

La compagnie de danses urbaines et
contemporaines

**DESTINS
CROISÉS**

Présente

Futur Proche

Une chorégraphie d'Ismaël Mouaraki

Table des matières

Présentation	p. 3
Outils d'appréciation de la danse	p. 3
Historique de la compagnie	p. 4
Présentation du spectacle <i>Futur Proche</i>	p. 4
L'équipe de <i>Futur Proche</i>	p. 5-6
Activité 1 - Le lièvre et la tortue	p. 7
Activité 2 - La rencontre	p. 8
Activité 3 - De l'image au mouvement	p. 9
Activité 4 - Trouve ma définition	p. 10-11
Activité 5 - Retour sur le spectacle	p. 12
Les métiers de la danse	p. 13
Lexique	p. 14
Annexe	p. 15-17

PRÉSENTATION

Ce guide est conçu pour les professeurs et les élèves afin de faciliter l'accès à la danse contemporaine et plus précisément pour les préparer à venir assister au spectacle *Futur Proche* du chorégraphe Ismaël Mouaraki. L'enseignant sera libre de photocopier les sections qui l'intéressent afin de les partager avec les élèves dans le but de favoriser les échanges tout en prenant compte du travail du chorégraphe que vous verrez prochainement.

La danse contemporaine, qu'est-ce que c'est?

La danse contemporaine est une forme de danse qui, contrairement aux autres styles connus (le ballet, le jazz, la claquette, le *break dance*, etc.) ne possède pas de langage gestuel de base. Le chorégraphe doit donc inventer son propre langage chorégraphique. Pour ce faire, il peut s'inspirer d'une multitude d'éléments tels que les autres styles de danse, le théâtre, les arts visuels, la littérature, la musique, les gestes quotidiens, bref, tout ce qui entoure l'artiste. C'est grâce à toutes ces sources d'inspirations différentes que la danse contemporaine semble si originale et donne chaque fois une impression de jamais vue.

Comment regarder un spectacle de danse?

Lorsque tu observes les nuages, il est facile de s'imaginer une forme qui rappelle un animal, un personnage ou toute autre chose. Chaque personne qui observe ce nuage l'interprète à sa façon. Lorsque l'on regarde un spectacle de danse, le même phénomène se produit. Le chorégraphe te donne des images à travers la danse avec lesquelles tu peux construire ta propre histoire.

Le travail du chorégraphe

Le travail du chorégraphe avec les danseurs ressemble au travail d'un peintre avec ses couleurs. Imagine-toi que chaque couleur représente un style de danse. Par exemple, le bleu représente la valse, le blanc le ballet, le brun le b-boying (*break dance*), le rouge la salsa, etc. Tu pourrais donc décider de faire un dessin avec une seule couleur ou d'en mélanger plusieurs pour créer un tableau qui te plaît.

Historique de la compagnie Destins Croisés

C'est en 2000 qu'Ismaël Mouaraki fonde sa propre compagnie, Destins Croisés. Chorégraphe contemporain, Ismaël Mouaraki se démarque par une danse humaniste. Nourri par ses influences européennes et ses origines franco-marocaines, il met à l'avant-plan la dualité, la confrontation et la recherche identitaire. Son parcours marqué par les danses de rue l'amène plus souvent qu'autrement à s'entourer d'artistes issus d'horizons culturels, sociaux et artistiques différents. La rencontre de ces univers le pousse sans contredit au-delà des normes établies et des cadres habituels, mais ce qui en découle devient pour Ismaël Mouaraki un véritable terreau fertile.

Fasciné par le comportement humain, le travail d'Ismaël Mouaraki s'articule souvent autour de réflexions sociologiques et anthropologiques qui mettent en lumière des situations ou des comportements humains. C'est à travers l'imaginaire et les images fortes qu'il suscite des confrontations, des questionnements, des sensations, provoquant souvent des réactions ou mieux, des réflexions de la part du spectateur.

Précurseur des danses urbaines au Québec, il travaille avec acharnement pour permettre aux danseurs urbains d'obtenir un statut professionnel.

Présentation du spectacle futur Proche

Futur Proche est une pièce où le chorégraphe Ismaël Mouaraki aborde les générations des 20ième et 21ième siècles qui ont vécu l'évolution, les événements et les inventions qui ont marqué les esprits et changés nos quotidiens. De petites histoires anodines en apparence où se glissent des personnages, des objets ou encore des événements historiques qui en font des moments particuliers poussant la réflexion de notre quotidien. Tout cela se retrouve rattaché à un même dénominateur commun : le tic-tac du temps qui défile, la vie qui déroule à vive allure.

Cette création a reçu le Prix de la Meilleure Création 2003 honoré par l'Office Franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ).

Les thématiques de futur Proche

Le spectacle que tu verras prochainement aborde plusieurs thématiques telles les relations humaines à travers le rythme effréné de notre société, l'arrivée des nouvelles technologies, la productivité, la prise de risque, la rencontre...

Les sources d'inspirations du chorégraphe

Le chorégraphe Ismaël Mouaraki puise son inspiration dans l'univers de divers artistes tels que le peintre Magritte, Charlie Chaplin, Lewis Carroll (Alice au pays des merveilles), Mozart et les Nicholas Brothers, précurseurs des danses urbaines. Tous ces artistes d'avant-garde issus de la peinture, du cinéma, de la littérature, de la musique et de la danse ont influencé leur époque et aussi la nôtre.

Futur Proche réunit plusieurs styles de danse. Tu retrouveras un mélange de danse contemporaine, de ballet, de b-boying (*breakdance*), de *locking* et même de gymnastique. (Voir les définitions à la page 10.)

L'équipe de Futur Proche

Ismaël Mouaraki – Chorégraphe

Originaire de Lorraine en France, Ismaël Mouaraki découvre la danse hip hop en 1992. Curieux de s'ouvrir à d'autres techniques, il travaille avec des chorégraphes de la danse contemporaine et hip hop tel que Xavier Lot, Tony Maskott et la Compagnie *Accrorap*. Il travaille présentement sur un projet de recherche et création avec la chorégraphe Hélène Blackburn.

En 2000, il fonde sa propre compagnie *Destins Croisés* avec l'ambition d'amener les danses urbaines vers de nouveaux horizons artistiques. Il en découle deux créations : **Futur proche** qui a reçu le prix de la Meilleure création artistique 2003 par l'OFQJ, et **Loops** qui fut construit dans l'univers non conventionnel du métro de Montréal.

Simon Ampleman - Interprète

Originaire de Québec, Simon Ampleman a complété sa formation aux ateliers de danses modernes de Montréal (LADMMI). Au cours des dernières années, il a eu l'opportunité de danser pour l'Opéra de Montréal, Harold Rhéaume, Chantal Caron, Karine Ledoyen, Hélène Blackburn, Lucie Grégoire, Emmanuel Jouthe et plus récemment pour Ismaël Mouaraki. Simon Ampleman participe comme chorégraphe collaborateur au spectacle *Slam en corps*. Il est le cofondateur avec Émilie Demers, d'Extrada, une entreprise d'animation en danse qui travaille avec tout public non initié à cet art.

Geneviève Boulet – Interprète

Geneviève Boulet reçoit sa formation à LADMMI. Dès sa sortie de l'école en 2006, elle se joint à Sinha Danse pour la pièce *Ballons* et *Apricot Trees Exist* et participe au projet *Faut que ça bouge* à Bruxelles. Depuis, elle travaille avec les chorégraphes Lucie Grégoire, Lina Cruz et Chantal Caron en plus de participer pour une quatrième fois au projet *Osez!* l'été dernier en Angleterre avec la chorégraphe Louise Bédard. Elle est présentement interprète pour la nouvelle création de Schème Danse du chorégraphe Georges-Nicolas Tremblay et pour la compagnie *Destins Croisés*.

Samuel Nadai - Interprète

Originaire du sud de la France, Samuel Nadai baigne dans le dans le milieu artistique depuis son plus jeune âge. Il touche très tôt à la danse (Rock N Roll) et participe à ses premières compétitions. Quelques années plus tard, il se tourne vers les danses urbaines et s'initie au *smurfing locking*, au *poping* puis au *bboying*. Dès 2002 il participe à plusieurs événements à travers l'Europe tels le *Battle of the year France*, le *Tear it up* à Liverpool, le *Circle Prinz* et le *Hip Hop session* en France et au *IBE* en Hollande. À l'été 2009, Samuel Nadai débarque à Montréal pour participer au *Festival Juste pour Rire*. Il se joint par la suite à la compagnie *Destins Croisés*.

Jennifer Casimir - Interprète

Originaire de Montréal, Jennifer Casimir (aka Bgirl Bounce) a débuté en gymnastique et trampoline compétitive. Elle a trouvé sa passion pour le breakdance en 1999. Spécialisée dans son domaine, elle a voyagé à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe pour des présenter des spectacles et participer à des compétitions de breakdance. Elle a travaillé comme interprète pour *Destins Croisés*, *Solid State*, *Flamenco ConFusion*, *AhéroSOL*, *Full Circle* et *Les Flip Femmez*. En 2007, elle fut une des 30 danseuses sélectionnée à travers le monde pour participer au prestigieux camp d'entraînement *Red Bull Beatriders* au Texas. Récemment, elle a commencé à incorporer l'équilibre sur canne, le tissu aérien, le main à main, et le théâtre physique dans son répertoire. Elle se consacre au respect des fondations de sa forme d'art, mais apprécie pousser ses limites en collaborant à des projets non traditionnels.

David Albert-Toth - Interprète

David Albert-Toth s'est formé en danses urbaines avant d'obtenir son diplôme en danse contemporaine de l'Université Concordia à Montréal et de poursuivre un stage d'entraînement classique au Centre National de la Danse à Paris. Ses formations diverses, jumelées avec une disposition envers les collaborations variées, le conduisent à livrer des performances acclamées pour Emily Gualtieri dans *Under/et Awaiting*, Lemieux Pilon 4D Art et Peter Trosztmer dans le spectacle multimédia *Norman*, Milan Gervais dans *Auto*, pour Emmanuelle Calvé dans *Peau d'or, sors de l'ombre!* et pour Ismaël Mouaraki dans *Futur Proche* et *Loops*.

Activités

Activité 1 - Le lièvre et la tortue

Matériel requis : Espace pour bouger

Description :

1- Demander à chaque élève de trouver trois à cinq mouvements simples qu'il sera capable d'enchaîner l'un à la suite de l'autre.

2- Séparer le groupe en deux et demandez au premier groupe de présenter leur **phrase** de mouvements. Pendant ce temps, l'autre groupe observe ce qui se passe. Ils deviennent en quelque sorte spectateurs.

3- Demander maintenant au groupe 1 de répéter la même **phrase** mais cette fois, avec une extrême lenteur. Demander maintenant au groupe de répéter la même chose mais cette fois très rapidement.

4- Demander aux « élèves spectateurs » ce qu'ils ont observé. Comment la **phrase** de mouvements se transforme-t-elle selon l'**énergie** demandée?

5- Changer les rôles.

6- Pour terminer, inviter les élèves à discuter de leurs observations en lien avec l'utilisation des différentes énergies dans le mouvement.

Activité 2 – La rencontre

Matériel requis : Espace pour bouger

Description :

- 1- Demander aux élèves de se mettre deux par deux.
- 2- À l'aide de la **phrase** de mouvements inventés dans l'exercice précédent, demander à chaque équipe de créer un dialogue.
- 3- Il est possible de modifier la phrase de mouvement afin de faciliter l'interaction entre les deux élèves. Le but est de provoquer une rencontre, un dialogue. Il est possible de le faire à l'aide de contact physique ou visuel. (Par exemple, toucher son partenaire sur l'épaule, le regarder, etc.)
- 4- Il est également possible d'intégrer des marches ou des courses pour dynamiser la chorégraphie.
- 5- Encore une fois, demander à chaque groupe de présenter son travail.
- 6- Demander aux « élèves spectateurs » de partager ce qu'ils observent. Qu'elle est la lecture ou l'histoire qu'ils se font de cette mini-chorégraphie?
- 7- Il est également possible de faire le même exercice mais cette fois-ci en se repoussant ou en s'évitant.
- 8- Pour terminer, inviter les élèves à discuter de leurs observations. Peut-on faire un parallèle entre cet exercice et la vie urbaine de tous les jours? Est-ce que la rencontre ou l'évitement te rappelle les contacts qu'ont les gens dans la rue, le métro, au marché, etc. Vois-tu des ressemblances ?

Activité 3 – De l’image au mouvement

Tout comme le chorégraphe, trouve tes sources d’inspirations pour créer une danse.

Matériel requis : Images de peintres, photos de magazine, etc.
 Espace pour bouger

Préparation : Demandez préalablement aux élèves de trouver des images qui les inspirent. Ce peut être des personnages, des paysages, des œuvres de peintres, etc.

Description :

1- À partir des images recueillies, en faire l’inventaire en classe et demandez à votre groupe de choisir deux ou trois images (les mêmes pour tous).

2- Une fois les images choisies, demandez à chaque élève de créer une séquence de mouvement (3 à 5) en s’inspirant d’une image à la fois.

3- Demander à un petit groupe d’élèves de présenter leur travail.

4- Demander aux « élèves spectateurs » de partager ce qu’ils observent. Seraient-ils capables de deviner quelle image à servit comme source d’inspiration? Quels sont les éléments qui leur ont permis de deviner? S’ils n’ont pas pu deviner, est-ce important? Leur faire voir que les chorégraphes s’inspirent également d’images mais ce n’est pas pour autant que le spectateur peut les voir.

Activité 4 – Trouve la définition

Matériel requis : Ordinateur
 Cartons « style de danse » et cartons « définitions »

Description :

Dans un premier temps, présentez les cartons « styles de danse » et demandez aux élèves s'ils connaissent ces styles de danse et s'ils peuvent en trouver une définition.

Par la suite, présentez les cartons « définition » et demandez aux élèves d'associer chaque style à une définition.

Présentez ensuite les courts extraits vidéo et demandez leurs de nommer chaque style présenté.

À l'aide de ces liens Internet, montrez aux élèves les différents styles de danse qu'ils verront dans le spectacle et demander-leur de les nommer.

B-boying (Break dancing)

Terme utilisé pour désigner un style de danse développé à New York dans les années 1970 caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol.

Ces danses consistaient en un mouvement de jambes rapide, où les danseurs passent d'un pied d'appui sur l'autre. On peut y noter une certaine ressemblance avec certains mouvements du swing, du charleston ou des claquettes. Cette danse devait aussi se danser sous forme de défis.

<http://www.youtube.com/watch?v=nwfj99O5j1U&feature=channel>

Popping

Le popping est une danse californienne qui se danse debout contrairement au break dance qui se danse au sol. Le popping repose sur trois principes de base : les hits (contractions), l'isolation et les angles. Le rythme transpire à travers les contractions appliquées par le danseur à des moments bien choisis (les claps, les caisses claires, etc.) qui lui permettent de s'appropriier la musique. En effet, ces danses ont fait leurs premiers pas sur la musique funk vers la fin des années 70 et les années 80.

<http://www.youtube.com/watch?v=yzvaYtaajZw>

Locking

Le terme «lockin» signifie littéralement «fermer». Cette danse a été inventée au début des années 70, et elle est rattachée à la culture hip-hop.

Un des mouvements de base est le « pointage », de l'anglais pointing, c'est-à-dire le fait de pointer. Cela vient de l'affiche de recrutement pour l'armée américaine où l'on voyait l'Oncle Sam pointant le doigt vers le spectateur avec le slogan : « I want you for U.S. army ». Il existe aussi plusieurs autres mouvements comme le *Stop and go* or *Bus stop*. Le locking est beaucoup plus musical que le break dance et est très expressif.

<http://www.youtube.com/watch?v=5sqx6EJ1pog>

Ballet

Le ballet est un genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses. Ses origines remontent à la Renaissance italienne (XVe siècle). Primitivement développé à la cour d'Italie, le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant que danse-spectacle. Au XVIIe siècle, le développement important qu'a connu le ballet à la cour de Louis XIV explique l'origine française de la plupart des termes de vocabulaire de la danse.

<http://www.youtube.com/watch?v=s9DtJdeaNzk&feature=PlayList&p=561807D75F7AB199&index=12>

Danse contemporaine

La danse contemporaine peut se définir de mille manières car elle est riche, étendue et actualisée en permanence. Cette danse peut avoir deux sens, selon la définition que l'on applique au terme « contemporain ». Elle peut se caractériser comme la danse actuelle à notre époque, dans ce cas la danse hip hop, la techno, la danse classique, les danses de salon nous sont toutes contemporaines, car elles se dansent toutes aujourd'hui.

Mais le deuxième sens de la danse contemporaine évoque une esthétique, une manière de danser, un style différent des autres danses. Ce type de danse est unique et multiple. De plus chaque danseur, chaque chorégraphe, chaque chercheur, chaque spectateur, a sa définition, ses attentes, ses représentations de la danse dite contemporaine.

http://www.youtube.com/watch?v=q2to2pXy4_U

Note : Cette activité peut se faire avant ou après le spectacle.

Si vous n'avez pas d'ordinateur à votre disposition, faites seulement le jeu d'association avec les cartons.

Sources :

Wikipedia
fr.wikipedia.org

Youtube

Youtube.com

Oodoc

www.oodoc.com

Activité 5 – Retour sur le spectacle

Matériel requis : aucun

Description :

Amener les élèves à s'exprimer sur les sujets abordés au cours du spectacle.

Qu'ont-ils vu?

Quels sont les thèmes qui, selon eux, ressortent de la pièce?

Quels sont les liens qu'ils peuvent faire avec la vie quotidienne?

Quelques pistes pour pousser plus loin la réflexion :

Selon vous, est-il possible de vivre sans téléphone cellulaire, sans ordinateur et Internet, sans facebook, sans msn, sans ipod, etc?

Comment faisaient les gens avant l'apparition de toutes ces technologies?

Les élèves peuvent demander à leurs parents ou leurs grands-parents de leur raconter comment la vie à la maison, à l'école ou au travail se déroulait sans les technologies.

Croyez-vous que le fait de ne pas avoir ces technologies change quelque chose sur le rythme de vie?

Note : Si vous avez envie de pousser plus loin l'activité, vous pouvez demander aux élèves d'écrire un texte (poème, rap, slam, chanson, etc.) sur le spectacle qu'ils ont vu.

Les métiers de la danse

CONCEPTEUR DES COSTUMES

Le costume est en quelque sorte la deuxième peau du danseur, l'extension de ses mouvements. Le travail de cet artiste est de concevoir un costume qui répondra aux contraintes de la danse puisque la matière doit être souple mais résistante, elle doit être légère tout en absorbant la sueur. Le costume du danseur ne doit pas nuire aux mouvements et parfois, il doit pouvoir s'enlever rapidement s'il y a plusieurs changements dans la pièce. Le concepteur proposera des maquettes au chorégraphe et une fois celles-ci approuvées, il entrera dans l'élaboration concrète du costume.

CONCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE

Imaginez un spectacle sans lumières. Ce serait triste ! Outre l'éclairage de base nécessaire pour voir le spectacle, le concepteur d'éclairage crée toutes sortes d'ambiances : chaudes, froides, mystérieuses, sensuelles, pour appuyer le propos de la chorégraphie.

CONCEPTEUR SONORE

Les chorégraphes utilisent souvent des musiques déjà écrites, mais il arrive aussi qu'ils fassent appel à un concepteur sonore pour créer la trame musicale de la pièce. S'inspirant de bruits de toutes sortes, il élabore et compose un univers sonore qui entourera la chorégraphie. Il sera aussi en charge du découpage et de l'assemblage du montage sonore.

RÉPÉTITEUR/RÉPÉTITRICE

Le rôle du répétiteur ou de la répétitrice est de faire répéter les interprètes pour que la danse s'améliore sans cesse jusqu'au spectacle et même entre chaque représentation. Le répétiteur ou la répétitrice possède un œil de lynx qui lui permet de voir la danse (sa gestuelle) dans les moindres détails. Il ou elle peut alors aider les interprètes à s'améliorer.

SCÉNOGRAPHE

Le scénographe conçoit les décors et accessoires de pair avec le ou la chorégraphe. Il est chargé de la réalisation et de la mise en œuvre sur le plateau de tous les éléments scéniques. Il dialogue avec le concepteur d'éclairage, de costume et vidéo, bref de tous les aspects visuels d'un spectacle.

Lexique

CHORÉGRAPHE

Artiste qui utilise la danse comme moyen d'expression. Il ou elle écrit dans l'espace avec et pour le corps.

CHORÉGRAPHIE

Oeuvre dansée constituée de plusieurs phrases chorégraphiques enchaînées selon un ordre déterminé par le ou la chorégraphe.

DANSEUR/INTERPRÈTE

Artiste qui intègre le langage gestuel d'un chorégraphe jusqu'à le faire sien, pour ensuite porter la danse aux spectateurs.

DÉPLACEMENT

Action de se mouvoir d'un point A au point B.

ÉNERGIE

Dynamisme, volonté avec lequel un ou plusieurs mouvements peuvent être exécutés.

ESPACE

Étendue plus ou moins définie, espace de répétition, espace scénique... qui enveloppe et contient les objets ; les personnes. Avec leurs gestes, les interprètes sculptent et dansent dans l'espace.

IMPROVISATION

Inventer une gestuelle à partir de son imaginaire. Il est aussi possible d'improviser en s'inspirant d'images, de musique, de texte, etc. ou encore en se donnant des thèmes d'improvisation comme l'amour par exemple.

LANGAGE CHORÉGRAPHIQUE

Élaboration d'un vocabulaire dansé propre à chaque chorégraphe lui permettant de s'exprimer à travers le mouvement.

PHRASE CHORÉGRAPHIQUE

Série de mouvements enchaînés selon un ordre déterminé par le ou la chorégraphe. La même phrase chorégraphique peut se répéter pendant un spectacle.

PROCESSUS CRÉATIF

Évolution dans le temps d'une chorégraphie. Manière de procéder pour créer une oeuvre à partir d'une idée, d'une image, ou d'une impression, où le chorégraphe, les danseurs et les collaborateurs s'unissent dans le but de créer une chorégraphie.

Annexe

B-boying

Locking

Ballet

Danse

contemporaine

Cette danse a été inventée au début des années 70. Un des mouvements de base est le « pointage », de l'anglais *pointing*, c'est-à-dire le fait de pointer. Il existe aussi plusieurs autres mouvements comme le *Stop and go* or *Bus stop*. Cette forme de danse est très musicale et expressive.

Ce style de danse peut se définir de mille manières car elle est riche, étendue et actualisée en permanence. Cette danse peut avoir deux sens. Elle peut se caractériser comme la danse actuelle à notre époque. Mais le deuxième sens évoque une esthétique, une manière de danser, un style différent des autres danses. Ce type de danse est unique et multiple. De plus, chaque danseur, chaque chorégraphe, chaque chercheur, chaque spectateur, a sa définition, ses attentes et ses représentations.

Genre dramatique dont l'action est figurée par des pantomimes et des danses. Ses origines remontent à la Renaissance italienne (XVe siècle). Primitivement développée à la cour d'Italie, cette danse a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en tant que danse-spectacle. Au XVIIe siècle, le développement important qu'a connu ce style de danse à la cour de Louis XIV explique l'origine française de la plupart des termes de vocabulaire de la danse.

Style de danse développé à New York dans les années 1970 caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. Ces danses consistaient en un mouvement de jambes rapide, où les danseurs passent d'un pied d'appui sur l'autre. On peut y noter une certaine ressemblance avec certains mouvements du swing, du charleston ou des claquettes. Cette danse devait aussi se danser sous forme de défis.