

Danse

Cas Public et du Kopergieterij présente 9
Chorégraphie Hélène Blackburn

© Damian Siqueiro

Mardi 22 janvier – 14h15
Durée 45 min
CM1 – CM2

Dossier pédagogique réalisé par Régine Gauthier, professeure du service éducatif 1er degré
regine.gauthier1@ac-reims.fr

Contact Comète/Responsable des relations avec le jeune public et actions culturelles Nadia Hmouche
nhmouche@la-comète.fr

Cas Public, reconnue pour sa danse éloquente, héberge en son sein un danseur atypique. Cai Glover est sourd. Ce handicap qu'il a surmonté pour devenir danseur professionnel, la chorégraphe Hélène Blackburn fait l'impossible pari de l'utiliser comme point de départ de sa nouvelle création. Percevoir, éprouver, comprendre. Ce sont nos sens qui nous permettent de saisir le monde qui nous entoure. Comme une fenêtre ouverte sur l'autre, une condition sine qua non sans laquelle une partie des choses nous échappent. Ainsi, comment embrasser toute la démesure et le grandiose d'un des plus grands chefs d'œuvre du répertoire classique qu'est la 9e Symphonie, si comme Beethoven, notre ouïe nous faisait défaut ? 9 incarne ce défi à travers un audacieux voyage de sensation. En coproduction avec le Kopergieterij, l'œuvre se découvre toutes générations confondues, repoussant les frontières du silence pour qu'ainsi la différence se taise et que le corps devienne langage.

Une coproduction de Cas Public et du Kopergieterij

Chorégraphie Hélène Blackburn

Dramaturgie Johan De Smet

Musique Martin Tétreault

Films Kenneth Michiels

Éclairages Emilie B-Beaulieu et Hélène Blackburn

Scénographie *Hélène Blackburn*

Costumes Michael Slack et Hélène Blackburn

Empreintes Richard Ferron

Photos Damian Siqueiros

Danseurs à la création Nicholas Bellefleur, Robert Guy, Cai Glover, Daphnée Laurendeau et Danny Morissette

© Damian Siqueiro

Note d'intention

Extrait La Tribune | Novembre 2017 <https://www.latribune.ca/arts/embrasser-sa-difference-5755d366a155a287f31d0f144e1a7a52>

Hélène Blackburn se souvient avec précision de l'audition de Cai Glover. C'était un froid matin de janvier. Le danseur était arrivé avec quelques minutes de retard, son épaisse tuque vissée sur le coco. En enlevant celle-ci pour se mettre en mouvement, l'interprète avait dévoilé l'appareillage qui l'aidait à entendre. Rien pour refroidir l'intérêt de la fondatrice et directrice de la compagnie Cas Public. La vidéo fournie par Cai était plus que convaincante et, avec un assistant souffrant d'acouphènes importants et une danseuse avec des problèmes d'audition, la chorégraphe avait l'habitude de ne pas s'arrêter aux limites de l'oreille des uns ou des autres.

« Il s'est installé à la barre. Il s'est mis à danser. C'était un pur bonheur de le regarder. Sans hésiter, je lui ai offert un contrat pour la saison suivante. »

L'épisode remonte à il y a six ans. Hélène Blackburn n'a jamais regretté d'avoir embauché le talentueux danseur, « un grand, grand interprète bourré de talent ».

Il a d'ailleurs inspiré sa plus récente création, 9, après un épisode qui n'était pas si joyeux, au départ.
« En fait, Cai avait un grand désir d'être comme tout le monde, qui faisait en sorte qu'il refusait l'aide que les autres souhaitaient lui apporter. À un moment donné, j'ai dû m'en mêler, parce que ça créait des tensions. On a beaucoup discuté de ce concept-là qu'est la normalité. Un concept fourre-tout qui ne veut rien dire, au fond, parce qu'on est tous différents les uns des autres, avec nos forces et nos faiblesses. Il m'a dit que, pendant les périodes de création, il me trouvait gentille de répéter les consignes, en changeant les mots, en trouvant d'autres formules pour lui expliquer. Il pensait que j'agissais ainsi parce qu'il était malentendant, alors que moi, qui suis francophone, j'essayais juste de trouver des façons de bien lui communiquer mon idée dans sa langue à lui, l'anglais. Tout est vraiment question de perception. »

L'œuvre chorégraphiée est née plus tard, dans la foulée de ce riche échange. Elle est ancrée au parcours de Cai, qui a transcendé son handicap et travaillé fort pour se hisser dans les hautes sphères de la danse professionnelle. Abordant les vastes thèmes de la diversité créée par la richesse de nos différences, 9 se déploie sur la Neuvième Symphonie de Beethoven, un grand classique qui s'imposait. Presque.

« Parce que c'est une très belle œuvre de Beethoven, qui l'a composée alors qu'il était lui-même devenu sourd. »

Focus sur... Cas public

Fondée en 1989 par la chorégraphe Hélène Blackburn, Cas Public privilégie une recherche en création chorégraphique fondée sur le renouvellement des approches de la danse contemporaine. En 2001, dans le but d'initier le public à la danse et de contribuer à son développement, la compagnie s'aventure avec beaucoup de succès sur le terrain du spectacle jeune public. Cas Public se définit donc comme une compagnie de danse contemporaine qui s'adresse à tous les publics. Reconnue pour sa danse fougueuse et performante, la réputation de Cas Public s'est construite grâce à la qualité exceptionnelle de ses créations et une présence assidue sur les scènes nationales et internationales.

Sources : dossier de diffusion « 9 »

Extrait du spectacle https://www.youtube.com/watch?v=7xe9r6_mjQE

1. Rencontrer une œuvre : Le spectacle

Avant de voir le spectacle :

1. Le titre du spectacle

Elaborer des hypothèses à partir de ce titre (écrire ses impressions, les images qu'il crée...)

Mettre en commun, noter ses hypothèses.

Il me semble intéressant de travailler parallèlement sur la musique du spectacle, la 9ème symphonie de Beethoven avant de voir la pièce, se reporter au paragraphe 2 de ce dossier.

2. Regarder/Interpréter :

A partir de photos du spectacle

© Damian Siqueiro

- Faire un focus sur les interprètes et leurs spécificités (Costumes – Physique...)
 - ✓ Définir de quel genre de spectacle il est question
 - ✓ Regarder et faire un inventaire des sentiments évoqués (solitude, chaos...)
- Faire un focus sur la lumière utilisée dans le spectacle et l'atmosphère générale. (Intimité – geste ...)

3. Orienter le regard des élèves sur la représentation le jour du spectacle :

Par une question simple pour ne pas faire perdre le plaisir de voir le spectacle :
Quel est le point commun entre un danseur de la troupe et Beethoven ?

Après le spectacle :

A partir de leur ressenti, faire prendre conscience aux élèves des conventions du spectacle et des sentiments provoqués.

- Les personnages (geste, costume, interprétation...)
- L'éclairage (passif ou actif) en fonction des scènes et le décor.
- Le paysage sonore (scène avec ou sans musique) – Différence d'interprétation avec la 9ème symphonie de Beethoven.

Dessiner, écrire ou décrire son moment préféré.

Voir les propositions d'activités du dossier de la compagnie mis en annexe

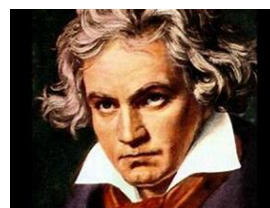
2. S'approprier des connaissances et pratiquer quelques pistes...

Education musicale / HDA - Programmes cycle 3

EM - Compétences travaillées - Écouter, comparer et commenter/ Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. Domaine du socle 1//2/5

Chanter et interpréter - Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique Domaine du socle 1/5

HDA - Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles. Domaine du socle 1/5

La 9ème symphonie de Beethoven

Petit point biographique

Ludwig van Beethoven naît à Bonn le 17 décembre 1770.

Au regard des signes précoces de son talent musical, son père, sur le modèle de celui de Mozart, commence à parcourir les grandes villes européennes pour faire entendre et connaître son fils, mais le projet n'aboutit pas.

L'entourage de Beethoven lui faisant réaliser assez tôt qu'il est un génie, celui-ci part alors à Vienne étudier avec le plus célèbre compositeur vivant : Haydn. Il s'affranchira quelques années plus tard de cet enseignement afin d'asseoir son propre style et sa propre musique. Il s'impose, notamment dans les milieux aristocratiques, par ses exécutions et ses improvisations au piano, et devient ainsi le plus grand pianiste virtuose de Vienne : les salons se l'arrachent. Beethoven compose beaucoup pour cet instrument (sonates et concertos).

Sa première symphonie n'est jouée qu'en 1800, et la même année est terminée la série de six quatuors à cordes opus 18. Les œuvres composées ensuite, dans les premières années du XIXe siècle, montrent qu'il avait parfaitement assimilé le style classique viennois.

Très habilement, il va jouer de son immense talent de pianiste et de compositeur pour que les mécènes s'attachent à lui et lui permettent de vivre. Il joue néanmoins de malchance car Vienne, à la suite de la campagne d'Autriche de 1809, traverse une crise financière importante, et l'abandon de certains financements l'engage dans des luttes procédurières. De plus, dès l'âge de 26 ans, il ressent les premiers signes de la surdité, état qui ne cessera d'empirer et qui l'isolera socialement.

Cette crainte complète d'être coupé des sons justifie peut-être ce besoin vital de créer. Afin de surmonter ce coup du sort terrible, il agit alors comme s'il était un héros de l'Antiquité et puise dans cette inspiration la force de résister à son mal. Il se plonge à corps perdu dans sa musique jusqu'au point de se négliger physiquement.

Très exigeant, Beethoven a développé une écriture musicale extrêmement complexe que de nombreux interprètes de son époque déplorent, regrettant une exécution difficile de certaines de ses œuvres.

Les multiples anecdotes concernant son caractère témoignent d'un tempérament complexe et impulsif, et ce trait de personnalité se ressent particulièrement au travers d'une situation familiale complexe. Cette période particulière provoquera chez Beethoven de nombreux troubles psychiques qui accentueront son isolement. Toutefois, cela n'impactera pas la qualité de son écriture, et la grandeur de ses dernières œuvres.

Beethoven décède le 26 mars 1827 à Vienne. Témoignage de l'estime qui lui était portée, la moitié des Viennois se déplace alors pour assister à son enterrement, aussi fastueux que celui d'un prince, et Schubert porte son cercueil.

L'œuvre de Beethoven est considérable et comprend entre autres : neuf symphonies, sept concertos (cinq pour piano, un pour violon et un triple concerto pour piano, violon et violoncelle), seize quatuors à cordes, trente-deux sonates pour piano, dix sonates pour piano et violon, et cinq sonates pour piano et violoncelle, un opéra (Fidelio), plusieurs ouvertures, de la musique religieuse, de nombreuses séries de variations pour piano (dont les Variations Diabelli), etc.

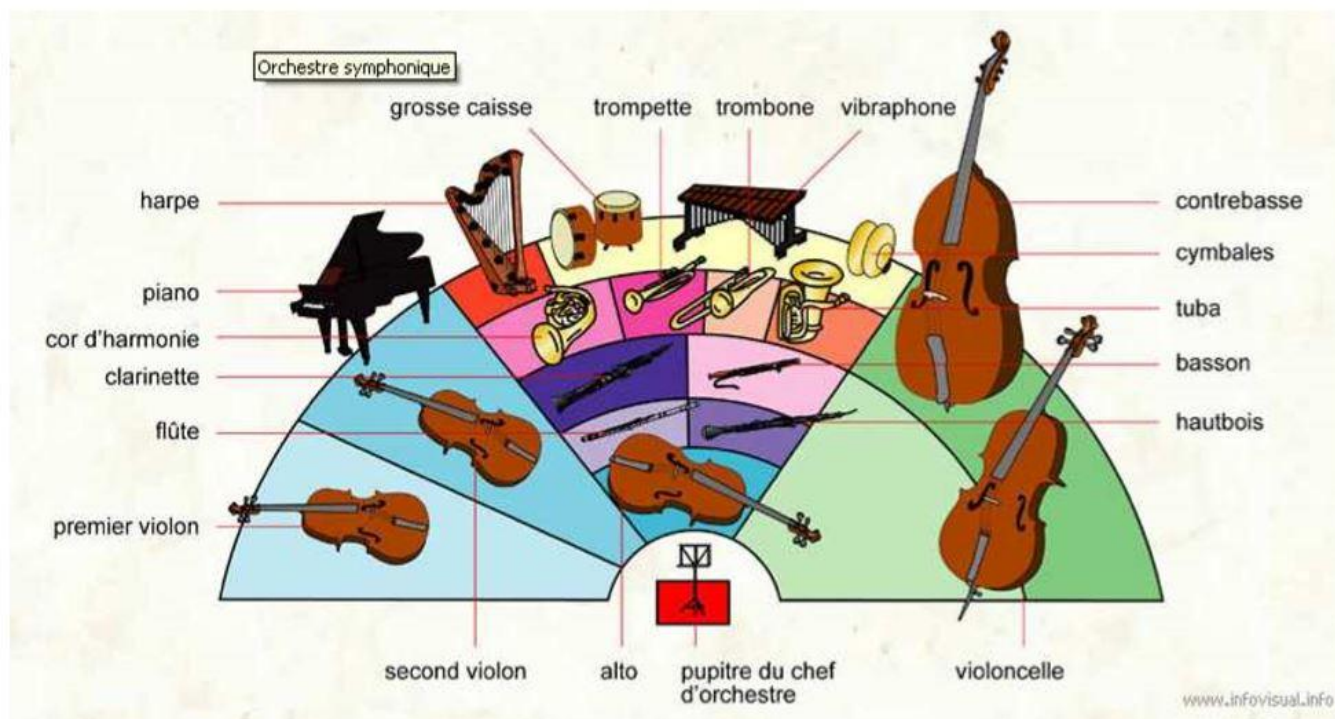
Il mena à son terme le style classique de Haydn et de Mozart, mais avec une exaltation des sentiments rarement exprimée avant lui et qui le fit qualifier de romantique.

LA SYMPHONIE définition

Une symphonie désigne généralement une composition musicale en plusieurs mouvements et se caractérise par la multiplicité des exécutants pour chaque partie instrumentale et par la multiplicité des timbres.

L'orchestre symphonique

ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Symphonie n°9 - l'hymne européen Ode à la joie

Cet hymne n'est pas seulement celui de l'Union européenne, mais aussi celui de l'Europe au sens large. La mélodie est tirée de la Neuvième symphonie composée en 1823 par Ludwig van Beethoven. Pour le dernier mouvement de cette symphonie, Beethoven a mis en musique l'Ode à la joie écrite en 1785 par Friedrich Von Schiller. Ce poème exprime la vision idéaliste que Schiller avait de la race humaine, une vision de fraternisation de tous les hommes que partageait aussi Beethoven. En 1972, le Conseil de l'Europe (qui avait déjà conçu le drapeau européen) a choisi le thème musical de l'Ode à la joie de Beethoven pour en faire son propre hymne, en demandant au célèbre chef d'orchestre Herbert Von

Karajan d'en écrire trois arrangements : pour piano, instruments à vent et orchestre symphonique. Cet hymne sans paroles évoque, grâce au langage universel de la musique, les idéaux de liberté, de paix et de solidarité incarnés par l'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne en ont fait l'hymne officiel de l'Union en 1985. Il n'est pas destiné à remplacer les hymnes nationaux des États membres, mais à célébrer les valeurs qu'ils partagent tous, ainsi que leur unité dans la diversité. L'hymne européen a été adopté sans paroles, en raison du multilinguisme européen. C'est la musique, langue universelle, qui porte en elle les idéaux européens. Le fait que l'hymne n'ait pas de parole, cela lui retire la capacité d'être retenu, au contraire des hymnes nationaux qui peuvent être appris et chantés par tous.

Les hymnes nationaux ont souvent eu pour objectif de fédérer une nation à travers un chant patriotique et cérémoniel. Mais ils sont aussi, parfois, porteurs de valeurs universelles telles que la recherche de la Paix, de la Justice ou de la Liberté.

Propositions pédagogiques :

Écoute et analyse de la 9ème symphonie de Beethoven avec extrait musical et vidéo. Texte de l'hymne européen.

<http://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0732560-symphonie-9-de-beethoven.aspx>

Écouter :

- Écouter la version chantée (ode à la joie), le texte original était en allemand. De nombreux textes ont été écrits sur cette musique et de nombreuses traductions, fort différentes, faites du texte original en allemand.
- Écouter la version originale écrite par Beethoven d'après le texte de Schiller.
- Dans l'hymne européen, identifier les instruments à vents (bois, cuivres) et les percussions (timbale, cymbale). Repérer le procédé d'accumulation, les nuances (forte/ piano) et le crescendo.
- Dans la version originale de Beethoven, distinguer l'instrumental et le vocal.
- Travailler sur les registres de voix hommes et femmes.
- Écouter d'autres extraits de la symphonie, autre mouvement par exemple. Le nombre de mouvements qui constituent la symphonie varie, pouvant aller de 1 à 8 ou davantage ; mais dans sa forme la plus classique, il est de trois, plus fréquemment de quatre. L'œuvre est interprétée par un orchestre symphonique. La 9ème symphonie de Beethoven comporte 4 mouvements.
- Écouter d'autres 9èmes symphonies (Dvorak, Chostakovitch, ...)

Chanter :

- Apprendre un couplet et le chanter sur la bande instrumentale de l'hymne européen.

Connaissances et ouverture culturelle :

HDA - Dégager d'une œuvre d'art, par l'observation ou l'écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles. Domaine du socle 1/5

- Situer historiquement et géographiquement cette œuvre

Programmes cycle 3 EMC La sensibilité : soi et les autres - Comprendre le sens des symboles de la République - Valeurs et symboles de la République française et de l'Union européenne

- Connaître les symboles de l'union européenne : le drapeau, l'hymne, la devise : « Unis dans la diversité »
- Montrer l'évolution et le symbole que représente cette Ode à la joie, par le message de fraternité qu'elle transmet et l'importance du choix de cette œuvre par le conseil de l'Europe.

EPS / Danse - Programmes cycle 3

Champ d'apprentissage « S'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique »

Proposition de cycle danse – Références musicales

<http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/eps46/spip.php?article246>

<https://www.i-profs.fr/eps/c3/danse/Danse.pdf>

3. Pour aller plus loin...

Utiliser la thématique de ce spectacle pour travailler les compétences en EMC

EMC - Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres - Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de l'égalité des femmes et des hommes - Le handicap : discussion à visée philosophique. La loi sur le handicap de 2005

La spécificité d'un interprète de ce spectacle peut permettre d'aborder de façon symbolique la notion de handicap par une discussion à visée philosophique.

Quelques pistes pédagogiques :

Cycle 2

<http://saperlipopette.eklablog.com/le-handicap-a30674801>

Cycle 3

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/handicap_chien/index.php?num=1137

Vidéo : Qu'est-ce que le handicap ? - Dis-moi docteur

<https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/cp/video/dis-moi-docteur-qu-est-ce-que-le-handicap>

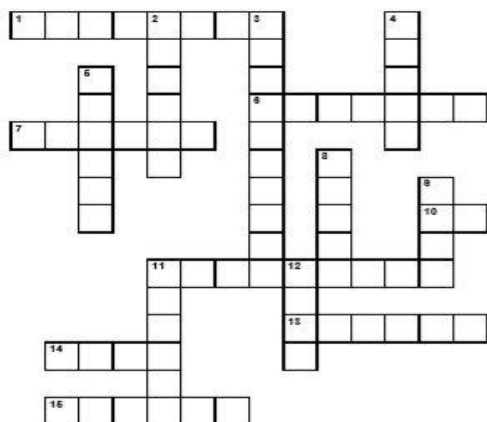
Loi sur le handicap 2005

<http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/directeurs/sites/directeurs/IMG/pdf/synthese-loi-11-fevrier-2005.pdf>

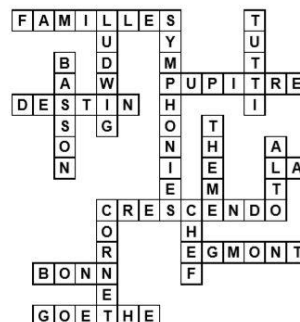
Documents complémentaires :
Mots croisés sur Beethoven et sur l'orchestre symphonique

Mots croisés 100% BEETHOVEN

A vous de jouer !...

Solutions des Mots croisés 100% BEETHOVEN

Horizontalement

- 1 Le symphonique les rassemble toutes (8)
- 6 La partition y repose (7)
- 7 Il frappe à la porte (6)
- 10 Pour s'accorder (2)
- 11 De plus en plus fort (9)
- 13 Comte flamand (6)
- 14 Ville natale de Beethoven (4)
- 15 Auteur d'Egmont (6)

Verticalement

- 2 Prénom du compositeur (6)
- 3 9 de Beethoven (10)
- 4 Tout le monde (5)
- 5 Bois grave (6)
- 8 Mélodie principale du morceau (5)
- 9 Grand frère du violon (4)
- 11 Pour mieux s'entendre (6)
- 12 Il dirige l'orchestre (4)

Comparer le schéma de l'orchestre symphonique avec cette photo
Retrouve sur la photo de l'ONL les instruments du document 1. Certains n'y figurent pas. Lesquels ?

Image de l'orchestre symphonique

- Présence d'un piano
- Présence d'une harpe
- Présence des cymbales
- Présence des grosses caisses
- Absence des *mbales

Photo de l'ONL

- Absence du piano
- Absence d'une harpe
- Absence des cymbales
- Absence des grosses caisses
- Présence des *mbales

HDA / Danse

HISTOIRE DES ARTS : Construire une diachronie en intégrant les différentes formes de danse au cours du temps

http://www.histoiredesarts.culture.fr/hda_front/images/pdf/danse.pdf

Tester les connaissances de vos élèves sur la danse : <http://www.numeridanse.tv/fr/quizz/display/49>