ACCOMPAGNEMENT DU SPECTATEUR

ZÉPHYR MOURAD MERZOUKI

CONTACTS

Camille Cohen

Attachée aux relations avec les publics scolaires / 1 er degré et collège c.cohen@maisondeladanse.com

Marion Coutel

Attachée aux relations avec les publics scolaires / lycée et enseignement supérieur

Olivier Chervin

Responsable pédagogie et images o.chervin@maisondeladanse.com

Séverine Allorent

Professeur relais

TÁL OA 72 78 18 18

Pistes développées par Séverine Allorent, professeur relais auprès de la Maison de la Danse

ZÉPHYR

MOURAD MERZOUKI

CRÉATION 2021

Direction artistique, chorégraphie Mourad Merzouki
Création musicale Armand Amar Scénographie Benjamin Lebreton Lumières Yoann Tivoli
Costumes Emilie Carpentier
Crédit photo Laurent Philippe

10 danseurs

DURÉE: 1H10

► LA MINUTE DU SPECTATEUR MOURAD MERZOUKI

En ligne sur maisondeladanse.com

MOURAD MERZOUKI RELÈVE LE DÉFI D'UN CORPS À CORPS AVEC LE VENT ET PROPULSE SA DANSE VERS L'ÉPOPÉE DU VENDÉE GLOBE.

Depuis plus de vingt ans, Mourad Merzouki ne cesse de mettre sa danse au défi des projets les plus fous. Après Vertikal qui catapultait le hip hop dans les airs, il met cette gestuelle dans un jeu et une lutte contre les éléments, face aux vents, à la recherche d'espaces poétiques où le rêve devient réalité. Avec Zéphyr, pièce créée à l'occasion du Vendée Globe, il offre à cette course en solitaire les couleurs d'une aventure collective, faisant appel au musicien Armand Amar qui crée une odyssée sonore vers le large avec des sons qui fendent les flots, des voix chantées, des instruments ethniques et des musiques électroacoustiques. Dans une scénographie où les décors, les costumes et les lumières s'emparent de la force du vent, Mourad Merzouki met les corps à l'épreuve de ses souffles, des tempêtes et des marées. Entouré de talentueux danseurs, il transforme l'impalpable en une matière concrète à travers la danse et donne à voir des océans imaginaires où l'artiste se métamorphose en funambule des mers.

CCN CRÉTEIL & VAL-DE-MARNE - CIE KÄFIG

À la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, Mourad Merzouki développe un projet artistique ouvert sur le monde et sur la pluralité des langages chorégraphiques .Depuis la création de la compagnie Käfig en 1996, le chorégraphe a su élargir le langage du hip-hop en orientant sa démarche au carrefour de multiples disciplines : cirque, arts martiaux, danse contemporaine... Ses pièces chorégraphiques ont permis de faire entendre la parole de la danse hip-hop sur toutes les scènes françaises et dans de très nombreux théâtres et festivals du monde entier.

AVANT LE SPECTACLE

Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait

Loïck Peyron

Encyclopédie des tours du monde Christian Nau, 2012

PARTIR DU TITRE : DE QUEL VENT PARLE-T-ON ?

On demandera aux élèves s'ils savent ce qu'est le zéphyr. On pourra leur proposer de faire une petite recherche et de trouver d'autres noms de vents.

On pourra leur rappeler (ou leur apprendre) que dans l'Antiquité, Zéphyr est personnifié sous la forme d'un dieu. Il est possible de chercher des représentations, des allégories (statues, tableaux...) de ce vent : la plus connue est sans doute le tableau de La Naissance de Vénus de Botticelli.

Il est également intéressant de s'appuyer sur ce vers d'une fable de La Fontaine, « Le Chêne et le Roseau » où le premier dit au second : « Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr » : l'aquilon est un vent du nord, froid et hostile ; alors que le zéphyr est un vent d'ouest, doux et agréable dans l'imaginaire commun.

GÉOGRAPHIE EPS ET SVT : LA COURSE DU VENDÉE GLOBE

VISITER LE SITE WEB - VENDÉE GLOBE

On pourra naviguer sur le site de la célèbre course à la voile, voir le parcours effectué par les participants, et saisir l'importance des vents et du climat dans cette traversée.

De petits exposés peuvent être proposés aux élèves sur les vents et l'importance du climat dans la course ; sur l'aspect plus technique des navires et de leur construction, sur de grandes figures de marins, etc...

INTERROGER LES MOTS

On proposera aux élèves de chercher le plus d'expressions avec le mot « vent » en donnant leurs définitions. Ce travail peut se faire à l'oral d'abord à partir de leurs connaissances ; puis à l'écrit pour aller plus loin. On pourra ensuite essayer de trouver, en opérant des rapprochements, les points communs de ces expressions (force et énergie ; invisibilité et vide etc.)

Exemples : C'est du vent ! / Aller au gré du vent / Avoir le vent en poupe / Être dans le vent Filer comme le vent / Avoir vent de quelque chose / Se prendre un vent / Autant en emporte le vent Qui sème le vent récolte la tempête

IMAGINER UNE SCÉNOGRAPHIE

Le chorégraphe a voulu « donner forme à ce qui par définition n'en a pas ».

Quel dispositif, quel décor, quelle scénographie imaginer pour donner à voir le vent ?

Quels objets, quels accessoires proposer sur scène ?

Quels costumes peuvent traduire la présence du vent ?

On demandera aux élèves en groupes de 4 ou 5, de dessiner sous forme de schéma leur scénographie; et de faire la liste des costumes, objets, lumières en justifiant leurs choix. Ils pourront également proposer une ou deux musiques qui leur semblent judicieuses.

Cette pièce étant une commande du Vendée Globe 2021, on pourra aussi faire appel à l'univers de la mer pour imaginer cette scénographie.

Pendant le spectacle, on demandera aux élèves d'être attentifs aux choix du chorégraphe.

VENT ET MOUVEMENT: LES DANSES DU VENT

Proposition 1 : On essaiera en improvisation, individuellement mais en faisant attention aux autres et à l'espace, de travailler sur cet imaginaire multiple du vent. Comment **être porté par le vent** ? En fonction du vent, on peut **varier les dynamiques** : le vent peut être de faible intensité, doux, ou au contraire, devenir vent de force vive, se transformer en vent de tempête. Il peut être chaud ou glacial : en quoi cela modifie-t-il le mouvement ? Comment à l'inverse on peut **affronter le vent, lui résister** ?

Proposition 2 : En groupes de dix élèves, on peut aussi imaginer que l'on forme une grande vague en se tenant par les épaules ou par les mains, comme une onde mue par un vent de tempête. L'objectif est donc de se déplacer sans se lâcher, en évoluant à l'écoute, en trouvant un rythme alternant les rafales et l'accalmie.

APRÈS LE SPECTACLE

LA SCÉNOGRAPHIE

On demandera aux élèves de **décrire la scénographie** qu'ils ont observée et de montrer comment elle contribue à représenter le vent sur scène.

Le plateau recrée de l'intérieur un **navire imaginaire** dont on voit neuf hublots de couleur rouille, comme si ce bateau était échoué. Les dix danseurs forment un équipage qui tente de résister aux éléments, par une énergie souvent intense et vive, portée notamment par la danse hip hop.

Les **ventilateurs** qui comblent ces trous sont une manière de faire vivre le vent sur scène : il crée ainsi du mouvement, anime et fait bouger les tissus, vestes et les vêtements des danseurs, induit parfois une danse qui puise dans cette énergie ou au contraire qui lui oppose une force de résistance.

La figure de la grande proue, ou de la sirène à la robe immense fait vivre l'univers de la mer et nous invite à un voyage dans cet imaginaire marin. Le spectateur perçoit aussi une grande voile, qui fait exister le vent.

La musique d'Armand Amar, dans la variété de ses univers acoustiques, cherche à traduire ce vent « qui transporte, qui fait voyager [...] Les sons navigu[ent] d'une couleur à l'autre, des voix chantées aux instruments ethniques en passant par des musiques électro-acoustiques »

FAIRE RÉSONNER LE SPECTACLE DANS LES CORPS

On pourra recenser, avec les élèves, quelques **verbes d'action en lien avec la navigation**, la voile ou le vent, par exemple : tirer, résister, pousser, hisser, écoper, dériver, louvoyer, virer, etc...

A partir de ces verbes, on tentera de chercher des mouvements à même de traduire physiquement ces actions, **en mobilisant différentes parties du corps** (tête, coude, genou, bras...)

On demandera à chaque élève de **construire une petite phrase chorégraphique** en combinant plusieurs mouvements; ils pourront aussi s'inspirer de mouvements vus sur scène en pensant à l'importance du vent et aux mouvements qu'il induit (suspensions, rotations, tours, chutes...)

(RE)CONNAÎTRE: HIP HOP ET DANSE CONTEMPORAINE

On demandera aux élèves s'ils ont perçu ces **deux esthétiques différentes** qui inspirent le chorégraphe.

Le **hip hop** se caractérise par une qualité de mouvements plus saccadée, par des figures aisément reconnaissables, qui reposent sur une certaine prouesse, une physicalité souvent spectaculaire - au sol notamment dans la break dance.

La danse contemporaine repose sur une qualité de mouvements plus fluide, visible dans les tours, les mouvements amples des bras. Ces deux styles peuvent inspirer l'exploration physique des élèves.

UN RETOUR PAR L'ÉCRITURE : FIXER LE VENT

On pourra demander aux élèves quel voyage ils ont effectué à travers le spectacle : quelles petites histoires se sont-ils racontées ? quels tableaux les ont le plus marqués ?

A partir de leurs impressions, de ces bribes d'histoires, d'images de la pièce, on tentera d'écrire un petit texte destiné à fixer cette traversée.

Pour être fidèle à l'esprit du spectacle, on choisira une forme en **vers libres**, de longueurs et de rythmes variables, à même de garder l'esprit et le souffle de la pièce : l'idée est bien de noter quelques impressions poétiques, quelques images fugaces.

Ce texte peut s'écrire à plusieurs voix - ou seul.

On pourra reprendre et décliner - ou décaler - des expressions avec le vent (« au gré du vent » ; « filer comme le vent » …) ; et/ou employer des allitérations en « v » ou « f » pour créer une musicalité en harmonie avec le vent ou le zéphyr. Il est également possible de jouer sur l'anaphore, en reprenant à chaque début de vers un mot (« Vent ») ou une même expression (« portés par le vent »).

Chaque poème recevra ensuite un titre.

ALLER PLUS LOIN...

RESSOURCES NUMÉRIQUES

SITES WEB

Numeridanse est la plateforme multimédia de la danse. Elle donne accès à un fonds vidéo unique : spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions, vidéo danse.

ACCÉDER AU SITE

Plateforme numérique interactive créée pour guider les spectateurs dans leur découverte de la danse, de manière autonome ou accompagnés par un médiateur.

ACCÉDER AU SITE

RESSOURCES NUMERIDANSE

► La Minute du spectateur Mourad Merzouki

VOIR LA VIDÉO

▶ Webdoc

Käfig, portrait d'une compagnie - 2016

VOIR LA VIDÉO

▶ Documentaire Käfig, 20 ans de danse en partage - 2016

VOIR LA VIDÉO

► Documentaire
La danse aux poings - 2011

VOIR LA VIDÉO

AUTRES RESSOURCES SUR LE WEB

▶ CCN de Créteil Zéphyr - coulisses de création

VOIR LA VIDÉO

▶ Journal La Terrasse Entretien avec Mourad Merzouki

VOIR LA VIDÉO

▶ Moovance Documentaire sur la création de Zéphyr

VOIR LA VIDÉO

▶ MOOC Culturel La danse hip hop

VOIR LA VIDÉO