

Souffle + Flux tendu

Dimanche 15 octobre à 17h

lundi 16 octobre à 20h30

Dossier réalisé par les enseignants missionnés au service éducatif d'Equinoxe (scène nationale de Châteauroux)

Note d'intention :

« Dans une sobriété intense qui souligne la présence solitaire de l'interprète, SOUFFLE met en scène une danseuse-acrobate, qui vibre au rythme d'une partition composée exclusivement de rythmes soufflés et de violoncelle. SOUFFLE est un hymne au corps qui respire, à la vie.

De cette danse circassienne intense, à la fois fluide et combative, jaillit une énergie communicative. »

(extrait du dossier de la compagnie Eolienne)

Pourquoi « flux tendu »?

Le « flux tendu » est une norme de production propre au secteur de l'industrie, appelée aussi « cinq zéros » zéro panne, zéro délai, zéro papier, zéro stock et zéro défaut.

En réponse à ce dogme de l'ultra contrôle et de la perfection, Florence Caillon s'attache à chorégraphier les erreurs, les failles, les fragilités. Elle décompose les mouvements, use de lenteur, de tremblements, de chutes, et s'amuse de tous les petits mouvements inconnus et cachés de cette discipline circassienne : le trapèze.

Dans une esthétique sobre et radicale Flux Tendu met en scène cinq trapèzes, soumis à une accélération constante et imperceptible...

Compagnie l'Eolienne

Étude de l'image

- Comment rendre compte du mouvement sur une image fixe?

Interroger les élèves sur les processus qu'ils pourraient imaginer pour rendre compte du mouvement sur une image fixe.

Observer ces deux photographies.

- 1) Quels sont les éléments de ces photographies qui indiquent que la danseuse est en mouvement?
- 2) Au début du spectacle la danseuse a les cheveux attachés. Pourquoi, d'après vous, les cheveux sont-ils détachés dans la suite du spectacle?

Éléments de réponses :

- Observer ces deux photographies.

1) Quels sont les éléments de ces photographies qui indiquent que la danseuse est en mouvement?

- La suspension : sur les deux photographies la danseuse ne touche pas le sol, la photographie est prise en plein élan
- le flou : sur la photographie de droite, le pied gauche est légèrement flou, ce qui indique que ce pied a un mouvement assez rapide ; les cheveux sont également flous.

2) Au début du spectacle la danseuse a les cheveux attachés. Pourquoi, d'après vous, les cheveux sont-ils détachés dans la suite du spectacle?

- Les cheveux accentuent et amplifient les mouvements, ils sont un prolongement des gestes
- Observer le lien vidéo et comparer le début et la fin de l'extrait, mettre en évidence le fait que le rythme s'accélère au fur et à mesure et que les cheveux lâchés contribuent à donner plus d'intensité aux mouvements.

Lien vidéo (Souffle + Flux tendu, Compagnie Eolienne) :

www.youtube.com/watch?v=4DYhPaeFW5s

Propositions d'activités autour du souffle et de l'équilibre

1) différents types de respiration

- Les yeux fermés, allongés sur le dos.
- les élèves doivent visualiser le « chemin » parcouru par l'air qu'ils inspirent, qu'ils expirent.
- On attirera leur attention sur l'air qui gonfle la cage thoracique à l'inspiration mais aussi sur la possibilité de gonfler plutôt le ventre.
- L'inspiration se fait par le nez et l'expiration par la bouche.
- On renouvelle ces inspirations/expirations plusieurs fois en plaçant les mains d'abord sur la cage thoracique puis sur le ventre.
- Les yeux ouverts : tenir une longue expiration en imaginant que leur souffle projette de la peinture et qu'ils doivent peindre la plus grande surface possible au plafond.

2) Transmission et déplacement d'un objet avec le souffle

A- debout

- En cercle ou par groupe de deux ou autre...
- Les élèves doivent se transmettre un objet (plume, ballon de baudruche...) par le souffle et l'objet ne doit pas toucher le sol.
- On peut ensuite reproduire cet exercice avec un objet imaginaire...

B- au sol

- On délimite un parcours au sol (avec des objets, du ruban adhésif...) et les élèves doivent, en équipe, guider une balle de ping-pong avec leur souffle le long de ce parcours.
- Ensuite, la matérialisation du parcours est enlevée et les élèves doivent reproduire de mémoire le parcours.

3) souffle / équilibre / déséquilibre

A- « dans la forêt »

- faire marcher les élèves dans l'espace et leur demander de se rapprocher de plus en plus les uns des autres au centre de la pièce. Ils ralentissent jusqu'à l'arrêt.

- imaginer qu'ils sont chacun un arbre dans une forêt et que l'un d'eux va initier le mouvement de l'arbre dans le vent. Ce mouvement s'accompagne d'un souffle léger, puis de plus en fort avant le retour au calme et à l'immobilité. Le groupe doit suivre le mouvement impulsé par le premier élève.

B- « Sur le pont d'un bateau »

- faire marcher les élèves dans l'espace et leur demander de se rapprocher de plus en plus les uns des autres au centre de la pièce. Ils ralentissent jusqu'à l'arrêt.

- reproduire, lentement, le tangage du bateau de gauche à droite. Au bout de trois tangages les élèves rajoutent le bruit du vent, au bout de trois autres tangages, un élève fait la planche qui craque (imite le bois qui craque), ensuite l'un des élèves imite le bruit d'une mouette, puis retour au calme et à l'immobilité.

« Il y a quelque chose de mystérieux dans le souffle car la respiration se produit en nous sans que nous le décidions. Dans un mouvement indépendant de notre volonté : « ça » respire en nous.

Cette respiration est un fluide qui répartit l'énergie dans le corps, nous fait approcher des mondes intérieurs et insuffle la vie. Le souffle est à la base du son de la voix et de la parole. Il est une émanation de l'être. Nous sommes des rythmes d'air et de chair. »

Extrait du dossier de la Compagnie Eolienne

vocabulaire

- 1) Demander aux élèves de trouver au moins deux expressions contenant le mot « souffle »
- 2) Mettre en commun les propositions :

EXPRESSIONS

Reprendre son souffle

Recommencer à respirer après une interruption accidentelle, plus ou moins longue.

Avoir du souffle

Pouvoir soutenir de façon prolongée un effort physique; avoir de l'endurance.

Troisième souffle

Regain de vitalité après plusieurs périodes d'essoufflement, de difficultés.

Être à bout de souffle

Être haletant de fatigue; être épuisé.

Souffle (au figuré) :

Énergie créatrice, richesse d'inspiration.

Annexes

Pour en savoir plus sur le trapèze.

- Barre de bois ou de fer suspendue à deux cordes : le trapèze est l'agrès circassien par excellence. Son histoire se confond avec celle de la mise en spectacle des exercices de gymnastique et la multiplicité des usages appelle tous les imaginaires, de l'ascension à la chute.
- Selon Georges Strehly (1903), l'appellation « trapèze » serait liée à la forme originelle de l'agrès : les deux cordes n'étaient pas verticales, mais obliques, suspendues par un crochet permettant rotations et balancements. Au XIXe siècle, cet agrès fut emprunté aux saltimbanques, notamment par Phokhion Clias, mais le trapèze de cirque est avant tout une importation des salles de gymnastique, amorosiennes en particulier. Le colonel Francisco Amoros conçoit en effet des exercices au trapèze, entre autres agrès, dans le cadre d'une gymnastique utilitaire et morale.
- Dès l'apparition des numéros de trapèze au cirque vers 1850 (les premiers sont généralement attribués aux frères italiens Francesco), une course au spectaculaire et à l'exploit va s'engager. Des trapézistes vont même s'envoler sous des montgolfières dès le milieu du XIXe siècle ou sous des hélicoptères, un siècle plus tard, avec Andrée Jan survolant les places estivales (1953). La logique du spectacle va ainsi progressivement distinguer les finalités des pratiques de cirque et de gymnase.
- La simplicité de l'objet contraste ainsi avec la sophistication de ses usages pour le spectacle : complexification des figures, travail à grande hauteur, conjugaison des techniques de trapèze (fixe, ballant, volant ou d'équilibre), combinaisons d'acteurs et d'agrès (à deux sur un trapèze avec porteur et voltigeur ; en double trapèze avec barres accolées ; association de cordes, anneaux, tissus, etc.).

Le trapèze : une discipline, des disciplines...

- Le trapèze volant : il s'agit de s'élancer de trapèze en trapèze.
- Le trapèze Washington : un agrès mobile d'équilibre.

Jules Léotard, *La Course aux trapèzes*

Cirque Napoléon (futur cirque d'Hiver), 12 novembre 1852.
BnF, département des Arts du spectacle, 4-ICO-PER (27957)
© Bibliothèque nationale de France