

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SAISON 2021-2022

Mon contact au théâtre

L'Avant-Scène Cognac, scène conventionnée d'intérêt national - art & création

Clémence Revéreau – Chargée du développement des publics

→ rp@avantscene.com // 05 45 82 99 26

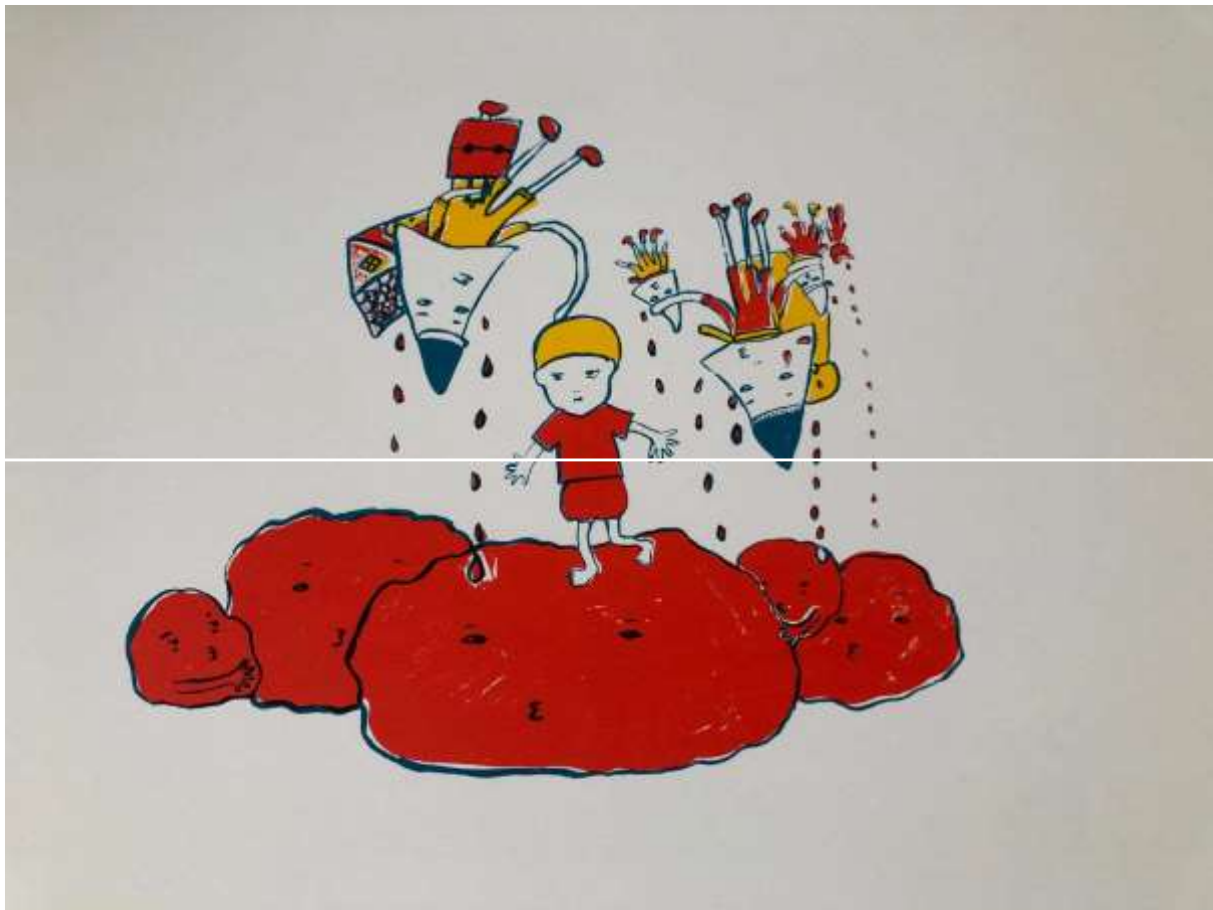
KAORI
伊藤
都女

« Le Monde à l'envers »

Kaori Ito

Création automne 2021

A partir de 6 ans

Note d'intention de Kaori Ito – L'histoire

« Mon fils a maintenant 2 ans et demi. En l'observant grandir, j'ai eu le désir de créer un spectacle pour les enfants à partir des « Secrets des enfants ». J'ai beaucoup discuté avec eux de disparition et de mort ainsi que de leurs visions de la vieillesse et de la transformation. J'ai l'impression qu'à partir de 5 ans, nous commençons à nous poser des questions existentielles et métaphysiques qui restent très mystérieuses même adultes. La peur des humains ne change pas ensuite au fil du temps. Nous avons peur de vieillir et de mourir tout au long de la vie. C'est en enregistrant les secrets et les confidences d'enfants que je me suis rendue compte de ce lien. »

A partir de ces secrets, Kaori Ito crée « Le Monde à l'envers ». 3 danseur-ses-s au plateau sont des sortes de super héros tragiques, reflets de leurs secrets et de leurs rêves d'enfant, les seuls supers pouvoirs qui peuvent vraiment réenchanter le monde. Kaori travaille avec 3 jeunes interprètes qu'elle a souhaité proche de l'enfance. Encore emprunt de l'académisme de leur formation, ils laissent parfois faillir une folle liberté déroutante. La forme chorégraphique choisie par Kaori est celle qui évoque « les objets et les marionnettes. Cette fragilité et cette immaturité du corps des danseuses peuvent évoquer des jouets et des poupées.

Dans cette création, Kaori Ito s'est inspiré du film « Princes et Princesses » du réalisateur Michel Ocelot. Celui-ci a aussi participé à la création en tant que regard extérieur. Un prince et une princesse essayent de s'embrasser mais à chaque fois, ils se transforment en crapaud ou en autre chose et ils n'arrivent jamais à s'embrasser. Comme ce sont des figurines de papier et des ombres chinoises, les mouvements s'accroissent et sont maladroits. Par exemple, quand le personnage tombe, il tombe comme un objet en sautant des étapes du mouvement réaliste.

Pour elle, c'est très intéressant de composer des mouvements de danse à partir de ces mouvements de figure de papier. Ça peut être un univers de corps en deux dimensions, très maladroits et fragiles. Les danseurs peuvent se manipuler comme si les manipulateurs étaient aussi fragiles que les manipulés. Son travail porte aussi sur une série de chutes collectives où quelqu'un chute et les autres suivent comme des dominos. En travaillant avec des enfants et des adolescents, je me suis rendue compte de ce phénomène de l'apparition de corps en deux dimensions. Comme ils sont beaucoup devant des écrans, ils n'ont pas conscience de leurs corps par derrière et ils deviennent en deux dimensions, ce qui est triste mais drôle.

Kaori Ito – artiste chorégraphe

Imprégnée de culture japonaise et formée à la danse occidentale, Kaori Ito a développé un vocabulaire hybride et singulier qui lui ressemble. A la croisée des cultures et des langues, elle s'intéresse aux non-dits et à l'invisible. Proche de la danse théâtre, elle part de son vécu et de celui des interprètes pour faire surgir une nécessité intime d'être sur scène. Se fiant à l'intelligence corporelle, elle recherche l'immédiateté et l'instinct comme moteur du passage à l'acte. A partir de thématiques essentielles comme les tabous, la fin du monde, la mort, l'amour, la solitude, elle fait émerger des textes bruts et spontanés. De ces mots crus et vifs jaillit le mouvement nécessaire, fulgurant et sauvage qu'elle recherche. Elle travaille un corps qui fait le vide pour accueillir l'émotion du spectateur. Elle accède ainsi à un vocabulaire textuel et chorégraphique qui part de l'intérieur et qui nous interroge sur notre animalité et notre humanité.

Pistes pédagogiques

Thématiques : les émotions, l'écoute, les secrets, le vide, les marionnettes, la disparition, la transformation.

Objectif : Les secrets des enfants cachent leurs interrogations profondes qui sont souvent liées à des questions existentielles sur la mort et la vieillesse qui sont des sujets pour tout le monde, à tout âge. En parlant plutôt de disparition et de transformation, nous pouvons aller chercher plus loin dans leur imagination.

Les enfants sont très attirés par ces questions. Beaucoup de leurs héros et de leurs héroïnes ont le pouvoir de disparaître et se transformer. C'est peut-être un désir profond de l'humanité. C'est très drôle que l'on ait peur de "La mort" et de "La vieillesse" mais pas de "La disparition" et de "La transformation" qui pourtant portent un sens similaire. "Quand on disparaît, on ne peut que regarder de loin et on ne peut pas parler." « Moi-même, je pensais que mes yeux étaient deux trous avec dedans un énorme vide, un vide profond comme un univers dans lequel on entrait quand on était mort. »

Les enfants possèdent et manipulent beaucoup d'objets et de figurines qui nous ressemblent. Ils s'identifient à eux et ils imaginent qu'ils ont des émotions. On peut donc travailler à échanger les rôles. Les enfants peuvent être manipulés comme un objet et vivre cette sensation. Les autres enfants peuvent manipuler cet enfant objet. C'est un moyen d'échange, imaginer être de l'autre côté du monde.

1. Mise en mouvement du corps et partage des émotions

Vous pouvez d'abord travailler avec des exercices physiques qui permettent aux enfants d'observer leurs corps et d'échanger avec les autres. C'est une manière de se consacrer à l'écoute de ses émotions au présent. On peut identifier le sentiment du jour par un geste ou un mouvement ou travailler à deux pour faire une conversation de corps à partir de leurs émotions du moment. Cela peut se développer avec des petits exercices de contacts et de portés.

Proposer de raconter leurs propres secrets et travailler avec en utilisant des exercices de voix, de texte et de corps. Ils peuvent aussi exprimer leurs secrets par leurs corps et leurs danses, les échanger par le corps avec quelqu'un et imiter les autres personnes, faire une chanson ou écrire une histoire. En dernier temps, ils peuvent imaginer que leurs corps a disparu, qu'il est comme un objet, comme une marionnette en plastique ou en papier. Ils peuvent faire le vide dans leurs corps et danser en imitant leurs peluches ou leurs doudous. Ensuite, les autres enfants peuvent manipuler un enfant marionnette et vice-versa.

Vous pouvez créer un groupe d'enfants objets et faire une expérience de chute collective, de sauts ou de marche.

2. Installation d'une cabane à secrets

Dans votre classe, nous vous invitons à créer une boîte-cabane dans laquelle les enfants peuvent entrer pour confier leurs secrets. Dans cette boîte, vous pouvez raconter aux enfants qu'un personnage (que vous nommerez) demande à l'enfant de dire un secret pour le mettre dans un vase de secrets, comme une fiole de potion magique. L'enfant pourra écrire son secret sur un bout de papier. Laissez place à l'imagination : il peut écrire, dessiner ou découper des formes sur cette feuille de papier.