

L'AVANT-SCÈNE COGNAC

UNE ECHAPPÉE

Julie Nioche

Ressources pédagogiques

C'est l'histoire d'une danseuse, une échappée, qui passe d'un monde à un autre y vivant l'espace d'un instant l'aventure qu'elle décide d'y vivre.

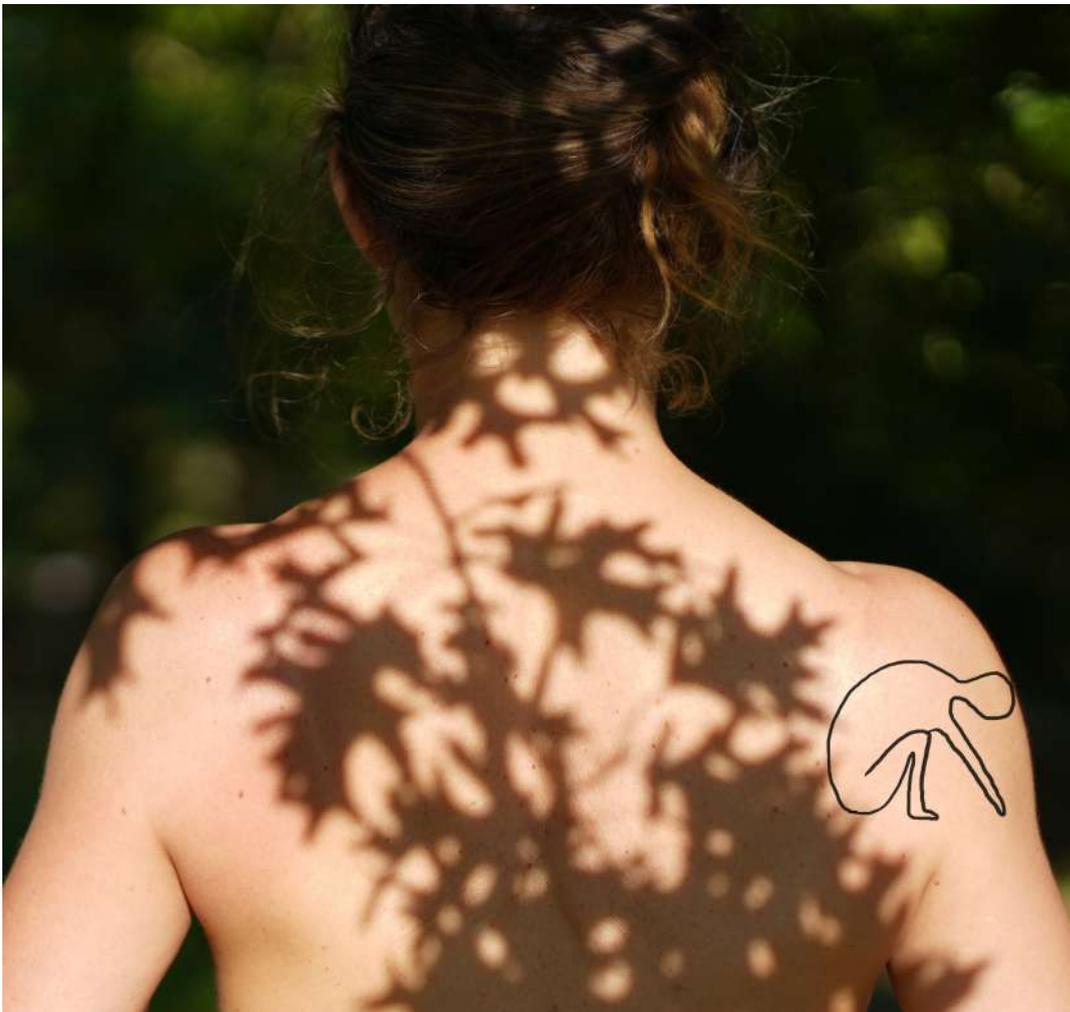
C'est l'histoire d'un constructeur d'espaces éphémères avec trois fois rien qui propose autant d'occasion de rêver.

Elle est insaisissable puisqu'elle rebondit librement selon son imaginaire et sa poésie.

Il est drôle dans la simplicité de ses gestes et ingénieux pour créer des trampolines à mondes imaginaires.

Tous les deux nous font voyager dans des féeries à partir de petites choses. La transformation des objets et les métamorphoses du corps nous poussent tous à voir différemment la réalité; et, sans la fuir, la rendre plus poétique au rythme des musiques entraînantes.

Julie Nioche

NOTE D'INTENTION - par Julie Nioche

Dans cette pièce pour plateau, je continue mes recherches autour d'objets, de leur pouvoir poétique de mise en mouvement et de partage d'imaginaire.

Je rassemble une équipe de deux danseuses, une plasticienne, une compositrice et un constructeur d'espaces pour multiplier les imaginaires relationnels entre corps, objets et sons.

La scénographie, l'installation plastique avec Laure Delamotte-Legrand

Nous construirons et assemblerons différents objets pour créer des paysages-monde-costumes immersifs pour la danseuse qui y développera des échos dansés. La notion de réaction en chaîne se trouvera dans le passage d'un paysage à un autre, dans l'échappée de la danseuse d'un monde à l'autre. Elle s'en échappera par plaisir, par résistance, par peur, par amusement, quand bon lui semblera, aidée par la musique, des artifices et des cascades de corps, d'objets.

One thing made of another. One thing used as another. An arrogant objet.
Jasper Johns, Sketchbook Notes (1965)

« L'espace scénique prend la forme d'un dispositif plastique, évolutif plutôt qu'espace figé. Espace fluctuant, instable, en perpétuel mouvement, il est totalement interdépendant de la présence, des gestes et des mouvements des deux protagonistes au plateau. C'est eux qui font progressivement évoluer l'espace scénique en paysages successifs, incarnés par les gestes et la danse.

Dispositif minimaliste de prime abord - rien de plus que ce que les personnages peuvent apporter avec eux - il est constitué en majorité de matériaux et d'objets simples à identifier par les enfants. Ce sont ceux d'une bricoleuse fantasque, des objets nomades, précaires, qui nous narguent d'une apparente insignifiance. Par le jeu d'assemblages, de détournements inattendus, accumulations, ils deviennent « pistes de décollage » pour la pensée et l'imaginaire des petits, et des grands. Ils habitent le plateau pour mettre en scène le processus global d'une création en gestation : couleurs et matières, ombres et lumières, objets visuels et objets sonores, « objets-costumes », dans un élan vital, une tentative de donner un autre sens aux choses. »

Laure Delamotte-Legrand - mai 2020

La lumière sera travaillée en proche collaboration avec la scénographie et la danse au sein d'une installation plastique intégrant des objets lumineux qui seront manipulés sur le plateau en direct. La danseuse et le constructeur d'espaces transformeront la scène avec les objets et leurs gestes. Ils seront eux-mêmes transformés par ces mondes mouvants.

La scénographie sera costume ou le costume sera scénographie, un prolongement des corps qui crée des danses et des gestes qui eux-mêmes vont déconstruire pour contruire un autre paysage-monde.

La musique avec Sir Alice

Elle nourrira les liens entre les événements. Les mots seront chants ou souffle de consignes étranges adressées à la danseuse ou aux objets.

« S'échapper ce n'est pas fuir, mais s'envoler, se laisser aller, partir dans un monde onirique, s'échapper de la réalité pour laisse place aux jeux et aux fantasmes. La musique a un pouvoir inimitable donnant à l'auditeur le sentiment de s'échapper dans des modes que les accords, les mélodies, les timbres viennent colorer.

Dans ce projet, le son sera lié à la matière, directement. Des bulles de verres pour le paysage bulle deviendront tour à tour percussion ou instruments à vent. Le son de xylophone ou marimba pour

la pluie, de cordes frottées pour le vent. Des filtres électroniques seront utilisés pour travailler la matière, pour qu'elle soit celle enveloppante des paysages. La sensation de contenance est importante pour tous les enfants.

Une bande son viendra donc illustrer chaque paysage et crée un lien entre tous. Les performeurs interagiront avec à travers les objets des paysages.»

Sir Alice - mai 2020

Le travail de la danse et des gestes scénographiques avec la collaboration de Lisa Miramond et Cécile Brousse, danseuses, interprètes en alternance sur les tournées.

UNE ÉCHAPPÉE est un espace dans lequel la magie des objets et des corps les uns connectés aux autres provoquent une poésie et un humour proche de la féerie burlesque.

Peut-être qu'à chaque fois que vous souhaitez ouvrir les bras sans raison, c'est que vous savez qu'en réalisant ce geste, un ballon se gonflera soudainement.

Peut-être que derrière chaque envie de saut se cache l'idée qu'une étincelle jaillira sous vos pieds.

Peut-être qu'une pirouette fabriquera à force, une énorme bulle...

Le fil rouge de la pièce sera une danse de la construction et de la déconstruction.

Une danse de l'oscillation entre la délicatesse que requiert l'assemblage d'objets et la surprise de la déconstruction. L'oscillation entre la fuite et l'élan pour trouver l'espace libre propice à l'invention et la redéfinition de soi-même.

Cette danse pourra aussi s'apparenter à une danse du laisser passer, du pas de côté pour ne pas dire de la fuite : *laisser passer dans les muscles – laisser passer dans les articulations*

*laisser passer dans l'espace – se laisser passer d'un costume à un autre
se laisser passer vers ses rêves – passer dans l'immobilité– se laisser passer dans le rire.*

Danser des fuites comme l'art de résister dans la douceur et le retournement des contraintes, l'art de l'adaptation.

Sur le temps de la pièce, la danseuse et le régisseur arrivant avec tous les « ingrédients », construire et déconstruire environ entre **5 à 7 « paysages »**.

Ils recycleront chacun des objets qui auront plusieurs fonctions, plusieurs vies pour qu'ils interprètent différents éléments dans la scénographie.

Tantôt tente, tantôt robe... Tantôt bassine, tantôt chapeau...

La construction des paysages sera danse en elle-même et les personnages qui émergeront de ces sculptures s'incarneront pour un temps court, se métamorphoseront rapidement pour ne jamais se laisser définir par une seule identité.

Les déconstructions seront des surprises, des ruptures et aussi des opportunités d'apparition de nouvelles pistes, de nouveaux horizons...l'apparition d'un autre paysage, d'un autre personnage.

La transformation de la scène sera perpétuelle, comme celle de la danseuse et du constructeur d'espaces. Les deux protagonistes inventeront ensemble des mondes poétiques où les rôles et les logiques sont mouvants, échappent ...

Ensemble ils construiront : le paysage nuages, le paysage liquide, le paysage ombres, le paysage cabane, le paysage vent ou feu ... Cela ressemblera à de la sculpture d'espaces et de corps.

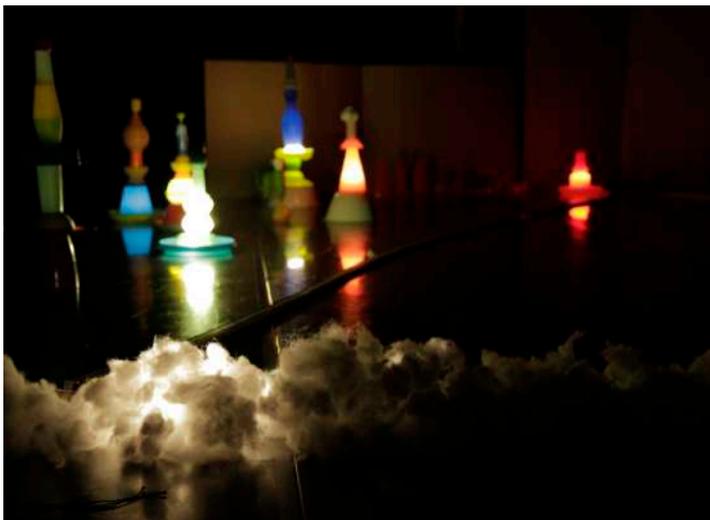
Un processus

Pendant tout le processus de création nous partagerons les pratiques que nous activons face à l'incohérence et le chaos, pour voir ce qui en sort. Les temps sont propices à développer des pratiques aidantes face à l'inconnu et l'inexplicable.

La scénographie, la danse, le travail plateau et les costumes d'UNE ÉCHAPPÉE seront tous imbriqués les uns avec les autres.

L'écosystème créé ici fera écho à une vision systémique de l'être et de son environnement.

Puisqu'il s'agit d'échappées d'un monde à un autre, notre équipe partagera ses histoires d'échappées pour collectionner différentes humeurs dans lesquelles nous échappons à une situation : de façon joyeuse, contrainte, apeurée, insolente, rieuse ...

D'autres images sur notre site :

<http://individus-en-mouvements.com>

Le teaser du spectacle est en ligne ici :

<https://vimeo.com>

La captation complète en lecture privée :

<https://vimeo.com/542158366>

avec le mot de passe : A.I.M.E.UE.2021

Fiche pédagogique

Une échappée Comment échapper à l'ordre des choses

Spectacle féérique avec presque rien / Pour tout public à partir de 3 ans

Conception et chorégraphie de Julie Nioche

Durée : 35 min. environ

Texte de présentation

C'est l'histoire d'une danseuse, une échappée, qui passe d'un monde à un autre y vivant l'espace d'un instant l'aventure qu'elle décide d'y vivre.

C'est l'histoire d'un constructeur d'espaces éphémères avec trois fois rien qui propose autant d'occasion de rêver.

Elle est insaisissable puisqu'elle rebondit librement selon son imaginaire et sa poésie.

Il est drôle dans la simplicité de ses gestes et ingénieux pour créer des trampolines à mondes imaginaires.

Tous les deux nous font voyager dans des féeries à partir de petites choses. La transformation des objets et les métamorphoses du corps nous poussent tous à voir différemment la réalité; et, sans la fuir, la rendre plus poétique au rythme des musiques entraînantes.

Page de notre site : <http://individus-en-mouvements.com/fr/spectacle/une-echappee-96>

Teaser en ligne : <https://vimeo.com/531290566>

Générique

UNE ÉCHAPPÉE

Création mars 2021

Festival KIDANSE / L'échangeur - CDCN Hauts-de-France

Conception, chorégraphie Julie Nioche

Créée en collaboration avec

Lisa Miramond et Cécile Brousse – danseuses

Laure Delamotte-Legrand - scénographe

Sir Alice – musicienne

Max Potiron - régisseur général

Alice Panziera – créatrice lumière

Elvira Madrigal, stagiaire assistante

Duo interprété en alternance par :

Lisa Miramond, Cécile Brousse, Lucie Collardeau (danse)

Max Potiron, Marco Hollinger, Félix Philippe (construction d'espaces)

Pistes pour des activités en classe avant ou après le spectacle

Le spectacle nous fait traverser différents thèmes et paysages, nous vous proposons ci-dessous des pistes d'activités à faire en classe ou en salle d'activités avant ou après le spectacle.

UNE ECHAPPEE

Écrit / échange oral autour du mot « une échappée »,

Dans votre imaginaire à quoi renvoie ce mot ?

une échappée de lumière... une échappée en vélo...prendre la fuite...naviguer d'un monde à l'autre...

LA MAISON

Pour s'apaiser et retourner à soi

- Comment créer son espace à soi. Un espace où tu te sens bien
- Comment transformer ta maison ? Pour l'agrandir. Y être à plusieurs.

Ce qui est précieux pour toi

- Qu'est ce que tu emportes avec toi de ta maison ?

Collectif / construire ensemble

- Faire une sculpture / construction collective avec ce qui existe sur place. En déterminant un espace et un temps, le faire en silence / en musique.

NUAGE

- Écrit / échange oral « si j'étais un nuage, je ... » et compléter la phrase
- S'inventer un nom de nuage, sa spécificité, sa danse, sa musique
- Danser sur sa chaise à partir des positions des uns et des autres, goûter les variations de tons entre un temps mou et des expressions comme « tiens-toi droit »,
- Écrit / échange oral « je voudrais... »
Compléter cette phrase. Pour chaque désir créer un geste. Puis faire une accumulation de gestes ce qui crée une chorégraphie

LA BAGARRE

- Échange oral permettant de créer une liste sur le thème « contre qui, contre quoi combattre ? »
- Faire des gestes en miniature, ajouter de sons et une composition dansée à sa table

TOTEMS

- Pratiquer le détournement d'objet.
- Utiliser un objet pour un usage différent, le transformer pour le faire devenir autre chose

Une échappée

EN
ATELIER

EN
CLASSE

La position
dans laquelle
tu t'endors.
Se réveiller.
S'étirer

Parent / Enfant
Le parent devient
la maison. L'enfant devient
la maison. L'empreinte.
Trouver sa place dans
le corps/la maison
de l'autre.

Transporter
sa maison

Augmentation
du corps

Essayer de tout
emporter.
Chargement.
Transport

Comment
créer son espace
à soi ? Un espace
où tu te sens bien.

Qu'est ce que
tu emportes
avec toi
de ta maison ?

Comment
transformer
ta maison ? Pour
l'agrandir. Etre à
plusieurs.

Sculpture /
construction
collective

Ecrits autour
d'une échappée :
lumière, vélo, fuite,
naviguer d'un monde
à l'autre

La Maison

Une échappée

EN
ATELIER

Les yeux
fermés/
bandés

une danse/
un ange
gardien

Sur une
musique

King / Queen
de ta chambre
Danse comme si
tu étais seule

Travail
articulaire
danse du
squelette

Constuire
un nuage

Animer
le nuage

Recouvrir
des parties
du corps

Fabrication

Nuage

Observer mieux les nuages
Etre au service de...
Faire comme si... pour danser libre
Valoriser les corps mous

EN
CLASSE

Ecrit
« Si j'étais
un nuage...»

Positionnement
des corps
Danse sur sa chaise
à partir des positions
des uns et des autres

Variation
du tonus
Jeu avec
« Tiens toi
droit » ...

prendre
un temps
mou

S'inventer
un nom de nuage
sa spécificité
sa danse
sa musique

un geste
pour chaque
désir

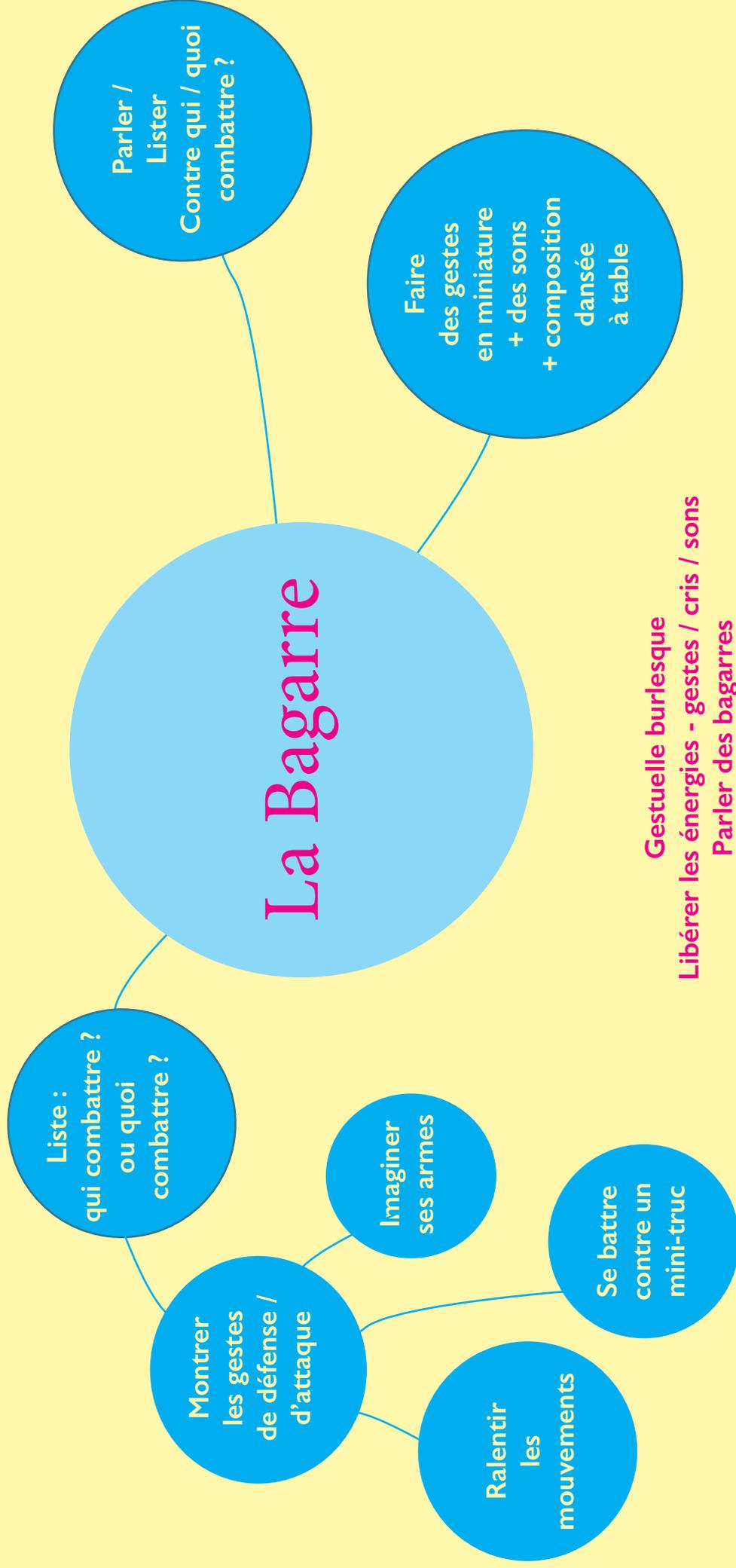
création
chorégraphie

Ecrit
« Je voudrais...»

Une échappée

EN
ATELIER

EN
CLASSE

Gestuelle burlesque
Libérer les énergies - gestes / cris / sons
Parler des bagarres
Se battre contre « l'impossible » - ici les nuages
Soulever des questions - guerrier/ère - lutte/ persistance

Une échappée

EN
ATELIER

EN
CLASSE

Silence
Attention
Précaution

Trouver ses
objets préférés.
Créer des
totems

Donner
des pouvoirs
symboliques
aux totems

Raconter
ce qui se passe
pour toi

Détournement
des objets,
du corps

Muscler
l'imaginaire
à partir de ce
qui est là

Faire
autrement

Se mettre en
mouvement
autour/avec
les totems

Ombres

Se faire visiter
par les
pouvoirs
des totems

Totems