

GRAPH
DANSE ET GRAPHISME

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SAC DE NŒUDS

C O M P A G N I E

PROPOS ARTISTIQUE

Un grand lé de papier blanc posé au sol accueille deux interprètes le temps d'une danse « chorégraphie ». Les danseuses investissent l'espace de la page blanche, utilisant différents matériaux comme prolongement de leur corps et laissant des traces.

Les lignes de fusain déclinent leurs humeurs : ligne douce, arrondie, rapide, cassée. D'une danse de balais émerge un labyrinthe bicolore que les danseuses parcourent de manière ludique et rythmée. Une course de sèche-cheveux laisse apparaître deux formes aux ramifications multiples et aléatoires.

Un jeu s'installe entre les deux danseuses et la feuille de papier : les différents matériaux mènent la danse. Elles revisitent l'empreinte, la ligne, la tâche, la dégoulinade, l'accumulation, la superposition.

Au-delà du travail graphique, ce duo parle du rapport à l'autre dans ses similitudes ou ses différences, dans le refus ou l'acceptation. Cette pièce « chorégraphie » amène le jeune enfant à vivre des expériences sensorielles qui font écho à son désir d'exploration et de découverte.

Petite forme tout public dès 18 mois / 20 minutes

NAISSANCE D'UNE MATIÈRE CHORÉGRAPHIQUE

Graph est donc né de l'envie de laisser des traces de différentes façons sur une surface blanche.

Comment le corps en mouvement prolongé d'un « outils » laisse-t-il une trace ? Et quelle trace ? Que nous raconte cette trace ? Quelle est l'humeur de la ligne ou de la tâche laissée ?

Graph peut trouver de nombreuses références dans l'histoire de l'art. Nous allons vous donner quelques pistes de lecture essentiellement autour de la trace et de l'empreinte.

DISTRIBUTION

Conception : Solenne Pitou

Interprètes : Anne-Laure Mascio et Solenne Pitou

Bande son : Guillaume Zolnierowski

Chargé de production : Baptiste Fabre

- - -

Production : Compagnie Sac de Nœuds

La Compagnie Sac de Nœuds est conventionnée avec la Région Normandie et la Ville du Havre.

Spectacle créé au Wine & Beer - Le Havre

POUR ALLER PLUS LOIN : L'EMPREINTE, LA TACHE ET LA TRACE DANS L'ART

LA PRÉHISTOIRE

Les empreintes préhistoriques dans les grottes laissent apparaître des mains. Pourquoi ces traces de mains sur les parois des grottes ? Comme pour l'art préhistorique en général, la question du pourquoi s'applique également aux mains préhistoriques. Suivant les études et les chercheurs, plusieurs théories ont été avancées sans qu'une seule ait vraiment réussi à s'imposer (l'Art pour l'Art, le pouvoir magique, le structuralisme, le chamanisme). Pour qu'une théorie s'impose, il faudrait des preuves. Nous sommes ici dans une recherche de raisons intellectuelles qui auraient poussé des hommes, il y a plus de 20 000 ans, à imprimer leur mains sur des parois. C'est un véritable défi que de se mettre à leur place. Dans nos sociétés actuelles la main symbolise des idées fortes de communication, d'accueil, de signature... Or, quand nous regardons ces mains représentées, nous pouvons difficilement nous extraire de notre contexte et nous projeter au Paléolithique.

YVES KLEIN

L'œuvre d'Yves Klein révèle une conception nouvelle de la fonction de l'artiste. Celui-ci n'est jamais à proprement parler l'auteur d'une œuvre puisque, selon Klein, la beauté existe déjà, à l'état invisible. Sa tâche consiste à la saisir partout où elle est, dans l'air, dans la matière ou à la surface du corps de ses modèles, pour la faire voir aux autres hommes.

L'œuvre d'art n'est que la trace de la communication de l'artiste avec le monde. Dans la série « Les Anthropométries » d'Yves Klein, la femme nue est utilisée comme un pinceau.

JUDITH BRAUN

Judith Braun nous fait découvrir un nouveau style de peinture en utilisant seulement les doigts et du charbon en guise de matériaux. Pour elle, la nature nous a donné les meilleurs outils pour créer un avenir meilleur, « mais la plupart des gens ont perdu cette connaissance. Parfois, le plus simple peut être extrêmement complexe ».

Il s'agit pour elle « d'une approche philosophique, psychologique et même scientifique ».

Chaque tableau prend deux à cinq jours de travail.

LE MOUVEMENT GUTAI

Le terme vient de gu, « instrument » et tai, « corps », son ad-
verbe gutaiteki signifie « concret », « incarnation ».

Les caractéristiques du mouvement Gutai :

Importance du matériau ; œuvres in situ ; rôle dévolu au corps
de l'artiste ; performances et gestualité picturale sont redé-
couverts par le mouvement Gutai. C'est souvent, mais pas
toujours, un art éphémère qui ne laisse de traces que par la
photographie.

Il a été une révolution artistique au Japon, évoquant la liberté
et la créativité après la chute de plomb du régime militaire
puis du traumatisme de la défaite de 1945.

Gutai tire ses origines de l'abstraction, du surréalisme, du
mouvement Dada. Il inspire la performance, le happening
post-dadaïste, etc.

JACKSON POLLOCK

Jackson Pollock est un artiste peintre, né le 28 janvier 1912 à Cody, dans le Wyoming, et mort le 11 août 1956 à Springs (New York).

Son œuvre s'inscrit dans le mouvement artistique appelé l'expressionnisme abstrait. La pratique qui l'a rendu célèbre est le « dripping » (« to drip » en anglais signifie goutter) : l'artiste installait sa toile sur le sol ou à la verticale, et il trempait un bout de bois ou autre ustensile dans la peinture, il faisait couler, goutter, gicler la peinture sur cette toile.

AUTOUR DU SPECTACLE ATELIERS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS PAR LA COMPAGNIE

DANSE

Ces ateliers sont l'occasion pour les enfants de rentrer dans la danse, d'en faire l'expérience et de retrouver des éléments présents dans le spectacle.

L'atelier danse se découpe en plusieurs temps :

Un échauffement indispensable pour permettre aux corps d'être prêts à danser et éviter grands nombres de problèmes musculaires.

Un temps de recherche corporelle où les enfants, à travers l'improvisation, vont explorer les diverses possibilités de leur corps tant d'un point de vue corporel que d'un point de vue spatial ou temporel.

Une partie d'écriture chorégraphique dans laquelle les enfants réinvestissent leurs improvisations afin de créer des danses individuelles ou collectives.

Lors de cet atelier sont abordés les notions suivantes :

- danse au sol
- danse debout
- arrêt dans la danse
- le rythme

Informations atelier danse :

- prévoir une salle adaptée au nombre de participants,
- prévoir une tenue adaptée pour danser (pas de jupe pour les filles),
- atelier à destination des enfants ayant acquis la marche.

AUTOUR DU SPECTACLE ATELIERS PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS PAR LA COMPAGNIE

DANSE ET GRAPHISME

Durant ces ateliers et en accord avec le thème de la création, l'accent est mis sur la forme du duo et ses différentes déclinaisons. Le graphisme vient s'ajouter à la danse. En reprenant des éléments du spectacle, nous pourrions envisager de travailler un duo avec une ficelle, le travail en binôme, le corps et le papier, le travail de regard et d'écoute... Sur des grandes feuilles de papier posées au sol, quelle trace mon corps en mouvement laisse-t-il lorsqu'il est prolongé d'un crayon à papier ou d'un feutre ?

Les ateliers danse et graphisme se déroulent autour de la découverte et donc du côté ludique d'une technique. À partir de consignes simples, les enfants sont amenés à expérimenter par eux-mêmes. Il s'agit ici de développer un certain éveil de l'enfant, de s'exprimer et développer sa créativité, son imaginaire et sa sensibilité. A travers cet atelier, le jeune enfant va également être amené à respecter une consigne, un espace donné, une technique, être amené à faire des choix artistiques... L'enfant va créer des liens sociaux et rentrer dans un processus de sociabilisation.

Informations atelier danse et graphisme :

- prévoir une salle adaptée à la danse et aux arts plastiques,
- un accès à point d'eau,
- le matériel est apporté par la cie,
- prévoir de petits groupes (maximum 15) et si ce sont des tout petits, deux autres personnes en plus de l'intervenante.

POUR ALLER PLUS LOIN EN CLASSE SANS LA COMPAGNIE

Encre de Chine et sèche-cheveux

Sur un support cartonné assez grand, verser quelques gouttes d'encre de Chine puis souffler au sèche-cheveux pour déployer l'encre sur le papier.

Tableau à ficelle

Couper des ficelles de différentes tailles, les tremper dans la peinture puis venir les frotter, taper, gratter, tourner sur un support papier.

L'empreinte double

Sur un papier buvard plié en deux, venir poser quelques gouttes d'huiles colorée sur un côté, plier, presser fort et ouvrir le support.

Le livre « Peinturlures » d'Hervé Tullet (auteur et illustrateur jeunesse) est une mine d'or pour mener des ateliers ludiques et créatifs avec les enfants.

SAC DE NŒUDS
C O M P A G N I E

COMPAGNIE SAC DE NOEUDS

12 quai Casimir Delavigne
76600 Le Havre

Contact Pédagogie
Anne-Laure Mascio
06 81 58 07 18
pedagogie@sacdenoeuds.fr

Contact production
Baptiste Fabre
07 81 05 38 23
production.sacdenoeuds@gmail.com

www.sacdenoeuds.fr

