

grand schlem'

création 2017

d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer

livret pédagogique

livret pédagogique

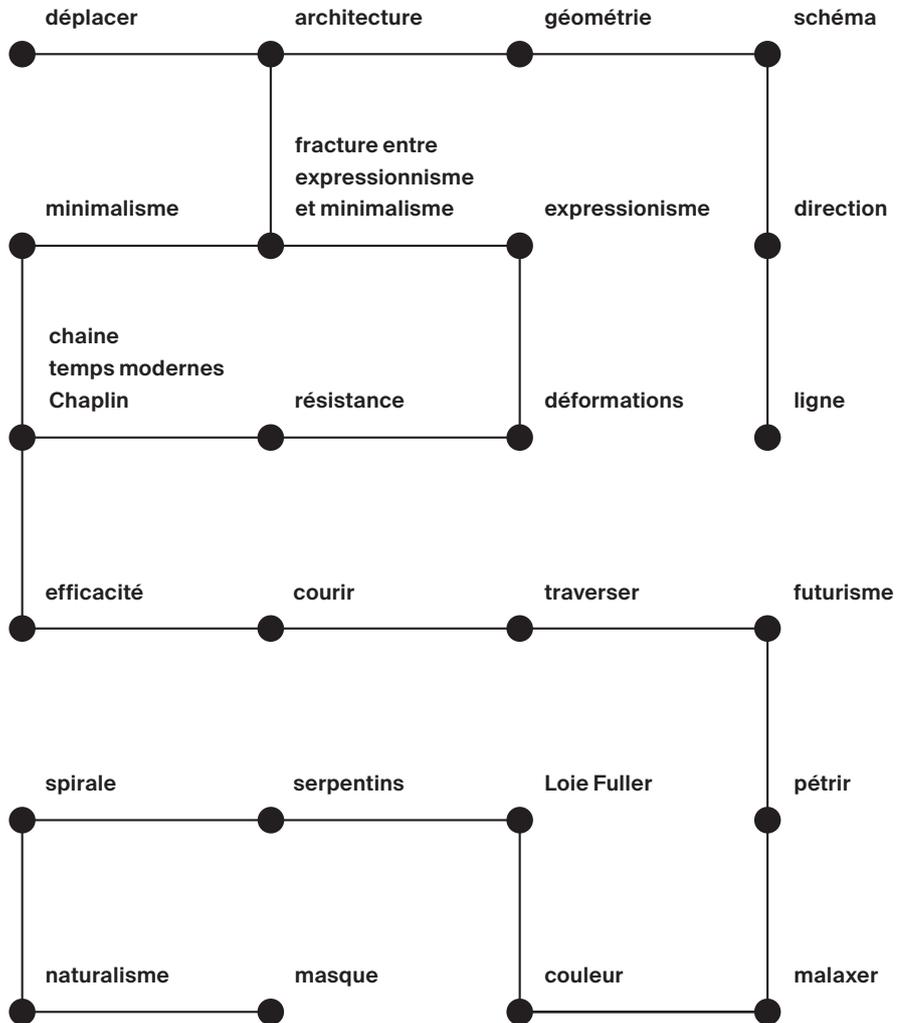
coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

Les mots-clés pour des pistes de travail



Une pièce à destination du jeune public

Tout commence par le souhait de créer une pièce pour quatre jeunes danseuses sorties de la formation professionnelle du centre chorégraphique James Carlès. L'enjeu est d'offrir à ces quatre jeunes femmes, que j'ai eu l'occasion d'accompagner grâce à la dispense d'ateliers au cours de leur cursus, une expérience de scène conséquente.

C'est autour de l'œuvre d'Oskar Schlemmer et des différents mouvements issus de l'école du Bauhaus, que j'ai souhaité mener cette création. En effet le positionnement d'Oskar Schlemmer, en rupture avec les mouvements expressionnistes de son époque permet, à l'instar de certains de nos contemporains et de façon très moderne, d'aborder la performance et l'architecture des corps dans l'espace, tel un acte militant. L'idée même de rupture, jalonne l'histoire de la danse libre, moderne et post-moderne. Portée souvent par des femmes comme Yvon Rainer ou encore Isadora Duncan, les quatre interprètes nourrissent ici, par leur présence et leur personnalité, une matière chorégraphique, dont les enjeux sont autant liés à l'espace qu'à une actualité. Inspirés des œuvres du plasticien, les dessins de trajets, les volumes proposés et les manifestes ou théories de l'artiste, sont venus nourrir une danse engagée, rigoureuse et déterminée, évolutive.

L'exigence est ici portée sur l'intention du geste et la justesse du corps en mouvement dans son espace scénique. Cette danse vient bousculer nos schémas les plus intimes, la rendant plus fragile, plus cynique et parfois plus drôle. Un univers abstrait que j'ai souhaité flottant, une architecture mobile créée par la danse dans un espace dénué d'horizon, laisse le corps comme seule construction monumentale et poétique au centre du plateau.

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



Observations et questionnements

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

Quelques interrogations générales pour aider à regarder,
aider à en parler et aider à comprendre...

*« Aux enfants, adolescents, adultes amateurs.
Ils s'inscrivent d'entrée dans une dynamique d'expérience, dans un rapport immédiat à l'intimité personnelle et à l'intimité collective du groupe...
Leur disponibilité incroyable à l'instant, leur capacité à s'embarquer vers l'inconnu, à se retrouver collectivement dans une situation dont on ne peut présager la seconde qui suit, inscrivent le début d'un processus artistique. »*

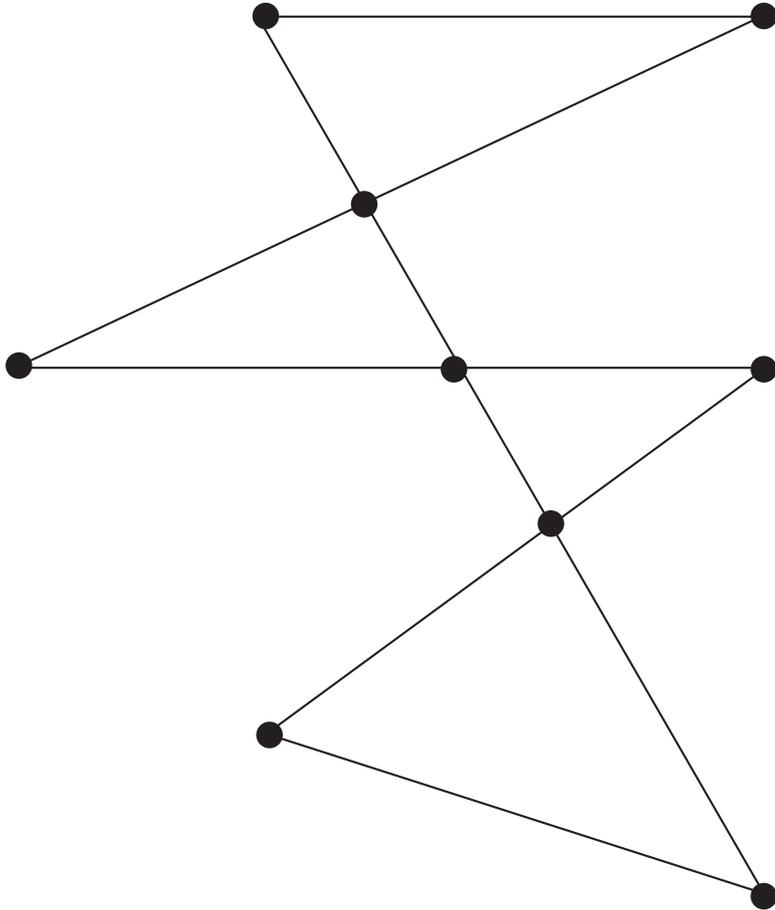
**Marcelle Bonjour – Tirer les fils et les souffles d'un processus,
chorégrapheur la pensée.**

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



À propos des artistes
sur le plateau

- Combien sont-ils ?
- Les décrire.
- Décrire les couleurs, les formes, les matières.

À propos des
mouvements

- Quels mouvements reconnaissez-vous dans ce spectacle ?
- Comment caractériser les mouvements de cette danse ? Sont-ils lents ou rapides, saccadés, fluides, lourds ou légers ? Y a-t-il beaucoup de mouvements différents ?
- Est-ce que les mouvements des danseurs sont les mêmes ? Est-ce qu'ils dansent toujours de la même façon ?
Pouvez-vous les décrire ?
- Y a-t-il des répétitions ?
- Y a-t-il des portés ?
- Les mouvements des danseurs ressemblent-ils à des mouvements que vous connaissez ?
À quoi vous font penser ces mouvements ?

À propos de
la musique

- Décrire la musique : quels instruments ?
quelles formes, structures (comment est construite la musique) ?
- Y a-t-il des répétitions dans la musique ?
- Quel genre de musique ?
- Est-ce qu'elle vous étonne ?
- Est-ce que cela ressemble à une musique que vous connaissez ? Laquelle ? L'aviez-vous déjà entendue ?
- Existente-t-elle des relations entre les danseurs et la musique ou non ? Si oui, lesquelles ?
- Quel rôle joue la musique dans cette pièce ?

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

À propos de
la chorégraphie
(construction)

- Comment est composée cette danse ?
- Vous rappelez-vous de l'entrée ? Comment débute la danse : en silence, en musique, les danseurs sont-ils déjà sur scène ? Comment se termine la chorégraphie ?
- Combien de moments différents pouvez-vous distinguer dans cette danse ?
- Pouvez-vous les identifier ?
- Pensez-vous qu'il y a des moments improvisés dans ce spectacle ?

Commentaires

- Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché, étonné dans ce spectacle ?
- Si vous deviez garder une seule chose de ce spectacle, ce serait quoi et pourquoi ?
- Qu'aimeriez-vous utiliser dans ce spectacle pour créer votre danse ?

Quelques exemples
détaillés
(plus complexes)

- Quel corps est à l'œuvre ? Ce corps travaille-t-il à partir d'une technique inventée par le chorégraphe, revisitée, modifiée, ou à partir d'une technique préétablie préconisée, appliquée ?
- Quelle est la syntaxe utilisée ? Y-a-t-il des récurrences, des combinaisons privilégiées ?
- Comment sont traités l'espace, le temps, le poids et le contrepoids, les dynamiques, le groupe ? Leur traitement est-il cohérent avec le parti pris général de l'œuvre ?
- Le chorégraphe utilise-t-il des éléments de scénographie, des jeux de lumière, du son ?
- Quels sont ses choix concernant le lieu et le format (exemples : aspect monumental chez Marius Petipa, œuvre longue sur scène de théâtre pour Pina Bausch) ?
- Le langage chorégraphique s'inscrit-il dans une tradition, les danses transmises savantes ou populaires (exemple : ballet classique) ou, au contraire, émane-t-il d'une vision individualisée, des danses moderne et contemporaine (exemple : Dominique Bagouet/ Pina Bausch) ?

Mise en situation de
l'œuvre : contexte et
références
(quelques exemples)

- Le travail du chorégraphe est-il indépendant, atypique ou relève-t-il d'un courant esthétique, d'un cadre historique défini ?
- Comment situer l'œuvre dans le parcours du chorégraphe ?
- Quels sont les postulats théoriques du chorégraphe ? À partir de quelles circonstances artistiques, politiques, sociales, émerge-t-il ?

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



Pistes d'exploitation en classe

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

Relier la danse aux autres disciplines: l'histoire, l'histoire de l'art, aux arts plastiques, à la musique, au français, à la géographie...

À quelle époque

- Situer l'œuvre
- Fin de la première guerre mondiale
- Place de l'homme face à la machine
- Les Danses du Bauhaus

Les artistes

- Qui est Oskar Schlemmer?
- Qui est Vassily Kandinsky?
- Qui est Paul Klee?
- Qui est Constantin Brancusi?
- Qui est Giorgio de Chirico?
- Qui est Albrecht Dürer?

Les courants artistiques

- Qu'est ce que le cubisme?
- Qu'est ce que le surréalisme?
- Qu'est ce que le néoclassique?
- Qu'est ce que la modernité?
- Quelles sont les œuvres phares par grand courant en musique, danse, arts plastiques, littérature?

Le Ballet Triadique

- Une danse de personnages?
- Une histoire?
- Une danse plastique?
- Comment se rappeler de ce ballet?

Travail pour la classe

- Raconter ce qui s'est passé dans le spectacle: avec le début, sa construction, la fin.
- À partir de ce que vous avez vu et entendu, imaginer le livret de la pièce.
- Décrire la musique: sa construction, ses instruments, ses surprises, les genres.
- Dessiner ce que l'on a vu / Dessiner un ou les artistes présents sur scène.
- Écrire une critique du spectacle à l'instar d'un journaliste / Créer un souvenir de cette pièce (dessin, montage, collage, texte...).

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



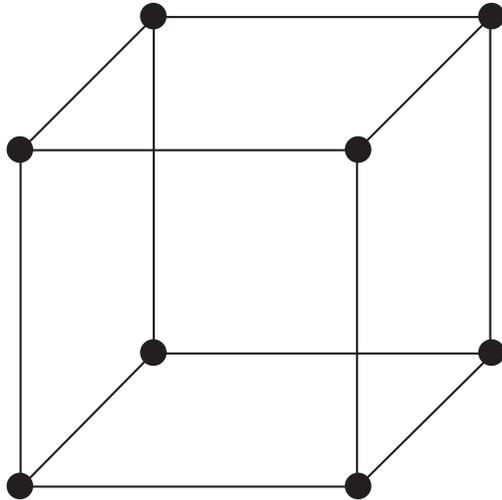
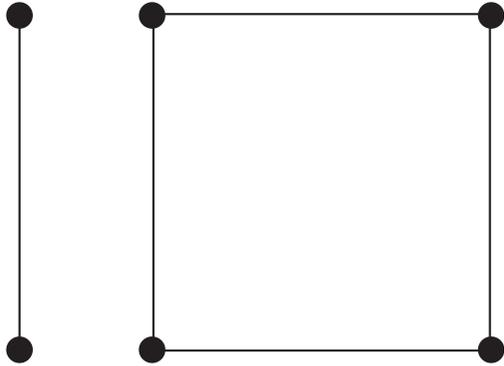
**Relier ce spectacle
à votre projet
de danse en classe**

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



L'atelier de danse

- Passer de la surface au plan (de 2 à 3 dimensions)
- Exploration des volumes
- Travail sur les couleurs
- À partir de photographies, vidéos : des photographies à la danse
- Créer un livret, une histoire, des personnages, les mettre en scène
- Les costumes et accessoires : le jeu du corps contraint
- Écoute musicale attentive : structure, instrument, hauteur
- Établir des rôles dans la classe : le groupe des plasticiens, le groupe des chorégraphes, les musiciens.

cf. Le Bauhaus, Alwin Nikolais, Decouflé

coproduction

Tout'Art

Cie James Charles Dance & Co

Cie Samuel

grand schlem'

création 2017

d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer

livret pédagogique



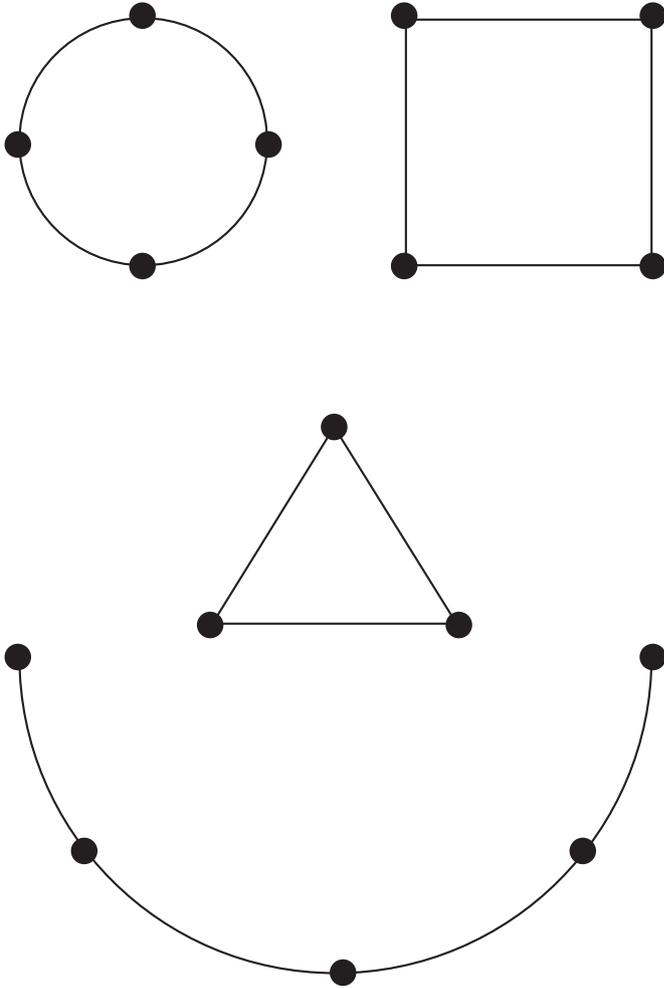
Les parcours

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



classe immersion « comme en vrai »

public	écoles, collèges
animateur	1 danseur
durée	un atelier de 3 x 5h (répartis sur 3 jours)
matériel de la compagnie utilisé	décor, vidéoprojecteurs

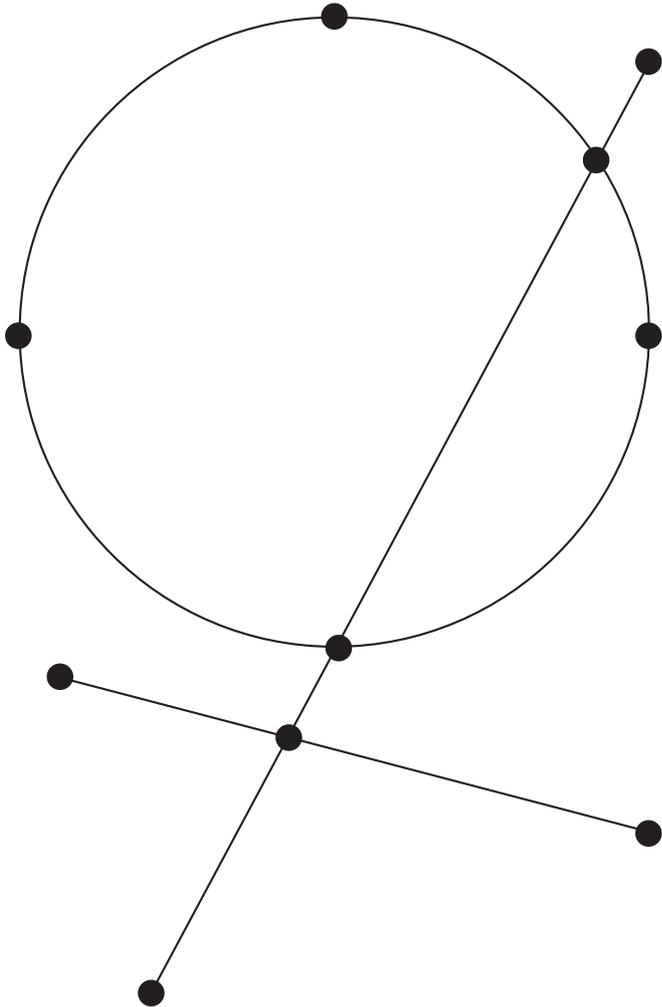
Un projet de sensibilisation sur 3 journées complètes qui a pour but de faire découvrir le travail de création à des élèves, par un chorégraphe ou un interprète. Avec l'artiste, ils définissent une ou plusieurs thématiques autour de l'œuvre de Oskar Schlemmer et ou des artistes présents sur l'école du Bauhaus, qu'ils nourrissent, qu'ils argumentent, par leurs idées et leurs envies, par leurs désirs et leurs connaissances. De ce point de départ, l'élève et le professeur définissent avec l'artiste les outils nécessaires pour accéder à une écriture chorégraphique, allant de la transmission d'une forme ou d'un mouvement déjà établi, à la composition ou à l'improvisation. C'est une plongée dans trois journées types d'un artiste chorégraphique. L'enfant est confronté à cet état de danse, composé d'un engagement physique et d'un engagement intellectuel, qui sont présents durant l'échauffement, la répétition et tout au long du processus. Une approche théorique est proposée aussi, autour d'une présentation sommaire des grandes périodes de l'histoire de la danse au travers des arts plastiques. Une restitution peut être envisagée, présentée alors en première partie de la représentation de *Grand Schlem'*.

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



proximité

public
animateur(s)
durée

écoles, collèges, lycées
1 à 2 danseurs
Présentation d'un extrait de la pièce
(5 à 10 minutes maximum)
Un atelier de 1h30 à 2h (suivant les publics)

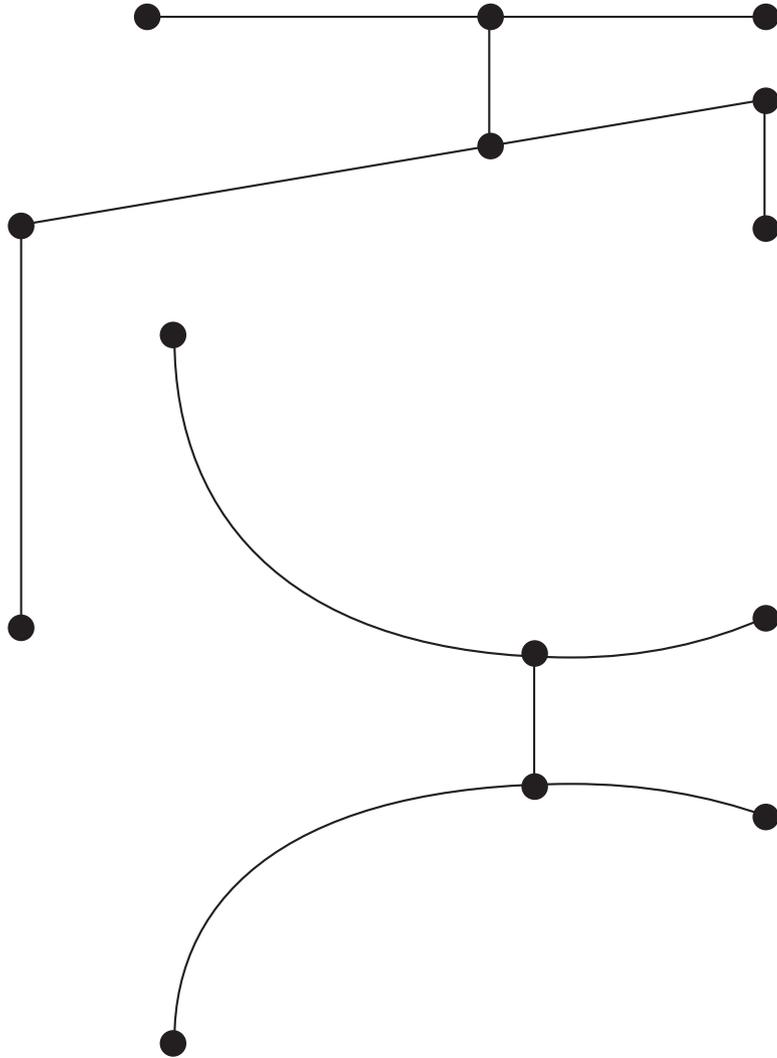
Extraire de la pièce *Grand Schlem'* une partie dansée et l'accompagner d'un tableau. Un danseur, un peintre. Une proposition qui permet la proximité: proximité des corps, proximité et partage de la pensée. Une action qui peut être accompagnée d'un atelier ou d'une discussion autour de la thématique de *Grand Schlem'*: les fondamentaux de la danse contemporaine au travers de l'œuvre d'Oskar Schlemmer. Cette action vient accompagner la représentation de la pièce dans sa totalité et ne s'y substitue pas.

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



éphémères

public	jeune public amateur, école de danse...
animateurs	1 chorégraphe et 1 vidéaste
durée	1 atelier création (75h)

Un projet de création destiné à un public adolescent qui vient mettre en confrontation, en opposition, mais aussi en parallèle, l'œuvre d'Oskar Schlemmer dans son approche de la couleur et du corps empêché. Explorer et comprendre au travers du mouvement ces deux notions dans l'œuvre de ce plasticien et son influence dans le monde de l'art. Assimiler puis expérimenter pour créer une œuvre, un spectacle, dont l'identité serait le miroir de ces jeunes artistes. Ce projet ne peut se faire qu'au travers du voyage, à Paris pour Yves Klein et à Rodez pour Pierre Soulages. Voyages qui génèreront des rencontres et qui viendront nourrir le travail de répétition. Voyager, regarder, observer, comprendre : des actions qui permettront de toucher et de vivre ces notions de nécessité qui alimentent l'urgence de la rhétorique, inhérentes aux artistes. Un reportage vidéo accompagnera le projet de création. Filmer pour témoigner des actions menées par cette équipe. Révéler l'importance d'un acte performatif, en mouvement, grâce à l'image, tel un objet d'art sur lequel on communique.

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



**Ressources
pédagogiques**

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

Ouvrages généraux

- *Copain de la danse*, Agnès Izrine, Milan jeunesse, 2006.
- *Dictionnaire de la danse*, Philippe Le Moal, Larousse, 1999.
- *La Danse au XX^e siècle*, Marcelle Michel, Isabelle Ginot, Larousse, 2008.
- *On danse ?* Nathalie Collantes, Julie Salgues, Autrement Junior, Scéren CNDP, 2003.
- *La danse moderne*, Collection Carnets de danse, Gallimard Jeunesse, 1998.
- *La danse à l'école, pour une éducation artistique*, Jackie Lascar, L'harmattan, 2000.
- *L'art contemporain*, Véronique Bourouet-Aubertot, Autrement Junior Arts, 2005.
- *L'art : une histoire*, Catherine Lobstein, Autrement Junior Arts, 2005.
- *Panorama de la danse contemporaine*, Rosita Boisseau, Textuel, 2008.

- *Danse contemporaine – Danse et non danse – 25 ans d'histoires*, Dominique Frétard, Cercle d'art, 2004.
- *L'enfant et la danse*, Jacqueline Robinson, autoédité, 1993.
- *La danse : chemin d'éducation, pour une pédagogie de l'être*, Jacqueline Robinson, autoédité, 1993.
- *Éléments du langage chorégraphique*, Jacqueline Robinson, Vigot, 1998.
- *L'enfant, le geste et le son, une initiation commune à la musique et à la danse*, Claire Noisette, Cité de la musique, 1997.
- *Nouvelles De Danse n°51 – Espace Dynamique*, Rudolf Laban, Contredanses, 2003.
- *La tête aux pieds*, Odile Rouquet, 1991.
- *La danse à l'école primaire*, Marie Romain, Retz, 2001.

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

DVD pédagogiques

- *Le tour du monde en 80 danses*, Charles Pick, Maison de la Danse de Lyon, 2006.
- *Des idées pour chorégrapheur*, Patrick Lamouroux, Équipe départementale EPS Tarn, 2006.
- *La mallette à danser*, Claude Noël, CRDP Franche-comté et CCN Franche-comté, 2005.
- *Entrez dans la danse*, Béatrice Chambrier, Antoine Maugey, CRDP Pays de la Loire, 2002.
- *D'une écriture l'autre, le corps lisière entre les arts*, Marcelle Bonjour, Jean-Yves Mocquard, Danse au cœur – CNDP, 2005.

Oskar Schlemmer

- *Oskar Schlemmer*, Collection sous la direction de Corinne Diserens & C. Raman Schlemmer RMN / Musées de Marseille, 1999.
- *Oskar Schlemmer : l'homme et la figure d'art*, Claire Rousier, CND Pantin, 2002.
- *Danser sa vie, Dossier pédagogique*, Vanessa Morisset, Centre Pompidou, 2011.
- *Oskar Schlemmer, l'homme qui danse*, Dossier découverte, Centre Pompidou Metz, 2016.

Danse et arts plastiques

- *Danse et arts plastiques, Marcher*, Repères Cahier de danse N°14, 2004.
- *Danser les arts*, Annie Thomas, Tizou Perez, SCEREN, CRDP Pays de Loire, 2000.
- *Danser sa vie, art et danse de 1900 à nos jours*, catalogue de l'exposition au Centre Pompidou, 2011.
- *Arts visuels et danse*, Pascale Goudin, Nicole Morin, SCEREN, CRDP Poitou-Charentes, 2008.
- *Danse et art contemporain*, Rosita Boisseau, Scala, coll. Sentiers d'art, 2011.
- *Qu'est-ce que l'art ?* Maria Carla Prette, Alfonso De Giorgis, Grund, 2001.
- *Les écritures du mouvement*, Livret pédagogique, exposition réalisée par le CND, 2006.

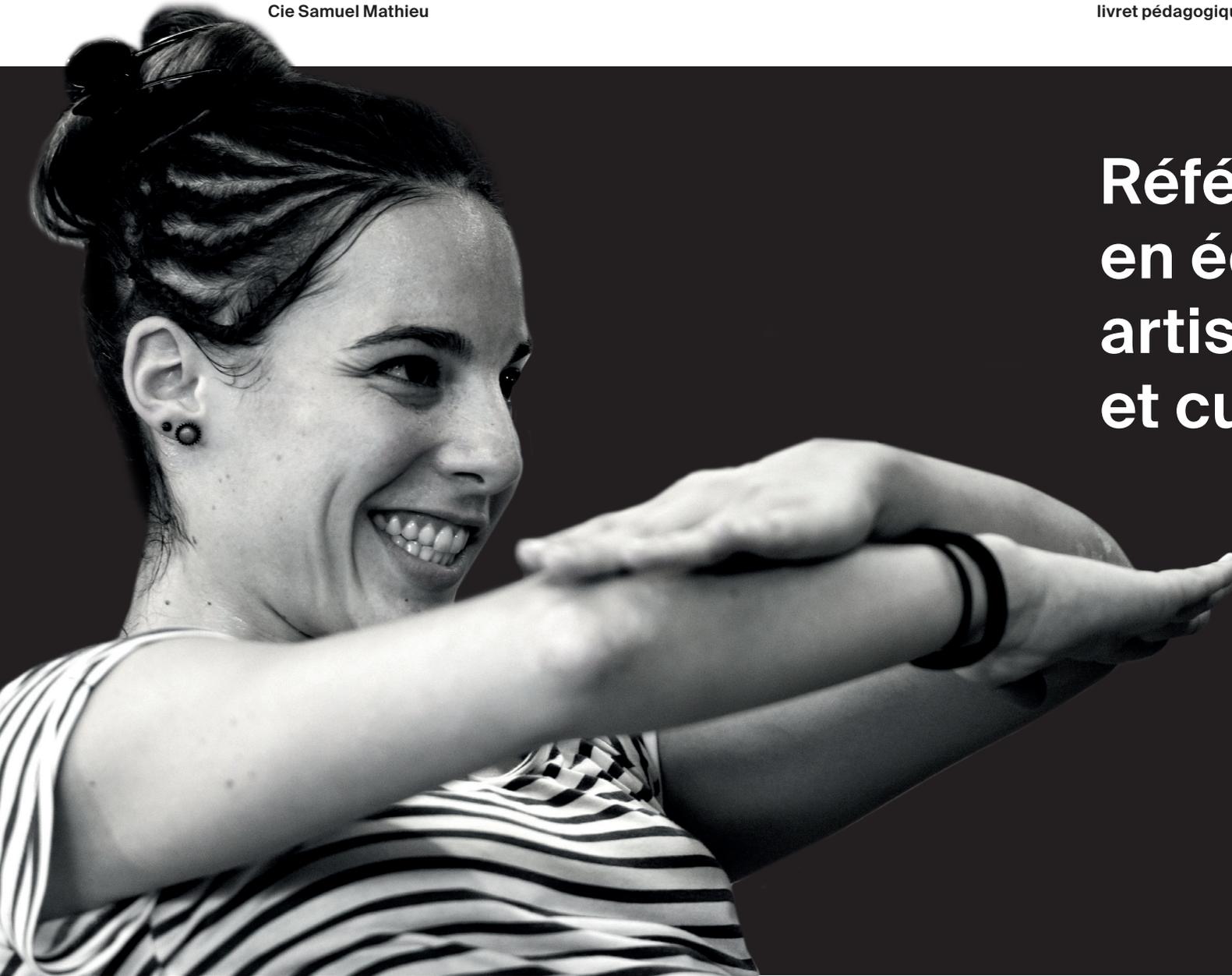
coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

Références en éducation artistique et culturelle



coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique

Samuel Mathieu associe au travail de création, la recherche chorégraphique et la formation. Son attachement à la recherche le conduit à la création de laboratoires qui sont à la fois le berceau des pièces qu'il crée avec ses interprètes, et le fil conducteur des ateliers qu'il mène avec d'autres publics (étudiants, amateurs, scolaires, ...).

C'est ainsi que pour exemples : il développe, à l'université de Toulouse, durant deux années, un projet intitulé *Le Labo*, à travers lequel il propose aux étudiants de questionner en mouvement l'histoire de la Danse, et d'analyser ses différents courants. Dans le cadre d'une résidence mission avec l'ADDA du Lot, il mène en parallèle à la création des *duos 1, 2, 3*, un travail de recherche avec un public amateur issu de quatre écoles du département. En 2005, il accompagne deux classes de danse de dernière année, l'une du Conservatoire National de Région de Toulouse, l'autre de l'École Nationale de Musique et de Danse du Tarn. Il crée pour elles *Truppenschau*, en collaboration avec un compositeur contemporain, Bruno Capell. En 2006, toujours pour le Conservatoire National de Région de Toulouse, et plus précisément pour la classe de répertoire, il transmet un extrait d'*Ulysse* de Jean-Claude Gallotta.

En 2008, le Conservatoire National de Région de Poitiers l'invitera à renouveler cette transmission. Durant 2 années scolaires, il mène un atelier de découverte et de création chorégraphiques au Lycée professionnel L'Oustal, pour 60 élèves en formation BEPA, « services aux personnes ». En 2009, en partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux, il propose un atelier-crédation dont le fruit est présenté au Cuvier/CDC d'Aquitaine dans le cadre de « *La Part des Anges* ». En 2009 toujours, invité par le CIAM - Université de Toulouse-le-Mirail, il mène, dans le cadre de « *l'Atelier du regard* » (un projet européen), un travail d'expérimentation collective.

En 2010, dans le cadre d'ateliers pour 12 élèves du centre de formation professionnelle CEFADAGE à Bordeaux, il crée *Tribu*, qui sera présenté à La Glacière à Bordeaux, à la Salle Allegora à Auterive, ainsi qu'à la M 270 de Floirac.

Dans le cadre de l'organisation de la 2^e édition du Neuf9 festival à Auterive, il imagine une traversée du pont d'Auterive par 280 élèves d'écoles maternelles, et élémentaires de la ville, pour la création d'un évènement en ouverture du festival.

En 2011, il dirige une master-class destinée aux 16 élèves de 4^e année du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. Le fruit de ce travail sera présenté en première partie du spectacle de Samuel Mathieu *L'Homme qui plonge* à l'Étoile du Nord à Paris. En 2012 et 2013, il développe 2 projets amateurs d'envergure :

- *Les Tortues* : Création pour des amateurs du 3^e âge en collaboration avec le chorégraphe Aragorn Boulanger, présentée à l'Allegora d'Auterive et au Théâtre de Cugnaux.

- *ReadySteadyGo* : Création d'un spectacle avec un groupe d'une quinzaine de jeunes amateurs de l'agglomération de Rodez. Dont deux représentations du spectacle ont été données en mai 2013 à la MJC de Rodez.

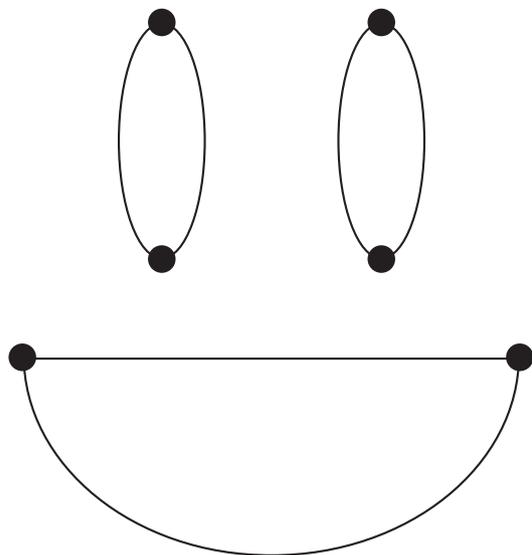
Cette liste des actions les plus significatives menées par Samuel depuis 2004 n'est pas exhaustive. Au total, les nombreux projets et actions en matière d'éducation artistique représentent plus de 1500 heures et près de 4 000 personnes concernées.

coproduction

Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu

grand schlem'

création 2017
d'après l'œuvre d'Oskar Schlemmer
livret pédagogique



coproduction

**Tout'Art
Cie James Carlès Danse & Co
Cie Samuel Mathieu**

nous rencontrer

**le Perchoir
26 Rue Marie Magné
31300 TOULOUSE**

nous écrire

**Maison des Association
BAL 71 - BP 74 184
31031 TOULOUSE CEDEX 4**

**06 77 63 46 72
bureau.toutart@gmail.com
www.toutart.fr**

**Association loi 1901
n° Siret : 50784144300041
Code APE : 9002Z**

**Licence d'entrepreneur
de spectacles
n°2-1078655 - n°3-1078656**