

Un Casse-Noisette, ou le Droit de Rêver

Pistes de sensibilisation / Compagnie La Locomotive

Depuis plus de 15 ans, La Locomotive crée des spectacles de danse contemporaine qui invitent à voyager dans l'imaginaire. Les premières motivations des artistes étant la curiosité et l'échange, La Locomotive conçoit un spectacle comme une conversation sensible, drôle et interrogative.

Intentions pédagogiques et thématiques du spectacle

Les intentions pédagogiques

Rendre la danse accessible aux enfants en leur donnant en amont, à travers les ateliers, des outils qui permettront de mieux comprendre le processus de création et la possibilité d'analyser une pièce chorégraphique.

Leur dévoiler tout d'abord la thématique inspirée du célèbre conte puis la faire cohabiter avec la pensée philosophique de Gaston Bachelard. À travers cette histoire ils seront aussi invités à découvrir l'univers musical de Piotr Tchaïkovski.

Les ateliers chorégraphiques leur permettront d'expérimenter le corps sensible en mouvement.

Cette invitation à se plonger dans l'imaginaire permettra aux enfants d'atteindre les objectifs suivants :

- Découvrir progressivement le corps et ses possibilités.
- Développer l'habileté corporelle dans le mouvement dansé.
- Associer l'approche de la musique et de la danse.
- Percevoir, découvrir et structurer l'espace.
- Favoriser la socialisation des élèves et la pratique collective.
- Inciter à observer et analyser une proposition artistique.

Les thématiques du spectacle

Voici les deux grands thèmes qui sont développés dans cette création immersive et chorégraphique. N'hésitez pas à vous en saisir, en amont de la représentation, en suivant les liens audios et vidéos sélectionnés (indiqués par → , ou bien en cherchant vos propres pistes !

- Nous proposons de nous encren ensemble dans les personnages et l'univers du conte traditionnel Casse-Noisette, tout en traversant les références au ballet romantique éponyme.
- Le fil narratif tiré de ce conte est sous-tendu par les mots du penseur Gaston Bachelard que l'on entend parler du lien créatif entre le rêve et la réalité.

Il peut paraître étonnant de s'adresser à de jeunes enfants en liant un conte traditionnel et la parole d'un philosophe... pourtant les passerelles sont multiples et les possibilités infinies !

L'idée est d'apprendre à se questionner, à débattre, sur des sujets qui peuvent déjà interroger les plus jeunes (C'est quoi un ami ? C'est quoi l'amour ?... des idées de séances de discussions philo

→ [Les idées de maitresse Melo](#))

N'hésitez pas à sortir du cadre !

Il ne s'agit pas, ni dans la préparation au spectacle, ni lors de la représentation, de faire analyser la pensée philosophique de Gaston Bachelard au public, mais plutôt de donner à entendre ses mots. L'histoire du conte (et du ballet) Casse-Noisette raconte le trouble entre rêve et réalité, les textes choisis dans les causeries radiophoniques du philosophe traitent de ce même sujet.

Ce lien permet d'amener une possibilité de discussion ouverte avec le public, une interprétation libre du spectacle et ainsi d'ouvrir le débat, et pourquoi pas la question de la philosophie aux plus jeunes.

Prologue Un Casse-Noisette...

« ...dans la maison de la famille Silberhaus, se prépare la grande fête ! Tandis que les adultes s'affairent en préparation, les plus jeunes attendent leurs cadeaux avec impatience. Les convives sont en place, la table est dressée.

Frantz et Marie sont frères et soeurs. Tous les ans ils attendent cette soirée, cette grande soirée durant laquelle il est permis de penser que tout est possible...même ce qui semblerait impossible.

Mais celui que tout le monde attend, c'est l'Oncle Drosselmayer. l'Oncle D. apporte toujours avec lui une certaine magie... »

conte Casse-Noisette... à écouter

Les sources d'inspirations Post-it et liens

Le ballet romantique Casse-Noisette

De multiples interprétations chorégraphiques se basent sur la version du conte d'Alexandre Dumas et sur la partition musicale de Piotr Tchaïkovski, ce ballet expose dans une esthétique romantique l'histoire et les personnages du conte...

à écouter Casse-Noisette, tout sauf un ballet pour petites filles

à regarder, Casse-Noisette Ballet de George Balanchine

L'abstraction de Fantasia de Walt Disney

Dans le dessin animé de 1946, c'est une fois de plus la partition musicale qui donne lieu à des scènes abstraites, éveillant l'imagination du spectateur en transposant les situations narratives dans des univers plus abstraits en mettant en avant les dynamiques musicales...

à regarder Fantasia Nutcracker Suite Walt Disney

« Nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides.

Nous vivons un instant comme si la dimension humaine s'était agrandie en nous. Nous nous expliquons notre propre mystère... la rêverie est active, la rêverie prépare des forces et des pensées... »

« Une eau dormante... une eau dormante... comment l'eau dort-elle ?... la véritable image poétique provoque des songes.. »

« Avez-vous entendu ce conseil ce conseil de silence que donne une eau dormante ? Prêt d'elle le dormeur éveillé n'écoute plus que le déplacement de ses songes... »

Gaston Bachelard
Causeries sur l'imagination poétique

à écouter...les chemins de la philosophie

Le rêve, la réalité dans la philosophie de Gaston Bachelard

Imagine que ton esprit est une boîte magique où se déroulent des histoires quand tu dors. Les rêves sont comme ces récits inventés, mais dans ton esprit ! Ils peuvent être drôles, effrayants, étranges ou merveilleux. Est-ce que les rêves sont juste le produit de notre imagination, ou peuvent-ils avoir un sens caché ou nous aider à comprendre nos émotions. C'est un peu comme si ton esprit te racontait des histoires pendant que tu dors, et c'est à toi de décider ce que ces histoires veulent dire pour toi. Le rêve et la réalité sont deux concepts distincts mais souvent entrelacés dans nos expériences et perceptions. Le rêve peut être une échappatoire à la réalité ou une source d'inspiration, tandis que la réalité est le cadre concret dans lequel nous vivons et agissons. Parfois, la frontière entre les deux peut sembler floue, mais chacun a sa propre importance dans nos vies.

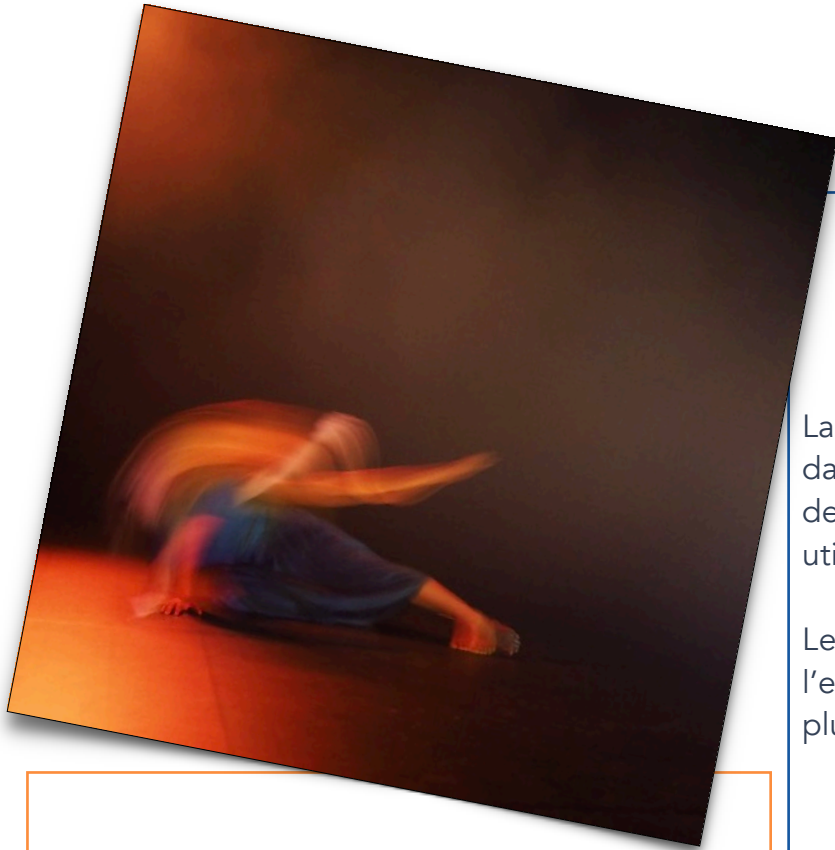
Imagine que tu es un explorateur dans un monde plein de questions et de mystères. Bachelard pensait que notre esprit est comme une maison avec plusieurs pièces, et chaque pièce représente un domaine de connaissance. Il aimait explorer ces pièces pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Sa philosophie invite à être curieux, à poser des questions et à explorer les idées de manière imaginative. Il considère le rêve comme un outil pour explorer la réalité sous un angle différent.

Dans *Le Droit de Rêver*, Gaston Bachelard explore le pouvoir de l'imagination et du rêve dans la construction de la connaissance et de la réalité. Il met en lumière la capacité de l'esprit humain à transcender les limites de la rationalité et à accéder à des vérités profondes à travers l'expérience onirique. Bachelard soutient que le rêve permet une exploration de l'inconscient et une remise en question des perceptions conventionnelles, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives et à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure.

Notre objectif est d'encourager la réflexion critique et la curiosité chez les enfants, en les aidant à développer leurs propres idées. Gaston Bachelard était un philosophe français qui aimait explorer les idées à travers l'imagination et la créativité.

Gaston Bachelard dit que les rêves sont très spéciaux. Il pense que quand nous rêvons, notre esprit peut faire des choses incroyables ! Les rêves nous aident à découvrir des choses nouvelles et à imaginer des mondes magiques. Ils sont comme des aventures que nous vivons dans notre tête quand nous dormons. Donc, il est important de rêver, car cela nous aide à mieux comprendre le monde et à être très créatifs !

Le mouvement comme trait d'union

La Locomotive est avant tout une compagnie de danse, notre mission à travers nos spectacles est de déclencher une émotion et une réflexion en utilisant le mouvement.

Les ateliers de pratiques se concentrent sur l'espace et le geste en croisant les univers cités plus en amont (musique, réflexions...)

Quelques pistes pour entrer en mouvement...

- jouer avec les limites d'un espace (entrer, sortir...)
- fouiller dans le vocabulaire (verbes) connu des enfants pour imaginer des nouvelles façons de danser (tordre, piquer, remuer...)
- nommer et isoler les différentes parties du corps humain et les rendre motrice (se laisser guider par... un coude, une cheville...la tête...)
- regarder les autres et comprendre ce qu'ils font, se placer alternativement en public actif ou en danseur
- écouter et réagir à différentes musiques (rythmée, moderne, classique, douce...) et observer les changements de dynamiques physiques

→ à regarder, pour danser ensemble

Quelques jeux de danse...

→ Jeu#1

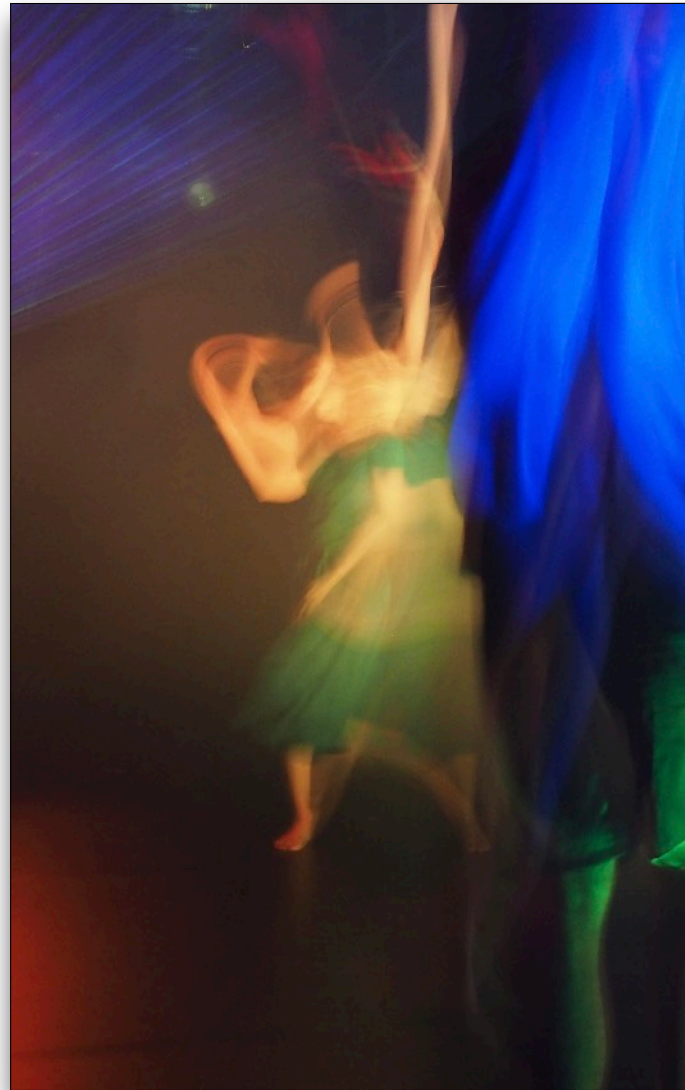
→ Jeu#2

→ Jeu#3

→ les mots...les qualités

Récapitulatif

- **Les éléments du spectacle** sont abordés sans être dévoilés au cours des séances. La place du public est particulière durant la représentation du spectacle *Un Casse-Noisette*, ou *le Droit de Rêver*. Tantôt public au regard actif, tantôt acteur de l'action, chaque spectateur est placé au centre du dispositif scénique, mêlé aux danseurs. C'est pourquoi nous sensibilisons le futur public, durant les séances de pratiques, aux différents codes du spectacle. Nous jouons avec les limites, l'interaction, l'imitation, le point de vue...
- **La discussion orale** est une amorce de chaque rencontre avec un groupe. Avec ce spectacle nous abordons spécifiquement les notions de réflexion et de débat d'idées adaptés à l'âge des participants. Il n'y a pas d'âge pour se questionner et débattre autour des rêves, de leurs sensations, de leurs portées dans la vie réelle.
- **Le mouvement** reste le centre de l'atelier. À la suite de la discussion nous mettons en action les mots issus du débat. En cherchant dans ses qualités de mouvement et ses sensations physiques, le participant plonge dans une appropriation de son corps. Nous impulsions un moyen d'expression non- verbal qui permettra de partager des ressentis.
- **Le partage** entre les participants (adultes et enfants) permet de créer un lien entre les individus. Les notions de partage, de débat d'idées et d'esprit critique positif concluent les séances et plantent les graines de la formation d'un futur public attentif et actif. À la suite de la représentation nous proposons un temps de discussion qui ouvre des perspectives pour prolonger cette idée de partage.

Infos Pratiques

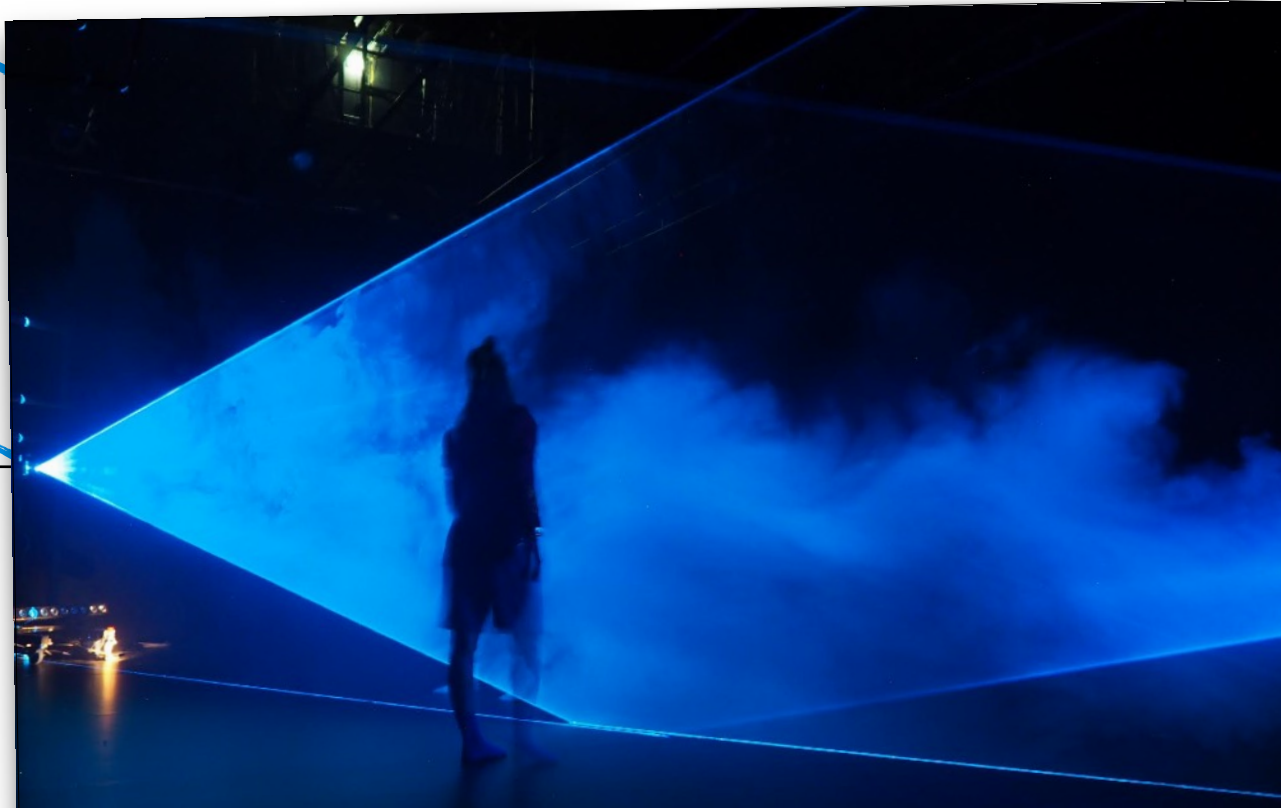
La compagnie développe des outils vidéos, sonores et documents afin de préparer les séances (selon la volonté de l'encadrant) ou bien de poursuivre le travail après la représentation. Les explorations ont pour socle différents médiums artistiques afin que l'adulte encadrant puisse choisir la porte par laquelle il se sentira à l'aise d'entrer dans l'aventure artistique (musique, texte, mouvement...). Il pourra également en se servant de ces outils, et en contact avec la Cie si nécessaire, adapter la préparation à l'âge du public (à partir de 3 ans, petite section de maternelle)

Les ateliers dans le cadre scolaire ou extra-scolaire peuvent être organisés selon les préconisations optimales de Yan Giralidou et Amélie Malleroni de la façon suivante :

- Nombre d'ateliers par classe : de 1 à 6
- Nombre d'élèves par classe : jusqu'à 30 élèves
- Périodes : toute l'année scolaire
- Tarif d'un atelier : 75 € net

Ce spectacle couplé à des ateliers chorégraphiques pour les enfants peut être validé dans le cadre de l'Education Artistique et Culturelle (EAC) en collaboration avec la DRAC et l'Education Nationale.

Yan Giralidou et Amélie Malleroni sont les intervenants et sont titulaires du Diplôme d'Etat de professeur de danse.

Contacts

La Locomotive

www.lalocomotive.me

**Amélie Malleroni / Yan Giralidou
06.19.21.20.41 / 06.64.97.12.09**

la-locomotive@hotmail.fr

**La Fonderie,
29, avenue de Gascogne
31880 La Salvetat Saint-Gilles**

