Ville de Saint Martin d'Hères

SAINT-MARTIN-D'HÈRES en scène
L'HEURE BLEUE - ECRP

Danse

DANSE À LA CARTE

Cie Ke Kosa

Dès 6 ans

Durée:45 minutes

Dossier pédagogique

SOMMAIRE

Présentation du spectacle

- Note d'intention de Giulia Arduca
- Le propos et le dispositif du spectacle

Présentation de la compagnie

- La compagnie Ke Kosa
- Portrait de Giulia Arduca
- L'équipe artistique
- Contact

Pistes et activités pédagogiques

- Les mots clefs
- Quelques mots de vocabulaire
- Qu'est ce que la danse contemporaine ? L'improvisation ? La musique électronique ?
- Activités pédagogiques

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Note d'intention de Giulia Arduca

Un temps pour aimer la danse, le temps d'aimer danser, aimer le temps de danser, aimer le temps, aimer la danse...

Danse à la carte est une proposition qui naît de l'idée de partager avec les enfants ce qui nous fascine du corps, de la danse et du son. Une transmission « virale » de ce qui nous touche en tant qu'artistes, à partir du support de l'improvisation.

Nous avons choisi d'utiliser différents langages tout au long du spectacle : chorégraphique, sonore, verbal et non verbal.

Ces formes complémentaires touchent différemment le conscient et l'inconscient de l'enfant, permettant une rencontre multiple avec notre dispositif. L'aspect interactif de ce spectacle permet aussi de créer une zone de partage où l'enfant peut rêver et questionner à voix haute.

Ce projet est également né du constat que la danse contemporaine est encore souvent jugée peu accessible et n'a peut-être pas encore suffisamment exploré les paysages urbains, les espaces hybrides, toutes les possibilités du « hors plateau ».

Le propos et le dispositif du spectacle

Danse à la carte, c'est une danseuse contemporaine, 15 thèmes d'improvisation, 15 musiques et les choix du public.

Danse à la carte, c'est un solo dansé et parlé : dans un premier temps, un thème est choisi (et une musique qui l'accompagne) puis dansé. Dans un deuxième temps, il devient le point de départ pour un échange avec les enfants.

Danse à la carte est ainsi un spectacle interactif : le public se retrouve à la fois spectateur et acteur de cette pièce chorégraphique. A la suite de chaque session dansée, Giulia rencontre et échange avec les spectateurs, pour parler de la danse contemporaine et de son métier, donner des clés de lecture, livrer quelques secrets...

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

La compagnie Ke Kosa

Sensible à l'espace et au paysage, attentive au potentiel expressif du corps, Ke Kosa parcourt les chemins de traverse depuis 2009. Le travail se développe à partir de l'univers poétique de Giulia Arduca, marqué par ses origines italiennes, et se tisse au gré des rencontres et des collaborations avec les artistes invités.

La compagnie développe des projets à géométrie variable, souvent tout terrain et protéiformes, des performances ainsi que des spectacles atypiques à la frontière de la danse et du théâtre.

Les créations de la compagnie Ke Kosa cherchent à inventer une nouvelle relation au public, en travaillant dans la proximité et par l'échange sensible de corps à corps.

Sept projets ont été créés depuis 2009 :

- *Fatale Reale Ideale*, solo de forme courte
- *Danse à la carte,* dispositif dansé et improvisé en interaction avec le public
- *500/Cinquecento*, un « pas de trois » cinématographique entre un homme, une femme et une FIAT 500 de 1968
- *DIsegno INsegno*, performance pour une danseuse et une vitrine de magasins
- *Andante*, une balade urbaine insolite,
- *Pregnance*, mise en scène pour un groupe de femmes enceintes amateurs

Portrait de Giulia Arduca

Italienne, Giulia se forme au Conservatoire National Supérieur d'Amsterdam (De Theaterschool - Modern Theater Dance Department).

En 2007, elle s'installe en France : elle danse pour la Compagnie Nathalie Cornille, le Collectif Rabbit Research, la Compagnie Volubilis, Les Éclats, et intègre des projets de David Rolland et Anne Reymann. Elle participe à des événements danse et musique improvisées, notamment avec Vincent Courtois, Alain Van Kenhove et Eloise Labaume.

En 2009, Giulia Arduca engage sa propre recherche chorégraphique en assurant la direction artistique de la Compagnie Ke Kosa.

En 2015, elle s'installe à Grenoble. Elle assiste Nicolas Hubert/Cie Epiderme et Natacha Dubois/Cie Infinie Dehors à la mise en scène, en tant que regard extérieur. Giulia est interprète et co-chorégraphe avec Nicolas Hubert de Saisons F(r)ictions, Transhumance et DIY (Duo it yourself).

L'équipe artistique

Conception et danse : Giulia Arduca
Musique, régie son et lumières : Pascal Thollet

Contact

Companie Ke Kosa
Production : Fabienne Remeuf
07 82 73 88 42
prodciekekosa@gmail.com

www.kekosa.fr

PISTES ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Les mots clefs

- Danse
- Improvisation
- Mouvement
- Musique électronique
- Conscience de son propre corps et de ses capacités
- Le rapport à l'espace
- Le rapport aux autres

Quelques mots de vocabulaire...

- **Danse** : art consistant à animer son corps dans une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par la musique. Il existe différents styles de danse caractérisés par des mouvements, des musiques et des rythmes différents.

- **Chorégraphier** : écrire le mouvement, inventer une succession de gestes et de mouvements corporels dans l'espace et le temps qui seront interprétés par un-e ou plusieur-es danseur-ses, ensemble ou séparément. L'assemblage de ces mouvements donne une phrase chorégraphique, et de l'ensemble des phrases chorégraphiques résulte la chorégraphie du spectacle.

- **L'intention** : c'est ce qui motive la création et la démarche artistique de l'artiste. Elle détermine le processus de création de l'artiste : que veut-il ou elle montrer ? Pourquoi le fait-il ou elle ? Chaque phrase chorégraphique traduit ainsi une intention.

  Pour saisir l'intention chorégraphique, plusieurs éléments peuvent être analysés :
  - **Les mouvements corporels** : leur rythme, leur forme, leur nombre, leur ordre, les relations entre les danseurs (l'unisson, l'imitation décalée, la symétrie, l'asymétrie, etc.)
  - **L'espace de jeu** : zones utilisées, trajets effectués, niveaux de hauteur, direction des mouvements
  - **La musique** : l'univers sonore, son lien avec les mouvements voire son influence sur eux, le rythme, l'intensité, la poésie et le sens du texte
  - **La scénographie** : les décors, les costumes, les objets, les lumières

- **Mouvement** : déplacement d'un corps ou d'un objet dans l'espace. Il prend en compte de nombreux paramètres :
  - la posture (dessous, appuyé contre...)
  - les parties du corps en action
  - l'origine du mouvement (du bout des doigts, depuis les pieds...)
  - la direction du mouvement ou sa trajectoire (de bas en haut, en essuie-glace, circulaire...)
  - l'intensité du mouvement (rapide, saccadé, calme...)

Qu'est-ce que la danse contemporaine?

La danse contemporaine peut se définir de mille manières car elle est riche, étendue et actualisée en permanence. Nous pouvons aussi dire que la danse contemporaine est « sa propre grammaire, son propre vocabulaire, son propre langage ». En effet, chaque chorégraphe, chaque danseur a son propre langage, son propre style, même si des courants se dessinent à partir d'une esthétique commune : la danse expressionniste allemande (aussi définie danse-théâtre), la nouvelle danse française, la danse belge, la non-danse...

La danse contemporaine naît en Europe et aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Elle fait suite à la danse moderne (« modern dance »), qui avait au début du XXème siècle refusé la tradition (danse classique), et débute, pour certains, avec les courants postmodernistes.

Cette danse puise ses racines dans l'exploration du mouvement, en jouant sur l'utilisation du poids du corps, les appuis, le mouvement au sol...

La danse contemporaine n'est pas fermée sur elle-même, elle n'hésite pas à se mélanger avec d'autres arts tels que l'image, la musique, le théâtre, le cirque, le hip-hop, la littérature, etc. Ce travail de composition est le fruit de rencontres entre chorégraphes et autres artistes, qui ont envie de mêler leurs univers, leurs savoir-faire et leur « faire-ensemble ».

Assister à un spectacle de danse contemporaine, comme pour tous spectacles, demande au spectateur une ouverture et demande de se tenir prêt à ressentir plutôt que chercher à comprendre.

Ressources

Vidéos sur les styles de danse, chronique de Dominique Hervieu, Directrice de la Maison de la danse de Lyon, sur le plateau de France 3 (2018)
www.youtube.com/watch?v=d23uJlGm0hA&list=PLcsaVRzMrmjbpWW9x9lo-WM9lHUzdAGHo

Plate-forme numérique interactive pour guider les spectateurs dans leur découverte de la danse : https://data-danse.numeridanse.tv/

Qu'est-ce que l'improvisation?

L'improvisation est au cœur du projet *Danse à la carte.*

Des mots, des phrases ou des citations se cachent dans les enveloppes que le public tire au sort. Ces thèmes sont uniques pour chaque spectacle et font référence aux fondamentaux du danseur (espace, temps, poids, dynamiques, émotions), à l'histoire de la danse ou s'appuient sur l'imaginaire.

Les musiques, également différentes à chaque représentation, sont des morceaux de tous horizons, instrumentaux ou chantés, populaires, savants, inconnus. Les musiques sont transformées en live par Pascal Thollet, musicien et régisseur de *Danse à la carte*, afin de multiplier les strates d'improvisation et créer une résonance avec le corps.

Les improvisations ont une durée de 4 à 7 minutes : selon les thèmes choisis, la danse peut se construire dans l'espace de jeu, parmi le public au plus près de chaque spectateur, en relation avec le mobilier urbain ou les éléments architecturaux.

L'improvisation est une technique à part entière. Elle a une place importante dans la danse contemporaine, soit pour permettre au chorégraphe d'inventer de la matière gestuelle et de composer en studio, soit en tant qu'œuvre qui se construit dans l'instant. Danser en improvisation signifie créer du mouvement dans l'immédiat, instant après instant, en toute conscience de son corps.

L'action d'improviser, donc de composer instantanément, s'appuie sur la combinaison de divers paramètres : l'espace, le temps, les dynamiques du mouvement, l'émotion.

Historiquement, l'improvisation naît dans le contexte contestataire des années 60 aux États-Unis : les questionnements artistiques contiennent intrinsèquement une possibilité d'une autre relation au monde et à l'autre. Anne Halprin et le groupe de danseurs et perforateurs du « Judson Church » de New York interrogent, de façon nouvelle, les fondements même de la fonction de la danse : son vocabulaire, ses modes de composition, sa relation au public.

Musiques éclectiques ou comment apprendre à reconnaitre les instruments

Dans le spectacle *Danse à la carte*, le musicien Pascal Thollet s'appuie sur des morceaux existants pour les modifier en live grâce à un logiciel informatique.

La musique électronique a été développée aux États-Unis dans les années 80. Plutôt que des instruments traditionnels (magnétophones, ordinateurs...), elle utilise des appareils électroniques comme des synthétiseurs ou boites à rythme : ils permettre de reproduire le son d'instruments ou d'enregistrements existants , mais aussi de créer d'autres sons.

Autres éléments de vocabulaire :

- **Mixage** : arrangement et modification des sons grâce à des logiciels spécifiques >> effets sonores, boucles (séquences musicales répétées), etc.

- **Son (ou bruit)** : vibration que l'oreille perçoit. Le son se déplace sous forme d'ondes pour atteindre nos oreilles et faire vibrer nos tympans. Notre cerveau décrypte ces vibrations et les classe en sons musicaux ou en bruits.

Ressources

C'est quoi la musique électro ?, 1 jour 1 actu :
www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-musique-electro

Le bruit, C'est pas sorcier : www.youtube.com/watch?v=IlhJcfKNk3I

>>> Activités pédagogiques

- **Revenir sur l'expérience de spectateur :**
  - Demander aux enfants de raconter leur expérience de spectateur :
    - Questionner les enfants sur les moments forts du spectacle, pourquoi et qu'est-ce qui leur a plu/déplu.
    - Demander de décrire le langage dansé, d'analyser le déplacement de Giulia dans l'espace (zones utilisées, trajets effectués, niveaux de hauteur, direction des mouvements...)
    - Demander d'exprimer ce qu'ils ont ressenti. Demander d'expliquer deux choses qu'ils ont apprises à propos de la danse et du métier de danseur-se.
    - Parler du lien avec la musique : qu'apporte-t-elle à la danse ? Quelle était l'influence sur les mouvements ? Quel univers sonore ? Quelles en étaient les particularités ?

  - Revenir sur l'expérience de spectateur par la pratique :
    - Dessiner le spectacle selon le souvenir... Dessiner une image, une émotion, un mouvement du solo... ou écrire un texte.

- **Reproduire des photos de danse déjà présentes dans la classe** : les dessiner avec des lignes et des points / dessiner les lignes du mouvement / dessiner le corps avec des points / changer de décor, changer de costume / imaginer la photo avec plusieurs danseurs / dessiner une photo choisie les yeux fermés

- **« Construction » d'une photo de danse de classe de façon créative avec collage** :
  - Rechercher et découper des images de danse et du corps en mouvement (affiches, prospectus et journaux).
  - Rechercher des images d'objets et lieux (avenues, plages, fêtes...) pour composer la scénographie-collage.
    Les enfants choisissent d'abord la-les photo-s pour la scénographie, lieux de l'action. Ensuite, ils choisissent le nombre, le type et le positionnement des danseurs dans l'espace. Le collage permet de figer la scène.

- **Découverte de la représentation de la danse et du corps dansant à travers l'œuvre de peintres comme : Matisse, Rodin, Picasso, Dégas, Renoir, Botero, Chagall, Niki de St. Phalle.**
  - Accrocher différents œuvres dans la classe, à côté de photos des danseurs : les enfants imaginent une histoire « cachée » derrière chaque tableau.
  - Reproduire et imiter avec son corps les positions des danseurs des photos/peintures. Trouver des autres positions debout, à mi-hauteur, couché.
  - Imaginer la danse qui a été exécutée avant et après la prise de la photo, la décrire puis la danser. La danser à nouveau comme si on était dans l'eau, comme si on était un robot, uniquement dans des allers-retours, etc.

- **Radioguidage** : Le chorégraphe Denis Plassard propose des indications en radioguidage >> site de l'Académie de Grenoble : www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article767

- **Jeux d'expression** :
  - L'expression orale et corporelle,plan mercredi :
    - http://planmercredi.education.gouv.fr/sites/default/files/ok-ca-as-les_francas-4_a_7_ans-cycle_jeux_dexpression.pdf (4/7 ans)
    - https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/202281/agir-s-exprimer-comprendre-a-travers-l-activite-physique/gs/expression-corporelle
  - Dossier pédagogique « Des jeux dansés à la danse », Jean-Pierre Rumin : http://jean-pierre.rumin.pagesperso-orange.fr/manuelpdfdetail/danse.pdf

- **Analyser des effets sonores et les décrire** (accelerando, bourdon, crescendo, délai, écho, enveloppement, fondu enchaîné, larsen, répétition, vibrato...)

- **Autour de l'improvisation** : http://planmercredi.education.gouv.fr/sites/default/files/ca-as-les_francas-10_a_12_ans-cycle_la_malle_aux_impros.pdf

SAINT-MARTIN-D'HÈRES
en scène
L'HEURE BLEUE - ECRP

Contact :

Céline Fuchs, Programmatrice
Savannah Bordet, Chargée de communication et de médiation
contact-smhenscene@saintmartindheres.fr