux urgences psychiatriques d'un hôpital en plein chaos que se poursuit *La vie est une fête*. Dans un décor invraisemblable, une succession de saynètes déjantées illustrent une société qui a atteint un point de non-retour. De la quadragénaire déprimée dont la chirurgienne esthétique lui conseille de remodeler tout son corps, au quinquagénaire mis à la porte de son entreprise par deux jeunes managers tout sourire de la « start-up nation », les sept sensationnels comédiens de la troupe des Chiens de Navarre osent absolument tout avec un humour délirant et décapant.
Les extravagances de ce soap opéra tragi-comique burlesque et foldingue sont à savourer sans modération !

JEU 25 ET VEN 26 JAN À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40

© Christophe Vootz

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

LE CHEVALIER ET LA DAME

COLLÈGE - DÈS LA 4ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre

OBJETS D'ÉTUDE :
La comédie italienne - Ridiculiser les mœurs et les vices - Le rôle de l'argent et des titres de noblesse - Le répertoire théâtral classique et ses rapports à notre monde actuel

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle avec images, teasers et dossier à télécharger : https://maisonculture.fr/la-maison/il-cavaliere-e-la-dama
> Découvrir le théâtre de Goldoni, sa vie et son désir de vérité au théâtre : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-marche-de-l-histoire/le-theatre-de-carlo-goldoni-3936234
> Goldoni a pour souhait de rénover la comédie italienne, notamment en ôtant masques et grossièretés burlesques. On peut faire un point sur les personnages de la Commedia dell'Arte afin de mesurer les prises de distance du dramaturge avec cette tradition de jeu grâce à ce dossier explicatif de la BNF : https://cdn.essentiels.bnf.fr/uploads/media/attachment/20220802190439000000_masques_et_bouffons.pdf
> À vous de jouer ! Expérimenter les canevas de la Commedia dell'Arte. Pages 24 et 25 de ce dossier pédagogique, deux propositions d'improvisation à partir de *scenarii* classiques : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/295_Commedia.pdf

CARLO GOLDONI / JEAN-LUC REVOL

Dans cette comédie de Goldoni jamais jouée en France, Donna Eleonora, aristocrate complètement ruinée, vit de folles péripéties à Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier vénitien, est fou d'amour pour elle mais, empêtré dans ses contradictions, n'arrive pas à lui avouer ses sentiments. Autour d'elle gravite un petit monde de personnages peu recommandables : un avocat véreux et une assemblée de nobles oisifs malveillants dont Donna Eleonora va devenir malgré elle un trophée à conquérir. La mort de son époux exilé et l'intervention d'un riche marchand vont heureusement faire in extremis pencher la balance en sa faveur. Entre la subtile mise en scène de Jean-Luc Revol, les onze interprètes et de somptueux costumes et décors vénitiens, cette attaque efficace des mœurs corrompues de la noblesse est aussi l'histoire d'une passion. Une pièce où les vertueux s'opposent aux ridicules, à découvrir sans retenue !

JEU 8 ET VEN 9 FÉV À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H20

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

STÉRÉO

COLLÈGE - DÈS LA 4ÈME / LYCÉE

GENRE : Danse - Musique (trio rock)

OBJETS D'ÉTUDE :
Énergie de la danse et musique rock'n'roll - Forme hybride de spectacle - Jouer, déjouer les stéréotypes

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS - Arts - Musique

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie DCA, avec présentation du spectacle, images et teaser : https://www.cie-dca.com/fr/spectacles/stereo
> Reportage avec interview de Philippe Decouflé sur le spectacle et des danseurs / acrobates sur la création : https://www.arte.tv/fr/videos/109860-000-A/stereo-le-ballet-rock-de-philippe-decoufle/
> Source d'inspiration du chorégraphe : le film documentaire sur un concert des Talking-Heads, trailer du film *Stop Making Sense* de 1984 : https://www.youtube.com/watch?v=T_eUMq-dYk0&
> *Stéréo* est en lien direct avec la chorégraphie de Karole Armitage, *Drastic Classicism*, extraits : https://www.numeridanse.tv/en/dance-videotheque/drastic-classicism
> Découvrir le chorégraphe et son univers dans une courte vidéo, *La Minute du spectateur* (Maison de la Danse de Lyon) : https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2017-philippe-decoufle

CIE DCA / PHILIPPE DECOUFLÉ

Concert de rock tout autant que manifeste chorégraphique, avec *Stéréo*, Philippe Decouflé revendique son goût du divertissement... mais de très haut niveau. La danse, le cirque, le théâtre et bien sûr le rock'n roll fusionnent dans ce spectacle hybride d'un nouveau style. Survoltée, palpitante, la scène se fait électrique. Les tenues extravagantes tout cuir, paillettes ou fourrure signées Philippe Guillotel surfent sur l'atmosphère volume à bloc, images à fond. Arthur Satàn, Romain Boutin et Louise Decouflé cassent la baraque en trio glam rock, sur les reprises des Beatles, Tears for Fears, T-Rex ou des Beach Boys, plus des morceaux originaux. Le décor graphique de Jean Rabasse laisse même de l'espace pour la glisse en skateboard. La danse, elle, est d'une puissance gestuelle diabolique, virtuose, voire acrobatique. Du jamais vu, qui zappe, rembobine, rebondit, déferle avec humour et fait le plein d'énergie vitale.

JEU 15 ET VEN 16 FÉV À 20H, SAM 17 FÉV À 17H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | ⏱ 1H20

© Agnès Maury

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

A BERGMAN AFFAIR

COLLÈGE - DÈS LA 5ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre - Marionnettes

OBJETS D'ÉTUDE :
Les sentiments - Le couple - La communication, les vérités - L'introspection

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :

> Bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=wFoXbnr2wVg

> Extraits avec quelques pistes thématiques et interview du metteur en scène Serge Nicolaï et de la comédienne Olivia Corsini : https://vimeo.com/314343613

> Découvrir l'univers du cinéaste suédois Ingmar Bergman : https://www.youtube.com/watch?v=Rh-DPLRvY-Y

> Une analyse sensible des films d'Ingmar Bergman par Jean-Luc Godard, critique des *Cahiers du cinéma*, n°85, juillet 1958 : https://lemagcinema.fr/realisateurs/jean-luc-godard-le-critique/

> Comprendre le dispositif scénique : le Bunraku, théâtre de marionnettes japonaises : https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/a-lire/le-bunraku-ren-sieffert-4119

> À vous de jouer ! Deux élèves sont les marionnettistes et manipulent deux autres élèves qui improvisent un dialogue en fonction des postures données par leur binôme. Les élèves-manipulateurs peuvent modifier tout au long de l'improvisation les postures / mouvements / gestuelles des élèves-acteurs qui ne doivent pas cesser de parler pendant ces changements. On peut faire le même exercice en prenant un support textuel au choix.

OLIVIA CORSINI / SERGE NICOLAÏ

Librement inspirée des *Entretiens privés* d'Ingmar Bergman, la pièce suit le destin d'Anna, héroïne bergmanienne par excellence : enfermée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, trois enfants, un mari tourmenté qu'elle n'aime plus, et un entourage oppressant. Sa rencontre avec le jeune Thomas éveille son corps. Comme souvent dans l'œuvre de Bergman, ce corps est révélateur de vérité. Se succèdent alors trois « séances individuelles » (titre original suédois) : la confession à son pasteur, l'aveu à son mari, puis le souvenir de sa première nuit d'amour avec son amant. Dans les joutes verbales de ces entretiens se jouent alors la violence du langage, la passion et l'affolement, libres ou contraints, des sens.
Entre théâtre, danse et marionnettes - les quatre acteurs sont dirigés par un « manipulateur », à l'image des kōken du bunraku, célèbre art japonais de la marionnette -, cette forme originale incarne le fond hautement corrosif des relations de pouvoir dans le couple. Une interprétation brillante et fidèle à l'œuvre de l'immense réalisateur.

MAR 12 ET MER 13 MARS À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H30

© Étienne Plumer

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

VOYAGE AU BOUT DE L'ENNUI

COLLÈGE

GENRE : Danse

OBJETS D'ÉTUDE :
L'ennui et le rêve - L'enfance - La créativité collective

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS – Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Lamento avec présentation et images du spectacle : https://www.cie-lamento.fr/portfolio/voyage-au-bout-de-l-ennui/
> Bande-annonce du spectacle : https://vimeo.com/775112119
> Images de répétitions : https://www.youtube.com/watch?v=GKaCIVHHB8g
> À vous de jouer ! Grille interactive d'analyse du spectacle pour aider à formuler ses retours, son avis, ses impressions, ses questions… https://data-danse.numeridanse.tv/le-journal-du-spectateur/grille-de-lecture/

SYLVÈRE LAMOTTE / CIE LAMENTO

Voyage au bout de l'ennui de Sylvère Lamotte est une facétie joyeuse, un voyage salutaire dans l'imaginaire de l'enfance. Des après-midis passés à chasser les nuages, à rêver, à attendre aussi, le chorégraphe a retenu ces moments magiques où le temps se dissout, où les membres commencent à s'agiter, les corps à se balancer. Les six interprètes, façon bande de copains, s'emparent de ces gigotements, et commencent à se mettre en mouvement : les jambes battent la mesure, puis leur être tout entier s'anime et danse. De portés en enchevêtrements, de déséquilibres en chutes, ils découvrent de nouveaux univers au fil de leur flânerie, pleine de drôlerie et d'humour. S'amusant avec les objets qu'ils ont sous la main, comme des ustensiles de cuisine volants, ils jouent à accélérer ou ralentir le temps, passant du slow motion à une gestuelle TGV pour leur plus grand bonheur… et le nôtre.

MAR 2 AVRIL À 19H
MAR 2 ET MER 3 AVRIL À 10H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | ⏱ 50 MIN.

FESTIVAL LES UTOPIKS

4 ÉDITION

© Blandine Soulage

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

2 TEMPS 3 MOUVEMENTS

COLLÈGE / LYCÉE

GENRE : Danse

OBJETS D'ÉTUDE :
Le mouvement dansé - Explorer le corps - La rencontre avec l'autre, le duo

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
EPS – Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Chatha et présentation du spectacle : https://chatha.org/repertoire/2-temps-3-mouvements
> Le métier de danseur expliqué aux enfants : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-metier-de-danseur
> À vous de danser ! Un parcours de danse interactif à faire avec les élèves sur le thème du duo en danse : https://www.numeridanse.tv/tadaam/terrain/terrain-duo?t
Par groupe de deux, un élève joue le reflet de l'autre, comme devant un miroir. On intervertit ensuite les rôles. Puis, on change de rôles sans le dire. Au départ, des mouvements simples sont faits, au fil de l'exercice, on peut imaginer de courts déplacements. Le but étant de ne pas distinguer l'élève qui fait le miroir de l'autre.

AÏCHA M'BAREK & HAFIZ DHAOU / CIE CHATHA

Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou, membres du Vivier des artistes de l'Espace des Arts, présentent *2 Temps 3 Mouvements*, une création pour petits et grands qui réunit trois duos, dont deux seront présentés à Chalon : *D'Eux* et *Aristide et Bastien*. Jouant avec la diversité des corpulences et des physiques, et rivalisant d'inventivité, les deux chorégraphes proposent différentes façons d'aborder le mouvement pour faire entrer tout un chacun dans la danse. Là où *Toi et moi*, créé en 2013, était un duo sensible et émouvant autour de l'idée du couple, *D'Eux* est une danse ludique et amusante, toute en ondulations, qui met en scène l'altérité sur de la musique électro. Et c'est en créant *Fraters*, pour six danseurs de la formation hip-hop Espace de Rue, qu'Aïcha et Hafiz rencontrent Aristide et Bastien. S'emparant de l'énergie singulière de ces deux hommes pour défier la gravité et l'équilibre, ils imaginent une forme hybride et jaillissante qui leur ressemble.

MAR 9 AVRIL À 19H (TOUT PUBLIC)
LUN 8 À 10H, MAR 9 AVRIL À 10H (SCOLAIRE)
CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON | AUDITORIUM | 50 MIN.

FESTIVAL LES UTOPIKS

© Claudius Pan

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

LES POSSÉDÉS D'ILLFURTH

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME

GENRE : Théâtre - Seul en scène

OBJETS D'ÉTUDE :
Légendes et croyances - Le fantastique, l'étrange - Les faits divers

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :

> Site de la Compagnie Mustrum Théâtre : https://www.munstrum.com/compagnie

> Présentation du spectacle par le metteur en scène du Munstrum Théâtre, Lionel Lingelser : https://www.theatre-contemporain.net/video/tmpurl_jdSPuBev

> Revue de presse en images sur le spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=hG_Sc1A0i-E&t=2s

> Le texte du spectacle : https://www.librairie-theatrale.com/products/les-possedes-dillfurth/

> Le fait divers alsacien sur ces cas de possession, l'exorcisme et la reconnaissance des autorités religieuses : http://www.isundgau.com/les-possedes-dillfurth-il-y-a-150-ans/

> Pour débattre autour des croyances en le « démon », une interview d'un prêtre exorciste sur l'esprit qui se fait duper, la psychologie et la perte de confiance de l'être humain : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/entretien-pretre-exorciste-amiens-je-crois-que-j-ai-fait-experience-du-demon-1755421.html

> Une référence cinématographique sur le poids de la religion et la notion de « guérir » ses fidèles (le film aborde l'homosexualité et les relations père-fils) : *C.R.A.Z.Y.* de Jean-Marc Vallée, 2005.

LIONEL LINGELSER & YANN VERBURGH / MUNSTRUM THÉÂTRE

Au 19e siècle, dans le village alsacien d'Illfurth, d'étranges phénomènes secouent la famille Burner. Joseph, 7 ans et Théobald, 9 ans, sont soudainement atteints d'un mal mystérieux et spectaculaire. Les autorités religieuses s'accordent pour déclarer les deux enfants possédés par des esprits démoniaques et procèdent à leur exorcisme. Natif de ce village, le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser s'empare de cette légende ancestrale avec l'équipe du Munstrum. À travers le personnage d'Hélios, avatar fantasmé de l'enfant qu'il était, il convoque ses démons et part à la rencontre de sa « blessure intime ». Il tombe le masque et tire un fil imaginaire et poétique entre ces histoires croisées, leurs abîmes, dans un saisissant voyage initiatique. Un chemin de résilience porté par la joie, qui célèbre le pouvoir de l'imaginaire et affirme la puissance salvatrice du théâtre.

VEN 5 À 20H ET SAM 6 AVRIL À 17H

ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15

LES POSSÉDÉS D'ILLFURTH

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME

> À vous de jouer !
Le personnage de Puck peut éclairer ce thème de la croyance en l'esprit maléfique, mais ici joueur. On peut mettre en scène avec les élèves cet extrait du *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare, Acte I, Scène 3 : apparition de Puck, évocation de ses tours farcesques et croyances effrayantes engendrées :

LA FÉE

Ou je me trompe bien sur votre forme et vos façons, – ou vous êtes cet esprit malicieux et coquin – qu'on nomme Robin Bonenfant. N'êtes-vous pas celui – qui effraie les filles du village, – écrème le lait, tantôt dérange le moulin, – et fait que la ménagère s'essouffle vainement à la baratte, – tantôt empêche la boisson de fermenter, – et égare la nuit les voyageurs, en riant de leur peine ? – Ceux qui vous appellent Hobgoblin et charmant Puck, – vous faites leur ouvrage, et vous leur portez bonheur. – N'êtes-vous pas celui-là ?

PUCK

Tu dis vrai ; – je suis ce joyeux rôdeur de nuit. – J'amuse Obéron, et je le fais sourire – quand je trompe un cheval gras et nourri de fèves, – en hennissant comme une pouliche coquette. – Parfois je me tapis dans la tasse d'une commère – sous la forme exacte d'une pomme cuite ; – et, lorsqu'elle boit, je me heurte contre ses lèvres, – et je répands l'ale sur son fanon flétri. – La matrone la plus sage, contant le conte le plus grave, – me prend parfois pour un escabeau à trois pieds ; – alors je glisse sous son derrière ; elle tombe, – assise comme un tailleur, et est prise d'une quinte de toux ; – et alors toute l'assemblée de se tenir les côtes et de rire, – et de pouffer de joie, et d'éternuer, et de jurer – que jamais on n'a passé de plus gais moments.

On peut demander aux élèves de jouer, par groupe, les situations évoquées par la Fée et en parallèle les situations évoquées par Puck sur des tonalités qui seront donc très différentes mais qui sur le plateau sont jouées côte-à-côte.

VEN 5 À 20H ET SAM 6 AVRIL À 17H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15

FESTIVAL LES UTOPIKS

© JO

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

DEUX SŒURS

COLLÈGE - DÈS LA 5ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre - Seul en scène

OBJETS D'ÉTUDE :
L'Individu et le Groupe - Se raconter : vérité et fiction - Le Mécanisme de la Peur - Les Croyances

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Le Cri de l'Armoire avec présentation et teaser du spectacle : https://www.lecridelarmoire.fr/2-sœurs
> Vidéo explicative, critique du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=k7Y3lE_0c_E&
> Représentations des sorcières dans l'Histoire de l'Art : https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/les-sorcieres-dans-lhistoire-de-lart/
> La Peur, une émotion expliquée « Et tout le Monde s'en fout » : https://www.youtube.com/watch?v=gAubNPxseL0&
> Spectacle que l'on peut comparer ou mettre en lien avec *Les Sorcières de Salem* d'Arthur Miller, teaser d'une mise en scène d'Emmanuel Demarcy-Mota, 2019 : https://www.theatre-contemporain.net/video/Les-Sorcieres-de-Salem-Arthur-Miller-Emmanul-Demarcy-Mota-teaser
> À vous de jouer ! On installe 4 chaises qui vont représenter des nuances de plus en plus fortes de peur. Chaque élève passe d'une chaise à l'autre, entre chaque chaise il reste neutre, en disant un extrait du texte des 2 Sœurs (in dossier du spectacle sur le site de la compagnie, lien ci-dessus ; exemples : « Et l'eau avait avalé son fils. » / « C'est la pire des morts » / « On l'a frappée encore et encore. » ...etc.)

MARIEN TILLET / CIE LE CRI DE L'ARMOIRE

Un thriller-enquête où s'enchâssent dans la peau d'un seul comédien les témoignages des protagonistes d'une histoire qui s'est déroulée en 1953 dans le sud-ouest de l'Irlande. À l'automne de cette année, la jeune Aïleen O'Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne un lynchage et la résurgence des massacres de sorcières. Les péripéties de Marc vont l'amener à rencontrer des araignées, des fantômes, des cadavres aux mains et aux visages dévorés, des enfants meurtriers... tout ce que l'on croise plus souvent à la télévision, au cinéma, en littérature, voire en peinture, mais bien plus rarement sur la scène d'un théâtre.
Dans l'esthétique d'un plateau nu, l'excellent auteur et conteur Marien Tillet s'accompagne au violon pour narrer les destinées singulières de personnages, qui, confrontés au fantastique, parlent de notre humanité.

MAR 9 AVRIL À 20H
LUN 8 ET MAR 9 AVRIL À 14H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15.

FESTIVAL LES UTOPIKS

© Christophe Raynaud de Lage

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

L'HOMME DE FER

COLLÈGE

GENRE : Théâtre de récit et d'objet

OBJETS D'ÉTUDE :
Les contes et leur réécriture - La quête initiatique - Grandir - Les relations père-fils

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site des Tréteaux de France avec présentation, images et dossier du spectacle : https://www.treteauxdefrance.com/les-spectacles/en-tournee/lhomme-de-fer_1
> Vidéo d'extraits du spectacle : https://vimeo.com/12608923
> Le Conte de *L'Homme de Fer* des frères Grimm : http://coachdelegende.com/ConteHommedefer.pdf
> Bibliographie d'adaptations théâtrales de contes : https://www.linflux.com/arts-vivants/bibliographie-contes-adaptes-au-theatre/
> Exposition numérique autour des contes avec activités et ressources pédagogiques : http://expositions.bnf.fr/contes/

OLIVIER LETELLIER / TRÉTEAUX DE FRANCE – CDN

Un roi envoie ses chasseurs dans sa forêt pleine de gibier. Mais ils disparaissent tous mystérieusement. Un étranger propose alors de résoudre le problème. Il pénètre dans les bois et trouve un homme sauvage, d'aspect « rouillé », vivant dans un bourbier. Ramené au château, il est enfermé dans une cage dont la clé est confiée à la reine. Un jour, alors que le prince joue avec sa balle en or, celle-ci roule malencontreusement dans la geôle. Osera-t-il ouvrir la porte pour récupérer son jouet favori ? Ce conte des frères Grimm est subtilement mis en scène par Olivier Letellier et interprété par l'excellent comédien Romain Gneouchev. Il joue tous les rôles avec pour seuls accessoires des bidons métalliques symbolisant les lieux, les villageois et leurs coutumes. Avec une énergie débordante, il raconte, danse, chante et prend le public à témoin. Petits et grands vivent avec joie et frissons cette merveilleuse histoire.

MER 10 AVRIL À 20H, VEN 12 À 19H (TOUT PUBLIC)
JEU 11 ET VEN 12 AVRIL À 10H (SCOLAIRE)
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 50 MIN.

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

NEIGE

COLLÈGE

GENRE : Théâtre

OBJETS D'ÉTUDE :
Les contes et leur réécriture - Les relations mère-fille - Le cycle de la vie, temps : grandir, vieillir - Le merveilleux - La métamorphose

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français – Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie La Part des Anges, spectacle en création, pas de présentation disponible pour l'instant : https://www.part-des-anges.com
> Article explicatif sur *La Psychanalyse des contes de fées* de Bettelheim, p.35 sur *Blanche-Neige* plus particulièrement : http://palimpsestes.fr/blocnotes/2015/octobre/com/psychanalyse-conte-fees.pdf
> Article sur les origines historiques du conte de *Blanche-Neige* : https://www.geo.fr/histoire/quelle-est-la-veritable-histoire-de-blanche-neige-213127
> Le conte des frères Grimm : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67678g/f25.item
> Analyse du conte, de ses versions et différentes illustrations : https://gallica.bnf.fr/blog/10042019/blanche-neige?mode=desktop
> Travail de réécriture des princesses de contes de fées dans la série photographique *Fallen Princesses* de Dina Goldstein : https://artmur.com/artistes/dina-goldstein/fallen-princesses/
> À vous de jouer ! Chaque élève inscrit sur un papier un personnage de contes, un lieu et un objet. On place les papiers dans 3 pioches différentes. Les élèves tirent au sort un papier de chaque catégorie. Sur le plateau, un premier élève commence l'histoire avec comme support son tirage. Il parle face public et il peut aussi jouer la situation. Un autre va prendre le relais en amenant son tirage, et ainsi de suite. L'idée n'est pas d'avoir une histoire cohérente mais de faire preuve d'imagination et d'écoute pour amener sa part du récit.

PAULINE BUREAU / CIE LA PART DES ANGES

Neige a 15 ans, elle a hâte de grandir. Sa mère, elle, a peur de vieillir. Elle dit : « L'autre jour, je me suis vue en photo et je ne me suis pas reconnue. Qui était cette femme d'un certain âge ? Certainement pas moi. Certainement pas la jeune fille qui était dans ma tête et que je croyais être moi. » C'est maintenant son visage à 15 ans qu'elle voit quand elle se regarde dans le miroir. À moins que ce ne soit celui de sa fille. Elle ne sait pas bien. À quel moment s'est-elle perdue ? Peut-être depuis que Neige a disparu. Elle était dans la forêt la dernière fois qu'on l'a vue. C'est sûrement là qu'il faut aller chercher, malgré la neige qui n'arrête pas de tomber. C'est sûrement là qu'il faut s'enfoncer pour échapper à son reflet. Après *Dormir cent ans*, l'autrice et metteuse en scène Pauline Bureau signe avec *Neige* un nouveau conte contemporain puissant et poétique sur les différents âges de la vie.

JEU 11 AVRIL À 20H (TOUT PUBLIC)
JEU 11 ET VEN 12 AVRIL À 14H (SCOLAIRE)
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 1H40

© Félicie Baguette dit Michael

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

MIDI MINUIT

COLLÈGE - DÈS LA 3ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre - Seule en scène

OBJETS D'ÉTUDE :
L'alcoolisme au féminin - Le récit de soi - Les émotions - Images de la femme

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Site de la Compagnie Cipango : https://www.compagnie-cipango.com
> Un article sur les spécificités de l'alcoolisme chez les femmes, interview d'une psychiatre-addictologue : https://www.liberation.fr/france/2021/01/03/les-femmes-qui-ont-des-problemes-d-alcool-ne-sont-pas-celles-que-l-on-croit_1810217/
> Témoignages de jeunes filles sur les stéréotypes autour de l'alcool : https://www.santeaddictions.fr/je-m-informe/les-filles-et-l-alcool-halte-aux-prejuges
> Témoignages de femmes alcooliques, archives INA 1987 : récits pertinents du point de vue de l'image, de la représentation de la femme dans la société, notamment l'image de la mère : https://www.youtube.com/watch?v=_zT_Xp06bug
> À vous de jouer ! Corps et texte (les exercices de clowns peuvent être un bon appui de travail). Le funambule imaginaire : marcher comme si l'on était sur un fil de fer à 5 mètres du sol. Les spectateurs doivent croire à la présence de ce fil grâce à la posture de l'acteur. On peut ajouter des contraintes de démarche : angoissé, fatigué, triste, tics gestuels, une partie du corps seulement (épaule, nez, main, fesses...) qui fait avancer... Puis, on garde cette « démarche » pour créer un personnage qui entre, qui dit cet extrait : « Le regard des gens est terrible. On me disait : si tu nous aimes, arrête de boire. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. On est dirigé par l'alcool. » (témoignage de Marie. D'autres extraits peuvent être choisis parmi ceux-ci : https://alcooliques-anonymes.fr/temoignages/), enfin le personnage sort du plateau.

JULIE ROUX / STÉPHANIE VICAT

Johanna boit. Mais tant que ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Ni pour elle ni pour les autres... Jusqu'au jour où il est sans doute temps de se mettre à l'eau. Oui, mais comment ? Dans l'enfermement de son appartement, elle tente de multiples approches. Dialogue avec les fantômes du passé, avec son enfant. Mais qui appartient au passé, au présent ? Johanna tangue dans un espace-temps qu'elle ne contrôle plus. Que peut-elle espérer du futur puisqu'elle a bu tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle aimait ? Construite à partir de témoignages, de documentaires et de rencontres avec des addictologues, la pièce démontre en quoi l'alcoolisme peut faire des ravages. Ne sombrant jamais dans les clichés et en aucun cas culpabilisatrice, *Midi Minuit* est une ode à la vie.
En entrelaçant humour et poésie, Julie Roux interprète seule en scène ce personnage aussi émouvant que fragile avec une réalité saisissante !

MAR 14 ET MER 15 MAI À 20H
ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE | 1H15

© Félicie Baguette dit Michael

Dossier du spectacle à retrouver sur www.espace-des-arts.com

EN TRAVERS DE SA GORGE

COLLÈGE - DÈS LA 4ÈME / LYCÉE

GENRE : Théâtre

OBJETS D'ÉTUDE :
Le fantastique - Le deuil, l'absence-présence - La possession, la jalousie - Théâtre et cinéma

DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Lettres - Arts

ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Présentation du spectacle, photos et bande-annonce : https://www.comediedevalence.com/productions/en-travers-de-sa-gorge
> Découvrir Marc Lainé et son univers artistique : https://www.comediedevalence.com/ensemble-artistique/marc-laine
> Interview de l'acteur Bertrand Belin sur son travail d'artiste pluridisciplinaire : https://www.comediedevalence.com/ensemble-artistique/bertrand-belin
> Un article sur la théâtralité de l'écran de cinéma : https://www.lemonde.fr/blog/theatre/category/cinema/
> Activités autour de la représentation de l'étrange au théâtre avec extraits de textes classiques : http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/15/02/2017/L-étrange-en-scène-%3A-représenter-l-étrange-au-théâtre.
> À vous de jouer ! Jouer l'autre. Par groupe de trois, les élèves prennent un temps pour poser des questions sur la personnalité, les goûts, observent les postures et gestuelles. Ils choisissent de jouer un membre de leur groupe en racontant/jouant sur le plateau, à partir des informations recueillies en amont, une anecdote fictive ou réelle. Les élèves spectateurs devront deviner de qui il s'agissait dans le groupe.

MARC LAINÉ

Une cinéaste en crise doit faire face à la disparition inexplicable de son mari jusqu'au jour où un inconnu s'introduit dans sa vie en prétendant être possédé par l'esprit du disparu. Que faire, alors, de ce jeune corps étranger qui permet les retrouvailles des deux amants autant qu'il les empêche ?
Dans ce surprenant spectacle, Marc Lainé développe un dispositif de tournage en direct superposant à l'écran les voix et les corps. En jouant au plateau avec les codes du cinéma fantastique, il réactive cet imaginaire commun et fait apparaître sur scène, autant que dans l'esprit du spectateur, la figure du fantôme avec toute sa puissance de fascination. L'auteur et metteur en scène fait résonner la nature magique, presque surnaturelle, du théâtre et de l'art de l'acteur. Une histoire extraordinaire incarnée par cinq interprètes, dont le superbe duo Bertrand Belin / Marie-Sophie Ferdane (ex-pensionnaire de la Comédie-Française), qui font coexister le monde des vivants et le monde des morts.

MAR 4 ET MER 5 JUIN À 20H
ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE | 2H30

À VOIR AUSSI...

THÉÂTRE | PERFORMANCE

THE BACCHAE

ELLI PAPAKONSTANTINOU / ODC ENSEMBLE

JEU 12 ET VEN 13 OCT À 20H

DANSE

VIA INJABULO

VIA KATLEHONG / AMALA DIANOR / MARCO DA SILVA FERREIRA

VEN 15 DÉC À 20H

DANSE

PORTRAIT

MEHDI KERKOUCHE

MAR 30 JAN À 20H

CONCERT | FUNK SOUL

LEHMANNS BROTHERS

MAR 26 MARS À 20H

DANSE

NAVY BLUE

OONA DOHERTY

JEU 28 MARS À 20H

THÉÂTRE | MARIONNETTES

20.000 LIEUES SOUS LES MERS

VALÉRIE LESORT / CHRISTIAN HECQ / CIE POINT FIXE

SAM 6 À 20H ET
DIM 7 AVRIL À 15H

THÉÂTRE

LES POSSÉDÉS D'ILLFURTH

LIONEL LINGELSER / YANN VERBURGH / MUNSTRUM THÉÂTRE

VEN 5 À 20H ET
SAM 6 AVRIL À 17H

DANSE

AQUARELA DO BRASIL

SÃO PAULO DANCE COMPANY

VEN 24 MAI À 20H

CIRQUE

BITBYBIT

MOVEDBYMATTER & COLLECTIF MALUNÉS

JEU 30 ET VEN 31 MAI À 20H
SAM 1ER JUIN À 20H
CHÂTENOY-EN-BRESSE
(SOUS CHAPITEAU)

INFOS PRATIQUES

L'ACCÈS À VOTRE ESPACE DÉDIÉ SUR WWW.ESPACE-DES-ARTS.COM

Retrouvez pour chaque spectacle, des ressources (photos, vidéos, dossier/fiche pédagogique, charte du spectateur, etc.) et des informations complémentaires dans la rubrique : **Vous / Enseignants.**

RÉSERVATIONS SCOLAIRES

Représentations sur temps scolaire et hors temps scolaire

VOUS POUVEZ RÉSERVER DÈS MAINTENANT !

Par Internet : formulaire de réservation en ligne : www.espace-des-arts.com dans la rubrique Vous / Enseignants

Confirmation des réservations
Music-Hall Colette : début juillet
Autres spectacles, hors Festival Les Utopiks : fin septembre
Festival Les Utopiks : 18 octobre

Contacts Service des relations avec le public :

Pascale Giroux – pascale.giroux@espace-des-arts.com
Pauline Tuauden – pauline.tuauden@espace-des-arts.com
Miguel Fernandes De Almeida – miguel.fernandes@espace-des-arts.com

TARIFS

TEMPS SCOLAIRE ET HORS TEMPS SCOLAIRE
avec 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Collèges et lycées

TOUS SPECTACLES	GRANDES FORMES	DÉCOUVERTES
7€	10€	5€
	Age of content *Stéréo*	

Pour des raisons de compréhension et de concentration, l'âge indiqué pour les spectacles doit être respecté.
Au moment de la réservation, merci de signaler la présence et le nombre de jeunes en situation de handicap ainsi que le nombre d'AVS.
L'organisateur se réserve le droit de refuser l'accès en salle des retardataires.
Le règlement des places réservées devra nous parvenir **1 mois avant la date du spectacle.**

À VOS NOTES !