Arts & Spectacles

présente en accord avec

Texte KEVIN KEISS

Musiques MOZART · PROKOFIEV · BERNSTEIN

Avec OLIVIA DALRIC et CÉLIA ONETO BENSAID

Mise en scène ALEXANDRE ETHÈVE

Chorégraphie JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Assistante à la chorégraphie MATHILDE ALTARAZ · Costumes SABINE SCHLEMMER

Avec le soutien de : Groupe Emile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta · MC2, Grenoble · Espace Sorano, Vincennes · TKM, Lausanne

LE DOSSIER PEDAGOGIQUE

I) PRÉSENTATION

Le MAB Collectif est la structure qui porte le spectacle *WEST*, il est constitué de comédiens, danseurs, auteurs, musiciens, metteurs-en-scène, motivés par un désir de faire découvrir leur art en divertissant, en éduquant et en combinant différentes techniques.

Notre souhait est de susciter l'imaginaire du spectateur en toute simplicité et en direction de tous les publics. Les propositions du MAB Collectif sont musicales ayant pour enjeu de mêler une musique très exigeante avec la parole des auteurs d'hier et d'aujourd'hui. Les créations se tissent avec les talents du collectif mis en commun. Une alchimie surprenante en ressort.

L'équipe

L'équipe qui a participé au spectacle **WEST** :

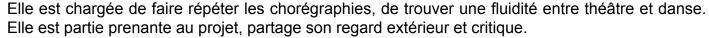
Kevin Keiss, auteur

Il réalise une commande d'écriture pour une pianiste et une comédienne.

Alexandre Ethève, metteur en scène

Il dirige les interprètes, met en espace le spectacle et est garant de sa cohérence.

Emilie Camacho, assistante à la mise en scène, danseuse

Jean-Claude Gallotta, chorégraphe

Il crée les chorégraphies, invente une autre manière de raconter l'histoire par les corps et la physicalité du mouvement.

Mathilde Altaraz, assistante à la chorégraphie

Elle met en mouvement et en forme les idées du chorégraphe afin de les transmettre plus facilement.

Olivia Dalric et Célia Oneto Bensaid respectivement comédienne et pianiste

Elles racontent l'histoire de WEST et incarnent les personnages de ce récit.

Victor Arancio, créateur lumière

Il a fait la création des lumières du spectacle. Il met en valeur les éléments scéniques et a créé des ambiances.

Sabine Schlemmer, costumière.

Elle a confectionné les costumes pour le spectacle.

Présentation de la pièce

WEST raconte le récit de deux sœurs. De la fillette à la femme on assiste à la construction de deux identités. Joués au piano sur **Les danses symphoniques de West Side Story** de Bernstein, sur un extrait de **Ah vous dirais-je maman** de Mozart et de **Roméo et Juliette** de Prokofiev, le spectacle est joyeux, vivant et connecté à l'urgence de la jeunesse et des premières fois.

Résumé de l'histoire

WEST raconte la vie de la petite Olivia et de sa sœur Célia, toutes deux passionnées de la comédie musicale **West Side Story**.

Olivia est nulle en tout. Sauf en bavardage.

Un jour, elle rencontre Louis-Tayeb, un garçon de sa classe au collège qui va lui révéler sa vocation. Sa vie bascule.

Bien des années après, les deux sœurs devenues comédienne et pianiste professionnelles redessinent leur roman personnel.

A travers les souvenirs éclatés de l'enfance, ses blessures et ses victoires, c'est la construction d'une vocation artistique que nous interrogeons, les puissances de transformations de l'imaginaire ainsi que les forces de la fratrie, les vertiges amoureux à l'âge des métamorphoses et des revendications égalitaires. Et de la puissance de résilience qui se cache dans l'art.

La Musique comme point de départ

La variété des *danses symphoniques de West Side Story*, si entrainantes et théâtrales nous ont guidées pour construire la dramaturgie de *WEST*.

C'est par la musique que nous avons amorcé le travail, que les relations entre les artistes et le rapport avec le public s'est créé. Afin de faire parvenir l'histoire au mieux, nos choix se sont portés vers d'autres éléments musicaux pour continuer le récit autrement.

La Musique en live

Dans **WEST**, toute la musique est jouée en direct sur un piano à queue.

Le piano appartient à la famille des cordes. C'est un instrument polyphonique, ce qui veut dire que l'on peut jouer plusieurs sons en même temps.

Le choix des œuvres

Les danses symphoniques de West Side Story de Leonard Bernstein accompagnent les deux sœurs tout au long du récit.

Tandis qu'un court extrait de *Ah vous dirais je maman* de Mozart vient ponctuer l'histoire telle une madeleine de Proust, rappelant les débuts au piano de la jeune Célia.

Enfin le tragique passage des Montaigu et Capulet dans **Roméo et Juliette** de Prokofiev accentue le climat dramatique de la fin et raconte par le corps et la musique les relations conflictuelles entre Louis-Tayeb et son père.

Alors que *Ah vous dirais je maman* est une œuvre pour piano seul, *Les danses symphoniques de West Side Story* et *Roméo et Juliette* sont des œuvres symphoniques, c'est à dire composées pour plusieurs instruments. Célia, la pianiste, a donc réalisé une transcription.

Une transcription c'est quoi?

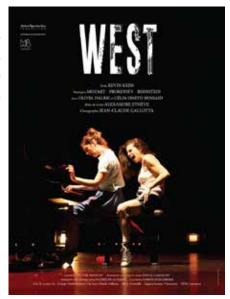
C'est une adaptation de la symphonie. Ici, Célia a proposé une réduction au piano de l'œuvre de Bernstein et de Prokofiev, c'est à dire qu'elle joue avec un seul instrument la gamme mélodique de tout un orchestre.

II) AVANT VOTRE VENUE AU SPECTACLE

Qu'est-ce-que le titre et l'affiche vous évoquent?

- Décrire l'affiche : Que voit-on ? Un dessin, une photo ? Quelle expression a-t-il-elle ? Quelles couleurs sur l'affiche ? Quelles formes ? Quelle ambiance ? Qu'est ce que cela vous évoque ? Que pense ou qu'imagine-t-on voir sur scène ? Quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit ?
- Que signifie le titre : **WEST**. Que veut dire WEST ? Pourquoi en anglais ? A quoi cela fait-il référence ?
- Quels éléments pouvons nous lire sur une affiche ?
   Qu'est ce que cela nous apporte ?

Les informations sur la pièce

WEST est un théâtre de récit croisé avec différentes disciplines.

Cela veut dire que les comédiens «sortent» régulièrement de leur personnage pour devenir narrateurs.

Construit tel un conte contemporain **WEST** cherche à mettre en lumière le cœur de ce que raconte l'histoire, avec simplicité et clarté, afin que tous les publics dans leur expérience de spectateurs puissent recevoir le spectacle et s'en nourrir à leur façon.

Les thématiques de l'histoire

• L'adolescence où l'âge de la métamorphose : d'où vient ce mot ? Du latin adolescere : « grandir » : phase du développement humain physique et mental qui survient généralement entre la puberté et l'âge adulte. Phase de transition, de recherche de soi / difficulté de se situer (ni enfant, ni adulte). Qu'est-ce qui change à l'adolescence ? Quand vous êtes-vous senti quitter l'enfance ? Moment précis / impression ? Choses qu'on ne veut plus faire / choses qu'on veut faire seul(e) dorénavant... A quel âge devient-on adolescent ? Adulte ? Pas d'âge / question de maturité ?

Les modèles ou idoles

Avez-vous des personnes auxquelles vous souhaiteriez ressembler ? Avez-vous des héros / héroïnes? Repères ? Pourquoi ?

Appartiennent-elles à un registre réel ou de fiction ?

L'amour

A partir de quel âge tombe-t-on amoureux ?

Y'a-t-il plusieurs sortes d'amour ? L'amour qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela procure physiquement ? Mentalement ?

Etes-vous déjà tombé amoureux ?

Est-ce que cela change quelque chose à sa manière d'être ?

Est-ce que vous voudriez nous raconter une expérience amoureuse ?

Des Thématiques au programme de français du collège

- Dire l'amour
- · Les individus ET la société : des confrontations de valeurs

III) APRÈS LE SPECTACLE

1) Les pistes et prolongements autour du spectacle

La pièce : Qu'est-ce que cela raconte ? Qui est l'auteur de la pièce ? Est-ce un auteur contemporain ? Le spectacle était-il fondé sur une histoire que je connaissais ? Laquelle ?

Les thèmes abordés dans le spectacle : De quels « sujets » est-il question dans ce spectacle ? Certains thèmes étaient-ils intéressants ? Surprenants ? Dérangeants ? Y avait-il des fermetures du rideau, des « noirs », des sons, des sorties de personnages ? Sur quelle durée l'histoire est-elle censée se dérouler ? Comment le sait-on ?

L'espace : Y a-t-il un décor ? Puis-je le décrire ou le dessiner ? S'agissait-il d'un lieu unique ou bien plusieurs lieux était-ils évoqués ? Décrire l'espace, ses formes, ses couleurs ...

Musique et son: Y avait-il des sons? Était-ce une bande enregistrée ou une musique jouée sur scène? Ai-je des souvenirs sonores précis du spectacle? Lesquels? Quelles émotions les sons m'ont-ils procurés? Questionner les élèves sur le pouvoir de la musique. Dans un film, qu'est-ce que la musique apporte à l'image? Est-ce que cela permet de ressentir des émotions, des sensations plus ou moins fortes? Les styles musicaux peuvent être très variés, demander aux élèves quels sont les différents styles musicaux (jazz, musique contemporaine, musique classique, rock, pop). À quelles émotions associent-ils ces différents styles musicaux? Qu'est-ce que la musique apporte à la danse? Pourquoi la musique nous donne t-elle envie de danser?

La Danse : Qu'est ce qu'une chorégraphie ? C'est le fait de composer des danses au moyen de pas et de figures. Quel style de danse connaissez-vous ? À quoi reconnaît-on une danse ? Tout le monde peut-il danser ? Pourquoi a-t-on envie de danser ? Où dansons-nous ? Est-ce possible de danser n'importe où ? A quel style de danse attribuez vous celui proposé dans *WEST* ?

Le genre : Comment les sœurs s'expriment-elles ? Est-ce que les interprètes tenaient compte de notre présence ? En s'adressant à nous ? ou faisaient-ils comme si nous n'étions pas là ? Est-ce que les comédiens jouaient plusieurs personnages ? Ou bien au contraire, est-ce que des personnages étaient joués par plusieurs comédiens ? Comment comprenait-on qu'il s'agissait du même personnage ou d'un personnage différent ?

La mise en scène : Quelle ambiance générale retenez vous de ce spectacle ? Quelles sont les pratiques artistiques abordées dans ce spectacle ?

Questionner les enfants sur leur propre pratique artistique. Qu'est ce que cela leur procure ? Demander aux enfants de définir avec leurs mots ces différentes pratiques artistiques puis travailler sur ces disciplines.

Accessoires, **Costumes**: Y avait-il des accessoires? Des objets? Si oui, à quoi servaient-ils? Les artistes portaient-ils des costumes? Comment étaient-ils? A quoi faisaient-ils penser?

Originalité, créativité: Qu'est-ce qui m'a le plus étonné? Est-ce que ces éléments étonnants m'ont plu ou m'ont dérangé? Travailler sur le ressenti, les émotions, débloquer la parole, trouver des prétextes à l'expression sous toutes ses formes. On peut par exemple demander à chaque « spectateur critique » de proposer 3 mots sur l'expérience qu'il a vécue, sans nécessairement les justifier.

La fin de l'histoire : Que se passe-t-il à la fin de la pièce ? Comment l'interprétez-vous ? Est-ce une fin heureuse, pessimiste, ni l'un ni l'autre ?

2) Débat à partir du texte

Qu'est ce qu'une vocation? N'y a-t-il que des vocations artistiques? Avez vous une vocation?

Est-ce nécessaire de suivre une règle pour s'habiller lorsqu'on est un garçon ou une fille ?

Doit-on suivre les règles / lois / modes que les autres nous imposent ? Et si vous, vous mettiez quelque chose de différent des autres ? D'original ? Critiques / moqueries ? Quelle attitude adopter alors ? Travailler les notions de vivre-ensemble, de tolérance. Questionner le genre : qu'est-ce qu'être une fille ? Un garçon ? Y a-t-il des activités réservées aux filles / garçons ? Lesquelles ? Pourquoi ?

CÉLIA

Depuis l'enfance
Autour de ma sœur
Il y a une sorte de lumière
Ma sœur c'est comme la foudre dans un ciel clair
Plus on danse ensemble plus quelque chose grandit en moi
Une évidence
Une urgence
Je me fous d'être Riff ou Bernardo
Moi ce que je veux
Ce que je veux par-dessus tout c'est être la musique

OLIV Quoi ?

CÉLIA

Je veux faire de la musique et rien d'autre.

IV) ACTIVITÉS À FAIRE EN CLASSE

1) Portrait Chinois

Inviter à la réflexion à travers un portrait chinois du spectacle.

- Si le spectacle était une couleur, ce serait ... Si le spectacle était une odeur, ce serait ...
- Si le spectacle était une musique, ce serait ... Si le spectacle était une sensation, ce serait ...
- Si le spectacle était une matière, ce serait ... Si le spectacle était un objet, ce serait ...
- Si le spectacle était une époque, ce serait ... Si le spectacle était un goût, ce serait ...
- Si le spectacle était un personnage célèbre, ce serait ... Si le spectacle était un adjectif, ce serait

2) Travaux manuels

Pour les plus jeunes : travailler autour de la connaissance de leur corps. Comment est fait leur corps ? Leur demander de se dessiner.

Pour les plus grands : Travailler autour de la représentation du corps et de ses changements : à partir d'images de filles et de femmes, de garçons et d'hommes, voir ce qui est semblable et différent selon le sexe et l'âge, notamment. Provoquer un mini-débat au sein de la classe. «Qu'est-ce qu'être une fille ? Un garçon ?». Demander aux élèves d'argumenter leurs propos.

3) Création collective d'une affiche du spectacle

A partir de magazines, dessins, peintures, découpages...

V) ATELIERS PROPOSÉS PAR L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

1) Atelier Danse (proposé par Emilie Camacho)

Tout comme chacune des interprètes est allée à la recherche de sa propre danse, ce temps d'atelier est le moment d'aller à la découverte d'un nouveau monde : le moi danseur.

Pour préparer le corps, l'atelier commence par la transmission d'un conte dansé, la chorégraphie de notre propre histoire de cellules, devenant fœtus, puis nouveau né, puis bambin rampant, s'élevant circulant toujours à la recherche de hauteur, d'équilibre et de risque. Ce temps de pratique, a

pour objectif de libérer le mouvement dansé en traversant toutes les étapes de construction de la verticalité, et à travers elle le processus de la pièce : danser son parcours de bipède, ses peurs, ses prises de risques, ses essais et surtout ses immenses réussites, et aller à la rencontre de son corps en conscience, de son propre mouvement et des fondamentaux de la danse contemporaine. L'espace, le temps, la forme, l'autre, la musicalité et les rythmiques sont vécus et partagés comme les règles d'un jeu collectif pour créer de l'émotion : la danse comme moteur de l'action.

Cet atelier est aussi l'occasion de questionner le rôle de l'imagination et l'imaginaire en art et en création tout particulièrement, de l'activer et se l'approprier. Il prépare le corps puis le met en jeu lors d'improvisations collectives où individuelle.

2) Atelier Musique (proposé par Célia Oneto Bensaid)

Cet atelier est l'occasion pour les participants d'acquérir ou de compléter des notions musicales autour de la musique en général et du piano en particulier. L'instrument utilisé comme tel mais aussi de manière détourné. Laisser les enfants improviser et découvrir l'instrument qu'est notre corps. Ce moment est une occasion pour s'amuser à construire une rythmique, une suite de sons sans pour autant être musiciens. Il s'agit ici de se familiariser avec la notion de l'instrument qui peut se résumer à son propre corps. Le corps musicien sera mis en jeu grâce à des percussions, des pas, des jeux de dissociations, des prises de voix. Cet atelier a pour objectif d'amener une meilleure écoute et une cohésion au sein du groupe.

3) Atelier Théâtre (proposé par Olivia Dalric)

L'atelier se déroule de la manière suivante : échauffement / prise d'espace / jeux collectif / travail d'improvisations en groupe puis individuel / travail de texte en fonction des âges.

J'aimerais travailler sur l'approche physique que nous pouvons avoir de notre propre corps et à travers les âges de la petite enfance à l'âge adulte. S'amuser de nos défauts, jouer avec nos complexes, changer de sexe, j'aimerai faire de cet atelier un terrain d'exploration physique et intellectuel. Le corps sera le premier vecteur de ce moment autour du spectacle comme récitant aussi bien que la parole. Dans un deuxième temps les participants mettront en voix leurs expériences qu'ils voudront bien partager.

A titre d'exemple voici quelques propositions d'exercice :

- Inviter le groupe à se mouvoir tout en écoutant différentes musiques. Alterner les styles musicaux (classique, jazz...) afin d'inciter les enfants à exprimer avec leur corps les différentes émotions ressenties à travers la musique (tristesse, joie, peur...).
- De la même façon, chaque spectateur représentera ce qu'était le spectacle, selon lui, avec un mouvement du corps. Je leur proposerai de refaire les pas de danse dont ils se souviennent et de se les approprier.
- Création de la bande-annonce du spectacle, en trois tableaux. C'est un travail qui fait intervenir l'image, le son et le bruitage. Les jeunes peuvent se mettre en scène par groupe. Ce travail peut être réalisé à partir de ce qu'ils auront choisis pour qualifier le spectacle (adjectifs qualificatifs, objets, couleurs, sons).
- Pour rester dans le sujet, ils inventeront une scène dont ils sont fans (films, dessins-animés, bande-dessinées, roman...).

