

**SECOND
FESTIVAL**

15 > 25 Mai

SOUFFLE
ARTS, CULTURE & SPORT

DOSSIER PÉDAGOGIQUE & THÉMATIQUE

Le Safran - Scène conventionnée
3 rue Georges Guynemer 80080 Amiens
03 22 69 66 00
www.amiens.fr/SecondSouffle
facebook.fr/ccLeSafran

DOSSIER PÉDAGOGIQUE & THÉMATIQUE

ARTS - CULTURE - SPORT

| Second Souffle |

DIALOGUES CORPORELS : ENTRE GESTE SPORTIF ET GESTE CHORÉGRAPHIQUE

REPRÉSENTATION(S) DU SPORT : SOCIÉTÉ, COLLECTIF & THÉÂTRE

THÉMATIQUES TRANSVERSALES

Contactez - nous pour concevoir vos projets en lien avec la programmation !

DOSSIER PÉDAGOGIQUE CONÇU PAR LE SERVICE EDUCATIF DU SAFRAN - AMIENS

CONTACTS AU SAFRAN :

AMÉLIE PELLERIN ET MANON DECOSTER - EN CHARGE DES RELATIONS PUBLIQUES, ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
a.pellerin@amiens-metropole.com - 03 22 69 66 04

MIRETTE SENE - RESPONSABLE ACCUEIL, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
m.sene@amiens-metropole.com - 03 22 69 66 14

CECILE HARLEAUX - PROFESSEUR REFERENT (DAAC AMIENS) - SERVICE EDUCATIF LE SAFRAN - AMIENS
c.harleaux@amiens-metropole.com / cecile.harleaux@ac-amiens.fr
Présente au Safran le vendredi après-midi - www.uneprousafran.fr

Visuels couverture et intérieur : © Spectacle Stadium, photographies de Yohanne Lamoulère & Le Safran pour Game Over

3, Rue Georges Guynemer - 80080 Amiens

03 22 69 66 00

Le Safran - Scène conventionnée pluridisciplinaire et dialogues entre les cultures est situé à Amiens Métropole, agglomération de 180 000 habitants. Plus précisément au cœur d'un quartier monde de 32 500 habitants, à la fois urbain et rural, où se côtoient une centaine de nationalités. C'est sur ce terreau d'une variété rare que le projet artistique du Safran s'établit.

Véritable complexe culturel, Le Safran dispose d'une salle de spectacles pouvant accueillir 214 spectateurs, d'un Centre d'Art, d'une salle d'exposition appelée le Carré Noir, ainsi que de nombreuses salles pour dispenser des Ateliers de pratiques artistiques (dessin, peinture, céramique, arts numériques, danse...) et pouvant être mises aussi à la disposition des artistes en résidence artistique.

La programmation du lieu se veut volontairement éclectique, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, exigeante et tournée vers l'ailleurs.

Un ailleurs qui se conjugue à la fois dans le mélange des genres et dans le pluralisme culturel.

> De nombreux temps forts ponctuent la saison culturelle du Safran : **LES SAFRA' NUMÉRIQUES** - semaine d'immersions et de découvertes des arts numériques et des nouvelles technologies,

LE FESTIVAL SECOND SOUFFLE - qui cherche à rapprocher le milieu sportif de celui de la création artistique,

et enfin **SAFRAN'CHIR** - qui appréhende le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en mettant en valeur les liens étroits entre la scène et l'actualité.

LE SAFRAN EN QUELQUES CHIFFRES :

> **UNE SALLE DE SPECTACLES VIVANTS**

1 THÉÂTRE DE 214 PLACES

33 SPECTACLES, 56 REPRÉSENTATIONS

20 000 SPECTATEURS ATTENDUS À L'ANNÉE

30 MOMENTS PRIVILÉGIÉS DE RENCONTRES ET DE PARTAGES ENTRE LES ARTISTES ET LES PUBLICS

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

> **UN LIEU D'EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN : LE CARRÉ NOIR**

7 EXPOSITIONS

4 000 VISITEURS À L'ANNÉE

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS, VISITES GUIDÉES ET DES INITIATIONS À L'HISTOIRE DE L'ART DURANT TOUTE L'ANNÉE

12 ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES OUVERTS À TOUS

180 PARTICIPANTS

DANSE THÉÂTRE PROJET PARTICIPATIF

/ PROGRAMMATION SECOND SOUFFLE /

Footballeuses - Bi-p Association, Mickaël Phelippeau - Samedi 18 mai / 19h30

> Pièce chorégraphique / France. Voir le teaser ici : <https://vimeo.com/209773517>

Que se passe-t-il quand dix footballeuses plus habituées à l'exploit qu'au dévoilement de soi investissent le plateau du Safran ? En dehors des pelouses, à l'écart des bancs de touche et des vestiaires, soudées par la joie et la force de faire groupe, voici qu'un autre regard se pose sur elles. Une rencontre étonnante, corps en groupes et en lignes, avec ou sans ballon, où l'on découvrira sans doute qu'il est toujours aussi compliqué de faire du football lorsque l'on est une femme en France à l'heure actuelle.

Stadium - Compagnie Zirlib, Mohamed El Khatib - Mardi 21 mai / 20h30

> Théâtre / Football, spectacle présenté à la Maison de la Culture. Maroc / Lensois

Partition gestuelle et documentaire composée de récits de vie que nous livre l'auteur metteur en scène, Mohamed El Khatib organise ainsi une cartographie à la fois émouvante et caustique des classes populaires. A travers leurs liens particuliers qui les lient au RC Lens, ces amateurs de football incarnent une histoire, des valeurs et un patrimoine.

Game Over - Cie Mouvement(é)s - Vendredi 24 mai / 19h30

> Projet participatif mixte / France

Samedi 25 mai / 15h

Lorsque le geste sportif se transforme en geste chorégraphique, quand les règles du jeu sont véritablement célébrées. Un groupe de 18 personnes, 15 femmes, 3 hommes, 3 danseuses de la Compagnie Mouvement(é)s, amateurs ou danseurs réguliers.

Des séances de travail, entre 4h et 7h depuis octobre 2018, 3 fois par mois. Une mise en danse collective, une conscience partagée... avec comme sujet principal la Boxe. Entre liberté chorégraphique et phrases imposées, les danseurs trouvent leur place sur le plateau. Gestes portés, duos, séances de mises en danse variées avec des intentions précises et d'autres plus improvisées. A quel moment peut-on dire qu'il y a danse ? A travers la fluidité, les enchaînements, la musique, une succession de tableaux, la fragmentation ou encore des traversées de mouvements... Quelles sont les similitudes entre la boxe et la danse ?

Autant de questions auxquelles le spectacle Game Over tente de répondre sur le plateau du Safran !

SECOND SOUFFLE
EN IMAGES !

EDITO > Pour cette édition 2019 de Second Souffle, arrêtons - nous sur le terme « supporter » car sa polysémie en dit long. Supporter, c'est endurer, subir, prendre en charge, mais dans un sens plus heureux, c'est aussi soutenir, porter, être partisan d'une équipe ou d'une personne à laquelle on apporte un soutien exclusif. A travers cette programmation, la notion de collectif est fortement engagée, empreinte de partage et de collaboration. Aussi, pour un temps donné, femmes, hommes, lensois : en tant que spectateurs, acteurs, danseurs, amateurs, professionnels ou participants, tout le monde supportera à sa manière !

Il sera question de boxe, de danse et de football mais surtout de représentation : au sens latin du terme repraesentatio, rendre présent, chaque spectacle traduit en effet la vision créatrice du chorégraphe ou metteur en scène, quant à ce qui l'entoure, et nous invite à faire l'expérience d'un temps rendu présent, en assistant à la représentation du sport sous un angle inédit. Du théâtre documentaire (Stadium) à la chorégraphie participative (Game Over) en passant par le témoignage saisissant des codes du sport à travers la représentation des corps féminins (Footballeuses) ... et, à chaque fois, beaucoup d'audace ! Enfin, terminons cet édito par une citation d'Albert Camus datant de mai 1959 (il y a donc 60 ans) fort à-propos pour ce second souffle :

« le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. » Arts et sports, mêmes combats scéniques ?

> De quelles manières les représentations du sport peuvent-elles devenir spectacle et refléter la société ? En quoi cela peut-il jouer sur la perception que nous avons à la fois de l'acte sportif, du corps et de ses représentations au sein de la société ?
Comment arts et sports sont - ils intrinsèquement liés ?

La thématique transdisciplinaire **SECOND SOUFFLE** met en scène de nombreuses questions fondamentales faisant lien avec toutes les disciplines d'enseignements.

> **MOTS CLÉS DE LA PROGRAMMATION :**

ECHANGE / GESTE / PERFORMANCE / SPORTIF / ARTISTE / SUPPORTERS / LENS / BOXE / FORCE
CHORÉGRAPHIE / FRAGILITÉ / MOUVEMENT(S) / FEMMES / CHAMPIONNES / INTENSITÉ / DOCUMENTAIRE /
COLLABORATION / DANSE COLLECTIVE / DÉVOILEMENT DE SOI / PARCOURS DE VIE / CLICHÉS / JOIE /
ENDURANCE / DÉPASSEMENT / COMPÉTITION / MÉCANIQUE SEXISTE / SONORE / MATCHS / AMBIANCES

I.- Souffle : [À propos d'un être animé] - Déplacement d'air produit en expirant volontairement avec une certaine force; air expulsé / II. - Souffle créateur, souffle de vie.

Second : I. – [Dans un ordre spatio-temp., dans une série] (Celui, celle, ce) qui vient immédiatement après le premier, le plus important ou qui vient après le plus ancien. Second souffle : terme propre au domaine du sport : gagner un nouvel enthousiasme, un nouvel élan respiratoire et musculaire dans son effort.

SECOND SOUFFLE : UNE PROGRAMMATION COMPOSÉE EN MOUVEMENT

> **FOOTBALLEUSES, BI-P** - Création de Mickaël Phelippeau, 2017

Samedi 18 mai | 19h30 - Pièce chorégraphique / France. Voir le teaser ici : <https://vimeo.com/209773517>

« Quand la Fédération française de football a posé aux joueuses, tous niveaux confondus, la question de savoir quels étaient les freins à leur investissement dans le football, la deuxième réponse qu'elles ont apportée était la difficulté d'exister dans un milieu d'hommes, tout de suite après le manque de temps et de disponibilité. »

Extrait de Football féminin, la femme est l'avenir du foot, de Audrey Keysers et Maguy Nestoret Ontanon, Le Bord de l'eau édition, 2012

« Il y a quelque temps, j'ai rencontré une footballeuse pour l'interroger sur sa pratique. Elle m'a dit qu'à 45 ans, après plus de 25 années d'arrêt, elle a repris le football. Elle a alors re-découvert son corps. C'est également ce que j'ai ressenti quand j'ai pris mon premier cours de danse à 18 ans. Elle m'a aussi confié qu'il est compliqué d'être une femme et de faire du football en France aujourd'hui. Ça sera notre point de départ.

Si vous écrivez « footballeuse » sur internet, le premier article qui apparaît est « Les 20 footballeuses les plus sexy en images ». Un peu plus loin, un autre article s'intitule : « Mondial : quand les footballeuses doivent prouver qu'elles sont des femmes ». Dernièrement, en écoutant une émission de radio, j'ai assisté à une polémique nourrie de propos misogynes et dégradants. Cette émission portait sur la parution du nouveau jeu vidéo de la Fédération Internationale de Football, dans lequel, pour la première fois, des femmes sont représentées.

Avec le projet *Footballeuses*, j'ai envie de découvrir ce qui se trame dans cette pratique collective que je ne connais pas. Ce qui suscite ici mon intérêt, c'est le lien intime que l'on peut entretenir avec ce sport, à l'instar de cette femme citée précédemment. J'ai depuis rencontré d'autres footballeuses. Leurs récits m'amènent à croiser ce qu'elles traversent, tant la joie et la force de faire groupe que ce qu'on leur renvoie, entre stéréotypes et violence.

J'ai ainsi invité 10 footballeuses à investir un plateau de théâtre pour rapporter certaines de leurs expériences et porter le poids de leur propre parole. Comment faire part de ces différents récits personnels ? Qu'est-ce qui se joue dans leurs corps ? Comment, par la scène, peut-on transcender ces expériences ?

Mais aussi, quelles relations existe-t-il entre le rapport au terrain de foot et le rapport à la scène ?

Que devient le maillot de foot en dehors de son contexte ? Quelle résonance a-t-il sur un plateau de théâtre ?

Quels codes, quels symboles cela véhicule-t-il en dehors du terrain de foot ?

Une grande déception de mon père a été que ni mon frère ni moi n'avons jamais fait de football.

C'est une manière pour moi de m'y raccrocher. »

— Mickaël Phelippeau

BIOGRAPHIE MICKAEL PHELIPPEAU :

Après une formation en arts plastiques et un parcours d'interprète dans quelques compagnies de danse, Mickaël Phelippeau suit la formation ex.e.r.ce au Centre chorégraphique national de Montpellier.

Il travaille avec de nombreux chorégraphes parmi lesquels Mathilde Monnier, Alain Buffard et Daniel Larrieu.

Il collabore également et à divers titres aux projets et chantiers d'autres chorégraphes, d'écrivains tels que Édouard Levé, de plasticiens tels que Laurent Goldring, de chanteurs tels que Barbara Carlotti.

De 2001 à 2008, il travaille avec quatre autres artistes au sein du Clubdes5, collectif de danseurs-interprètes. Il crée avec l'un des membres, Maud Le Pladec, les pièces Fidelinka-extension et Fidelinka.

Mickaël Phelippeau développe ses projets chorégraphiques depuis 1999. En parallèle, il poursuit une démarche à géométrie variable, convoquant différents champs et média et s'inscrivant dans des contextes divers.

Depuis 2003, il axe principalement ses recherches autour de la démarche bi-portrait, prétexte à la rencontre.

Mickaël Phelippeau est artiste compagnon au Centre chorégraphique national de Caen en Normandie (2016 - 2019).

Site de la compagnie : <http://www.bi-portrait.net/fr/mickael-phelippeau/biographie>

> STADIUM, Création de Mohamed El Khatib, compagnie Zirlib, 2017

Mardi 21 mai | 20h30 - Théâtre.

La source de création de Mohamed El Khatib est son propre étonnement. Au plus près de la vie, il cherche à provoquer un dialogue entre des univers qui se côtoient peu. L'intrusion de la réalité factuelle et quotidienne devient alors matériau théâtral par le geste de l'artiste, comme avec Moi, Corinne Dadat. Aujourd'hui Mohamed El Khatib organise une rencontre inédite avec les supporters du RC Lens dont on dit qu'ils sont le meilleur public de France.

Comment alors ne pas confronter le public du théâtre au meilleur public de France ? Avec Stadium, c'est une partition gestuelle et documentaire composée de récits de vie que nous livre l'auteur-metteur en scène, organisant ainsi une cartographie à la fois émouvante et caustique des classes populaires. Au-delà des fantasmes sur les foules grégaires, ces amateurs éclairés, à travers le football, incarnent une histoire, des valeurs et un imaginaire débridé.

« Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie un public de théâtre d'un public de football ? Je veux dire hormis la tenue vestimentaire ? » Gilles Deleuze

L'art du portrait : après une immersion d'un an à l'occasion de la saison 2015 - 2016 aux côtés des clubs de supporters du RC Lens, nous allons réunir 53 membres de ces associations pour créer une performance documentaire singulière. En s'appuyant sur des témoignages individuels et des trajectoires personnelles, cette création donne à voir et entendre des personnes qui consacrent une part importante de leur vie au supporterisme.

À partir de ces comportements parfaitement codifiés, nous observerons comment se mettent en tension les rapports entre l'individu et le groupe, et la façon dont ils se nourrissent au sein d'un rituel extrêmement réglé. Chants, Tifos, travail de chœur, la dimension chorégraphique et plastique de ces cérémonies contemporaines seront au cœur de notre dispositif.

Un projet chorégraphique pour 53 supporters à travers lequel nous allons dresser les portraits arrangés et multiples d'une foule en mouvement. Cette « partition gestuelle et documentaire » s'inscrit dans le registre des happening performatifs et sensibles.

Le meilleur public de France : ce titre honorifique historiquement vérifié pour des raisons évidentes de fair-play, d'ambiance et d'amour inconditionnel, nous a incités à organiser une rencontre inédite : confronter le public du théâtre au meilleur public de France. Pourtant « le public » n'existe pas. Pas plus celui du théâtre que celui du football. L'agrégation d'individus devant une proposition spectaculaire est un concours de circonstances qui répond à des logiques socio-politiques hétérogènes. Qu'y a-t-il de commun entre les foules qui se massent pour écouter le pape au Vatican, le 20h de TF1, un concert des Rolling Stones et un match de football ? Quelle ferveur anime ces corps qui le temps d'une cérémonie parfaitement ritualisée posent leur regard dans la même direction ? Qu'est-ce qui fascine tous ces gens ? De quoi cela est-il une métaphore ?

Je me rends compte que ce souci d'écrire les classes populaires n'émerge qu'une fois qu'on en est sorti. Et la manière dont on restitue un monde est d'autant plus délicate qu'on ne le fait pas tout à fait avec les mots de ce monde-même. Les textes feront donc l'objet d'un travail de construction pour être au plus près de la vérité. Par ailleurs, ne souhaitant pas alimenter la mythologie ouvriériste, c'est sans complaisance qu'on a jugé plus utile de leur demander de « supporter » plutôt que de nous raconter combien c'est dur d'être chômeur ou au mieux ouvrier. On va poser notre regard sur ces corps, plus d'une centaine, et on rendra compte ici de ces rencontres dans les stades mais également dans des sphères plus intimes.

Ainsi ces portraits sensibles constituent autant de membres d'une grande famille, que je regarde toujours avec bienveillance et tendresse, et qui peuvent tout autant m'effrayer quand j'observe la misère sociale, intellectuelle et politique qui en surgit parfois.

Propos : Mohamed El Khatib, Compagnie Zirlib : <http://www.zirlib.fr/>

Teaser : <https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Stadium/videos/>

BIOGRAPHIE MOHAMED EL KHATIB :

Né d'un père ouvrier dans une fonderie, Mohamed El Khatib est issu d'une famille de cinq enfants. Il pratique le football à l'US Beaugency à partir de 1986, et hésite plus tard, à poursuivre une carrière de footballeur professionnel. Blessé aux genoux, il ne peut intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain.

Il est diplômé de Sciences Po Rennes en 2003, puis obtient un DEA de géographie à Mexico.

Il suit également des cours de sociologie du sport à l'université de Liévin. Il devient ensuite rédacteur de reportages culturels pour l'édition mexicaine du Monde diplomatique. À cette même période, il organise avec les CEMÉA des camps de théâtre pour les jeunes défavorisés au festival d'Avignon.

En 2014, il met en scène Moi, Corinne Dadat, l'histoire d'une femme de ménage rencontrée alors qu'il anime des ateliers de théâtre au lycée Sainte-Marie de Bourges. L'année suivante, il crée Finir en beauté, un récit sur la mort de sa mère. Pour cette pièce, il obtient le grand prix de littérature dramatique en octobre 2016.

En 2017, Mohamed El Khatib crée C'est la vie, une pièce sur deux comédiens qui ont perdu un enfant. La même année, il fait monter sur scène des supporters du Racing Club de Lens pour Stadium.

Son œuvre et son travail consistent à faire monter sur scène des personnes non professionnelles du théâtre dans un grand degré d'authenticité, pouvant se lier au travail d'artistes comme le groupe Berlin, Milo Rau et Michel Schweizer.

> GAME OVER - Création d'Aurore Floreancig, Cie Mouvement(é)s - 2018

Vendredi 24 mai | 19h30 & samedi 25 mai | 15h - Pièce chorégraphique mixte / France.

Lorsque le geste sportif se transforme en geste chorégraphique, quand les règles du jeu sont véritablement célébrées. Un groupe de 18 personnes, 15 femmes, 3 hommes, 3 danseuses de la Compagnie Mouvement(é)s, amateurs ou danseurs réguliers.

Des séances de travail, entre quatre et sept heures depuis octobre 2018, à raison de trois fois par mois.

Une mise en danse collective, une conscience partagée... avec comme sujet principal la Boxe.

Entre liberté chorégraphique et phrases imposées, les danseurs trouvent leur place sur le plateau.

Gestes portés, duos, séances de mises en danse variées avec des intentions précises et d'autres plus improvisées.

A quel moment peut-on dire qu'il y a danse ? A travers la fluidité, les enchaînements, la musique, une succession de tableaux, la fragmentation ou encore des traversées de mouvements ?

Quelles sont les similitudes entre la boxe et la danse ? Autant de questions auxquelles le spectacle Game Over propose de répondre à travers la mise en danse. Site de la compagnie : <https://www.ciemouvementes.fr/>

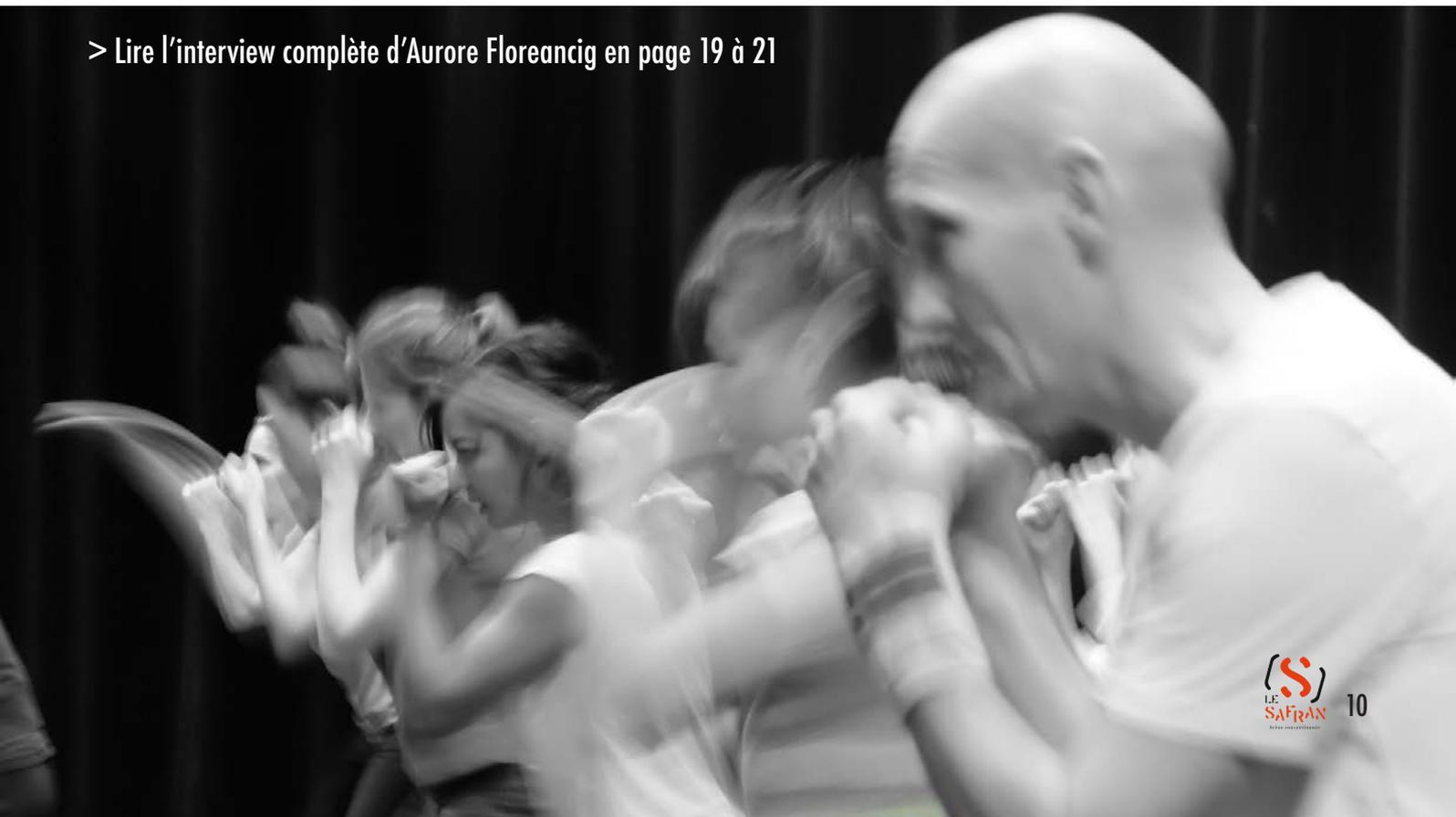
CRÉATION
SAFRAN

BIOGRAPHIE AURORE FLOREANCIG :

Danseuse, chorégraphe, diplômée d'Etat en tant que professeure de danse Contemporaine (ESMD Lille) et de l'Institut d'Etudes Politiques de Rennes, Aurore Floreancig est artiste en résidence-compagnonnage au Safran, scène conventionnée d'Amiens. Elle a également étudié la danse d'un point de vue esthétique et performatif dans le cadre d'un Master 2 à l'université Lille 3.

Aurore a vécu, dansé et chorégraphié au Chili (escuela de danza Miguel Pizarro), au Paraguay (chorégraphe pour la Francophonie 2008 avec l'Alliance Française d'Asunción), en Allemagne et s'est nourrie de nombreux masterclasses à travers le monde dont les Ateliers Carolyn Carlson et les Ballets du Nord. En France, elle a collaboré avec de nombreux artistes et Cies aux disciplines variées. Animée d'une volonté de transmettre et de sensibiliser aux pratiques artistiques, elle a aussi mené pendant plusieurs mois un Contrat Local d'Education Artistique dans le bassin minier et intervient régulièrement pour l'association Tournesol (Artistes à l'Hôpital).

> Lire l'interview complète d'Aurore Floreancig en page 19 à 21

> A RETROUVER DANS LE DOSSIER ANNEXES :

- UN LEXIQUE DU FOOTBALL ET DU THÉÂTRE.
- UN PDF COMPLET DE L'OUVRAGE DE PAUL VALÉRY - PHILOSOPHIE DE LA DANSE (1936)
- LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE AUTOUR DE LA DANSE CONTEMPORAINE (AVEC SON LEXIQUE).
- UN ARTICLE SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ART PERFORMANCE DE MARYLIN ARSEM.
- UNE FICHE PRATIQUE SUR LA CHRONOPHOTOGRAPHIE ET LE MOUVEMENT EN IMAGE.
- LE POÈME LES PHARES DE CHARLES BAUDELAIRE VENANT DES POÈMES RETIRÉS DU RECUEIL LES FLEURS DU MAL (1857) + SON ANALYSE.
- DES EXTRAITS CHOISIS DU LIVRE JOCONDE SUR VOTRE INDULGENCE, D'HERVÉ LE TELLIER AUTOUR DU PASTICHE ET DU DETOURNEMENT POUR METTRE EN LIEN AVEC LE FOOTBALL ET LA QUESTION DU POINT DE VUE DANS L'ÉCRITURE.
- LE PROGRAMME COMPLET DU TEMPS FORT SECOND SOUFFLE.
- UN DOSSIER PÉDAGOGIQUE POUR LE SPECTACLE STADIUM, RÉALISÉ PAR ALEXANDRA PULLIAT ET LAËTITIA OPIGEZ, PROFESSEURES MISSIONNÉES A LA SCÈNE NATIONALE TANDEM - ARRAS.

PARTIE PÉDAGOGIQUE

> FAIRE LE LIEN AVEC LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE :

<p>Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer</p> <p>> Comprendre et s'exprimer en utilisant quatre types de langages.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langue française orale ou écrite : Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel - Langages des arts et du corps : <ul style="list-style-type: none"> > Développer des pratiques artistiques diverses, communiquer par l'art et s'engager dans un dialogue verbal et gestuel. 	<p>Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre</p> <p>> Apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation du travail personnel <ul style="list-style-type: none"> - Coopération et réalisation des projets - Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information - Outils numériques pour échanger et communiquer. 	<p>Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen</p> <p>> Transmettre les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres. - S'intégrer dans un processus collectif. 	<p>Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques :</p> <p>> Donner à l'élève les fondements de la culture mathématiques, scientifiques et technologiques</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solliciter des savoirs scientifiques et techniques dans des réalisations concrètes. - Conception, création, réalisation : > Mobiliser ainsi imagination, créativité, sens de l'esthétique... - Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production. 	<p>Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine :</p> <p>> Développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se repérer dans l'espace et le temps - Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique. - Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
---	--	--	---	--

> EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES OUVERTES AUTOUR DE LA PROGRAMMATION SECOND SOUFFLE :

<p>> DIALOGUES CORPORELS : ENTRE GESTE SPORTIF ET GESTE CHORÉGRAPHIQUE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - En quoi le mouvement du corps peut - il être porteur d'engagement et devenir artistique ? - De quelles manières arts du spectacle et sports dialoguent-ils sur le plateau ? (à travers le corps comme passeur, la volonté commune d'un idéal esthétique et performatif, le dépassement de soi etc...) - En quoi les limites du corps peuvent - elles construire la personnalité de l'artiste, du sportif ou des interprètes ?
--

<p>> REPRÉSENTATIONS DU SPORT : COLLECTIF, SOCIÉTÉ ET THÉÂTRE</p> <ul style="list-style-type: none"> - De quelles manières le sport et ses représentations reflètent-ils la société ? - En quoi la question de l'effort met - il le corps à l'épreuve et en modifie sa perception ? ses représentations ? - De quelle manière, une chorégraphie peut - elle traduire les intentions d'un collectif, ses faiblesses, ses limites ? - Comment modifier les codes du spectacle vivant pour créer un espace où se joue le collectif directement sur la scène ? (théâtre documentaire, acteurs et/ou danseurs non professionnels) - En quoi l'acte (sportif / artistique) peut - il réinventer l'espace dans lequel il est mis en scène ? (l'espace du sport, l'espace du théâtre, de la danse, de la boxe, la performance artistique...)

FOCUS SUR FOOTBALLEUSES

EN AMONT DU SPECTACLE

LYCÉE

> EXEMPLES DE PISTES PÉDAGOGIQUES :

Réfléchir à partir du documentaire Les origines du football

visible à ce lien : <https://www.youtube.com/watch?v=CCTRINnkxTg&feature=youtu.be>

- En parallèle, partir du lexique en Annexes autour du football + teaser :

> Que remarque t'on ? Qu'est-ce que cela peut nous indiquer sur le spectacle ?

A partir de cette citation d'Albert Camus : « le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. » 12 mai 1959

> Etablir des comparaisons par rapport aux champs lexicaux du football et du théâtre.

> Quels liens peut-on établir entre le teaser du spectacle, le lexique et le documentaire ?

L'IDÉE ÉTANT DE DONNER UNE APPROCHE CULTURELLE ET SOCIÉTALE QUI SE DÉGAGE DE LA PRATIQUE DU FOOTBALL

> En Histoire - Géographie : effectuer des recherches autour du contexte géographique et historique du football. Comment le football peut-il accompagner les luttes sociales et l'émancipation sociétale ?

> En Français : travailler sur des fragments de textes du livre JOCONDE SUR VOTRE INDULGENCE d'Hervé Le Tellier ou EXERCICES DE STYLES de Raymond Queneau, et rédiger le point de vue de la joueuse de football / de la gardienne de but.

- Prendre au hasard 5 mots dans le lexique et essayer de raconter une courte histoire à partir de ces derniers.

> En Arts Plastiques : en classe de Première / Option facultative : objet d'étude : La représentation : proposer un travail en deux séances autour de : football, femme et société.

> Comment l'objet est-il culturel ? Comment la femme est-elle représentée dans la sphère sportive ?

Voir le corpus d'oeuvres ci-après : <https://www.beauxarts.com/expos/quand-le-football-inspire-lart-2/>

> En Philosophie : le spectacle peut intervenir à un moment spécifique dans l'apprentissage des grandes notions
Notions sélectionnées : Le sujet (autrui, féminisme) / La culture (l'art, la religion, l'histoire, le sport) ou encore La société. Thématiques possibles : l'erreur et l'interprétation / foot et spectacle / foot et identité sociale

- En reprenant la citation d'Albert Camus, on comprend alors que la morale ne se professe pas, elle s'expérimente. Pas en l'air, « sur le terrain ». Et en particulier sur le terrain de foot, qu'il foula avec talent, dit-on, comme gardien de but du RUA (Racing universitaire d'Alger).

> En Education Physique & Sportive : réaliser une courte chorégraphie d'une équipe qui jouerait sans ballon et dans un second temps, réaliser un dispositif chorégraphique « des perdants et/ou des gagnants » à la fin d'un match, quels gestes et mouvements, expressions du visage ?

Réaliser des vidéos, les visionner au ralenti pour insister sur le déploiement du geste.

Il s'agit de comprendre comment le football est devenu un spectacle et un véritable fait social.

CYCLE 4 (TEXTES OFFICIELS)

FRANÇAIS

CLASSE DE 5ÈME : AGIR SUR LE MONDE : HÉROS / HÉROÏNES ET HÉROÏSMES

> Découvrir des oeuvres et des textes relevant de l'épopée et du roman et proposant une représentation du héros, de l'héroïne et de ses actions.

Piste : s'interroger sur la diversité des figures de héros, d'héroïnes et sur le sens de l'intérêt qu'elles suscitent.

CLASSE DE 4ÈME : LA VILLE, LIEU DE TOUS LES POSSIBLES ?

> Montrer comment la ville inspire les écrivains - poètes, auteurs de romans policiers, grands romanciers des XIXème et XXème siècles - et les artistes qui la représentent dans sa diversité, sa complexité et ses contradictions.

> S'interroger sur les ambivalences des représentations du milieu urbain : lieu d'évasion, de liberté, de rencontres, de découvertes, mais aussi lieu, de perdution, de solitude, de désillusion, de peurs ou d'utopies.

CLASSE DE 3ÈME : SE CHERCHER, SE CONSTRUIRE

> Découvrir différentes formes de l'écriture de soi, et de l'autoportrait.

> Percevoir l'effort de saisie de soi, et de recherche de la vérité, s'interroger sur les raisons et les effets de la composition du récit ou du portrait de soi. Piste : lire différents portraits de grands sportifs.

AGIR SUR LE MONDE : AGIR DANS LA CITÉ : INDIVIDU ET POUVOIR

> s'interroger sur les notions d'engagement et de résistance, et sur le rapport à l'histoire qui caractérise les oeuvres et textes étudiés. Piste : la place de la culture, de l'art et du sport dans la société.

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

LA SENSIBILITE, SOI ET LES AUTRES : COMPRENDRE QUE L'ASPIRATION PERSONNELLE À LA LIBERTÉ SUPPOSE DE RECONNAÎTRE CELLE D'AUTRUI.

> Connaissance de soi et respect de l'autre, en lien avec l'éducation affective et sexuelle. L'identité personnelle, l'identité légale.

L'ENGAGEMENT : AGIR INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT

> Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique.

> Expliquer le lien entre l'engagement et la responsabilité : responsabilités individuelles et collectives face aux risques majeurs, la sécurité des personnes et des biens.

> Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.

PHYSIQUE

4ÈME - 3ÈME : MOUVEMENT ET INTÉRACTIONS : CARACTÉRISER LE MOUVEMENT D'UN OBJET, VITESSE, DIRECTION, SENS ET VALEUR : comprendre la relativité des mouvements dans des cas simples, appréhender la notion d'observateur immobile ou en mouvement.

DES SIGNAUX POUR OBSERVER ET COMMUNIQUER : La lumière : sources, propagation, vitesse de propagation, année lumière.

Différents types de rayonnements (lumière visible, ondes radio, rayons X...)

Signal et information : comprendre que l'utilisation du son et de la lumière permet d'émettre, de transporter un signal donc une information. Piste : analyser l'utilisation de la lumière et de l'atmosphère sonore en lien avec le spectacle choisi.

LE CORPS HUMAIN ET LA SANTÉ : Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire interviennent lors d'un effort musculaire, en identifiant les capacités et les limites de l'organisme : rythmes cardiaques et respiratoire, et effort physique
- Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du système nerveux.

Piste : ce thème se prête à la collaboration avec des partenaires dans le domaine de la santé (médecins, sportifs).

ARTS PLASTIQUES

5ÈME : LA NARRATION VISUELLE : MOUVEMENT ET TEMPORALITÉ SUGGÉRÉS OU RÉELS, DISPOSITIF SÉQUENTIEL ET DIMENSION TEMPORELLE, DURÉE, VITESSE, MONTAGE : production, utilisation et analyse des images de divers natures et statuts, fixes et mobiles (opérations plastiques, cadrage, point de vue, composition, montage) : travail autour du mouvement, de sa représentation et de la vitesse d'une action.

4ÈME : LA MATÉRIALITÉ DE L'OEUVRE, L'OBJET ET L'OEUVRE : LA TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE : L'OBJET COMME MATÉRIAU EN ART : la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique, la sublimation, la citation, les effets de décontextualisation.

3ÈME : LA RELATION DU CORPS À LA PRODUCTION ARTISTIQUE : EXPÉRIMENTATION ET CONSTAT DES EFFETS PLASTIQUES ET SÉMANTIQUES DE LA PRÉSENCE DU CORPS DE L'AUTEUR DANS L'OEUVRE : inscription d'éléments de la vie réelle ou fictive de l'auteur.

- L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE : LES RAPPORTS ENTRE ESPACE PERÇU, RESSENTI, ET L'ESPACE REPRÉSENTÉ OU CONSTRUIT : L'ESPACE ET LE TEMPS COMME MATÉRIEAUX DE L'OEUVRE, LA MOBILISATION DES SENS : LE POINT DE VUE DE L'AUTEUR ET DU SPECTATEUR DANS SES RELATIONS À L'ESPACE : mise en espace, mise en scène, parcours, jeux sur l'échelle et la fonction de l'oeuvre sur les conditions de sa perception et de sa réception.

Piste : à travers des expérimentations diverses autour de la lumière et de ses effets, du son et de sa mise en espace, transformer la perception d'un espace du quotidien.

EDUCATION MUSICALE

4ÈME - 3ÈME : RÉALISER DES PROJETS MUSICAUX D'INTERPRÉTATION OU DE CRÉATION : répertoire de projets relevant d'esthétiques diverses, vocabulaire et techniques de l'interprétation et de l'expression musicales : domaines de la dynamique, du phrasé, du timbre, du rythme, de la hauteur, de la forme etc...

Outils numériques simples pour capter les sons (enregistrement), les manipuler (timbre) et les organiser dans le temps (séquence)

Piste : analyser les ressentis et l'importance de la mise en scène sonore des spectacles pour servir l'histoire globale. Enregistrer des sons, bruits, atmosphères sonores lors de pratiques sportives et artistiques...

EPS

UTILISER LE POUVOIR EXPRESSIF DU CORPS DE DIFFÉRENTES FAÇONS / ENRICHIR SON RÉPERTOIRE D' ACTIONS AFIN DE COMMUNIQUER UNE INTENTION OU UNE ÉMOTION / MOBILISER SON IMAGINAIRE POUR CRÉER DU SENS ET DE L'ÉMOTION DANS DES PRESTATIONS COLLECTIVES.

Danses collectives, arts du cirque, danse de création

Pistes :

> Analyser les différentes perceptions et représentations qui sont faites du corps au sein des spectacles et de la conférence.

> Découvrir l'espace scénique, se déployer sur scène dans le théâtre du Safran lors de la visite avec les médiateurs.

> Exprimer ses ressentis, quel point de vue (assis, couché, debout), quelles perceptions du corps l'élève a-t-il depuis la scène ?

Depuis sa place face à la représentation ou au sein même de l'espace du spectacle.

CLASSE DE SECONDE : HISTOIRE & GÉOGRAPHIE

Histoire : Thème 2 : L'invention de la citoyenneté dans le monde antique : La participation du citoyen aux institutions et à la vie de la cité : fondement de la démocratie athénienne / La démocratie vue et discutée par les Athéniens.

Géographie : Thème 3 : Aménager la ville : Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales.

- Transports et mobilités / Aménager des villes « durables » ?

Pistes : réaliser des captations sonores, des images au sein de la ville, interviewer des habitants dans des lieux de forte affluence autour de thématique forte comme le sport, l'art, le féminisme... Extraits de Georges Perec : Espèces d'espaces (1974)

> Voir des extraits : Chroniques d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin - 1961

EPS : ARTS DU CIRQUE & DANSE

Objectifs : Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite / Savoir gérer sa vie physique et sociale / Accéder au patrimoine culturel

> Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique : création d'improvisations au sein de la ville.

PHILOSOPHIE

> Le spectacle peut intervenir à un moment spécifique dans le raisonnement philosophique en lien avec l'apprentissage des grandes notions comme par exemple : **Le sujet** (autrui) / **La culture** (l'art, la religion, l'histoire) / **La politique** (la société et les échanges) / **La morale** (la liberté, le devoir). **Pistes :** La crise de la culture de Hannah Arendt. (1961) + extraits du livre :

Sport et Philosophie de Yves Vargas (1997) pouvant questionner les élèves. Philosophie de la danse de Paul Valéry (1936)

FRANÇAIS (SECONDE À TERMINALE L)

- **3 GRANDS AXES : L'ACQUISITION D'UNE CULTURE, LA FORMATION PERSONNELLE ET LA FORMATION DU CITOYEN.**

DIFFÉRENTS OBJETS D'ÉTUDE + LIENS AVEC LE MONDE CONTEMPORAIN :

> Le roman et la nouvelle au XIXème siècle : réalisme et naturalisme : Le lien avec l'histoire, la société de l'époque, l'influence de la photographie sur les romanciers du XIXème siècle peut également faire l'objet d'un travail avec les élèves.

Piste : un court métrage de Cédric Klapisch : <https://www.dailymotion.com/video/x5lrei9> - Présenté comme s'il s'agissait d'archives datant du début du siècle, ce film raconte à la manière des actualités Pathé, la vie d'Etienne-Jules Marey, inventeur de la chronophotographie, précurseur du cinématographe.

> La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme : L'objectif est de faire percevoir aux élèves la liaison intime entre le travail de la langue, une vision singulière du monde et l'expression des émotions.

Piste : le poème Les Phares de Charles Baudelaire, voir en Annexes.

> Genres et formes de l'argumentation : XVIIème et XVIIIème siècle : L'objectif est de faire découvrir aux élèves que les œuvres littéraires permettent, sous des formes et selon des modalités diverses, l'expression organisée d'idées, d'arguments et de convictions, et qu'elles participent ainsi de la vie de leur temps.

ARTS PLASTIQUES

Première - Option facultative : La représentation : Aborder le travail de différents artistes autour du sport Comment l'objet du sport est-il culturel ? Comment les artistes contemporains du monde travaillent-ils à partir d'objets et d'accessoires en lien avec la sphère sportive tout en ayant un regard critique sur la société ?

HISTOIRE DES ARTS

L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS, QUI CONTRIBUE À OUVRIR LES ÉLÈVES AU MONDE, NE SE LIMITE PAS À LA TRADITION OCCIDENTALE ET S'INTÉRESSE À L'ENSEMBLE DES CHAMPS ARTISTIQUES :

- Le champ classique des « Beaux-Arts » : architecture, peinture, sculpture, dessin, gravure ;
- La musique, le théâtre, l'opéra et la danse, le cirque et la marionnette.
- La photographie et le cinéma ;
- Les arts décoratifs et appliqués, le vêtement, le design et les métiers d'art, l'affiche, la publicité, la caricature...
- La poésie, l'éloquence, la littérature ;
- Les genres hybrides ou éphémères apparus et développés aux XXe et XXIe siècles : bande dessinée, performance, vidéo, installation, arts de la rue, etc.

> PROPOSER UNE ANALYSE CRITIQUE SIMPLE ET UNE INTERPRÉTATION D'UNE ŒUVRE. **DOMAINE 1,3,5**

> ASSOCIER UNE ŒUVRE À UNE ÉPOQUE ET UNE CIVILISATION À PARTIR DES ÉLÉMENTS OBSERVÉS. **DOMAINE 1,5**

THÉMATIQUES & OBJETS D'ÉTUDE POSSIBLES :

> **ARTS ET SOCIÉTÉ À L'ÉPOQUE ANTIQUE ET AU HAUT MOYEN AGE**

- La représentation de la personne humaine.
- Les mythes fondateurs et leur illustration.

> **DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNEES FOLLES : L'ÈRE DES AVANT - GARDES (1870-1930)**

- Photographie, cinéma et enregistrement phonographique : un nouveau rapport au réel.
- Paysages du réel, paysages intérieurs.

> **LES ARTS À L'ÈRE DE LA CONSOMMATION DE MASSE (DE 1945 À NOS JOURS)**

- Un monde ouvert ? les métissages artistiques à l'époque de la globalisation.

CYCLE 4

Nicolas de Staël - Le parc des Princes, 1952

Wim Delvoye, Saint Stephanus II, 1990, courtesy galerie Perrotin © ADAGP/Studio Wim Delvoye

Khaled Jarrar, Football Shoes, 2013, Galerie Polaris, Paris

EXEMPLES DE SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES SIMPLES AUTOUR DE LA PROGRAMMATION À METTRE EN OEUVRE AU CYCLE 3 & 4 !

(Ces propositions sont adaptables sous la forme d'EPI avec différentes disciplines)

4ème / 3ème - lien avec Game Over & Footballeuses : chorégraphies de gestes !

> Comment transposer un geste, un mouvement de manière plastique ? (light painting & photo, fusain, peinture...)

Extrait d'une performance dessinée de Trisha Brown : <https://www.youtube.com/watch?v=U7DQVW6qRq8>

Phase 1 : piocher un mot symbolisant une figure, un mouvement ou geste propre à la boxe, la danse ou le football.

Comment simplifier le mouvement le plus représentatif de cette action, de ce geste ?

La difficulté étant de rendre tangible l'invisibilité d'un geste, la fluidité et le mouvement dans une réalisation concrète.

Voir le travail de Heather Hansen : <http://www.journal-du-design.fr/art/emptied-gestures-par-heather-hansen-40208/>

+ Action painting avec Jackson Pollock ou Bernard Moninot et la mémoire du vent : <https://vimeo.com/61005165>

6ème / 5ème - lien avec Stadium & Footballeuses : le ballon de la performance - réalisations en volume

> Comment un objet peut-il symboliser la victoire, la performance ?

Comment un objet peut-il être à l'image d'un collectif, d'une équipe ?

- Vous allez imaginer le ballon de la victoire d'une équipe. Groupes de 4 personnes.

Textures, couleurs, forme globale, échelle de l'objet au service de l'image victorieuse ou non d'un collectif.

- Vous pouvez également réaliser le logo ou blason de l'équipe, et donner un nom à l'équipe.

> S'inspirer des oeuvres : Laurent Perbos, Le plus long ballon du monde, 2003, ou encore Pravidoliub Ivanov, There Are No Perfect Games, 2008 (détail), Fabrice Hyber, P.O.F. n°65 - Ballon carré, 1998-2006 pour faire dialoguer les élèves autour de la notion d'écart et de représentation d'un objet pouvant créer une fiction et un objet novateur.

5ème / 4ème : Arrêt sur image !

Phase 1 : « freeze » : comment figer le mouvement, l'instant en utilisant l'appareil photographique uniquement ?

Phase 2 : que s'est-il passé avant / après cette action ? (décomposition du mouvement sur logiciel par exemple)

Les élèves du groupe peuvent par deux imaginer le son de la personne ou du mouvement à partir d'une petite application dictaphone.

Contrainte : pas de vidéo, pas de smartphone pour les photos (mode rafale non accepté). Pratique en petits groupes.

Vocabulaire : cadrage, chronophotographie, point de vue, décomposition, mouvement, échelle...

> A relier avec le travail de Denis Darzacq, la chute : <https://www.denis-darzacq.com/chute01.htm>

Un corpus de photographies historiques autour du sport peut-être étudié également pour analyser les postures figées parfois impossibles des sujets. Faire le lien avec « l'instant décisif » théorisé par Henri Cartier-Bresson.

RENCONTRE AVEC AURORE FLOREANCIG AUTOUR DE SA CRÉATION POUR LE SAFRAN GAME OVER

« Second souffle,
c'est se donner l'espace temps d'une rencontre insolite »

> Sur quoi travailles-tu pour cette création au Safran ?

Je travaille sur le lien entre geste dansé et geste sportif, en choisissant d'orienter mon regard vers les vocabulaires de la boxe. Je précise « les vocabulaires » car je m'inspire de plusieurs styles de boxe, je n'avais pas envie de me restreindre à une seule de ces disciplines de manière stricte car je ne cherche pas à faire un exposé sur la boxe, mais bien d'y puiser une matière corporelle et poétique. Je trouvais intéressant également de faire se rencontrer sur le plateau ces vocabulaires (notamment celui de la boxe savate française et du MMA, qui sont très différents).

Je ne cherche pas à être fidèle de manière stricte à ce lexique ou en tous cas de manière mimétique, mais plutôt à l'utiliser comme point de départ dans le but de le transformer en geste dansé.

Questionner ainsi à travers le jeu, la confrontation, le rejet, la chute, le rythme collectif, ce qui nous lie, notre rapport à l'Autre, au groupe et à soi-même. Questionner la colère aussi, car parmi les témoignages de boxeurs et boxeuses (pas forcément professionnels mais qui pratiquent régulièrement) l'idée de la boxe comme un exutoire de la colère est souvent revenue. Un exutoire qui sublime la colère, avec des règles et une éthique. En tous cas, il s'agit vraiment d'un point de départ pour questionner les liens qui unissent et nous désunissent.

> Quel a été le processus pour créer ce collectif ?

Nous avons lancé un appel à projets. 18 personnes d'âges et d'expériences variées en danse y ont répondu. Certaines sont débutantes, d'autres plus expérimentées. C'est toute la complexité du processus, et en même temps sa richesse. J'ai essayé de composer, de créer à partir des possibilités et potentiels au sein du groupe, pour ensuite l'enmener plus loin. J'ai fait avec le groupe tel qu'il est.

Après, il a fallu fédérer des gens qui ne se connaissaient pas forcément, ou parfois via des relations professionnelles et se retrouvaient par hasard sur ce projet. Nous avons beaucoup travaillé l'écoute, le respect de l'autre dans la qualité du toucher, du partage de l'espace, dans le travail de confiance les uns envers les autres.

> La frontière entre la danse et une figure, posture de boxe, où est - elle située ?

Déjà, à titre personnel, dans mon geste d'écriture chorégraphique pour ce groupe, je n'ai pas hésité à réellement transformer le geste de boxe. Parfois, certaines figures sont utilisées à l'identique, telles que Naima Guernou (la quadruple championne du monde de boxe savate française) me les a transmises.

D'autres fois, je transforme la figure de base pour l'emmener complètement ailleurs, dans un autre espace avec une toute autre intention.

Il y a beaucoup de similitudes entre danse et boxe : le transfert du poids, la précision du geste, le rapport à l'espace. On trouve même dans les jeux de jambe certaines similitudes avec le vocabulaire de danse classique (les fouettés, les développés). Après, il y a différents styles de boxes comme il y a divers styles de danse, mais on retrouve quelques essentiels communs. En revanche, il y a dans la boxe la nécessité d'efficacité liée au combat, à la volonté de gagner ; pour moi en danse cette « efficacité » devient davantage une « épure » au service d'un propos poétique et sensible.

Il n'empêche que l'on peut trouver une certaine poésie dans la gestuelle du combat, c'est une question de perception. En tout cas, on trouve une éthique, un rapport à l'autre dans le respect de règles communes, comme sur un plateau de danse. Mais, il me semble qu'en boxe, nous sommes à l'écoute de l'autre pour mieux utiliser ses failles et ce à notre avantage dans le combat. En revanche, en danse nous allons essayer de soutenir le partenaire et plutôt de combler ou sublimer ses « failles » ou ses interstices de faiblesse, au service du groupe ou du propos chorégraphique. Il est clair que la danse est quand même beaucoup plus douce.

Même si certaines techniques de sol, de sauts, de portés, sont très physiques, avec une part de risques, justement on cherche par la technique et le soutien du groupe à minimiser ces derniers, à préserver son corps ainsi que le corps de l'autre.

> Pourquoi le choix de la boxe ?

C'est un sport assez captivant car en boxe on frappe, chose que l'on ne fait pas en danse. Un coup ou un heurt va être sublimé par un amorti, une technicité qui permettra d'être dans la vérité du geste et de l'intention sans pour autant blesser l'autre. En boxe, on peut réellement se blesser. On met l'autre KO. En même temps, on respecte une déontologie. C'est fascinant de voir des gens se saluer, se frapper, puis se saluer à nouveau... Après, il y a aussi des contingences, des rencontres : j'ai eu la possibilité de rencontrer Naima qui m'a fait découvrir le vocabulaire de la boxe, mais aussi un jeune boxeur qui pratique le MMA, et j'ai, de manière immédiate, constaté des similitudes avec la danse (dans l'apprentissage des figures et les temps d'entraînements).

> Quel est l'intérêt de faire danser les élèves de collège / lycée aujourd'hui ?

C'est essentiel ! C'est être en connexion avec soi-même mais aussi avec un groupe. Apprendre à coopérer en faisant abstraction des querelles individuelles, faire corps. La danse permet d'aborder le rapport à l'autre, à soi même, mais aussi de questionner le monde autrement, sans les mots.

L'institution scolaire base beaucoup son apprentissage sur le langage, le fait d'écrire, verbaliser, argumenter, et c'est bien normal, ce sont des outils essentiels pour affronter la vie.

Mais, parfois s'exprimer sans les mots donne une autre perception des choses, et permet de sublimer ce que l'on ne peut dire justement, ou de l'exprimer autrement. Cela permet également de comprendre, et sentir, que corps et esprit sont liés, que se respecter soi-même et respecter l'autre, c'est aussi honorer l'enveloppe corporelle qui nous abrite, et celle de l'autre. Cela permet d'aborder de nombreux sujets, notamment le rapport au touché pouvant permettre de questionner le consentement de l'autre, comment peut-on partager un espace restreint sans piétiner l'intimité et les limites d'autrui ?

Par ailleurs, la danse permet de déconstruire les stéréotypes de genre, en tous cas j'espère qu'elle sera utilisée comme telle, et qu'un jour on cessera d'entendre dans les collègues : « la danse c'est pour les filles ».

Danser est quelque chose d'essentiel, d'inné. Tous les bébés dansent, bougent en rythme lorsqu'ils sont stimulés par de la musique. Personne ne devrait rougir d'avoir envie de danser, c'est une libération.

Enfin, la danse est aussi une porte d'entrée intéressante pour faire le lien avec d'autres arts (la musique, les arts-plastiques, l'architecture etc..).

> « Second Souffle » : qu'est - ce que cela évoque pour toi ?

Pour moi, « Second Souffle » évoque le fait qu'il n'y a aucune restriction nécessaire entre l'ART et la vie.

L'art...c'est la vie, et de ce fait, on peut tout y aborder, y compris le sport. L'art poétise, donne une seconde vie au réel, le questionne, le transforme. Il permet de créer des liens. « Second souffle », c'est se donner l'espace temps d'une rencontre insolite. Personnellement, je ne pensais jamais faire un projet en lien avec le sport, encore moins m'intéresser à la boxe un jour, et cette rencontre est finalement d'une richesse incroyable.

« Second souffle » c'est aussi sortir des stéréotypes, ne pas tenir compte des préjugés.

> Question bonus : un(e) chorégraphe, un spectacle de référence ?

A vrai dire, pas un mais plusieurs « chocs artistiques ». Je garde en mémoire différentes images fortes de ces spectacles. Je suis très sensible à la théâtralité dans la danse, et à l'énergie déployée sur un plateau. J'aime lorsque les visages sont expressifs, quand les frontières avec la danse sont parfois poreuses, comme dans les spectacles de Pina Bausch. Café Müller, c'est ce que j'appelle un basique presque tant il est essentiel, mais cela a été une véritable claque pour moi.

J'aime aussi la physicalité du chorégraphe et réalisateur belge Wim Vandekeybus. Certains de ses films sont magnifiques, et fascinant au point d'en devenir presque douloureux physiquement, « Here after » (2006). Je pense aussi à son « Oedipus » (2011), son approche cinématographique de la danse me coupe littéralement le souffle. Je ressens quelque chose de très puissant comme une envie de pleurer et en même temps de courir et de crier de joie. Enfin, j'ai été très touchée par « Véronique Doisneau » de Jérôme Bel. Cette danseuse classique avec son tutu sous le bras, qui se met à nu face au public, se révèle, et nous raconte la face cachée presque des choses, seule sur cet immense plateau de l'Opéra, c'est d'une sensibilité extrêmement émouvante je trouve.

> LIENS UTILES & SITOGRAFIE AUTOUR DE LA PROGRAMMATION ET DES PISTES PEDAGOGIQUES :

- Le football au cinéma par BLOW UP - Arte : <https://www.youtube.com/watch?v=Q1pY6eobcvc>
- Un site complet autour du théâtre contemporain : <https://www.theatre-contemporain.net/>
- Un article intéressant sur le rapport du football à la société : <https://www.lesinrocks.com/2018/03/08/livres/societe/une-histoire-populaire-du-football-comment-le-ballon-rond-accompagne-les-luttes-sociales/>
- Emission radio Du Grain à moudre : Le sport, c'est bon quand ça fait mal ? : <https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/le-sport-cest-bon-quand-ca-fait-mal>
- L'émission radio L'oeil du tigre : <https://www.franceinter.fr/emissions/l-oeil-du-tigre>
- « Du Sport » : un podcast sur le sport, sa culture et sa place dans la société : <https://www.binge.audio/category/dusport/>
- Des notions clés et le lexique de la boxe : <https://www.s-combats.com/boxe-anglaise/>
- La gestothèque : un mooc intéressant autour du geste : <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37020+session01/about>
- Voir article - Sport et sciences dans la revue Carnet de sciences par le CNRS : <https://carnetsdescience-larevue.fr/>

> SITES DES ARTISTES & COMPAGNIES :

- Mickaël Phelippeau - site de la compagnie : <http://www.bi-portrait.net/fr/mickael-phelippeau/biographie>
- Mohamed El Khatib - site de la compagnie : <http://www.zirlib.fr/>
- Aurore Floreancig - site de la compagnie : <https://www.ciemouvementes.fr/> - <https://www.facebook.com/ciemouvementes/>

> BIBLIOGRAPHIE :

- Mickaël Correia, Une histoire populaire du football, Editions La Découverte (2018)
- Daniel Rondeau, Boxing club, Editions Grasset, (2016)
- Jean-Claude Michéa, Les intellectuels, le peuple et le ballon rond : A propos d'un livre d'Eduardo Galeano (2010)
- Mathias Roux, Socrate en crampons : une introduction sportive à la philosophie (28 avril 2010)
- Georges Pérec, Espèces d'espaces, Editions Galilée (1974)
- Bernard Vanel, Sylvain Guichard, Roberto Veracini, Fabrizio Parrini, Figurines : portraits en prose et poésie de joueurs de football, Éditions La passe du vent, (2016)

> FILMOGRAPHIE :

- Million Dollar Baby de Clint Eastwood (2005)

Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un désert affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser le rêve d'une vie. Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et l'entraîneur se découvrent une communauté d'esprit et une complicité inattendues...

- Billy Elliot de Stephen Daldry (2000)

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.

Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy.

Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse.

Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.

- A pied d'oeuvre - le football tel qu'il s'enseigne - Docu de Pierre Borker, Daniel Jouanisson. France | 1998 | 52 minutes.

Comment devient-on footballeur en France ? Comment le football s'enseigne-t-il ? Autant de questions dont la réponse ne ressort pas de l'évidence. Ce film propose de nous faire entrer dans l'intimité d'un centre de formation de jeunes footballeurs où, en sept ans, on fait d'un adolescent plus ou moins habile un joueur professionnel. À travers l'expérience d'un centre pionnier en la matière, celui de l'AJ Auxerre, équipe médiatisée mais au fonctionnement jalousement gardé par son célèbre entraîneur, Guy Roux. Pour la première fois, une équipe de cinéma a été admise à suivre, durant un an, le quotidien de cette institution, la pédagogie mise en œuvre, l'entraînement des jeunes. Une dure école où les déceptions sont à la mesure des plus grands espoirs.

- Looking for Eric de Ken Loach (2009)

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Sous son nez, ses deux beaux fils excellent dans des petits trafics en tous genres, sa fille lui reproche de ne pas être à la hauteur et sa vie sentimentale est un désert. Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses collègues postiers qui font tout pour lui redonner le sourire, rien n'y fait...

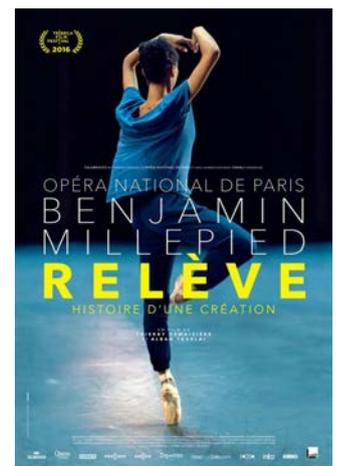
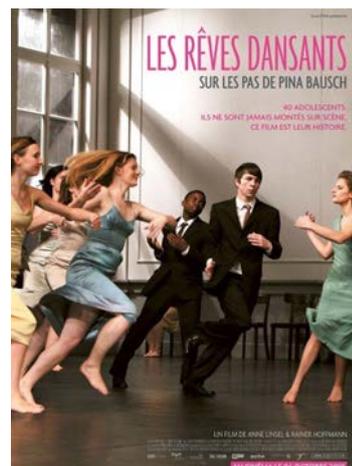
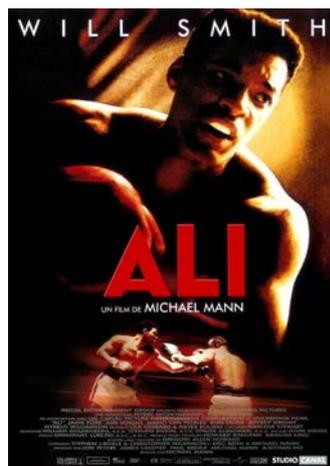
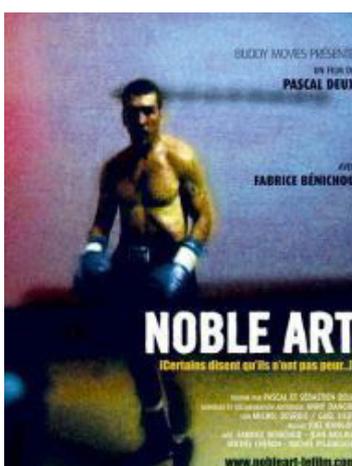
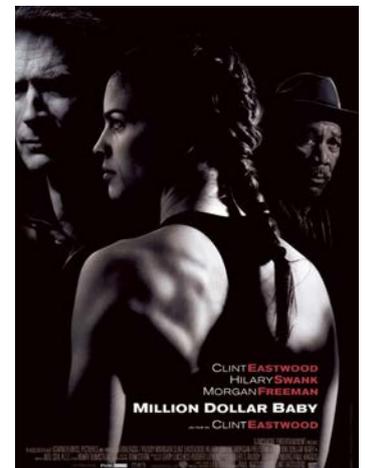
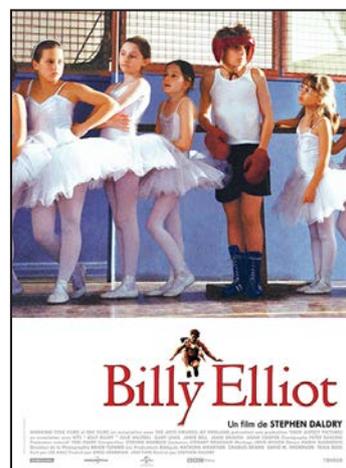
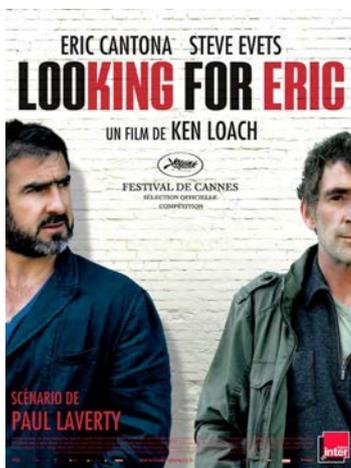
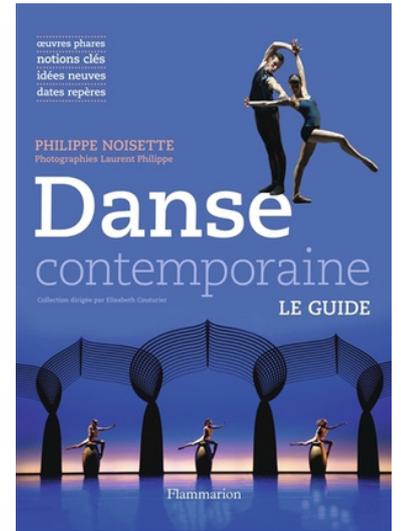
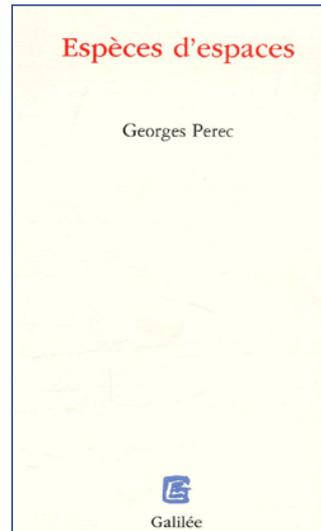
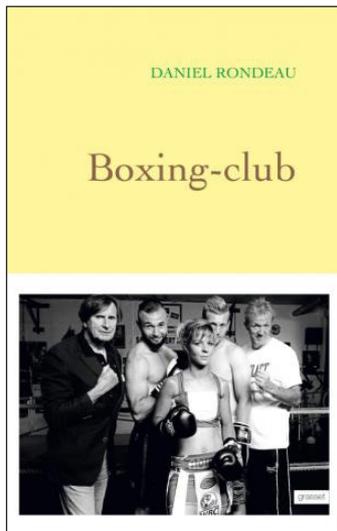
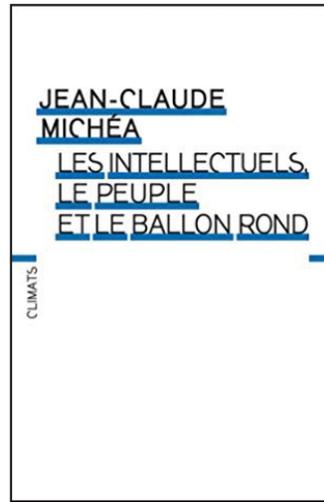
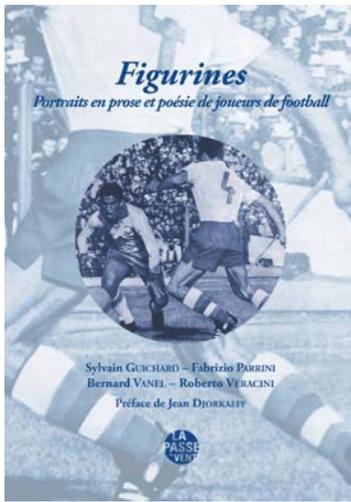
Un soir, Eric s'adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa chambre semble l'observer d'un oeil malicieux. Que ferait à sa place le plus grand joueur de Manchester United ? Eric en est persuadé, le King Cantona peut l'aider à reprendre sa vie en mains...

- Fighter de David O. Russell (2011)

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes. Son demi-frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C'était avant qu'il ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison. Entre le sportif en quête d'un second souffle et l'ex-toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d'échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir ensemble, la chance de réussir ce qu'ils ont raté chacun de leur côté...

- Ali de Mickaël Mann (2002)

En faisant preuve de détermination, d'endurance physique, d'agressivité et d'intelligence, Muhammad Ali est devenu une légende vivante de la boxe américaine. Belinda, son épouse, Angelo Dundee, son entraîneur, Drew Brown, son conseiller, Howard Bingham, son photographe et biographe, et Ferdie Pacheco, son docteur, ont été les témoins privilégiés de sa carrière à la fois brillante et mouvementée que ce soit sur ou en dehors du ring. L'ascension de Cassius Clay Jr. parmi les grands de la boxe débute en 1960, année durant laquelle il remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Débordant d'ambition, il passe professionnel et vise le titre mondial. Ses chances de gagner contre Sonny Liston, le tenant du titre, sont toutefois maigres. En effet, ce dernier n'a jamais perdu un combat.

« Comme le corps parle plus loin que l'esprit »
Auguste Rodin (1840 - 1917)

3, Rue Georges Guynemer - 80080 Amiens
03 22 69 66 00