

DOSSIER PEDAGOGIQUE

YANKA **Cie Neige Scariot**

Solo de danse, marionnette fusionnée et masque déporté,
accompagné en live par un batteur/percussionniste.

Spectacle à partir de 8 ans.
Durée 50 minutes.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

YANKA

Sommaire

1- A la rencontre de Neige Scariot

2- Le spectacle

3- Démarche de la création

4- Les thèmes abordés

5- Pour préparer le spectacle...

Objectifs pédagogiques:

- *Découvrir ou retravailler la notion de métamorphose grâce aux jeux, aux œuvres artistiques et culturelles.
- *Découvrir les influences chorégraphiques du spectacle et partir entre autre, à la découverte du flamenco.
 - *Découvrir ou approfondir la connaissance des instruments à percussion.
 - *Enrichir le vocabulaire des élèves.
 - *Créer des attentes de spectateur chez les élèves.

6- Et après? Pour poursuivre la réflexion...

Objectifs pédagogiques:

- *Permettre aux élèves d'exprimer une émotion esthétique et un jugement critique sur le spectacle.
 - *Approfondir la notion de métamorphose à travers les arts, les sciences et le numérique.
 - *Explorer la manipulation, la transformation par la marionnette.
 - *Participer à un débat et réfléchir aux valeurs de notre société actuelle.

7- Action culturelle en lien avec le spectacle

8- Sources

9- Contacts

1- A la rencontre de Neige Scariot

Danseuse et chorégraphe formée très jeune à la musique et à la danse classique, Neige découvre le théâtre au lycée avec Thierry Morel, comédien au sein de la Cie Claire Heggen (théâtre du mouvement) qui l'influencera beaucoup. Elle part ensuite à Rennes suivre des études théâtrales et a l'occasion de travailler avec le metteur Serge Tranvouez dont le travail du corps est très important et l'inspirera également. Puis elle découvre par hasard le flamenco et c'est une bouleversante révélation qui l'emmène vivre jusqu'en Andalousie où elle apprend toute la richesse de cette culture auprès de grands maestros (Maria Del Mar Moreno, Mercedes Ruiz, Manuela Moneo Carpio, Jaime Cala, Pastora Galvan, Rafaela Carrasco, etc...) De retour en France elle travaille avec des musiciens et danseurs appartenant au registre des musiques du monde et transmet sa passion pour le flamenco en animant régulièrement des ateliers.

Parallèlement, elle s'intéresse au travail des danseurs qui modernisent le flamenco et notamment à celui d'Israel Galvan avec lequel elle a la chance de suivre plusieurs stages ainsi qu'une masterclass à Paris aux ateliers de Carolyn Carlson.

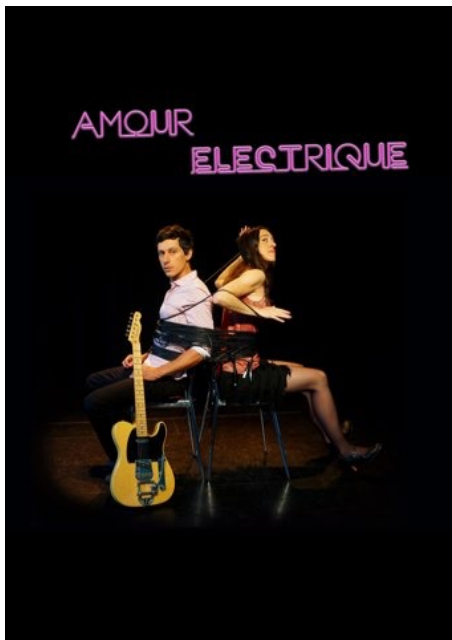
En 2014 elle saute le pas et chorégraphie et mets en scène **LA MARCHÉ A SUIVRE** un spectacle qui rassemble sur scène la vidéo, le chant flamenco et la musique rock; par la rencontre d'univers à priori opposés sur le plateau, ce spectacle est en fait un objet visuel, sonore et chorégraphique unique et symboliquement aussi, le reflet de sa position de chorégraphe à ce moment précis: elle se situe entre deux mondes qu'elle ne peut quitter et qu'elle décide donc de confronter sur scène. Elle affirme ainsi l'envie de liberté dans la création et le désir de n'appartenir à aucune case.

D'octobre 2016 à avril 2018, accompagnée par une équipe de bénévoles, elle a l'opportunité de créer et diriger un lieu en plein cœur de Charleville-Mézières, la Peña Tacon, dont l'objectif est la promotion et la diffusion de spectacles liés aux musiques du monde et notamment l'accueil de spectacles de flamenco, dans une ambiance intime et chaleureuse typique des tablaos andalous; une programmation éclectique de spectacles vivants et musiques actuelles est également proposée lors des temps forts culturels de la ville: le FMTM, la NB, le mois de la femme, le printemps de la poésie, etc... Seront accueillies des troupes de marionnettistes, des conteurs, des comédiens, des danseurs, des poètes...

Sur la saison 2018-2019 elle est artiste associée du Théâtre de Charleville-Mézières-TCM, saison pendant laquelle elle dansera son spectacle de flamenco traditionnel « Yalla! », co-organisera avec le Théâtre une masterclass avec le danseur Fran Espinosa à l'occasion de sa venue pour le spectacle « Franito » de Patrice Thibaud, et donnera naissance à sa seconde création intitulée **IS THIS DESIRE ?** une pièce chorégraphique, poétique et visuelle qui traite avec délicatesse du désir et du tumultueux chemin à parcourir pour l'assouvir ou non; une traversée en 12 tableaux dans le corps et l'âme d'une femme, comme si on regardait au dedans et qu'on donnait à voir de manière poétique et symbolique, l'intérieur de cet être « en train de ressentir ».

Toujours désireuse de nouveaux challenges et par envie d'entretenir un nouveau rapport avec le public, elle décide au printemps 2019 de créer une forme pour la rue, **AMOUR ELECTRIQUE**, un duo flamenco/rock de 30 minutes, une performance drôle, poétique et sans parole, pour une danseuse et un musicien autour de la vie conjugale.

YANKA, création 2022, est son quatrième spectacle qui mêle danse, marionnette fusionnée, masque déporté et musique. Un spectacle dans lequel un personnage étrange et complexe, chic et sauvage, parfois grotesque, traverse une suite de métamorphoses et évoque ainsi la multiplicité de l'être; montrer que nous ne sommes jamais un mais plusieurs, selon ce que nous vivons, selon aussi ce que nous pouvons porter en nous.

Le travail de Neige s'adresse aussi bien aux salles équipées techniquement, qu'à l'espace public et les lieux atypiques; **ses spectacles sont toujours des voyages qui embarquent les spectateurs, toutes générations confondues, dans le kaléidoscope des émotions.** Ils sont très poétiques et visuels, pluridisciplinaires car la danse est chaque fois associée à d'autres disciplines artistiques (à la musique, à la poésie, au tissage, à la marionnette, au masque, etc...). Elle parle de l'humain dans toute sa splendeur et toute sa noirceur, montre l'intime comme l'universel et touche par là même un large public, un public populaire, qui ne reste pas indifférent à son univers ni à sa danse, puissante et raffinée.

C'est aussi une très bonne pédagogue, de sorte qu'elle est très régulièrement appelée pour travailler avec le jeune public, de l'école primaire au lycée, et monter avec lui divers projets artistiques.

Selon les projets de création et de médiation culturelle, sa Compagnie reçoit le soutien de la Ville de Charleville-Mézières, du Département des Ardennes, de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est. Elle est référencée sur la plateforme Adage/pass culture pro depuis 2023.

2- Le spectacle: YANKA / Tout public à partir 8 ans / durée 50 minutes

Note d'intention:

« *Ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déterminé* » Spinoza

J'ai eu envie de créer un personnage étrange et complexe, à la fois humain et animal, chic et sauvage, parfois absurde, et lui faire traverser une suite de métamorphoses. Cela pour dire la multiplicité de l'être, montrer que nous ne sommes jamais un mais plusieurs, selon ce que nous vivons, selon aussi ce que nous pouvons porter en nous.

J'ai axé ma recherche sur le corps/costume/marionnette, le corps matière, traité dans sa fonction matérielle et périssable, et le corps filtre parcouru par des flux d'énergie multiples, mémoires d'ancêtres ou de cultures.

Neige Scariot.

« *Il n'y a rien de stable dans l'univers entier; tout passe, toutes formes ne sont faites que pour aller et venir (...). Nos corps eux-mêmes se transforment continuellement, sans relâche. Ce que nous avons été, ce que nous sommes, nous ne le serons plus demain. (...) Rien ne conserve son apparence primitive; la nature qui renouvelle sans cesse l'univers, rajeunit les formes les unes avec les autres. Rien ne périt, croyez-moi, dans le monde entier; mais tout varie, tout change d'aspect.* » Les métamorphoses d'Ovide, livre XV.

YANKA, qui signifie « un être » en langage sioux, part de l'hybride pour aller vers l'inaltéré, du minéral pour aller vers l'organique, de l'animal pour aller vers l'humain, du premier monde pour aller vers le quatrième, de l'unité pour évoquer la multitude.

Distribution:

Direction artistique, mise en scène, chorégraphies et interprétation: **Neige Scariot**

Création musicale et interprétation: **Guillaume Arbonville**

Création & confection costume et masque: **Daniel Trento**

Création tête de vieille, regard extérieur et aide à la manipulation: **Delphine Bardot**

Scénographie: **Baptiste Dequet**

Création & régie lumières: **Antoine Lenoir ou Pierre Mallaisé**

Régie son: **Clément Bocquillon**

Regard extérieur et aide à la manipulation: **Pierre Tual**

Description:

YANKA est une créature singulière et compliquée, qui apparaît très mystérieuse et volontairement non identifiable au départ pour le spectateur. La découverte, comme l'évolution de ce personnage, se fait en effet progressivement. Il est d'abord hybride, entre le guerrier et l'insecte, puis va muer pour représenter une sorte de déesse archaïque toujours hétéroclite, avant de donner naissance à un visage enfin humain, non pas celui d'un nouveau-né comme on pourrait s'y attendre, mais celui d'une vieille femme. Naissance somme toute surprenante, d'autant plus que cette vieille va petit à petit absorber le corps de YANKA, de sorte à exister non plus uniquement en tant que tête, mais en tant que tête sur un corps entier qu'elle va s'approprier complètement.

YANKA parviendra tout compte fait à se débarrasser de la vieille et procèdera à une sorte de seconde mue en ôtant tout ce qui la gêne encore pour se sentir totalement libre dans ses mouvements. Ainsi dévêtue, presque nue et le visage enfin dévoilé, au regard affirmé et pétillant d'envie, YANKA la créature devenue jeune femme désormais, chargée de toutes les métamorphoses qui ont précédées son apparition mais affranchie d'elles, va déployer une énergie débordante de joie et rayonner entièrement dans le nouveau monde qui s'offre à elle.

Entre sauvagerie et innocence, puissance et fragilité, ou encore sévérité et bouffonnerie, YANKA est toujours contrastée, entre deux. Elle se transforme sous nos yeux, exhibe le tumulte de son corps en mouvement et nous montre les multiples identités par lesquelles elle passe aux différents stade de son existence: l'animal sauvage, la guerrière, la jeune femme pleine de vie, la vieille qui continue à danser avec fougue malgré son grand âge, mais aussi toutes les femmes qui l'ont précédées et celles qui la suivront. Toutes les femmes qu'elle porte en elle, sans forcément en avoir conscience, et qui lui donnent la force pour avancer, pour survivre dans un monde en perpétuelle mutation.

Accepter tout ce qui nous constitue n'est pas chose aisée, c'est pourtant la meilleure façon de se connaître et donc de grandir, de s'accepter tel que l'on est, avec les bons comme les mauvais côtés de notre moi profond. Accueillir nos différences, les faire cohabiter, et se renouveler sans cesse à l'image de la nature qui s'adapte depuis la nuit des temps, voilà toute la beauté et toute la richesse de chaque être vivant qui peuple notre monde; YANKA est l'un d'eux.

3- Démarche de la création

a- Le « Corps - Costume - Marionnette »

Afin d'évoquer la multiplicité et la complexité de YANKA, le costume « à transformations » s'est imposé pour, d'un côté masquer certaines parties du corps et du visage de Neige, et de l'autre, cacher des surprises, en l'occurrence la tête de la vieille sortie du ventre. Et pour ajouter un peu plus de mystère, Neige porte un masque toute la première partie du spectacle.

Le costume de YANKA, à l'instar d'une carapace / armure envisagée dans les premières recherches, est un assemblage de pièces identiques et répétées, s'imbriquant les unes aux autres, constituant ainsi un volume unique.

Il y a une matière récurrente à toutes les métamorphoses que YANKA traverse, c'est la dentelle, pour figurer qu'il s'agit toujours du même être en train d'évoluer sous nos yeux. Il y en a sur le masque du premier personnage, aussi sur la coiffe de la vieille, et le body de la jeune fille de la dernière partie en est recouvert. C'est le symbole de YANKA, sa marque.

b- Le langage chorégraphique

YANKA dévoile différents personnages, il fallait donc trouver une danse pour chacun d'entre eux, danse d'abord liée au costume imposant de par son volume et son poids. Celui-ci exige en effet une manière de bouger, me limite dans le déploiement de certains gestes. Quant au fait d'être masquée, cela contraint aussi énormément; je ne peux m'exprimer avec mon visage puisqu'il est caché, je peux en revanche beaucoup plus exagérer les mouvements et directions de tête, et adresser des regards au public malgré tout, le masque pouvant interpeler avec son regard à lui.

Une fois le costume apprivoisé physiquement, je me suis appuyée sur les danses traditionnelles et communautaires, et en premier sur le flamenco qui reste mon langage de prédilection. L'écriture chorégraphique du spectacle est contemporaine, il n'y a pas de palos (= styles) traditionnels appartenant au registre du flamenco dans YANKA, mais je garde de cette danse la précision des postures, avec le corps souvent en torsion ou en opposition et les bras très mobiles; j'en garde aussi l'aspect percussif important. Je me suis également librement inspirée d'autres danses traditionnelles (le krump, le buto, etc...) et j'ai beaucoup observé la mue chez les animaux; cela pour trouver le temps juste, les gestes précis et la respiration adéquate aux métamorphoses des différents personnages incarnés, métamorphoses qui sont les transitions du spectacle, tout aussi importantes que les tableaux eux-même.

c- La Musique comme un rituel sacré

Pour accompagner musicalement cet être multiple et singulier, ainsi que chacune de ses transformations tel des rituels sacrés, il fallait des sons eux aussi singuliers et variés. Je me suis donc entourée d'un batteur/percussionniste, Guillaume Arbonville, et suite à nos discussions, nos choix se sont portés sur la multiplicité des matières et le détournement des instruments.

Il y a du minéral (ardoises jouées à la façon d'un clavier primitif), du végétal (calebasse, berimbau), du métal (cymbales, gongs), ainsi que divers instruments traditionnels (tabla, congas, bongos), des éléments de batterie (toms, grosse caisse et caisse claire), et pour n'ir, un synthétiseur pour rappel de la modernité.

L'instrumentarium s'est constitué au fil des jours de création, pour aboutir à ce qu'on pourrait appeler un "kit mutant" faisant appel aux traditions ancestrales, redéployées ici sous la forme d'un "monstre" scénique, lui aussi multiple et singulier.

Ainsi, des instruments primitifs aux musiques électroniques, les sons-musiques se déploient et raisonnent avec la danse, les mouvements, l'immobilité de la vie d'un être en perpétuelle transformation.

d- La scénographie & les lumières

Créer des tableaux différents selon les personnages incarnés, comme si chaque apparition avait son propre "endroit de vie » était important, j'ai donc demandé au scénographe et à l'éclairagiste de travailler en étroite collaboration pour trouver le matériau idéal, évolutif et transformable au même titre que l'est le costume. Le choix d'une scénographie de papier est alors apparu comme le plus évident, simple aussi, en terme de transport comme d'éclairage. Un des côté est peint et permet ainsi d'avoir plus de possibilité de mise en lumière, plus de jeux avec les ombres, donc plus « d'endroits de vie » différents. On passe facilement de quelque chose de mystérieux, à quelque chose de très feutré et intime, jusqu'à pénétrer dans un monde plus brut.

4- Les thèmes abordés

a- les notions de métamorphose et d'éthos

définition métamorphose:

1.Changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet, la chose n'est plus reconnaissable. La métamorphose d'un homme en animal.

2.Changement brusque survenant dans l'organisme (de batraciens, d'insectes), dans son développement. Stades de la métamorphose des insectes (larve, insecte adulte).

définition éthos:

L'éthos est le caractère habituel, la manière d'être, l'ensemble des habitudes d'une personne. Il se rapproche du comportement.

Pour les Grecs, les « arts », comme la musique, la danse, les arts visuels, la tragédie ou la comédie imitent des éthos.

b- le langage corporel

- précision des gestes
- les intentions
- les regards
- l'équilibre du corps
- les déplacements « à l'aveugle »

c- la manipulation d'objet

- la synchronisation des mouvements
- le rythme

d- le lien fort entre la danse et la musique

- écoute
- rythme
- synchronisation gestes / sons

5- Pour préparer le spectacle

*A LA DECOUVERTE DE LA METAMORPHOSE / Activité possible: observation d'oeuvres

Gaspard Lavater

Octavio Ocampo

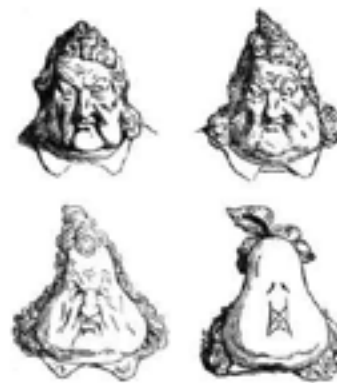
Illustration de la Métamorphose de Kafka

Apollon et Daphné,
Le Bernin

Octavio Ocampo

Charles Philipon, Le roi Louis Philippe

questionnement possible:

- Montrer le point commun entre toutes ces œuvres.
- La transformation s'effectue-t-elle de la même manière dans toutes les œuvres ? (on peut aborder la personnification, l'illusion d'optique, le trompe l'œil, la transformation progressive, l'utilité de l'ombre...)
- Commencer une réflexion sur les enjeux de la métamorphose: jeux sur les écarts et les ressemblances = lien avec la métaphore, significations et effets (symbole, satire, humour, regard décalé...)

Le site « Des yeux dans le dos » apporte des pistes intéressantes pour un travail sur l'illusion d'optique.

*SE METAMORPHOSER

Activité 1: Le portrait chinois

Puisque le spectacle porte sur l'incarnation de l'être et de ses transformations, il peut être intéressant de proposer un portrait chinois aux élèves, qu'ils puissent s'imaginer leur propre transformation, en quelque chose d'autre qui leur ressemble.

Voici quelques sites qui proposent un grand nombre de questions:

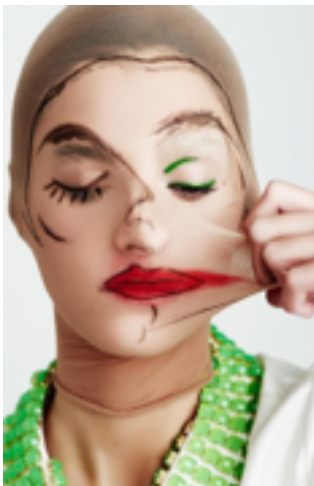
- Le site oser écrire
- Le site Portrait chinois
- Le site N'oublie pas d'écrire

Il existe également une collection de livres qui proposent des portraits chinois illustrés et originaux:

Source: <https://www.glenat.com/albums/portrait-chinois-pour-petits-rigolos-9782344019276>

Activité 2: Métamorphose physique

On peut proposer aux élèves de transformer leur propre apparence à l'aide de collant, de collage... et d'engager une réflexion sur l'intérêt de cette métamorphose (quelle image d'eux renvoie-t-elle ?).

* L'IMPORTANCE DU COSTUME

Activité possible:

Observez le costume de Neige Scariot:

- comment est-il composé ?
- observez-vous différentes matières ? lesquelles ?
- que vous évoque ce costume ? A votre avis, quel personnage la danseuse peut-elle jouer/représenter ?

* LE LANGAGE CHOREGRAPHIQUE, le flamenco de la vieille

L'écriture chorégraphique de YANKA est multiple, chaque personnage incarné ayant la sienne, propre. La vieille par exemple, danse le flamenco et il peut être intéressant pour les élèves d'explorer les origines de cet art.

Le flamenco est une culture, l'art et l'expression d'un peuple, classé Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité par l'Unesco en 2010.

C'est aussi une façon d'être soi-même, de s'exprimer, de lâcher prise et de partager ses émotions les plus profondes.

Interprété par une minorité et très peu diffusé au début, le flamenco est aujourd'hui populaire dans le monde entier. En Amérique latine par exemple au Guatemala, au Costa Rica, à Panama et à El Salvador sont apparues diverses

académies de flamenco. Au Japon, le flamenco est tellement populaire que l'on y compte plus d'académies qu'en Espagne! Et chez nous en France, il y a de grands festivals, une biennale d'art flamenco à Paris, et beaucoup de grandes salles et théâtres en diffusent régulièrement.

Le flamenco: <https://www.youtube.com/watch?v=qsSln9vETTM>

*LE MONDE DES PERCUSSIONS

GROS PLAN SUR LES PERCUSSIONS

La famille des percussions est la plus riche en instruments de toutes sortes. Au sein de l'orchestre, c'est elle qui a le plus évolué récemment, grâce à des instruments provenant d'Afrique ou d'Asie. On y distingue trois grands groupes :

PEAUX

Peau animale ou synthétique tendue sur un cadre.

- ❶ **Timbales.** Le plus ancien instrument de percussion de l'orchestre qu'il a rejoint dès le XVIIIe siècle.
- ❷ **Grosse caisse.** Ses roulements, profonds et graves, peuvent imiter le tonnerre.
- ❸ **Caisse claire.** Sa sonorité est très proche de celle du tambour militaire.
- ❹ **Cymbale à pied.**
- ❺ **Tambour de Basque.** Issu de la musique populaire basque, il comporte autour de son cadre de minuscules cymbales qui tintent comme des grelots.

BOIS ET MÉTAUX DIVERS

Instruments de taille et de provenance très diverses, qui se jouent en entrechoquant, secouant ou frottant leurs corps sonores de bois ou de métal.

- ❻ **Wood-block.** C'est un morceau de bois évidé.
- ❼ **Cymbalettes.** On peut en jouer avec une seule main, en accrochant chaque cymbale à un doigt. Elles viennent de Turquie ou d'Extrême-Orient.
- ❽ **Triangle.** Son timbre cristallin peut couvrir tout l'orchestre !

- ❾ **Maracas.** Ces petites caïebasses où sont enfermées des graines séchées proviennent d'Amérique du Sud.
- ❿ **Riçe guerro.** Venue d'Amérique du Sud, son frottement rugueux évoque le son d'un gros grillon.
- ⓫ **Fouet.** Le cliquetement sec de ses deux planchettes imite celui du fouet.
- ⓬ **Clochettes.** Disposées le long d'un manche, elles permettent d'écouter toutes sortes de rythmes précis.
- ⓭ **Cloches tubulaires (ou carillon).** Tuyaux de différentes tailles sur lesquels on frappe pour jouer des mélodies.
- ⓮ **Tam-tam.** D'origine asiatique, c'est un énorme gong d'une grande puissance, dont la résonance peut durer plusieurs minutes !
- ⓯ **Baguettes.** Leur variété permet d'obtenir des sons très différents, en fonction de la dureté de leurs extrémités, en feutre, en matière plastique dure ou en bois. Baguettes de timbale, de xylophone, de caisse claire, mailloche de grosse caisse ou de tom-tom.
- ⓰ **Gongs suspendus.** Contrairement au tom-tom, ils sont de tailles variées, produisent des hauteurs définies, et peuvent donc exécuter des mélodies.

- ⓱ **Castagnettes.** Elles viennent du folklore espagnol.
- ⓲ **Grandes cymbales.** On les frappe l'une contre l'autre, avec un geste lent et majestueux qui produit une résonance très longue.

CLAVIERS

Les lames de cette famille d'instruments sont disposées du grave à l'aigu, comme les touches d'un piano. On y exécute donc toutes les mélodies et les harmonies que l'on veut, à l'aide de deux baguettes, parfois quatre.

- ⓳ **Xylophone.** Ses lames sont en bois et son étendue est de trois octaves.
- ⓴ **Marimba.** Xylophone pouvant atteindre cinq octaves. Les tubes placés sous chaque lame permettent de faire résonner les notes.
- ⓵ **Vibraphone.** Ses lames sont en métal, et un moteur électrique actionne une petite hélice qui fait vibrer le son d'une façon caractéristique.
- ⓶ **Glockenspiel.** Ce petit clavier de lames en métal est très aigu. Sa sonorité est celle de clochettes.
- ⓷ **Célesta.** Il ressemble à un petit piano, mais sa sonorité est plus cristalline et métallique.

Les instruments à percussions:

<https://www.youtube.com/watch?v=VO0cKVgFRAQ&t=2s>

6- Et après? Pour poursuivre la réflexion

*PARLER DE SES EMOTIONS, SE REMEMORER LE SPECTACLE

Activité 1: Placer les élèves en cercle et les laisser parler du spectacle en n'utilisant qu'un seul mot à chaque tour. Celui qui ne sait pas peut passer son tour et écouter les mots des autres. Ils peuvent ainsi évoquer des moments du spectacle, leur ressenti, un élément de la salle/du décor...

OU vous pouvez leur faire compléter cette phrase : « Dans le spectacle, je me souviens d'une scène triste / effrayante / amusante, c'était lorsque... »

Activité 2: En groupe: un élève joue silencieusement au reste de la classe une scène de YANKA. Les autres élèves doivent retrouver ce moment dans le spectacle et le nommer.

Activité 3: En classe entière, construire une affiche du spectacle après avoir débattu de ce qu'on voulait en dévoiler, en retenir, laisser comme impression, et après avoir décidé du choix de l'illustration (objet symbolique ? personnage ? élément de décor ?).

L'affiche peut être réalisée sur le site CANVA: <https://www.canva.com/>

*TRAVAILLER LA METAMORPHOSE

La métamorphose en littérature

Selon l'âge des élèves, il est possible d'étudier :

- des romans, tels que Samuel, Terriblement vert ! d'Hubert Ben Kemoun et François Roca ou Poil partout de Babette Cole.
- des contes tels que Cendrillon, Le Chat Botté (Conte à écouter) ou Le Vilain petit canard (Conte à écouter) qui abordent cette idée de métamorphose.
- des métamorphoses d'Ovide (Récits à écouter, Récit à voir et écouter, Echo et Narcisse)
- La Métamorphose de Kafka

Activité possible: à la manière des auteurs étudiés, écrire une métamorphose.

Voici un site qui propose des aides à l'écriture: <https://lewebpedagogique.com/alpi12/cahier-de-vocabulaire-pour-la-sixieme/ecrire-une-metamorphose/>

Utiliser le numérique

Le morphing est un effet appliqué à deux images ou deux vidéos. Il permet de passer de l'une à l'autre par transformation fluide, dans un temps que l'on peut définir. Vous pouvez utiliser le logiciel Winmorph pour travailler cette transformation.

https://www.youtube.com/watch?v=Kr1IZdBCibY&feature=emb_imp_woyt

La métamorphose en sciences

- En SVT : Il est possible d'étudier avec les élèves la métamorphose du têtard en grenouille, de la chenille en papillon, de la nymphe en coccinelle, ou encore la métamorphose de l'axolotl.
- En mathématiques: il est possible de travailler la transformation grâce aux tangrams.

Ce site propose des tangrams pour les élèves: <https://dessinemoiunehistoire.net/modeles-jeu-tangram/>

La métamorphose dans les arts

Activité 1: Métamorphose d'un portrait : par simplification, combinaisons, répétitions et usage d'équivalents plastiques divers (papiers déchirés, couleurs vives, etc...) ou à la manière d'Arcimboldo. Ci-dessous, le bibliothécaire:

Activité 2: Travailler sur l'œuvre de l'artiste Juan Miro qui métamorphose le réel en signes.

https://www.grandpalais.fr/pdf/Dossier_Pedagogique_MIRO.pdf

Vous trouverez de nombreuses façons de travailler la métamorphose sur le site de l'académie de Nancy-Metz (<https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/IMG/pdf/metamorphoses-2.pdf>).

Le blog de l'Académie de Versailles (http://blog.ac-versailles.fr/ienpoissy/public/Patricia/Metamorphose/Metamorphoses_Arts_Plastiques.pdf) propose de nombreuses métamorphoses qu'il est possible d'étudier avec les élèves.

La métamorphose dans les films

De nombreux films abordent le thème de la métamorphose:

1. Par changement de forme:

- Les Enfants Loups, Ame & Yuki, De Mamoru Hosoda, Japon, 2012
- Princes et princesses, De Michel Ocelot, France, 2000
- Le Voyage de Chihiro, De Hayao Miyazaki, Japon
- Le Royaume des chats, De Hayao Miyazaki, Japon
- Joker, De Todd Philipps, Etats Unis, 2019

2. Par jeux d'échelle:

- Minuscule: La vallée des fourmis perdues: Long-métrage d'animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud, 1h29, France, 2013
- Les Voyages de Gulliver: Long-métrage d'animation de Dave Fleischer, Animation, 1 h 16 min, USA, 1939
- L'homme qui rétrécit : Film de science-fiction réalisé par Jack Arnold, USA, 1h21, 1957.
- King Kong: Film fantastique réalisé par Merian Caldwell Cooper et Ernest Beaumont Schoedsack, N&B, 1h40, USA, 1933
- Le Géant de fer: Film d'animation réalisé par Brad Bird, USA, 1h25, 1999
- Arrietty et le petit monde des chapardeurs: Film d'animation réalisé par Hiromasa Yonebayashi, Japon, 1h 34, 2010

*JEUX DE SCENE

"Il y a la figure de la vieille, une grand-mère porteuse de culture ancienne, qui va "investir" un corps imbibé de flamenco, mais il y a aussi le costume / carapace, déjà une formidable marionnette en soi, une marionnette habitée, à manipuler comme telle. Avec l'aide de mes deux collaborateurs marionnettistes, j'ai cherché en fait à intégrer à la danse les codes du théâtre masqué et de la marionnette; toute une exploration qui a permis de connecter au mieux les multiples facettes du personnage que j'incarne au fil du spectacle." Neige Scariot

Observation: Comment le personnage de la grand-mère prend-il vie, comment prend-il possession du corps de la danseuse ?

Activités possibles:

- Par deux, les élèves jouent chacun leur tour le rôle du marionnettiste et de sa marionnette. Le marionnettiste tire sur des fils invisibles, la marionnette suit le mouvement. Cette activité peut également s'accompagner d'un travail sur le rythme, en utilisant des percussions (mains qui frappent, rythme des pieds, avec un objet...)

- Le jeu du miroir: par deux, les élèves s'observent et font les mêmes gestes, à la manière d'un reflet dans le miroir. Pour cette activité également, il est possible de travailler sur le rythme: une phase lente (pour la découverte de l'autre par exemple), une phase rapide (sentiment de joie, de peur, de panique...). Ne pas hésiter à jouer sur les expressions du visage.

- Donner vie à un objet: à la manière de Neige Scariot, les élèves utilisent un masque (ou un autre objet) qu'ils placent sur une partie de leur corps (épaule, dos, tête...) pour donner vie à un nouveau personnage (qui aura sa propre personnalité, sa propre démarche, qui pourra être animale, monstrueuse...). Le même objet peut être utilisé pour créer des personnages différents. Il est possible également de personnaliser l'objet choisi.

***DEBAT**

"Montrer la transformation d'un être au travers de la nature qui se désagrège est une façon pour moi de témoigner d'un sujet d'actualité qui m'interpelle. Comment rester soi-même dans un monde où tout se transforme? Comment ne pas subir soi-même de transformation physique ou psychique?" Neige Scariot

Activité possible:

Les élèves regardent la vidéo suivante:

https://www.youtube.com/watch?v=cmR_trniP3Y&feature=emb_logo

1. De quel type de vidéo s'agit-il ?
2. Que met-elle en scène ?
3. Quel est le but de la marque ?
4. A votre avis, peut-on rester soi-même dans notre société actuelle ou faut-il se transformer ?

Pour aller plus loin: <http://www.genrimages.org/pdf/3009.pdf>

Le spectacle Yanka apporte-t-il des réponses à cette question ?

7- Action culturelle possible

Différentes actions pédagogiques peuvent être envisageable avec 1 ou plusieurs artistes de la compagnie, assisté(s) par l'enseignant(e) ou la personne référence du lieu d'intervention, pour explorer le corps (humain et animal) et ses mutations multiples en parallèle avec la nature et les changements qu'elle subit.

Quelques ateliers envisageables pour des adolescents:

L'adolescence est une période charnière. Les corps changent, l'image des jeunes revêt une importance grandissante, les relations entre eux s'affirment, le futur est source de projets ou d'angoisses... Autant de thèmes qui les touchent et les interrogent, et qu'il sera intéressant d'explorer artistiquement avec eux.

- atelier de construction avec un costumier ou un designer de masques, coiffes, et / ou accessoires en lien avec la mue animale et/ou humaine (par ex, quelles transformation(s) physique(s) ont-ils observer chez eux et comment pourrait-on la traiter visuellement? Existe-il un animal qui leur ressemble, auquel ils pourraient s'identifier? Pourquoi?...)
- atelier danse avec une danseuse (par ex travail autour de la thématique du corps qui se transforme et qu'on n'accepte pas ou difficilement; vouloir « être autre » ou vouloir « être l'autre ». Danser seul, en duo (corps manipulé et manipulant) et en groupe (mouvements d'ensemble), autant d'exercices et jeux improvisés visant à améliorer le dialogue entre les participants, l'écoute et l'acceptation de leur propre corps et de celui des autres.
- atelier musical et rythmique avec un percussionniste

Plusieurs formules sont possibles:

- intervention courte de 2 à 4h pour une sensibilisation à la danse et au corps rythmique et musical
- masterclass de 8h, (sur 2 demi-journée par exemple)
- une semaine complète avec deux intervenants, par exemple le costumier et la danseuse. Envisager d'abord la confection d'un objet/matière particulier, puis danser avec. Selon le matériel choisi, cet objet sensible impliquera des contraintes et/ou des libertés dans les mouvements.

Ci-après vous trouverez un exemple de médiation réalisée avec des collégiens,

le projet « Ethos & Métamorphoses » : <https://vimeo.com/731828236>

8- SOURCES

SOURCES

Dossier Yanka

<http://www.neigescarlot.com/yanka/>

Le thème de la métamorphose :

<https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/IMG/pdf/metamorphoses-2.pdf>

<https://bionum.univ-paris-diderot.fr/2016/04/20/trois-jeux-de-metamorphose/>

[http://blog.ac-](http://blog.ac-versailles.fr/ienpoissy/public/Patricia/Metamorphose/Metamorphoses_Arts_Plastiques.pdf)

[versailles.fr/ienpoissy/public/Patricia/Metamorphose/Metamorphoses Arts Plastiques.pdf](http://blog.ac-versailles.fr/ienpoissy/public/Patricia/Metamorphose/Metamorphoses_Arts_Plastiques.pdf)

<http://a106artsplastiques.free.fr/?p=576>

<https://www.youtube.com/watch?v=Kr1IZdBCibY&t=25s>

Le flamenco :

<https://fr.wikimini.org/wiki/Flamenco>

http://fr.hellokids.com/c_10344/lire-et-apprendre/reportages-pour-enfant/culture/le-flamenco

<https://www.1jour1actu.com/culture/le-flamenco-aujourd'hui>

<https://www.youtube.com/watch?v=qs5In9vETTM>

https://www.youtube.com/watch?v=1bwciS_VbM

<https://www.atypika.ca/fr/idees-de-voyage/472-qu-est-ce-que-le-flamenco>

<https://www.holidway.com/le-flamenco/pays/espagne/>

Le krump :

<https://www.youtube.com/watch?v=Mzrzi-CSc>

<https://www.telerama.fr/sortir/le-retour-en-force-du-krump-la-danse-mal-aimée-du-hip-hop.157052.php>

<https://www.telerama.fr/sortir/rencontre-du-troisième-type-le-krump-fait-une-entrée-spectaculaire-a-lopera-de-paris.n5382725.php>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Krump>

La danse butô :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/But%C5%8D>

<https://www.youtube.com/watch?v=dGKD8wH531k>

<https://www.numeridanse.tv/index.php/themas/parcours/le-buto>

Les instruments :

<https://www.youtube.com/watch?v=VO0cKVgFRAQ>

http://www.clg-mont-miroir.ac-besancon.fr/sites/www.clg-mont-miroir/IMG/pdf/instruments_africains_avec_calebasse.pdf

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Conga>

<https://www.youtube.com/watch?v=TUvbDRuKTOc>

<https://www.youtube.com/watch?v=8o2crXpMfBA>

La publicité :

https://www.youtube.com/watch?v=cmR_trniP3Y

<http://www.genrimages.org/pdf/3009.pdf>

Les illusions d'optique :

<https://www.demotivateur.fr/article/cet-artiste-mexicain-est-maitre-dans-l-art-de-l-illusion-d-optique-ses-tableaux-vont-vous-envouter--5216>

9- CONTACT

Compagnie Neige Scariot / Yalla Flamenco

Siège social: MCL Ma Bohème, 21 rue d'Aubilly, 08000 Charleville-Mézières

Siret N°511 849 895 00053 / code APE 9001Z

N°Licence: 2- 1072342 / 3-1100475

non assujettie à la TVA

Artistique:

Neige Scariot

neige.scariot@gmail.com / +33 6 65.73.98.87

Diffusion:

Ambre Nélis

diffusion.cie.neigescariot@gmail.com / +33 6.74.33.71.53

Technique & Administration:

Baptiste Dequet

yallaflamenco.prod@gmail.com / +33 6 72.76.70.22

