

CARNET
PÉDAGOGIQUE
autour du

collier^{de} PERLES

*spectacle chorégraphique
accessible aux enfants
à partir de 7 ans*

*une création de la
Compagnie Félicette Chazerand*

carnet réalisé par Félicette Chazerand et Ingrid Bailly

1. PARLER DU SPECTACLE

Ne rien effacer pas un mot pas un pas. Ne rien raturer pas un mot pas un pas.
Laisser dire mot à mot pas à pas.

(Bernard Friot)

A la fois danseuses, actrices, dessinatrices, les deux interprètes créent instant par instant de nouvelles règles à faire, à jouer et à défaire. Du dessin, elles passent au mot, du bout du mot, elles font un mouvement et de cette trace du corps, elles scellent à nouveau le lien pour un autre dessin. Gourmandes, chineuses des saveurs de mots, amoureuses du dire avec la voix, heureuses danseuses d'un corps qui chancelle, elles nous attirent, sirènes, à une friande invitation de joie qui crée et qui recrée spontanément.

(Jeanne Pigeon)

"Quelle civilisation n'a pas gravé ses traces de vie, ses représentations sur le roc, la pierre ou le papier. Quel enfant n'a pas laissé sur le sable ou le papier la fugitive empreinte d'un doigt, d'une main ou d'un pinceau. L'expérience de la trace laissée par le pinceau rempli d'encre ne cesse de nous étonner et de nous apprendre quelque chose de l'acte créateur."

(Robert Faure - L'ESPRIT DU GESTE)

En chine, peinture et calligraphie sont des sœurs qui se connaissent bien. Entre calligraphie et peinture, c'est une belle histoire d'amour. Nées du même pinceau, elles sont inséparables. L'une trace l'union de l'artiste avec le paysage et l'univers pendant que le poème chante l'instant de cet accord parfait.

(Hélène Bernard - DADA)

Écriture : n.f.

Représentation de la pensée par des signes graphiques conventionnels. Il y a écriture quand les signes se combinent pour former un code graphique.

Chorégraphie : n.f.

(gr. *khorein*, danse et *graphein*, écrire).

Anc. notation des pas et figures de la danse. Art de composer des ballets et de les transcrire // L'œuvre elle-même.

Phonétiquement, "chorégraphie" suggère deux mots: corps et graphisme. Partons de la phonétique pour l'expliquer: l'écriture du corps dans l'espace, l'espace comme feuille de papier du danseur.

La **danse** est un phénomène universel et multiple. En effet, elle existe dans toutes les civilisations. Si les individus dansent depuis les temps les plus reculés, ils ne le font ni de façon identique ni dans le même but.

Calligraphie : n.f.

(gr. *kallos*, beauté, et *graphein*, écrire).

Art de former d'une façon élégante et ornée les caractères de l'écriture; écriture ainsi formée.

Dessin : n.m.

Représentation de la forme (et éventuellement des valeurs de lumière et d'ombre) d'un objet, d'une figure, plutôt que de leur couleur: dessin à la plume, au fusain, à l'encre de chine ou toute autre matière permettant de laisser une trace en forme, en ligne, en points.

Poésie : n.f.

Art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d'une langue pour évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions. (...) Caractère de ce qui touche la sensibilité, émeut.

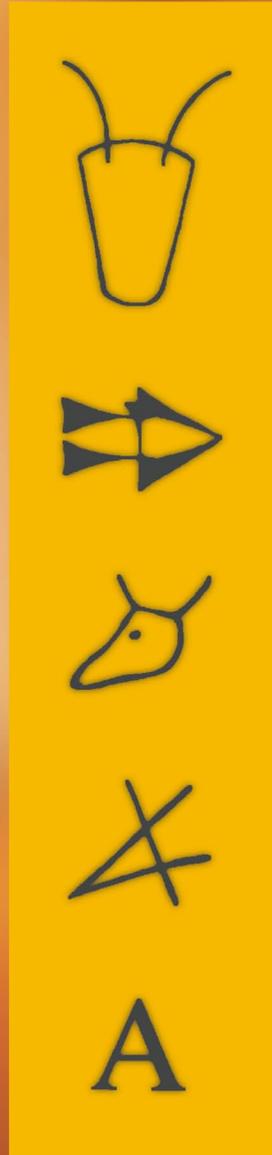
— Les définitions proviennent du Nouveau Larousse Encyclopédique

Au commencement, l'homme traçait sur la pierre, sur les os, marquait la terre de son empreinte, laissait une trace de son passage.

L'écriture marque le passage entre la préhistoire et l'histoire de l'humanité.

Elle est née de la volonté de l'homme de transmettre, de communiquer.

Elles s'est construite progressivement au fil des siècles, passant de l'utilisation de pictogrammes (dessins figuratifs) à l'écriture analytique, où les sigles ne représentent pas une idée mais un élément linguistique (ce n'est plus une simple suggestion, c'est une notation), pour parvenir aux écritures phonétiques et aux alphabets que nous connaissons actuellement.

Une performance hors cadre, qui s'immisce dans des espaces ouverts à la parole, au dessin, au mouvement. Une performance sur le tracé du geste, sur la force du signe, sur la poésie de l'écriture...

Réalisée par deux interprètes à la fois danseuses, actrices et dessinatrices.

Dire et donner corps au mot. Coller le mot au geste ou le geste au mot. Le mot est prétexte à une poésie gestuelle et graphique, le geste est prétexte à une parole poétique. La lettre dans le corps devient sculpture vivante par la rencontre. Un corps en mouvement dans un espace écrit le chemin, laisse une trace à travers son dessin chorégraphique. La saveur des mots, le goût de la voix, le plaisir de la bouche. Articuler, désarticuler, associer, dissocier, dessiner, donner sens à chaque mot est un plat délicieux à servir avec humour.

Ecrire c'est **communiquer**, transmettre.

Pour **communiquer** nous utilisons
les mots, l'écriture,
les gestes, le corps.

"La **danse** peut être un art, un rituel ou un divertissement. Sa fonction diffère totalement du rôle utilitaire qui est celui des gestes exécutés dans le cadre d'une activité professionnelle ou sportive : elle exprime des idées et des émotions ou raconte une histoire. Elle correspond parfois à des motivations religieuses, politiques, économiques ou sociales; mais il arrive aussi qu'on danse uniquement pour le plaisir et la satisfaction esthétique. (...)" *Encyclopédie Encarta*

Danse rituelle, danse sociale, danse d'expression, danse sacrée, l'homme utilise son corps pour communiquer.

Pour la **peinture**,
les premiers hommes allaient dans les grottes sombres
pour peindre avec du noir.

L'ESPACE est la page blanche du DANSEUR. DIRE avec les MOTS, dire avec son CORPS.

La POÉSIE, c'est mettre en MOUVEMENT ce qu'il y a d'inarticulable dans la VIE.

La DANSE, c'est mettre en GESTE ce qui est inarticulable dans la VIE.

Comme tu es là, je **trace**.

Comme je **trace**, tu **danses**.

Comme tu **DANSES**, je **trace**.

DIRE DANSER TRACER DESSINER

- ⑥ Le fil du collier est le fil rouge de la performance: les jeux dansés, parlés, dessinés, imbriqués, sont les perles mises l'une à côté de l'autre en relation avec le fond, la forme, la couleur et la matière.
- ⑥ Dire – Danser en phrases ce qui touche, marque, imprègne notre duo en relation avec le public. L'espace est le support incontournable de celui qui trace, de celui qui danse. N'est-ce pas la base de l'écriture?
- ⑥ Comme il y a de l'os au squelette, il y a de la lettre à l'alphabet, de la lettre au mot, du mot à la phrase, de la phrase à l'histoire. Histoire tracée? Histoire dansée? Histoire vécue!

- ⑥ Le spectacle s'est construit sur la complicité et la complémentarité des deux interprètes. Toutes deux dansent, l'une est chorégraphe, l'autre dessinatrice.
- ⑥ Passage d'une écriture tracée à une écriture dansée.
- ⑥ Le corps danse, le corps exprime, le mouvement s'en va, La main trace, la trace demeure. Le dessin figure, symbolise, la lettre naît, l'écriture se dessine. Le geste préfigure l'écriture. La danse, rituel de transmission, l'écriture, trace de mémoire.
- ⑥ La place du mot: le mot dit, lie, relie, suggère, souligne, ponctue et soutient le propos. Texture et qualité des mots et textes choisis donnent matière à danser.
- ⑥ La place du geste: le geste trace le corps en mouvement, le corps est l'encre du geste, il donne matière à dessiner.
- ⑥ Transposition d'un langage à l'autre – Interactivité constante. Pour le traceur, l'espace de la feuille blanche permet l'imaginaire de tous les possibles. C'est la porte ouverte au désir. C'est le droit de faire ce que l'on veut dans un instant donné. Pour le danseur, l'espace autour, dessus, dessous, devant, derrière est le vide lumineux que ses mouvements vont rendre plein.

LES ARTISTES ET LEURS PARCOURS:

FÉLICETTE CHAZERAND

D'origine française, elle est formée aux techniques classiques et contemporaines et, après un passage à l'école **Mudra** de Maurice Béjart, elle sera lauréate du concours international de Bagnolet. Elle s'est aussi intéressée aux techniques orientales. Ses rencontres avec **Shiro Dimon** et **Yushi Kawada** enrichissent son univers. Les pratiques du "contact" et de "l'improvisation" font partie de son bagage artistique notamment par ses rencontres avec **Andrew Harwood** et **Lisa Nelson**.

Chorégraphe et pédagogue, elle enseigne le mouvement à l'Institut des Arts et Diffusion de Louvain-La-Neuve (Belgique).

Depuis la fondation de l'a.s.b.l. **Parcours**, en 1992, le travail de Félicette Chazerand se situe à la croisée des chemins de la création en danse contemporaine et de la sensibilisation à cet art. Formations aux enseignants et animations sous forme d'ateliers dans les milieux scolaires. Les créations de la **compagnie Félicette Chazerand** s'orientent résolument vers le jeune public: "Carte Postale" (2000), "Poil et Plume" (2002), "Pénélope" (2004) tournent actuellement en Belgique comme à l'étranger.

MIRA VANDEN BOSCH

Après le conservatoire de la Monnaie, elle danse au **Ballet du XXème siècle** de Maurice Béjart. Elle s'envole ensuite à la découverte des danses contemporaines, africaines, et s'initie aux arts martiaux.

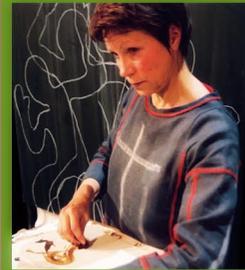
A l'Infini Théâtre de **Dominique Serron**, elle pratique pendant 10 ans comme comédienne le travail des mots chevillés au corps, "roucoulé jusqu'au pli du coude". Kinésithérapeute, la connaissance du corps et son usage la conduisent à enseigner pendant 15 ans la technique **Matthias Alexander** aux artistes.

Ce qui l'émeut c'est peindre, dessiner les corps en mouvement.

A l'Académie de Saint-Gilles à Bruxelles, elle termine en 2003 sa formation en dessin. A l'**Ecole de Cirque** de Bruxelles, elle enseigne l'anatomie pour le mouvement et la conscience du corps aux étudiants de la formation pédagogique. Elle mêle la danse, les mots, le dessin dans sa pratique artistique et pédagogique. Une constante: apprendre par corps.

*Il y a ici des taches et des crayons,
mais pas pour tout le monde,
pour quelques personnes,
allez-y, servez-vous,
prenez un crayon et une tache,
pour qui veut, un crayon et une tache,
servez-vous....*

2. DESSINER NOTRE DANSE

Parole aux artistes

LE CORPS DANSANT : Félicette Chazerand.

Il y a dans la nature quelque chose qui compose des tracés. Nous aussi, faisant partie de la nature, nous composons des tracés. *Bonnie Bainbridge Cohen*

Si la peinture a appris à bouger, c'est que le corps est le premier des peintres.

Sculpter et créer dans l'espace ces formes visibles de l'énergie que nous appelons mouvements, c'est tracer avec notre corps dansant une gestuelle rythmée, respirée, ancrée, connectée avec notre environnement.

Mettre en relation les lignes du corps, courbes, droites, spiralées, jouer sur les qualités, la texture, les dynamiques, les directions, donne élan et matière au mouvement.

Ecrire dans l'espace, c'est donner avec générosité une succession de tracés gestuels où la poésie nous ouvre à notre imaginaire. Ce moment d'écriture improvisée est lié au jet spontané de l'interprète.

Le désir complice avec l'autre qui me regarde, qui trace en saisissant ma gestuelle dans l'instant donne le plaisir ludique de communiquer l'immédiat.

LA TRACE DE LA DANSE : Mira Vanden Bosch.

Pour le dessinateur-traceur, la main est guide du mouvement.
Le corps en est le relais, il est en réponse, il est son partenaire.

Quand je danse à dessiner ta danse...

L'attitude du dessinateur demande un état intérieur d'éveil, d'ouverture, pour capter le mouvement du danseur.

Je suis une antenne, un récepteur - émetteur, mon regard est à l'affût.

Qu'est-ce que je capte ?

Le mouvement, les articulations, la dissociation de la gestuelle, le tracé des lignes et les angles du corps en mouvance.

Comment les parties du corps s'accrochent l'une à l'autre.

Le corps devient et donne matière au trait tracé.

C'est par le frottement de nos complémentarités que l'écriture surgit et tisse les liens.

L'écriture combine les signes et forme un langage, par le trait couché sur un support ou lorsqu'il jaillit du corps dans un espace donné.

matières-clé pour dessiner :

PAPIER
CORDE
SAC DE JUTE
CAILLOUX
BROU DE NOIX
GOUACHE
AQUARELLE
ENCRE DE CHINE
MORCEAUX DE BOIS
CRAIE
TABLEAU

matières-clé pour danser :

SOL
SUPPORT
LUMIÈRE
CADRE
FEUILLE
LETTRE
TRACE
TACHE
MOT
TEXTURE
DIRECTION
ENVIRONNEMENT
ESPACE
TAPIS
POIDS

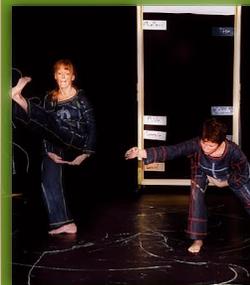
ANIMER :

Se mettre en jeu, en mouvement avec le tracé de l'écriture, le dessin du corps et le texte poétique.

Articuler le geste - Articuler le mot

L'ABCD'air, mettre de l'air dans le squelette, c'est ponctuer l'écriture gestuelle. Articuler, ponctuer, c'est respirer.

La poésie, c'est mettre en mouvement ce qui est inarticulable dans la vie. La danse, c'est mettre en geste ce qui est inarticulable dans la vie.

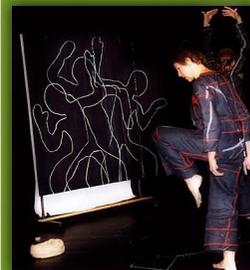
Sac de mots - sac de gestes

Un sac de mots, matière aux mouvements. Les mots collent à ma peau, saisis-les et trouves-y un sens.

CORPS : Cœur - main - pied - **cuisse** - ventre - peau - corps - squelette - **bassin** - jambe - sang - **coude** - cheville - joue - poumon - **tête**.

ACTIONS : secouer - projeter - balancer - suspendre - froisser - raidir - pencher - gonfler - jeter - chuter - contracter - crisser - circuler.

QUALITES : doux - rugueux - pétillant - hachuré - **fluide** - aérien - **lourd** - plein - gonflé - froid - étriqué - **moelleux** - ample - **saccadé**.

Jeu du frisson : J'épluche une pomme, je jette l'épluchure derrière moi, une lettre se dessine au sol, c'est la première lettre d'un nom ? D'une chose ?

Jouons, transposons la forme suggérée et interprétons-la avec le corps. Plusieurs lettres, plusieurs formes, associations. Proposition de phrase : écriture chorégraphique

Quand je danse à dessiner ta danse

Partir de la tache pour élaborer un signe, un dessin, une lettre.

Le geste de tacher permet de tracer la lettre.

Choisir la couleur qui a le mot juste.

Saisir le geste dans son mouvement c'est regarder son tracé dans l'espace.

Le corps devient forme tachée, tracée, dessinée au fur et à mesure que la danse s'installe.

Ordre et désordre

Ranger, déranger, mettre en place, structurer, déstructurer, tracer, effacer.

Revenir avec la trace de ce qui s'est passé, laisser le regard se poser.

Dire - Danser en phrases ce qui a touché, marqué, imprégné dans un duo final en relation avec le public.

la nuit venue

J'allume un peu d'écriture pour voir

Et je ne vois rien

Alors je rampe sous les lettres

Et je m'enroule dans ce que j'ai dit.

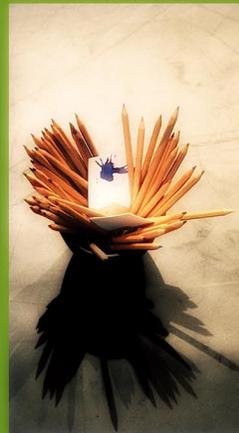
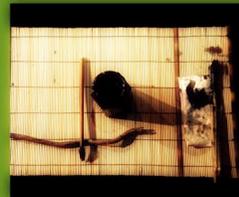
Je n'ai pas encore peint mon dernier mot.

Pierre Aleschinsky

Bibliographie non exhaustive :

- Bernard Friot, *A mots croisés*, Milan Poche junior, 2004
Claude Bourgeyx, Serge Bloch, Bruno Jarret, *Le fil à retordre*, Nathan Jeunesse, Pleine Lune, 2002
Jean Orizet, *Les plus beaux poèmes pour les enfants*, Le Cherche Midi, Collection "Espaces", 1981
Minne et Natali Fortier, *J'aime*, Albin Michel Jeunesse, 2003
L'arbre en poésie, Folio junior, 2004
Liliane Wouters, *Ça rime et ça rame*, *Anthologie poétique*, Labor, 2003
Norvège, *Les oignons sont en fleur*, Ed. Jacques Antoine, 1979
Jean de La Fontaine, *Fables*
Marcelin Pleynet, *Alechinsky, le pinceau voyageur*, Gallimard, 2002
Christian Dotremont, *Œuvres poétiques complètes*, Mercure de France, 2004

CHORÉGRAPHIE DESSIN MOT ECRITURE

Partir du mot, de la comptine, de la phrase, du texte.

Jouer avec les mots, les mettre en mouvement, les écrire dans le corps.
Je lance un mot et l'autre le rattrape.

Mots et textes comme supports, liens au jeu dansé.
Quelqu'un regarde, lance un mot sur la danse, une qualité gestuelle s'en dégage.
Il y a échange et rencontre entre la texture du mot et la matière dansée.

Cadencer une phrase, c'est rythmer une danse.

L'improvisation est de mise.

Regarder, discuter, questionner, exprimer notre ressenti.

Exemple : y a-t-il du saccadé dans cette rythmique ? Est-elle fluide ?
Quelle perception graphique ai-je de cette danse ?

Danse et dessin sont sur le même plan, il n'y a pas de hiérarchie.

Improviser : l'espace est une aire de jeu, je m'autorise à faire plein de choses.

Dessiner : trait, ligne, trace, courbe.

L'autre bouge devant moi, le rythme de sa danse cadence l'essentiel de mon tracé.
J'oublie le détail pour me concentrer sur le mouvement, sur ce qui m'est donné dans l'instant.

**Et si je dessinais des taches ?
Et si je tachais mes dessins ?**

Et si je dessine en bougeant ?

Avec une craie,

je souligne au sol,

je laisse la trace de mon mouvement.

DISTRIBUTION

DANSE : Félicette Chazerand

DESSIN : Mira Vanden Bosch

DIRECTION JEU D'ACTEUR : Valérie Joyeux

COSTUMES : Marie Kersten

ÉLÉMENTS DE DÉCOR : Pierrick Odaert

RÉGIE : Philibert Vanhorle

MONTAGE SON : Vincent Raoult

ADMINISTRATION : Ingrid Bailly

REMERCIEMENTS : à Sybille Wolfs, à Bernard Friot
et au Centre culturel de Rixensart

Crédits photos: Suzon Fuks, Sloane

une production **PARCOURS A.S.B.L.**

av. Winston Churchill 77
1180 Bruxelles
Tel/Fax: 00 32 2 347 49 49
contact@parcoursasbl.be

Dans la même série:

Carnet pédagogique autour de
Carte Postale, spectacle
chorégraphique accessible
aux enfants à partir de 3 ans.

Carnet pédagogique autour de
Poil et Plume, spectacle
chorégraphique accessible
aux enfants à partir de 5 ans.

Carnet pédagogique autour de
Pénélope, spectacle
chorégraphique accessible
aux enfants à partir de 7 ans.

Avec l'aide de la Commission
Communautaire française.

Cie Félicette Chazerand

Sloane