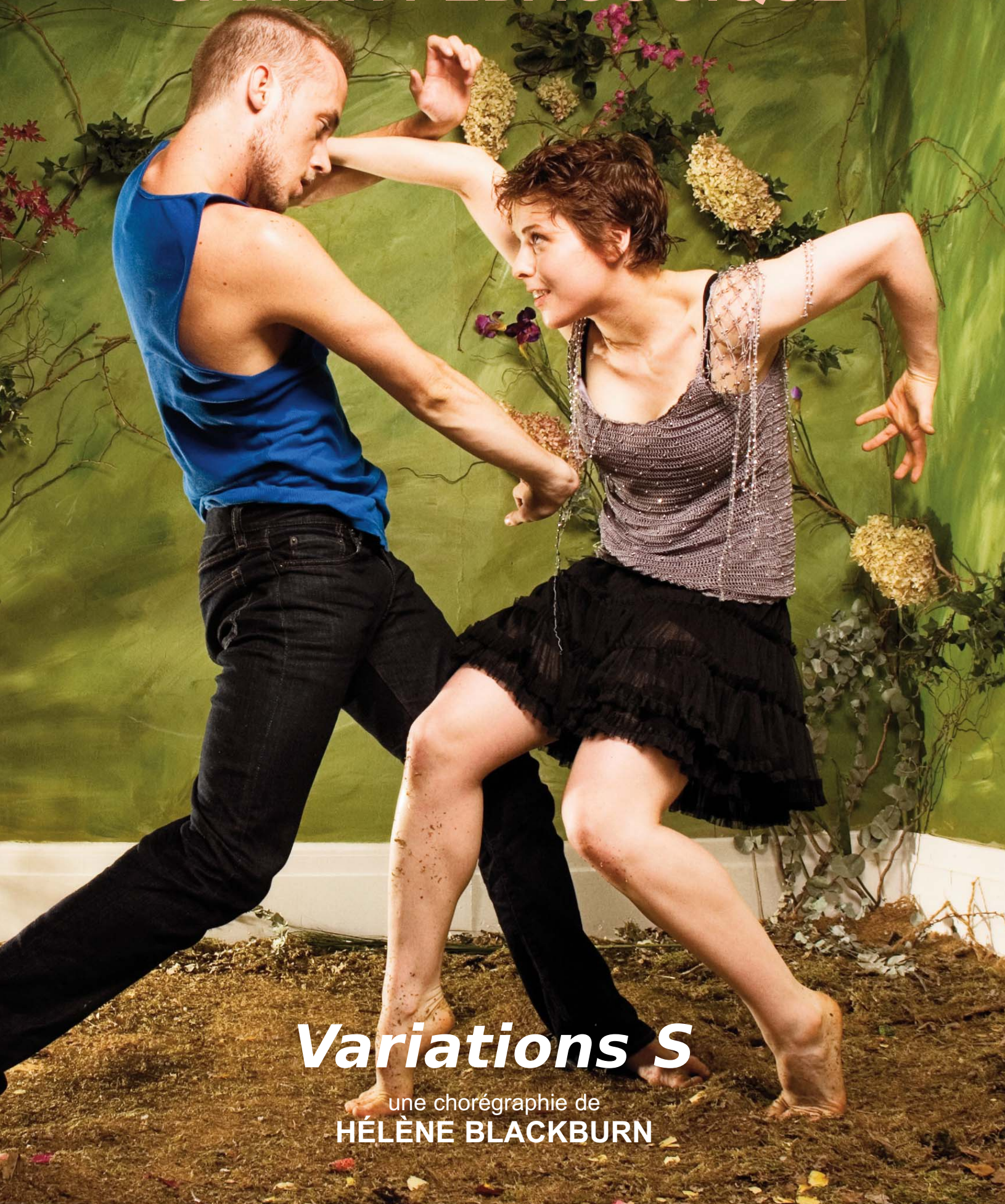

CAHIER PÉDAGOGIQUE

Variations S

une chorégraphie de
HÉLÈNE BLACKBURN

Rédaction et conception des activités : **Simon Ampleman**

Infographie et coordination : **Lydie Revez**

Photos : **Damian Siqueiros**

Cas public est subventionné par :

le Conseil des arts et des lettres du Québec

le Conseil des Arts du Canada

le Conseil des arts de Montréal

Présentation

Ce guide d'accompagnement vous fournit les informations et les outils nécessaires pour que vos élèves et vous puissiez tirer le maximum du spectacle **Variations S**.

Le spectacle, destiné aux jeunes de 10 ans et plus, se veut une initiation à la danse contemporaine. La chorégraphe Hélène Blackburn et toute l'équipe de Cas Public vous convient à une relecture de cette oeuvre majeure du XXIème siècle, Le Sacre du Printemps.

Table des matières

♦ Thématique de <i>Variations S</i>	4
♦ La danse contemporaine, quelques clés	5
♦ Les Ballets Russes	6
♦ Activités	
• Activité 1 - La musique à nos oreilles.....	7
• Activité 2 - Image en transformation	9
• Activité 3 - Ton scénario	12
• Activité 3 - De l'image à la réalité	14
• Activité 4 - Critique d'un jour	16
♦ Annexes	17
• Hélène Blackburn, chorégraphe	
• Hélène Blackburn et Cas Public, extraits de critiques	
• Coordonnées de Cas Public	

Thématique

Énergique, exigeant et parfois même turbulent, ce spectacle revisite l'univers des Ballets Russes, cent ans après la fondation de cette compagnie mythique... Fascinée depuis toujours par les Ballets Russes de Serge Diaghilev, Hélène Blackburn cherchait depuis longtemps une façon singulière d'aborder cette période fertile de l'histoire de la danse. Lieu d'ancrage de créateurs comme Vaslav Nijinski, Igor Stravinsky, Michel Fokine, Sergueï Prokofiev, Erik Satie, Leon Bakst, etc., les Ballets Russes ont rompu avec les codes chorégraphiques et musicaux d'alors, marquant ainsi le passage à la modernité. Cent ans plus tard, plusieurs chorégraphies de leur répertoire hantent toujours l'histoire de la danse. Cet univers toujours aussi vibrant nous semble avoir conservé une résonance contemporaine, propre à inspirer la création d'une chorégraphie capable d'atteindre au corps et au cœur les spectateurs de tous âges.

Au fil de ses recherches, Hélène Blackburn en vient à s'intéresser davantage au *Sacre du Printemps*. Elle trouve dans l'argument de cette œuvre — le printemps, l'élue, le sacrifice — des éléments propices à la création d'un spectacle pour le jeune public. Inspirée par l'énergie et la puissance de cette partition chorégraphique, elle invite le compositeur Martin Tétréault à créer une pièce musicale qui puisse dialoguer avec ce chef-d'œuvre de Stravinsky et l'univers des DJs, si cher aux adolescents. Tout en demeurant une œuvre tout public, *Variations S*, conçue pour neuf danseurs, sera unique en ce qu'elle s'adresse d'abord aux préadolescents et adolescents, ces êtres humains qui traversent une période de la vie qui s'apparente tellement aux mutations du printemps.

La danse contemporaine

Un spectacle de danse contemporaine?

Ce n'est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin.

C'est plutôt une suite d'images, de tableaux qui expriment une idée, une émotion, une impression, un univers.

Ce n'est pas une œuvre que l'on a besoin de comprendre.

C'est plutôt une invitation à se laisser porter et toucher par des images, comme si on était étendu sur le gazon à regarder défiler les nuages.

Ce n'est pas un langage codé, comme la danse classique ou le français.

C'est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente sa propre gestuelle, son propre langage.

Ce n'est pas une seule bonne interprétation.

C'est plutôt chaque spectateur et spectatrice qui imagine sa propre histoire selon ce qu'il ou elle ressent et sa capacité d'oublier le réel pour laisser son esprit voyager. Comme dans un rêve.

Les Ballets Russes

Les « Ballets Russes » est une compagnie de danse fondée et dirigée par Serge de Diaghilev à Paris de 1909 à 1929. Ces ballets, à l'initiative de leur créateur, ont regroupé toutes les formes d'expression artistique, donnant lieu à un « spectacle total ». Pendant vingt ans, le public a été tenu en haleine par le renouvellement constant des thèmes et des styles des spectacles.

Ces derniers ont été présentés à l'opéra Garnier, dans plusieurs théâtres parisiens, et à l'opéra de Monte-Carlo. Critique d'art russe, Diaghilev (1872-1929) a voulu, par ces ballets, révéler à l'Occident les richesses culturelles de la Russie.

Des styles de ballets diversifiés

Sur vingt ans, on peut distinguer trois périodes. Jusqu'en 1912, les folklores russe et oriental ont inspiré les thèmes des Ballets, chorégraphiés par Michel Fokine - réformateur de l'art du ballet en Russie.

L'année 1912 a ainsi annoncé la participation d'artistes occidentaux aux Ballets Russes, qui ont de fait perdu leur caractère strictement national. De 1912 à 1921, les Ballets Russes se sont caractérisés par leur grande diversité, l'originalité des créations chorégraphiques, et des recherches expérimentales. Diaghilev a fait travailler des compositeurs occidentaux comme Manuel de Falla et, pour les décors, il a fait appel à des peintres comme Picasso, Derain, Braque et Matisse... Vaslav Nijinski, Léonid Massine et Michel Fokine ont, quant à eux, réalisé les chorégraphies des ballets. C'est le départ du chorégraphe Léonid Massine, en 1921, qui a marqué la fin de la seconde période des Ballets Russes.

De 1921 à 1929, les Ballets Russes ont répondu au contexte général des « années folles », qui prônaient une course effrénée vers l'inédit. De nouveaux chorégraphes, comme Bronislava Nijinska et Georges Balanchine, des peintres surréalistes, Naum Gabo, Antoine Pevsner - ont fait des ballets un foyer de convergence de toutes les tendances artistiques nouvelles. Les Ballets Russes ont présenté des oeuvres très diverses, tant par leur style chorégraphique que par les thèmes abordés.

La musique et ses modulations

Dans **Variations S**, le musicien Martin Tétreault a été invité à créer une oeuvre musicale librement inspirée du répertoire des Ballets Russes, notamment Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinski. Ce procédé est maintenant courant dans la musique contemporaine (pop, hip-hop, metal, techno, etc.)

Pour concevoir la musique de **Variations S**, le pianiste, musicien et compositeur Martin Tétreault a déambulé librement parmi des extraits d'une dizaine de versions pour piano et pour orchestre du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, mixés à des échantillonnages de percussions, de Negro spiritual et de musique techno. Cette vivifiante reconstruction de l'oeuvre musicale s'est développée par l'utilisation d'échantillonnages de boucles numériques, collages sonores et mêmes par altérations de disques vinyles. Au final, il propose un détournement inédit des rythmes et mélodies de ces multiples interprétations.

But de l'activité

Découvrir de grands classiques et leur réinterprétation actuelle.

Matériel requis

Système de son ou ordinateur avec haut-parleur.

Avant l'activité

Faire la sélection de musique. On suggère 3 extraits classiques et les variations qui s'y rattachent et que vous trouverez sur YouTube:

1 - Boléro de Ravel / variation contemporaine : Rechercher «Frank Zappa - Bolero de Ravel»

2 - Les quatre saisons de Vivaldi / variation techno : rechercher «amv les quatres saisons vivaldi vanessa mae techno remix ff » ou variation Heavy Metal : rechercher « Alexi Laiho & Roope Latvala - Les 4 saisons »

3 - Prélude de Bach / variation rap : rechercher «Bach Remix w/ Nilton aka Noy Feat. Julia Dales »

Variations S

Déroulement de l'activité

Faire une première écoute de la version originale de la première musique, puis de la variation. Interaction par rapport à ce qu'ils écoutent :

- ♦ *Quel est le style de musique que vous entendez ?*
- ♦ *De quelle époque viennent ces musiques ?*
- ♦ *S'ils avaient à mettre une émotion ou un état sur ces musiques, quel serait-il ?*
- ♦ *Est-ce que vous entendez une différence entre ces deux versions ?*
- ♦ *Quelle version préférez-vous ? Pourquoi ?*
- ♦ *S'ils avaient à mettre une émotion ou un état sur ces musiques, quel serait-il ?*
- ♦ *Est-ce la même émotion suscitée par les deux versions ?*

Procéder de la même façon pour les 2 exemples suivants.

- Variante

Demander aux élèves d'apporter leur propre exemple de thème musical et sa variation.

Leur demander ce qu'ils aiment dans la musique qu'ils écoutent.

Image en transformation

Le Sacre du printemps est l'une des oeuvres les plus chorégraphiées au monde. Par les thèmes qu'elle aborde et la puissance de la musique, cette oeuvre est encore aujourd'hui d'actualité. La chorégraphe s'est inspirée de cette oeuvre et avec la participation des danseurs, la transforme selon les thèmes qui l'intéressent.

But de l'activité

Démontrer comment à partir d'une image, il est possible d'en créer une autre. Comme la chorégraphe, qui à partir d'un thème connu, développe une pièce unique.

Matériel requis

- Images, photocopie d'images ou de photos issues des Ballets Russes
- Ciseaux
- Crayons de couleurs, feutres, stylos

Avant l'activité

Demander aux élèves de se bâtir un imagier sur les Ballets Russes en effectuant une recherche sur Google image. Vous trouverez ci-après quelques exemples d'illustrations des Ballets Russes.

Ensuite, à partir de cette banque d'images, faire une présélection pour l'activité.

Déroulement de l'activité

1 Former des équipes de 3 ou 4 élèves. Pour chacune des équipes, leur remettre une copie de l'image (en garder une intacte avec soi). Il est possible de donner une image différente par équipe ou la même pour tous. Si possible, lors de la photocopie ou de l'impression de l'image, l'agrandir pour que sa dimension soit d'une feuille de papier standard (8,5 par 11).

2 Discuter en sous-groupe de ce que représente l'image personnellement. Quels sont les thèmes ou les messages qui ressortent.

3 À l'aide du matériel que vous disposez, accentuer au maximum ce thème en ajoutant de la couleur, en exagérant les traits, en ajoutant ou retirant des éléments.

Variations S

4 Présentez aux autres groupes l'image (ou photo) d'origine et sa transformation. Expliquez votre processus par les choix que vous avez décidé de faire ensemble. Encouragez les discussions sur le travail.

5 Exposez les images de l'ensemble de la classe pour que tous puissent voir les transformations.

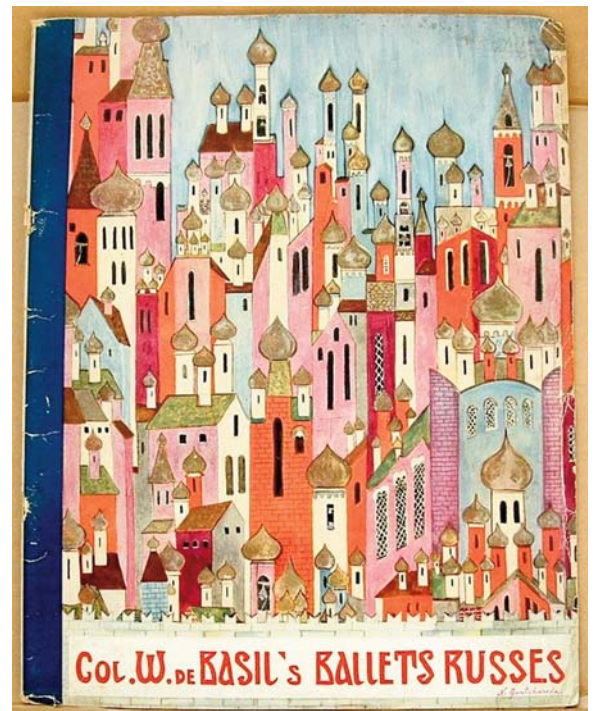
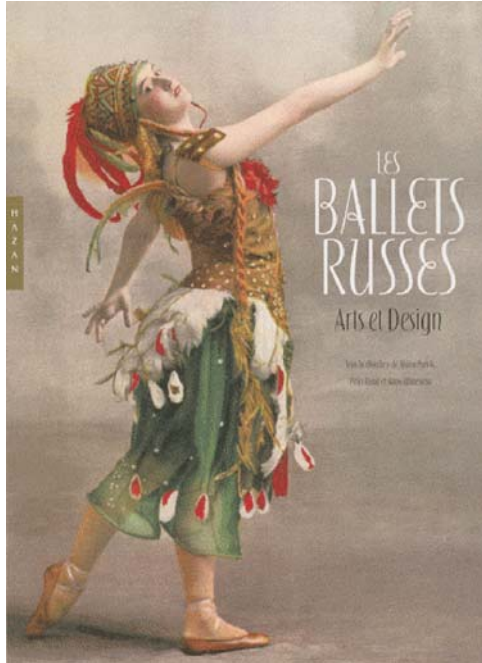
- Variante

Faire le même exercice avec une image ou une photo de l'actualité que les élèves peuvent retrouver dans un journal ou dans un magazine.

L'activité peut se faire individuellement et chaque élève peut alors conserver l'image ou la photo choisie.

Variations S

Quelques exemples d'illustrations issues des Ballets Russes

Ton scénario

La musique a une place importante dans les films, c'est souvent celle qui crée l'ambiance dans lequel ils nous transportent. Un film d'horreur par exemple, avec des sons stressants, et un film d'action une musique très rythmée. Et toi, sur quelle type de scènes mettrais-tu la musique de Stravinski?

But de l'activité

Faire voir le spectacle et la musique du spectacle sur un nouvel angle où les élèves en seront les auteurs. Faire découvrir aux jeunes un exemple de travail préparatoire d'un chorégraphe.

Matériel requis

- une feuille de papier et des crayons de couleurs
- un poste de radio pour permettre l'écoute des pièces musicales.

Avant l'activité

Faire l'écoute des sections musicales proposées (choix fait ou proposé par la chorégraphe).

L'activité peut être faite en sous-groupe ou individuellement (au choix de l'enseignant). Si l'activité se déroule en groupe, préparer les groupes en avance.

Déroulement de l'activité

1 Expliquer aux élèves qu'ils entendront trois extraits de musique de *Le sacre du printemps* d'Igor Stravinski, . Ils devront en choisir un sur lequel ils travailleront. Ils devront créer un scénario en s'inspirant de la musique.

2 Inviter les élèves à former des équipes de 3 ou 4. Leur demander de faire une tempête d'idées sur l'extrait musical choisi.

Si tu avais à faire un film, dans quelle scène y mettrais-tu la musique du sacre?

À quoi te fait penser le son?

Quelle émotion génère cette musique en toi? Surprise, colère, stress, mystère etc....

3 Par la suite, demander de faire une ébauche du scénario avec des personnages, un décor, une époque, etc.....

Variations S

4 Demander aux élèves de présenter le scénario au reste du groupe et encourager les discussions entre eux.

***Laisser un poste d'écoute disponible avec des écouteurs aux élèves pour qu'ils puissent aller réécouter l'extrait musical choisi au besoin**

- Variante

Le scénario peut être fait en dessin. Dessiner la scène où se déroule l'action. .

De l'image à la réalité

Le Sacre du Printemps a été créée par les Ballets russes de Diaghilev le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, avec Pierre Monteux à la direction de l'orchestre. La chorégraphie de Vaslav Nijinski, tout comme la musique d'Igor Stravinski, plaçant le rythme comme élément principal de l'œuvre, provoquèrent un chahut qui est resté célèbre. Le compositeur décrit ainsi la représentation dans ses Chroniques de ma vie : « [J'ai] quitté la salle dès les premières mesures du prélude, qui tout de suite soulevèrent des rires et des moqueries. J'en fus révolté. Ces manifestations, d'abord isolées, devinrent bientôt générales et, provoquant d'autre part des contre-manifestations, se transformèrent très vite en un vacarme épouvantable. » À ce moment, Nijinski, qui était en coulisses, debout sur une chaise, criait les indications aux danseurs qui n'entendaient plus l'orchestre. De son côté, Diaghilev ordonnait aux électriciens d'allumer et d'éteindre les lumières en alternance pour tenter de calmer l'assistance.

But de l'activité

Activité de retour du spectacle amenant les élèves à discuter du spectacle en se servant de leur référence personnelle et de l'actualité. Quelles sont les scandales de nos jours ?

Matériel requis

Feuilles et crayons

Déroulement de l'activité

1 En sous-groupe de 3 ou 4, faire une liste des moments qui vous ont le plus marqués au cours de la présentation. Par exemple :

La musique.

Les mouvements.

Les danseurs.

Les costumes.

Quels étaient les thèmes ?

Qu'as-tu ressenti ?

Qu'est-ce qui t'a impressionné ?

Y'a-t-il des moments qui t'ont dérangé ?

Variations S

2 À partir des éléments choisis en équipe, trouver des moments de ton quotidien se rapprochant des thèmes ou des sentiments que t'a fait vivre le spectacle. Encouragez-les à faire des liens avec l'actualité.

3 Formuler par équipe tous les éléments trouvés sur une feuille et désigner une personne qui expliquera aux autres équipes le résultat de la recherche.

4 Partager en grand groupe le travail fait par chacun et encourager les discussions autour des thèmes trouvés par les élèves.

- Variante

Il est possible de transformer la discussion en débat en utilisant l'un des thèmes trouvés par un groupe en lien avec le quotidien et de le confronter à l'opinion des autres groupes.

Critique d'un jour

But de l'activité

Permettre aux élèves de jouer les journalistes d'un jour.

Matériel requis

Aucun

Déroulement de l'activité

Inviter les élèves à écrire une critique du spectacle:

a) Qu'est qu'une critique ?

Une critique est une opinion justifiée sur un spectacle, un point de vue par rapport au travail du créateur et par rapport à une perspective historique. On suggère donc aux élèves de faire une recherche sur YouTube pour mieux connaître les autres oeuvres de la compagnie Cas Public d'une part et d'autres versions chorégraphiques du Sacre du printemps d'autre part.

b) Écrire une critique

Demander aux élèves d'écrire une critique de 150 à 250 mots comme dans les journaux (on encourage les élèves à lire des critiques de danse sur www.ledevoir.com ou www.cyberpresse.ca) :

-Titre de l'article

-Nom de l'élève journaliste

-Collaborateur/collaboratrice du («nom du journal»)

- Paragraphe d'introduction de maximum 4 lignes qui répond à au moins 3 des 5 questions (qui ? quoi ? où ? quand ? comment ?)

- le corps du texte dans lequel les éléments d'analyse suivants seront traités par les élèves :

◆ le contenant : espace, scénographie (décor, lumière, costume, musique)

Variations S

♦ le contenu :

- i) Espace : espace de la scène utilisée, nombre de danseurs
- ii) Dynamique : rythme, vitesse, intensité
- iii) Styles de danse
- iv) les thèmes abordés par la chorégraphe
- v) l'opinion générale de l'élève sur le spectacle

- une conclusion de deux lignes ayant pour objectif d'inciter ou non le lecteur à découvrir ce spectacle.

c) Partager la critique

La rédaction terminée, inviter les élèves à échanger leur texte avec celui d'un voisin ou d'une voisine qui en prendra connaissance et qui en vérifiera l'orthographe, la construction des phrases et la ponctuation. Acheminer les critiques des élèves aux bureaux de Cas Public (voir les coordonnées à la page 19). Afficher les critiques les plus intéressantes au babillard de la classe ou sur le site Internet de l'école.

Annexes

- ◆ Hélène Blackburn, chorégraphe
- ◆ Hélène Blackburn et Cas Public, extraits de critiques
- ◆ Coordonnées de Cas Public

La chorégraphe

Hélène Blackburn est titulaire d'une maîtrise en danse de l'Université du Québec à Montréal. D'abord interprète, elle se consacre principalement à la création depuis 1983. En 1989, elle a fondé sa compagnie Cas Public et a signé depuis une vingtaine de créations, dont cinq pour le jeune public *Nous n'irons plus au bois* (2001), *Barbe Bleue* (2004), *Journal Intime* (2006), *Le cabaret dansé des vilains petits canards* (2008) et *Variations sur le Sacre du printemps* (2010). Les dernières oeuvres de la compagnie ont parcouru le monde de

festivals internationaux en salles réputées, de Chicoutimi à Madrid. En décembre 2006, l'équipe de *Barbe Bleue* galvanisait le public de l'Opéra National de Paris.

Le Conseil des Arts du Canada lui décernait en 1990 le prix Jacqueline Lemieux, soulignant ainsi l'originalité et la qualité de sa démarche. En 1999, le prestigieux Centre Laban de Londres lui remettait le prix de chorégraphie Bonnie Bird. La pièce *Nous n'irons plus au bois* a gagné le prix de l'Office franco-québécois pour la jeunesse – RIDEAU 2001, catégorie créateurs.

Extraits de critique

« [Le cabaret dansé des vilains petits canards] *La force d'Hélène Blackburn est d'ailleurs de ne pas sacrifier l'esthétique à l'accessibilité. Elle sait habilement marier récit et mouvement de manière à éblouir les enfants sans ennuyer les grands.* » - Lili Marin, Radio-Canada.ca, Montréal, 2008

« [Suites cruelles] *Une pièce charnelle, puissante et troublante, sur le thème de tous ces plaisirs douloureux qui nous poussent les uns vers les autres et nous révèlent à nous-mêmes.* » - Aline Apostolska, La Presse, Montréal, 2008

« [Journal Intime] *Encore une pièce réussie pour Hélène Blackburn qui prend le jeune public au sérieux en lui offrant des pièces qui n'ont rien à envier à celles conçues pour les adultes.* » - Aline Apolstolka, La Presse, novembre 2006

« [Barbe Bleue] *Cette expérience théâtrale est une occasion rare, pour les enfants, d'accepter avec sérénité leur doute et leur fragilité, éléments essentiels dans l'apprentissage de la vie. Une œuvre utile et splendide !* » - Dominique Duthuit, Le Figaroscope, Paris, France, 2006

« [Courage mon amour] *Bien que les solos soient sensationnels, les duos sont souvent mémorables, les corps solidement enracinés se croisant et s'étreignant. Le travail de partenaire d'Hélène Blackburn est hautement inhabituel et fait preuve d'une grande humanité.* » - Philip Szporer, Hour, Montréal, 2002

« *Grâce aux talents d'acteurs des danseurs, Nous n'irons plus au bois fait pour la danse ce que Pierre et le loup a fait pour la musique symphonique.* » - Toronto Star, Toronto, 2002

« [Suites Furieuses] *Œuvre énergique s'il en est, l'enchaînement perpétuel des mouvements est tout à fait captivant. Sans le moindre détour, les gestes vifs et précis des interprètes nous renvoient l'image de la détermination.* » - Andrée Martin, Le Devoir, Montréal, 1996

Coordonnées

Adresse

Cas Public
3505, rue Durocher
Montréal (Québec)
H2X 2E7

Téléphone

(514) 390-1110

Télécopieur

(514) 390-0657

Site

www.caspublic.com

Acheminer le courriel des élèves à

info@caspublic.com