

Ensemble	Wu Wei Yoann Bourgeois	Cycle 3
----------	----------------------------------	--

LES ARTS DU CIRQUE ET THEÂTRE

Domaines du socle			
1.1 Comprendre pour, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit	1.4 Comprendre s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps	3 La formation de la personne et du citoyen	5 Les représentations du monde et l'activité humaine
Piliers du PEAC			
Agir, pratiquer (produire, interpréter, s'exprimer, créer)	Fréquenter, Rencontrer (découvrir, regarder, écouter, lire, exprimer)	S'approprier, connaître (identifier, caractériser, mémoriser, nommer)	
Croisements entre disciplines: les arts du cirque sont à la croisée de différents champs artistiques disciplinaires avec lesquels il dialogue (la musique, la peinture, la sculpture, la photographie, la littérature...) Selon les productions, on portera une attention plus particulière à chacun de ces champs artistiques et on amènera les élèves à dégager les liens possibles.			

Lien pour le visionnement : durée 26 mn 41

<https://www.artcena.fr/artcena-replay/wu-wei-de-yoann-bourgeois>

*Cette fiche se fixe sur t moments joyeux du spectacle : le début jusqu'à 5'53 **Etre joyeux ensemble** puis de 12'35 à 16'11 **De 12'35 à 16'11 Jouer ensemble** et enfin de **De 39' à 42'30 La fête ensemble***

Avant la projection : Analyser dans un premier temps l'image du spectacle ci-dessous et interroger les élèves sur ce qu'ils s'attendent à voir. Emettre des hypothèses sur la nature du spectacle. Pourquoi ces personnes sont-elles ensemble ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Que portent-ils sur la tête ? Comment sont-ils habillés ? Que porte dans la main le personnage central et celui à droite ? Ecrire ensuite au tableau le titre du spectacle *Wu Wei*, qu'évoque-t-il ? A quel genre de spectacle s'attendent-ils de voir ?

Dans un deuxième temps, avant la projection, analyser l'affiche du spectacle ci-dessous pour poursuivre les hypothèses.

Questions possibles à poser : Connaissez-vous Vivaldi ? Connaissez-vous les Quatre Saisons ? Sur quoi est suspendue la femme au centre ? Que peut-elle faire si c'est un spectacle de cirque en lien avec les deux circassiens qui tiennent la barre ? Que veut dire « cie Yoann Bourgeois » ? Quand se déroule ce spectacle ? Où se déroule ce spectacle ?... (Apporter aux élèves une éventuelle information complémentaire sur ce que sont les arts du cirque contemporain.) Wu Wei est une notion du Taoïsme qui signifie « NON AGIR ».

Avant la projection : Ecouter les Quatre Saisons de Vivaldi. Ecouter en priorité Le printemps. Inviter les élèves à faire part de leur ressenti, demander en quoi cette œuvre peut évoquer la joie.

Caractéristiques formelles de l'œuvre chorégraphique :

Structure de la distribution : la séquence réunit 11 interprètes, artistes chinois de la ville de Dalian.
 Eléments scénographiques : costumes noirs (habits traditionnels chinois) accessoires de fête (chapeau pointus, boa en plumes) décors (un sol en faux gazon), 8 musiciens du Balkan Baroque Band sur scène rassemblés autour du clavecin, ce sont des instrumentistes à cordes.
 Parti pris d'éclairages : lumière blanche frontale.

Informations sur le chorégraphe : Yoann Bourgeois

Acrobate, acteur, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois se définit avant tout comme joueur. Il a grandi dans un petit village du jura où il a découvert les jeux de vertiges à l'école du cirque plume. Il est sorti diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne qu'il a traversé en alternance avec le Centre National de la Danse Contemporaine d'Angers. Il a collaboré avec Alexandre del Perrugia, Kitsou Dubois pour des recherches en apesanteur.

Il est devenu ensuite artiste permanent du Centre Chorégraphique National de Rilleux-la-Pape, compagnie Maguy Marin où il œuvre pendant quatre années autour de l'incessante question de l'« être ensemble ».

C'est à Grenoble, là où il est né qu'il décide d'implanter sa compagnie naissante avec l'intention d'approfondir au cours de la première création collective *CAVALE* qu'il dirige, les liens entre jeux de simulacre et jeux de vertige. Il est à l'initiative de l'Atelier du Joueur, centre de ressource nomade pour le spectacle. Par ailleurs, il se lance avec ses alliés dans un vaste chantier d'écriture de petites pièces de cirques appelées Les fugues : danses spectaculaires pour un homme et un objet écrites précisément sur *L' Art de la fugue* de J.S Bach. Dans la volonté d'aborder une grande diversité d'espaces, ces petites pièces ont l'exigence d'un dispositif scénique léger.

Pistes pédagogique pour aborder cette œuvre au regard de la thématique « Y'a d'la joie » :

Objectifs : Éduquer le regard, mettre en relation des œuvres entre elles, comparer des procédés de composition, utiliser un vocabulaire spécifique.

Problématique : Comment est représentée la joie collective dans cette œuvre ?

Notions abordées : être joyeux ensemble, jouer ensemble, la fête dans la joie, lorsqu'on ressent de la joie, on a envie et besoin de la partager avec d'autres.

Au début du spectacle jusqu'à 5'53 : **Etre joyeux ensemble**

Demander aux élèves ce qu'ils ressentent avec ces premières images du spectacle. A quoi pensent-ils ?

Laisser les élèves s'exprimer sur ce qu'ils ont vu qui peut les perturber, ce n'est pas un début habituel de spectacle de cirque.

Identifier ensemble la notion de jeu pour installer l'entrée, on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des spectateurs.

A l'entrée des spectateurs il y a déjà des acteurs en scène ; ils viennent s'asseoir encercle et semblent en conversation, **ils rient ensemble** puis se figent.

Les musiciens entrent après et cela fait réagir le public, qui se met en état d'écoute. Ensuite seulement, les interprètes se mettent en mouvement et commencent à circuler dans cet espace délimité par des bandes verticales de tissu noir : les entrées et sorties se succèdent à un rythme très rapide, et le mouvement du tissu les accompagne. C'est comme s'il y avait plusieurs paliers, et on peut y voir une analogie avec.

Demander aux élèves : Que cherche le chorégraphe à créer avec ce commencement de spectacle à votre avis ?

Yoann Bourgeois précise qu'avec ce début de spectacle il voulait se rapprocher du théâtre où « tout doit commencer par un silence » comme le dit Peter Brook.

Cette démarche de recherche qualitative permet **d'installer l'écoute** pour mieux aider le spectateur à accepter de changer d'espace en laissant le temps nécessaire à cette transition. La musique *Les quatre Saisons* de Vivaldi permet d'aborder une conception particulière du temps. Il s'agit de créer un autre temps pour Yoann Bourgeois, de différencier l'actuel et le présent : « l'actuel est une sorte de brouhaha, tandis que le présent que je cherche à créer dans mes spectacles permet une écoute, une disponibilité à ce qui survient. »

Avec cette entrée, il y a aussi une recherche **d'effet de brièveté** en présentant présenter des actions dont la plus grande partie serait cachée. Les déplacements, les traversées sont assez rapides et le spectateur est captivé par la mise en place de l'installation des acteurs et des musiciens, il s'agit de réussir à se détacher de la conscientisation pour se laisser embarquer dans un autre type d'imaginaire.

Regards neutre adressé au public en contraste avec l'état précédent de rire ensemble, la musique débute et les interprètes quittent la scène un à un en marchant.

Demander aux élèves de lister les moments de joie d'être ensemble à travers l'analyse du mouvement et de la composition :

Analyser les mouvements des interprètes qui illustrent cette façon d'être ensemble.

Nature du mouvement

- observation des états de corps : présence forte, élévation, verticalité, lignes.
- directions à travers les marches, des courses et des arrêts fréquents
- observation des déplacements : marches, courses
- parcours géométriques, diagonale, ligne
- entrées et sorties

De 12'35 à 16'11 Jouer ensemble

« C'est cette référence répétée de certains motifs physiques, sonores, qui laissera apparaître une structuration cyclique de l'espace et du temps.» **Yoann Bourgeois**

Nature des relations entre les interprètes :

- Contact à distance, rôle du regard entre eux, des marches et des courses frénétiques avec des regards dirigés les uns vers les autres. Lien à la balle de jonglage, déplacement en vélo sur la scène, aux corps transportés comme la statue, le ballon de baudruche qui s'envole.

De 39' à 42'30 La fête ensemble

Cette scène débute avec des rires, les interprètes sont déguisés pour la fête d'anniversaire : des chapeaux pointus de toutes les couleurs, des boas colorés en plume autour du cou.

Le jonglage avec les bols lancés avec le pied et rattrapés sur la tête, applaudissements des convives.

Le jeu d'équilibre avec les planches en bois entre deux verres.

Nature du rapport à la musique : Demander aux élèves en quoi le lien avec la musique participe à la sensation de joie collective

Caractérisation de l'univers musical ou sonore : *Les Quatre Saisons* de Vivaldi, musique Baroque

Les musiciens du Balkan Baroque Band

Mettre en miroir *Les Quatre Saisons* par l'acrobatie, telle qu'on la pratique en Chine. La proposition de rapprocher la musique baroque non plus cette fois de la musique chinoise mais de l'art du geste se présente comme un prolongement naturel du travail du Baroque Nomade.

Proposer aux élèves d'expérimenter cette façon joyeuse d'être ensemble, par le jeu, et créer un exploit sur une musique Baroque ou tout autre support inspirant la joie en explorant le matériel
Reprendre le jeu d'acteur et les principes de composition de Yoann Bourgeois pour mettre en avant les chorégraphies individuelles.

Situation d'équilibre avec le rolla bolla : attraper un objet posé au sol ou attrapé un objet lancé.

Transporter à plusieurs un élève à l'horizontale

Jonglage

ATELIER / LES PROJECTIONS SPATIALES D'UNE EMOTION : LA JOIE

Explorer les formes, les marches et les courses, l'énergie et les arrêts en plaçant le regard.
Composer un tableau en introduisant le matériel pour rendre compte de la joie.

Pistes pour un atelier sur les arts du cirque :

- Un travail technique d'équilibre et de manipulation sous forme de jeux et d'ateliers.
- Un travail d'expression et de jeux de rôles en classe complète ou en groupes.
- Un travail de création pour la préparation d'un numéro du niveau.

Utiliser sa spontanéité pour mettre en valeur la créativité dans un travail de jeux d'acteur.

- AGIR : tâtonner, explorer, expérimenter.
- CREER ET MONTRER : inventer, reproduire, jouer, être face au public.
- COOPERER : essayer, échanger.
- AIDER : sensibilisation et gestion du risque.

Consigne de sécurité pour le rolla bolla :

Le posé sur un tapis, près d'un mur. Ne pas être en chaussettes (baskets ou patins). Débuter face au mur puis dos au mur, mains en appui. Parade debout, de face et bras tendue devant

Etre présent et attentif. A partir de cette exploration, demander ensuite aux élèves de reproduire les gestes. Structurer et mémoriser un enchaînement de mouvements à partir de marches et de courses en installant des jeux de regards avec une succession d'entrées et de sorties de scène.

ATELIER AVEC OBJETS DE JONGLERIE

Objectifs de la séance : Explorer la démarche de création et quelques procédés de composition d'un duo avec d'objets de jonglerie.

Compétence visée : produire des formes corporelles variées, statiques et en mouvement, à partir d'un inducteur.

Les phases de la séance	Les mises en situation	L'activité proposée
PARTIR D'UN INDUCTEUR	Choisir des objets de jonglerie	Choix déterminé d'objets de jonglerie
EXPLORER et STRUCTURER	Situation d'appel	<p>Mise en disponibilité corporelle : -Se déplacer dans l'espace à l'écoute, s'arrêter à l'écoute, repartir en marchant, s'arrêter à l'écoute, se dire bonjour à l'aide de son geste à l'écoute et repartir sur une marche.</p> <p>Exploration : Distribuer les objets aux élèves et explorer toutes les façons possibles de les lancer. Observer et prendre appui sur les lancers les plus originaux pour les valoriser. S'entraîner collectivement.</p> <p>Se déplacer dans l'espace à l'écoute et lorsque l'on se retrouve en face d'une personne échanger son objet en le lançant : A lance son objet à B - B lance son objet à A – A et B se regardent ils vont au sol et remontent à l'écoute.</p> <p>FIXER : Trouver deux façons différentes de lancer son objet choisi, chorégraphier des déplacements avec deux verbes d'action – tourner et glisser – puis revenir à son point de départ.</p> <p>Apprendre à son binôme ses deux façons de lancer son objet et sa chorégraphie avec tourner et glisser :</p> <p>Ne garder qu'un seul objet à lancer pour deux élèves</p> <p>Cela fait une chorégraphie de 4 mouvements en tout par binôme à mémoriser avec 1 objet de jonglerie pour 2.</p>

ENRICHIR	Les composantes du mouvement	<p>-Détourner les gestes trouvés pour enrichir le mouvement en jouant sur :</p> <p>Mouvement 1 : lent (relation au temps) Mouvement 2 : rapide (relation au temps) Mouvement 3 : répété 3 fois avec un bruitage avec l'objet (relation au temps) Mouvement 4 : trouver un contact (relation à l'autre)</p>
COMPOSER	Les procédés de composition	<p>A travers la composition d'un duo on doit retrouver :</p> <p>-un début et une fin bien marqués avec l'objet à lancer dans un espace déterminé -la phrase des 3 mouvements enchaînés en duo, Avec : 1 REPETITION : A s'arrête pendant que B répète un mouvement dans 4 orientations différentes (déplacements-regards : marche, course, sol...).</p>
S'APPROPRIER ET COMMUNIQUER	Répéter, se produire Communiquer	<p>Répéter chaque duo pour bien fixer et mémoriser.</p> <p>Choix d'une musique pour accompagner la chorégraphie.</p>