DOSSIER PEDAGOGIQUE

HOCUS POCUS

Compagnie Philippe Saire (Suisse)

Renseignements

Mardi 4 février à 14h30 et 19h30

AuThéâtre du Rocher, La Garde
Co-programmation avec la Ville de La Garde

Chrorégraphie pour deux danseurs
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
DURÉE : 45 min

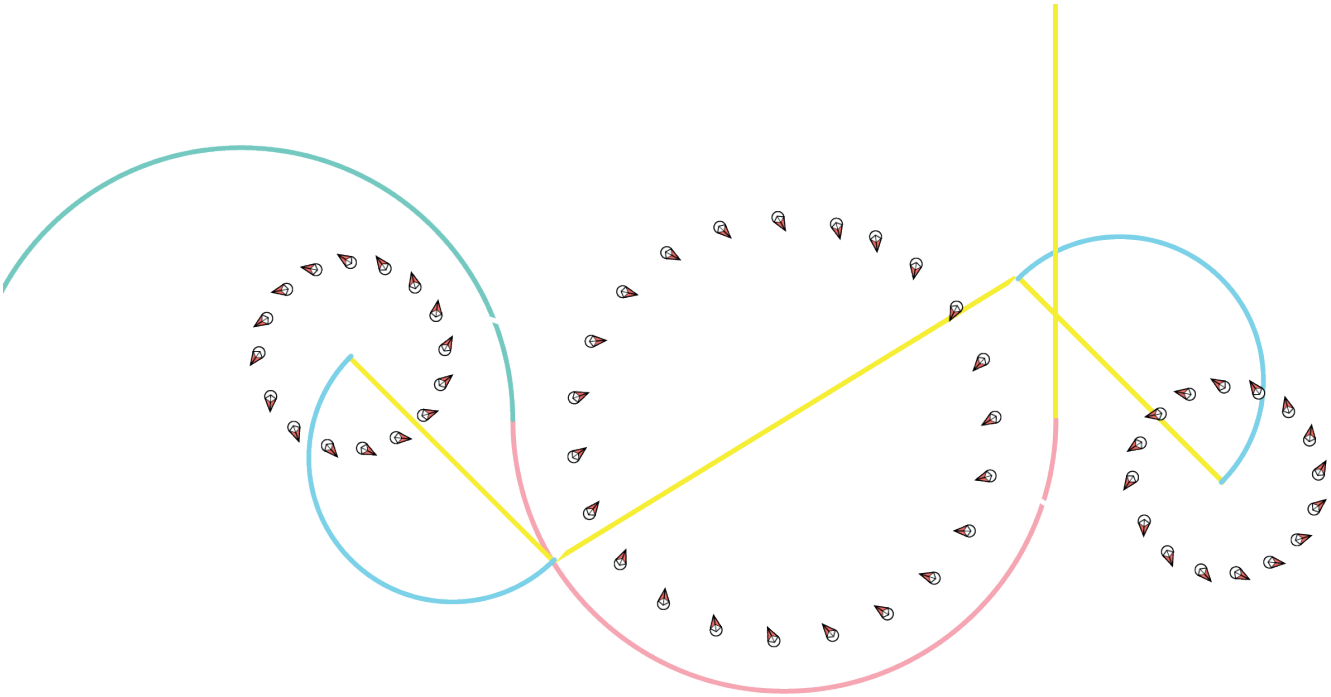
Tarifs :
Bénéficiez du tarif scolaire : 5€ / élève avec la carte Enseignant LE PÔLE : 15€/ enseignant, valable sur l'année scolaire 2019/2020.
L'enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l'encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un évènement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la scène, même si c'est ce que les acteurs veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l'espace. Derrière les instants de beauté et d'émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de dur labeur.
Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n'a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre l'acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être spect-acteur s'apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les arts vivants !



AVANT PROPOS

Hocus Pocus ! Comme par magie, deux hommes apparaissent sur le plateau noir. Qui sont-ils ? Au fil d'une drôle de danse qui les conduira à se découvrir l'un l'autre puis à affronter le monde ensemble, le public embarque pour un voyage fantastique rythmé de rebondissements, d'intempéries et de drôles de monstres...

De la danse contemporaine qui raconte une histoire à des enfants ? C'est le défi que relève Philippe Saire. Après *Le petit prince écarlate* (2014), le chorégraphe lausannois présente *Hocus Pocus*, l'équivalent anglo-saxon de notre « Abracadabra ». Evénements inattendus, apparitions et disparitions : c'est toute une gamme de l'illusion et du spectaculaire qu'il met en scène grâce à un dispositif lumineux poétique et fascinant. Très librement inspirée par L*e Grand Cahier d'Agota Kristof* et sur la musique grandiose et ludique du Peer Gynt de Grieg, l'histoire traite de voyage et de la relation fraternelle entre deux hommes, dans laquelle chacun devrait se reconnaître.

Quand la danse contemporaine raconte une histoire.

« Même si le spectacle ouvre sur quelque chose de plus large et onirique, il est important de continuer à développer une relation d'entraide et de fraternité entre les deux personnages. »

Philippe Saire

LE SPECTACLE

A l'intérieur d'un cadre délimité par des néons, des fragments de corps de deux danseurs émergent de l'obscurité. Les deux personnages vont apprendre à se connaître puis affronter le monde ensemble : échappée d'une toile d'araignée, embardée à bord d'une machine volante détraquée, chute à travers les nuages, pérégrinations sous-marines et rencontre avec des êtres aquatiques fabuleux... Un voyage fantastique rythmé de rebondissements, d'intempéries et de drôles de monstres.

Hocus Pocus (abracadabra en anglais) est une pièce de danse contemporaine destinée au jeune public. Elle prend le parti de solliciter l'imagination en tissant une trame narrative suffisamment ouverte pour que chaque enfant puisse construire sa propre histoire. Après une introduction au mouvement dans ce qu'il peut avoir de plus abstrait et de poétique, la pièce prend figure d'un parcours initiatique accessible aux plus jeunes.

Une première partie, presque introductive, se concentre sur la découverte et la fascination du dispositif. La lumière fonctionne comme un pinceau qui révèle ce qu'il touche, et les deux danseurs commencent lentement à exister dans le cadre délimité par les néons. Des textures de peau ou des fragments de corps qu'on croirait presque animaux apparaissent et se composent peu à peu. C'est un réel choix de proposer dans un spectacle pour enfants une telle introduction au mouvement dans ce qu'il peut avoir de plus abstrait et de poétique.
Une dimension plus narrative intervient assez rapidement: les deux hommes-enfants, en amis complices, se défient et s'entraînent. Ils développent une relation d'aide mutuelle, joueurs et rieurs, dans un rapport d'endurcissement face à la vie. Cette relation, inspirée de celle des deux frères du Grand Cahier d'Agota Kristof, parcourt toute la suite de la pièce.
Enfin les repères s'effacent, les deux frères se perdent et se retrouvent au gré d'aventures oniriques: échappée contorsionniste d'une toile d'araignée, embarquée à bord d'une machine volante détraquée puis chute à travers les nuages, pérégrinations sous-marines et rencontre avec des êtres aquatiques fabuleux... Accessoires et artifices participent à l'envoûtement alors que ces prestidigitations convoquent divers mythes, ponctuellement rythmées d'extraits de Peer Gynt de Grieg.
Outre la beauté des images générées et son accessibilité pour les enfants, la pièce prend figure d'un parcours initiatique et d'une ouverture au monde.

NOTE D'INTENTION

« [l'histoire] traitera de la relation entre deux hommes et prendra la forme d'un voyage initiatique. (...) Dans un premier temps, le procédé [travaillera] sur la fascination et la découverte du dispositif, lorsque des textures de peau ou des fragments de corps apparaissent lentement, et se composent peu à peu. Cela évoque une forme de naissance, ou d'arrivée dans un nouvel espace, et il importera de renforcer cela. La forme en est assez abstraite et s'appuie essentiellement sur les images. (...)
Dans un deuxième temps, on passera à un travail sur la relation qui se tisse entre deux hommes, une fraternité qui dépasse l'âge des interprètes, et dans laquelle les enfants puissent retrouver une part d'eux-mêmes. (...) C'est la période de l'ajustement de son rapport à l'autre, avec la dureté qu'elle peut parfois revêtir, et qui n'a pas la même charge que chez l'adulte.
Dans un troisième temps, je souhaite que cette espèce de préparation s'élargisse par une ouverture symbolique au monde. En l'occurrence, il s'agirait d'un voyage fantastique, où accessoires et artifices peuvent entrer en jeu. Le dispositif s'y prête très bien, et on peut par exemple faire soudainement voyager les protagonistes dans les nuages, ou les faire se battre avec un monstre... Même si l'histoire ouvre sur quelque chose de plus large et onirique, il est important de continuer à développer cette relation d'entraide et de fraternité. »

Philippe Saire, février 2017

LA COMPAGNIE

Philippe Saire, figure majeure de la danse contemporaine en Suisse, a créé une trentaine de spectacles à ce jour, sans compter les performances in situ, court-métrages et ateliers.
Ses intérêts, divers, portent vers les arts visuels, le théâtre, le cinéma. Ces disciplines parsèment ses pièces chorégraphiques, des travaux souvent intenses, et à la réalisation ciselée.
Vacarme, Étude sur la Légèreté, Vie et Mœurs du Caméléon Nocturne, La Haine de la Musique, Les Affluents, [ob]seen, Est-ce que je peux me permettre d'attirer votre attention sur la brièveté de la vie ?, les Cartographies, Black Out, Vacuum, comptent parmi les travaux qui ont permis à la Compagnie Philippe Saire d'acquérir une notoriété au-delà des frontières suisses.
Depuis sa fondation en 1986, la compagnie a donné plus de 1300 représentations dans plus de 200 villes à travers le monde.
En 1995, Philippe Saire inaugure son lieu de travail et de création, le Théâtre Sévelin.
Situé à Lausanne, ce lieu est entièrement consacré à la danse contemporaine. Il contribue à la circulation d'œuvres de dimension internationale, tout en programmant des compagnies locales dont il favorise l'émergence. Le Théâtre Sévelin 36 est le lauréat du « Prix spécial de danse 2013 » de l'Office fédéral de la culture.

L'EQUIPE

Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs : Philippe Chosson et Mickaël Henrotay-Delaunay
Danseur en alternance : Ismaël Oiartzabal
Musique : Peer Gynt d'Edvard Grieg
Réalisation du dispositif : Léo Piccirelli
Accessoires : Julie Chapallaz et Hervé Jabveneau
Arrangements sonores : Stéphane Vecchione

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=SCCbR4VZF5M

QUELQUES PISTES À EXPLORER...

AVANT LE SPECTACLE

Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

Se préparer au spectacle

En amont, il existe deux types de préparation à la représentation : la première dépendant de l'expérience du théâtre des élèves en général (les lieux, les métiers, le comportement à adopter lorsqu'on voit un spectacle, etc) et la deuxième plus spécifique portant sur le spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes d'activités proposées ci-dessous vont pouvoir vous aider à préparer l' « avant » spectacle. Juste avant la représentation, l'enseignant peut rappeler les codes de vision d'un spectacle et les règles à suivre. Il peut attirer l'attention des élèves sur certains points du spectacle (les décors, la lumière, la musique, le jeu des personnages).

1 - La discipline artistique mise en avant dans le spectacle

Le métier de chorégraphe

Le chorégraphe est peu comme un metteur en scène, mais pour la danse. En effet, le mot «chorégraphie» vient du grec ancien «choré» (la danse) et «graphie» (l'écriture). En d'autres termes, le chorégraphe est celui qui écrit la partition des danseurs.
Seul ou avec ses interprètes, le chorégraphe organise l'espace et structure les mouvements au moyen d'un vocabulaire personnel puisé dans l'infinie variété des capacités du corps humain, dans le but de communiquer une idée, un sentiment, une émotion, une situation.

Philippe Saire est né en 1957 en Algérie où il passe les cinq premières années de sa vie, puis s'établit à Lausanne où il crée sa propre compagnie de danse en 1986. Grâce à ses nombreux spectacles, il contribue au développement et au rayonnement de la danse contemporaine en Suisse.
Après *Le petit prince écarlate* créé au Petit Théâtre de Lausanne en 2014 avec Sophie Gardaz et Hélène Cattin, *Hocus Pocus* est sa deuxième pièce à destination des enfantsdes comédiens et de leur metteur en scène.

La danse contemporaine : place à l'imaginaire

La notion de danse contemporaine est apparue dans les années 1960.
-> Elle fait le plein d'expériences
Pour les chorégraphes contemporains, tout est possible si on ose. Pourquoi, par exemple, la danse devrait-elle être cantonnée aux planches d'un théâtre ? Daniel Larrieu a par exemple créé un ballet dans l'eau, d'autres, comme Dominique Boivin, ont même dansé dans des parkings ! Philippe Saire, lui, aime aussi beaucoup l'expérimentation d'autres espaces.
Sauras-tu décrire celui utilisé dans *Hocus Pocus* ?

-> Fini l'uniforme classique !
Au placard les pointes et les tutus ! Les tenue de la vie ordinaire constituent le vestiaire de base de la danse contemporaine. Il arrive même que les danseurs montent sur scène nu ou en sous-vêtements ! Soyez attentifs aux costumes des deux danseurs de *Hocus Pocus*. Comment sont-ils habillés ?

-> Elle ouvre les portes de l'imaginaire
La danse contemporaine est souvent difficile à comprendre car elle ne raconte rien de précis : pourtant, elle peut évoquer une multitude de choses et chaque spectateur doit inventer ses propres histoires. Dans le cas d'Hocus Pocus, Philippe Saire a a voulu combiner l'aspect abstrait et symbolique du dispositif avec une vraie histoire, destinée aux enfants. Et vous, qu'y verrez-vous? Saurez-vous la raconter à votre manière ?

-> Elle peut faire rire
Si l'humour n'est pas le point fort du ballet classique (sauf dans Fantasia de Walt Disney!), il est devenu l'allié de nombreux chorégraphes comme José Montalvo ou encore Philippe Decouflé qui n'hésitent pas à mettre en scène des situations loufoques pour déclencher les rires. Et vous, qu'est ce qui vous a fait rire durant Hocus Pocus?

-> Elle créé toujours de nouveaux pas
La danse contemporaine n'obéit à aucun code. Chaque chorégraphe imagine son propre langage, sa propre gestuelle. Dans la chorégraphie imaginée par Philippe Saire et ses danseurs, pourriez-vous décrire des mouvements récurrents ? Si oui, essayez de dire à quoi ils vous font penser (violence, amour, jeu, interrogations...)

2 - Ombre et lumière

Hocus Pocus est une pièce qui s'appuie sur la force des images, leur magie et les sensations qu'elles provoquent. Toutes ces impressions et ces images sont créées par un jeu subtil d'ombre et de lumière. La lumière fonctionne comme un pinceau qui révèle ce qu'il touche.

Ombre et magie

Le dispositif scénique est constitué de deux néons de 1,2 m posés l'un au-dessus de l'autre, à l'horizontal. Les deux tubes sont orientés vers le public, créant entre eux deux un trou noir. Cette dissociation nette entre l'ombre et la lumière permet des jeux d'apparitions et de disparitions : les corps et les accessoires apparaissent puis sont avalés par le noir.

On peut aborder avec les élèves ce phénomène « magique » par l'angle de la science :
- Pourquoi voit-on les objets qui nous entourent ?
- Où disparaissent les corps qui semblent être avalés par l'ombre ?
- Est-ce de la magie ?
- Qu'est-ce qu'une ombre ? D'où viennent l'ombre et l'obscurité ?
- Comment se propage la lumière ?

Rappel : nous pouvons voir les objets qui nous entourent grâce à la lumière qui vient d'une source lumineuse (soleil, ampoule, bougie, feu...). Nos yeux ne produisent pas de lumière mais reçoivent la lumière de l'objet qui renvoie la lumière reçue.

Exemple de travaux scolaires sur la lumière et les ombres :
- http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-melle/sites/defiscientifique-melle/IMG/pdf/sequence_lumieres_et_ombres.pdf
- www.pavillon-sciences.com/web/images/stories/expos_sur_site/ombre_et_lumiere/Dossier_pedago_ombres.pdf

Histoires d'ombres

L'univers enfantin regorge d'ombres, de zones au-delà de la compréhension et de l'explicable. Si les adultes considèrent que chaque recoin obscur peut-être illuminé par le savoir, l'enfant vit davantage connecté à son imaginaire, qu'il projette dans les trous noirs de son quotidien. Pour les enfants, le noir est chargé de mystère et d'inconnu.
Hocus Pocus se veut une illustration de cette part d'inexpliqué. Ici, les jeux de clairs obscurs racontent une histoire, comme dans un rêve : une main apparaît, disparaît, sort d'un trou noir comme d'un chapeau de magicien. Avec ce spectacle, les enfants apprivoisent le noir en constatant que c'est de lui que naissent les plus belles aventures.

Pour prolonger la thématique du noir réel et symbolique, voici quelques ouvrages sur l'ombre, la lumière et les grandes questions de la vie :
- Pou sort de la caverne, Perrot, Nazheli / Editions Bilboquet
- Le loup des sables, Asa Lind et Violaine Leroy / Editions Bayard Jeunesse
- Ombres et Petite-Lumière, Patrice Favaro, Françoise Malaval / Editions Belin jeunesse
- L'heure blanche, Claudine Gaela / Editions espace 34 - théâtre jeunesse
- Les veilleurs de jour, Laurent Contamin et Laurent Corvaisier / Editions Le Bonhomme Vert

3- Danse et imaginaire

L'espace où l'imaginaire est roi

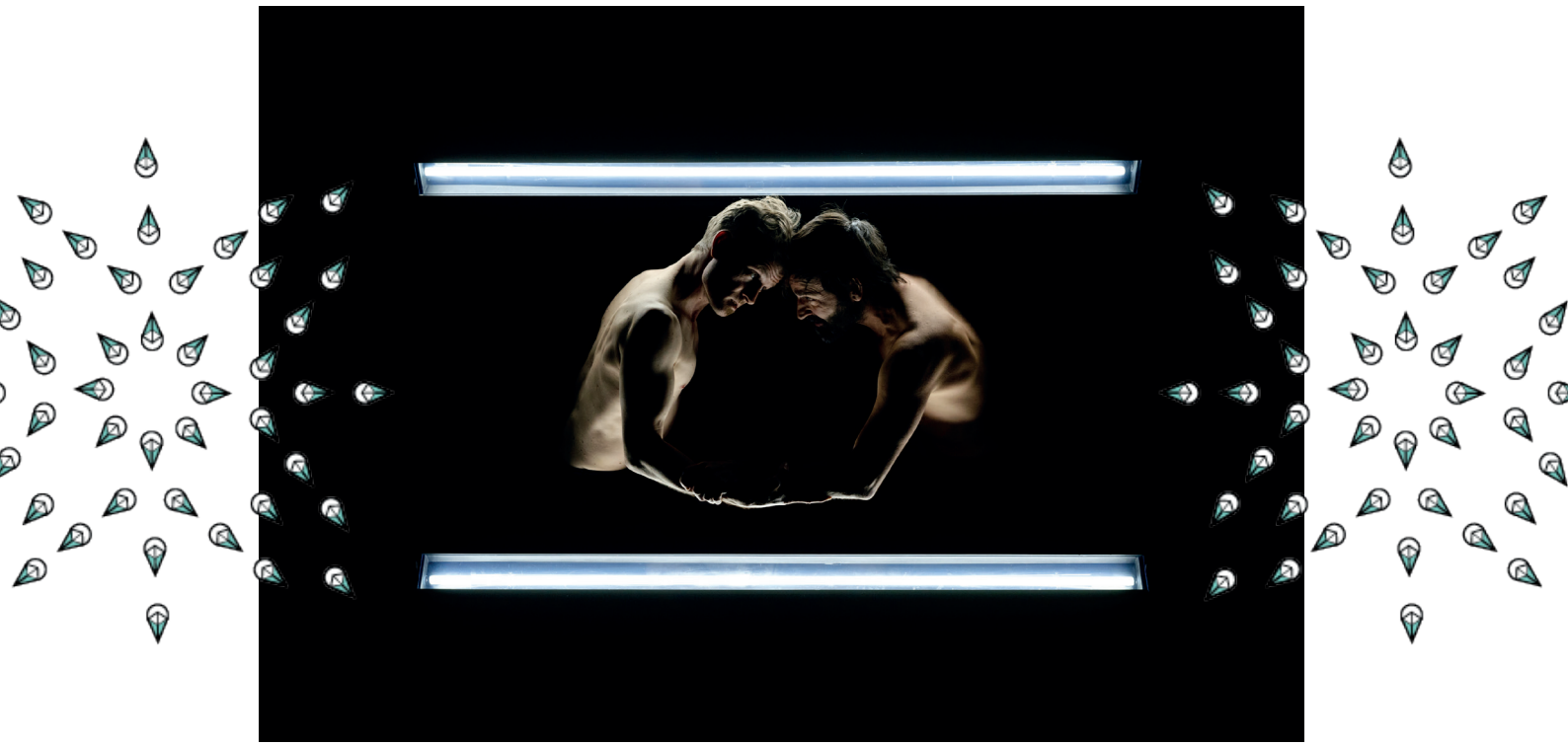
Hocus Pocus est un spectacle de danse contemporaine. La danse contemporaine est apparue au cours XXème siècle pour faire éclater les codes de la danse classique : les tutus, les pointes, la hiérarchie de l'espace scénique, les rôles hiérarchisés des danseurs d'une même compagnie, etc.
Pour les chorégraphes contemporains, tout est possible si on ose. Il n'y a pas de code général en danse contemporaine. Chaque chorégraphe imagine son propre langage, sa propre gestuelle. Certains chorégraphes choisissent de danser pieds nus, dans la nature, dans l'eau (Daniel Larrieu) ou même dans des parkings (Dominique Boivin). Certaines créations contemporaines sont plus proches du théâtre, d'autres s'orientent vers l'abstraction, et certaines se mélangent à d'autres arts comme le cirque, la vidéo, la marionnette, la peinture ou la sculpture.

Par rapport à ce que les élèves connaissent de la danse, on peut leur demander en quoi *Hocus Pocus* est un spectacle de danse.
- Dans la chorégraphie imaginée par Philippe Saire et ses danseurs, pouvez-vous décrire l'espace de danse? Est-ce un espace habituel pour des danseurs ? Quels sont les costumes des deux danseurs ? Des tutus, des pointes ?
- Pourriez-vous décrire des mouvements récurrents ? Si oui, essayez de dire à quoi ils vous font penser (violence, amour, jeu, interrogations...).

Pour explorer la danse contemporaine avec les élèves :
www.ac-grenoble.fr/ien.bourgoin1/IMG/pdf/La_danse_contemporaine_Diaporama.pdf

Danse et amitié

La danse contemporaine est souvent difficile à comprendre car elle peut évoquer une multitude de choses, et chaque spectateur doit inventer ses propres histoires. Dans le cas d'*Hocus Pocus*, Philippe Saire a voulu combiner l'aspect abstrait et symbolique du dispositif avec une vraie histoire d'amitié. La relation qui se tisse entre les deux danseurs constitue le fil rouge de ce spectacle, tant par les épreuves qu'ils bravent pour s'endurcir que dans le voyage fantastique qui les attend par la suite.



APRES LE SPECTACLE

Suggestions pour parler du spectacle

Se remémorer le spectacle

Suggestions pour parler du spectacle avec les élèves :
Vous venez d'assister à un spectacle de : théâtre / danse / marionnette...
Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ? Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique ? C'est quoi la valeur esthétique ?
Dîtes si vous l'avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l'imaginer autrement.
La lumière Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A quels moments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s'appelle la personne qui invente les lumières d'un spectacle ?
Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les simples « j'aime » ou « j'aime pas ».

Revenir sur le conte

Proposition de questions autour du spectacle :
- Où se passe l'histoire ? Comment sont représentés les différents lieux ?
- Comment s'appellent les deux personnages principaux ?
- Selon vous, quel est leur lien ?
- Avez-vous identifié des personnages secondaires ?
- Que représentent pour vous les accessoires/artifices comme la fumée, le drap bleu, la main noire, la toile d'araignée ?
- Qu'avez-vous imaginé comme histoire ?
- Avez-vous eu peur à certains moments ? Et pourquoi ?
- Avez-vous ri ? Et à quels moments ?
- Quel a été votre moment préféré et pourquoi ?
- Comment se termine le spectacle ?

Propositions d'ateliers

Fraternité et amitié : la plus belle des aventures
Pour un débat en classe
- Connaissez-vous d'autres histoires mettant en scène deux frères ou deux amis ?
- Romulus et Rémus sont des frères très célèbres... Sais-tu pourquoi ? Connais-tu d'autres frères passés à la postérité ?
- Dans le spectacle arrivez-vous à identifier les trois temps de cette relation ?
- Pensez-vous que l'amitié ou l'amour implique toujours de se bagarrer ou de s'affronter pour mieux se retrouver ?
- Avez-vous déjà été amené à défendre un copain ou une copine, un frère ou une soeur, face à une situation de danger ?
- Dans *Hocus Pocus*, quels sont les mouvements de danse qui symbolisent les signes de rapprochement et d'amitié entre les deux personnages ?
- Et quels sont ceux correspondant à l'affrontement ou au mécontentement ?

La danse
Seul ou à deux, imagine une situation ou une histoire très simple et fais-la deviner à la classe grâce à des mouvements de danse... Comment exprimer la colère, la joie ou encore la peur ? Attention, cela ne doit pas être du mime !

Pour aller plus loin

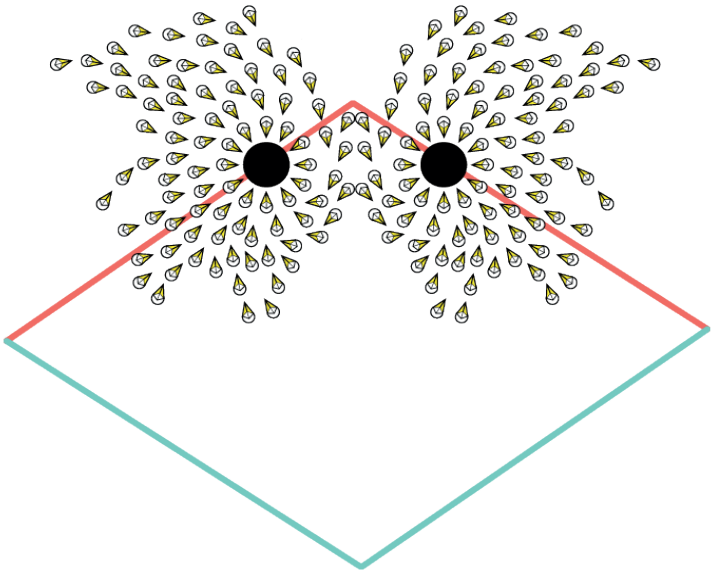
A lire, à voir
Fraternité et amitié :
Les deux frères (1812), J. et W. Grim, Le Petit Mercure, 1997 – dès 8 ans
L'Ami retrouvé (1971), Fred Ulhman, Folio, 2014 – dès 11 ans
Deux frères (2004), film de Jean-Jacques Annaud, durée 1h45 – dès 10 ans

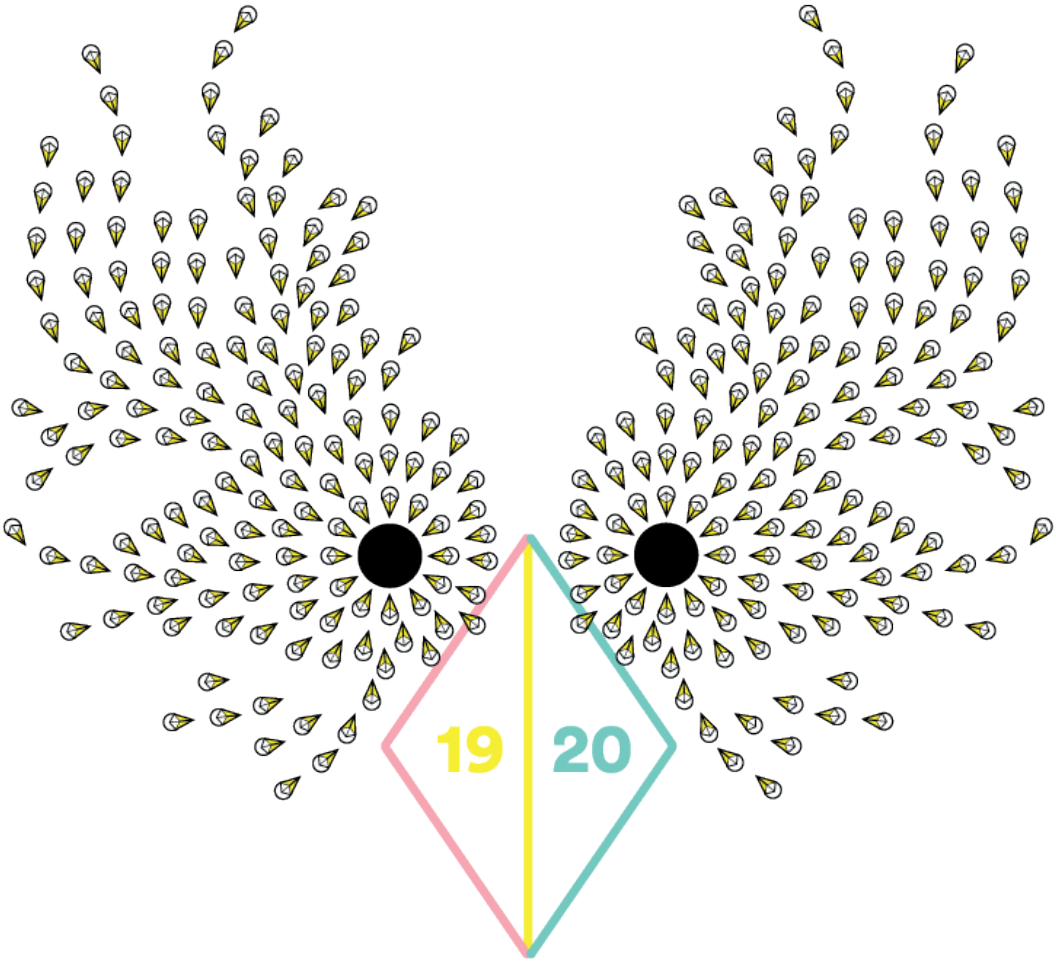
PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé.
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle.
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore pour prolonger l'expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L'équipe du PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles.
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d'entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves dans les établissements scolaires afin d'échanger vos impressions, répondre à vos interrogations et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 04 94 98 12 10
Ou par mail : julia@le-pole.fr





LE PÔLE, scène conventionée d'interêt national
Tél. 0800 083 224 (appel gratuit) – Fax 04 94 90 90 62
60, boulevard de l'Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux
www.le-pole.fr– info@le-pole.fr

Toulon Provence Méditerranée
Communauté d'Agglomération
www.tpm-agglo.fr

Le Département Var

Région Provence Alpes Côte d'Azur

onda

La Seyne sur Mer

Ville du Pradet

La Valette du Var