

ZAK RYTHMIK

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CRÉATION 2022,
Héla Fattoumi / Éric Lamoureux

ZAK RYTHMIK

FICHE D'IDENTITÉ

Date de création : Automne 2022

Chorégraphie / scénographie Héla Fattoumi / Éric Lamoureux

Composition musicale Xavier Desandre Navarre / Éric Lamoureux

Interprètes Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Angela Vanoni

Costumes Gwendoline Bouget **assistée de** Hélène Oliva

Direction technique Thierry Meyer

Production VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort est subventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort.

Durée : 40-45 min

Optionnel : Temps participatif avec le public dans la continuité du spectacle (durée 10 min)

Tout public dès 8 ans

Configuration spatiale frontale ou tri-frontale

Bord plateau/rencontre possible sur demande et selon la disponibilité de l'équipe artistique

ZAK RYTHMIK en mots clés

Dialogue danse & rythme

Singularités

Collectif

Fraternité – solidarité - partage

Tout terrain

Extérieur - intérieur

NOTE D'INTENTION ARTISTIQUE

UNE ADAPTATION POUR LE JEUNE ET TOUT PUBLIC

À l'origine il y a AKZAK, *l'impatience d'une jeunesse reliée*, création 2020 de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, chorégraphes et directeurs de VIADANSE. Cette pièce chorégraphique et musicale réunit 12 jeunes danseurs du continent africain et de France autour du percussionniste virtuose Xavier Desandre Navarre.

Le succès de ce spectacle destiné aux grandes salles a fait émerger l'idée d'une forme réduite pour d'autres espaces tels que des préaux, halls, gymnases, cours d'écoles ou sur des scènes et plateaux dotés d'une jauge plus modeste.

Version adaptée de la grande forme pour le jeune et le tout public, ZAK Rythmik associe donc cinq danseurs de la distribution d'AKZAK et s'appuie sur une recomposition de la partition musicale et chorégraphique initiale.

LA PARTITION RYTHMIQUE

La partition musicale est construite sur des séquences rythmiques qui sont autant de prétextes pour créer du lien et composer un univers ludique, notamment avec les boomwhackers, ces tubes sonores qui sont des instruments de musique inventés pour l'initiation à la musique et l'éveil au son. Les danseurs s'en saisissent, les détournent pour en faire tantôt des objets symboliques lorsqu'ils deviennent témoins, relais entre les danseurs, tantôt des instruments de percussions interagissant avec la musique, tantôt des partenaires de la danse ou encore des éléments de scénographie.

LA DANSE DE ZAK RYTHMIK

La danse résulte de l'élaboration de séquences rythmiques complexes qui révèlent syncope, rupture, impact, suspension, fluidité, continuité, vitesse, vivacité, rebond, autant de déclencheurs propices à faire naître une gestuelle aiguisée, sculptée à l'énergie calligraphique. Comme dans un jardin d'éveil, les interprètes découvrent et font découvrir au public les multiples possibilités de faire rythme en partage, dans un univers ludique, léger, joyeux, coloré.

L'INSTRUMENTARIUM

ZAK RYTHMIK s'appuie sur une recomposition de la partition musicale initiale, créée par le musicien et percussionniste Xavier Desandre Navarre. Dans cette adaptation, le dialogue danse - musique se fait via une bande son enregistrée à partir de la prestation live ainsi qu'avec les sonorités produites en direct par les danseurs : frappes de mains, de corps et de pieds, voix et onomatopées, boomwhackers.

Retrouvons le riche instrumentarium dans lequel Xavier Desandre Navarre a puisé pour la partition musicale de la pièce originale AKZAK

- 1 Cajon
- 1 daf diamètre 45 cm peau plastique
- 1 kanjira peau lézard
- 1 tamborim ou « derbouka Balinaise »
- 1 cymbale ride, 1 cymbale splash
- 1 jeu de petites percussions
- 1 jeu de tubes sonores boomwhackers
- 1 Korg WaveDrum
- 1 Kit Electronique /Boss RC50 – Akai Head rush E2 – 1 métronome

Suggestion d'activités

Écoute musicale : à partir de la bande son de AKZAK, saurez-vous reconnaître et nommer certains instruments et percussions utilisés par Xavier Desandre Navarre ?

Composition musicale : créez votre propre partition rythmique à partir d'instruments imaginés et/ou fabriqués avec vos publics ou d'objets du quotidien.

Cercle de percussions : une proposition fédératrice pour sentir le rythme et réunir vos publics autour d'instruments, de percussions, de boomwhackers ou d'objets du quotidien (cf. fiche Danse et Rythme en page 8).

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Un spectacle de danse est le fruit d'un travail collaboratif entre plusieurs membres d'une équipe artistique. Chaque personne/métier apporte sa pierre à l'édifice pour qu'aboutisse la production d'une pièce chorégraphique.

Le chorégraphe : il crée les conditions pour que naisse la danse, à partir de situations où l'interprète est amené à répondre par des propositions. Il fait des choix qui orientent le travail de recherche tout au long du cheminement.

Les danseurs interprètes : ils sont les danseurs de la pièce sur scène. Ils collaborent à l'écriture de la danse.

Le compositeur : il crée la musique en dialogue avec la danse.

La créatrice de costumes : elle crée les costumes des interprètes du spectacle et parfois les accessoires.

Lors de la fabrication d'un spectacle, les chorégraphes peuvent également s'associer à des créateurs lumière, des scénographes, des ingénieurs du son, etc. N'hésitez pas à explorer les métiers du spectacle vivant (cf. Ressources et références en page 10).

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE REGARD DU SPECTATEUR

AVANT
LE
SPECTACLE

Le rideau n'est pas encore levé sur ZAK RYTHMIK que déjà l'esprit et le corps du spectateur se préparent. Ne pas tout dévoiler, éveiller juste ce qu'il faut de curiosité, poser de premières bases et connaissances, s'interroger, susciter l'envie, se projeter et imaginer.

Percer l'univers de ZAK RYTHMIK

Revenir sur le titre de la pièce originale, AKZAK

L'écrire, le lire en silence et à voix haute, l'épeler. Ecouter sa musicalité. Vers quelle(s) contrée(s) réelle(s) ou imaginaire(s) nous transporte-t-il ? AKZAK vient du terme turc aksak qui signifie « à contretemps » - boiteux dans la musique ottomane.

Les notions essentielles de musique et de rythme Petit glossaire des bases

La pulsation est un battement régulier, comme le tic-tac d'une horloge ou les battements du cœur. « Installer » la pulsation est une démarche fondamentale pour le musicien mais aussi pour tout travail d'écoute ou de jeu à l'unisson.

Le tempo définit la vitesse de la musique ; il dépend du temps qui sépare deux pulsations.

La mesure est la division d'un morceau de musique en parties d'égales durées : chaque mesure contient le même nombre de pulsations.

Le rythme définit l'organisation des événements musicaux (ou autre) dans le temps ; il peut s'organiser en fonction de la pulsation. Il existe des rythmes binaires (qui se basent sur la division du temps en deux parties égales) et des rythmes ternaires (qui se basent sur la division du temps en 3).

Les rythmes musicaux sont nombreux et variés. Ils ont des points communs : un tempo, une pulsation, un cycle, un accent, un battement, une mesure ou un caractère.

Au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Grèce, en Turquie et en Bulgarie, on rencontre des rythmes nommés « aksak » (en turc) ou « rythme boîteux ». Ces rythmes irréguliers sont composés de groupes binaires et groupes ternaires combinés en une seule mesure.

Pour aller plus loin

La mélodie va définir les sons du morceau de musique (notes, tonalités, hauteur...).

L'unisson : son ou ensemble de sons produit simultanément par plusieurs voix ou instruments.

Expressions & langage courant

Recueillir diverses expressions se référant au rythme et échanger sur leur signification : garder le rythme, avoir un bon rythme, rythme des saisons, rythme des marées, rythme cardiaque...

Rythme et danse

Initier la discussion sur cette thématique qui croise deux arts en s'appuyant sur des références accessibles, recueillies directement auprès des publics : danses tribales, folkloriques ou traditionnelles (ex : danse indienne, flamenco...), culture musicale contemporaine (musiques techno, hip hop, beatbox...).

Visionner et décrire des vidéos dans lesquelles danse et rythme sont étroitement liées. Voir nos suggestions en page 10 (Ressources & références).

Écouter des œuvres musicales emblématiques. Voir nos suggestions en page 10 (Ressources & références).

Soulever quelques questions... énigmatiques : la danse a-t-elle besoin d'un rythme pour exister ? Le silence : une musique, un rythme à part entière ?

La réception d'un spectacle vivant varie d'un individu à un autre. Elle dépend de notre « état » de spectateur à l'instant précis de la performance. Je serai plus réceptif aux sons. Mon voisin aux couleurs et lumières. Le corps de ma voisine sera encore moulé à l'image des danseurs interprètes. Pour toutes ces raisons, mobilisons nos cinq sens et écoutons ce qu'ils ont à nous livrer de leur expérience de spectateur de ZAK Rythmik. Allons cueillir les traces, là où elles se nichent, parfois de façon inattendue dans nos corps et nos esprits. Et laissons aussi la puissance du groupe amplifier notre expérience de spectateur et nous ouvrir à d'autres regards et ressentis.

Aller au-delà du « j'aime » - « je n'aime pas ».

À l'oral et en collectif : partir des traces/souvenirs pour décrire les situations du spectacle (faire fuser des mots), progresser vers l'évocation, le ressenti et l'émotion (« ça m'a fait... », « ça m'a fait penser à... ») pour en arriver à la réflexion, à l'association (« ça parle de... », « c'est relié à... »).

Miser sur la transdisciplinarité : écrire, verbaliser, dessiner, fabriquer, sculpter ou encore incarner avec son corps (postures et « empreintes corporelles ») son expérience de spectateur de ZAK Rythmik.

Assembler et composer à partir de ces traces multiples, en petits groupes puis en grand groupe. Donner à voir sa perception du spectacle et recevoir celle des autres. hauteur...).

FICHES THÉMATIQUES ET ACTIVITÉS

L'entrée dans la pièce chorégraphique ZAK Rythmik peut se faire par plusieurs portes. Conçues comme des fiches thématiques, à vous de les ouvrir et d'explorer ce qui s'y cache selon vos affinités, vos sensibilités et celles de vos publics.

DÈS
8 ANS

AVANT OU
APRÈS
LE SPECTACLE

Les activités et ateliers proposés dans chacune de ces fiches sont accessibles à tout public dès 8 ans. Ces pistes peuvent être modulées, adaptées, complétées et transposées en fonction des bénéficiaires (âges, niveaux, besoins, attendus pédagogiques...). À l'exception des ateliers Danse & Rythme qui requièrent l'intervention d'artistes de la pièce ZAK RYTHMIK, les activités citées peuvent être mises en œuvre par des enseignants, médiateurs culturels, animateurs de structures socio-culturelles, médico-sociales, professeurs de musique et de danse...

DANSE & RYTHME CORPS & SONS

ACTIVITÉS DANSE & RYTHME

Dialogue entre une composition chorégraphique et une partition musicale, **ZAK RYTHMIK** explore le lien intime entre ces deux arts. Le rythme, par ses impacts et résonances, est un déclencheur propice à faire surgir la danse. Universel, il provoque des chocs sensoriels auxquels aucun corps ne résiste. Les ateliers proposés autour de **ZAK RYTHMIK** offrent une traversée à la fois pratique et théorique des notions rythmiques et du mouvement dansé.

AVANT
OU APRÈS
LE SPECTACLE

Activités proposées

> Un cercle de percussions avec possible introduction du mouvement dansé

Intervenant(s) : artiste musicien (Xavier Desandre Navarre ou autre), danseur interprète de **ZAK RYTHMIK**

Durée : entre 30 minutes et 2h

Matériel/espace : instruments & percussions / objets du quotidien / boomwhackers

> Un atelier ou une série d'ateliers danse/rythme

Intervenant(s) : un danseur interprète de **ZAK RYTHMIK** ou les chorégraphes, avec la présence éventuelle du musicien de la pièce

Durée : entre 1h et 3h (selon format envisagé)

Matériel/espace : boomwhackers ; espace de pratique spacieux avec un sol adapté à la danse ou en extérieur.

Écouter et suivre une pulsation, grâce à un métronome ou des claves ;
Réaliser des frappes de mains sur un rythme donné jusqu'à substitution par différentes parties du corps (travail de dissociation / coordination) ;
Sur une pulsation donnée, travailler sur la notion d'accumulation, par des rythmes (mains, voix...) puis en mobilisant tout le corps ;
Composer autour des notions de séquences rythmiques, de période et de « singularités » rythmiques, en petits groupes puis en collectif ;
Réagir aux sons produits par les boomwhackers - percussions corporelles ;
Éprouver la relation à l'autre, le lien : évoluer entremêlés et liés par les boomwhackers (ou autre objet). Quelles répercussions sur chaque individu et sur le groupe ? Progression dans l'espace, forme, tensions, distorsions ? En quoi le lien décuple-t-il l'écoute de l'autre ?
Trouver sa propre musicalité, celle de son corps en mouvement (se détacher des comptes).

Objectifs : être à l'écoute, faire/composer ensemble, se déplacer et se mouvoir sur un rythme donné, compter, dissocier...

Notions traversées : comptes, mesures, pulsation, rythme, syncope, rupture, impact, suspension, fluidité, continuité, vélocité, vivacité, rebond

Liens possibles avec les programmes scolaires

Les activités s'inscrivent dans les disciplines de l'éducation musicale et de l'Éducation Physique et Sportive.

Les compétences déclinées s'appuient sur les trois axes de l'éducation artistique et culturelle (EAC) : fréquenter - pratiquer - s'approprier.

- Reproduire des rythmes et motifs rythmiques – engager sa motricité dans un répertoire d'actions.
- Réaliser une production de groupe – développer l'écoute et la production du geste rythmique.
- Danser - observer - chorégrapier. Réaliser des projets d'interprétation.

ACTIVITÉS CORPS & SONS

AVANT
OU APRÈS
LE SPECTACLE

ZAK RYTHMIK titille notre ouïe. Les sons sont partout, des plus évidents aux plus subtils, ils explosent ou affleurent : frappes de mains, jeux de *boomwhackers*, percussions corporelles, bruit des corps qui se déplacent, s'effleurent ou se heurtent, souffles et respirations, voix qui scandent et rythment la danse. Ouvrons grand nos oreilles et explorons ce sens.

Intervenant(s) : enseignant, éducateur/animateur, encadrant, médiateur culturel

Matériel / espace : objets du quotidien / espace type salle de classe, salle de musique ou polyvalente / extérieur.

Composer la musique - corps, voix, objets

Quels instruments sont à ma disposition ? Mon corps, ma voix, les objets du quotidien...

Comment utiliser ces instruments pour créer une musique, une ambiance musicale, un univers sonore ? Comment je peux, avec les autres, jouer en harmonie pour créer ? Travailler à atteindre un unisson. Réaliser un canon (de voix ou de mouvements de corps).

Détourner les sons (en binôme) : l'un choisit un matériau (sac plastique, papier bulle, aluminium, clés...) afin de reproduire un bruit connu (ex : un bruit de moteur, une porte qui grince, un ronflement, une fontaine...). Le faire deviner à son binôme qui a les yeux fermés.

Ecoute musicale : à partir de la bande son de AKZAK, essayez de reconnaître et de nommer certains instruments utilisés par Xavier Desandre Navarre. Décrivez l'univers musical (cf. Instrumentarium en page 4).

> La voix

Explorer des sons, l'émission des sons et leur résonance.

Poésie sonore – littérature surréaliste (Georges Perec, Raymond Queneau...) et groupe Oulipo. Jouer avec des onomatopées – mots – phrases - syllabes (AK-ZAK).

Sons, bruits et environnement

Ecouter et décrire les sons de notre environnement : nature, milieu urbain, individus, le silence... essayer yeux ouverts ou fermés, pour décupler les sensations.

Ecouter l'autre : traverser l'espace en ligne, les uns à côté des autres, en silence. La seule écoute et attention permet de progresser collectivement, d'un même élan.

Quelle influence les sons ont-ils sur mon déplacement et sur ceux du groupe ?

En retour, comment les sons émis influencent-ils les déplacements ou les ré-organisent-ils ? À quel sens fait-on appel lorsque davantage de personnes s'introduisent dans un même espace de danse ? L'écoute du groupe se fait-elle par la vue, l'ouïe, le toucher ?

Liens possibles avec les programmes scolaires

L'éducation musicale et la langue française : compétences et notions de rythme, voix, sons, percussions corporelles et la composition de groupe.

Musique : histoire de la musique et lien arts plastiques & musique.

Arts visuels : éducation au regard et à la mise en scène.

Possibilité de graduer la difficulté selon les âges des participants :

- Recherche de sons, d'onomatopées – Écriture d'une partition simple sous forme d'images, pictogrammes ou autre notation. Reproduction de phrases musicales et rythmiques.
- Composition de groupe avec chef d'orchestre, regard extérieur et mise en scène.

RESSOURCES & RÉFÉRENCES

Articles

L'ethnomusicologue et le philosophe : quand ils se rencontrent sur le phénomène « rythme », Pierre Sauvanet. Cahiers d'ethnomusicologie. 10|1997. Rythmes

Répertoire Fattoumi/Lamoureux

- Teaser AKZAK : <https://vimeo.com/418459491>
- Extraits de pièces explorant le lien danse/musique :
 - > Waves <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/waves>
 - > Sympathetic Magic <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/sympathetic-magic?s>
- les pièces au répertoire : <http://viadanse.com/au-repertoire/>

Danse & Rythme

- *Boléro* - sur l'œuvre musicale de Maurice Ravel : <https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/0824129-bolero-de-maurice-ravel.aspx>
- *Boléro* - pièce chorégraphique de Maurice Béjart : <https://www.bejart.ch/ballet/bolero/>
- *Rosas danst rosas* - Chorégraphie Anne Teresa de Keersmaecker / Musique Thierry De Mey, Peter Vermeersch : <https://www.rosas.be/fr/productions/378-rosas-danst-rosas>
- *Un break à Mozart 1.1* – Kader Attou (danse hip hop sur musique classique) <https://vimeo.com/247966733>
- *Torobaka* - Akram Khan & Israel Galván (danse kathak indienne et flamenco) <https://www.youtube.com/watch?v=oqTKOgTlJIs>

Corps et Sons

- *Stomp* - percussions et objets du quotidien : <https://stomponline.com/index.html>
- John Cage : <http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cage/ENS-cage.html>

John Cage et le « piano préparé » : le piano comme instrument de percussion. Différents objets sont fixés sur les cordes du piano, produisant des sons imprévisibles.
- Steve Reich : <http://www.cdmc.asso.fr/fr/ressources/compositeurs/biographies/reich-steve-1936>
<https://www.francemusique.fr/emissions/carrefour-de-la-creation-l-integrale/carrefour-de-la-creation-l-integrale-speciale-steve-reich-80921>
- Musique concrète / bruits : Pierre Henry et Pierre Schaeffer : <https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/pierre-henry-a-pierre-schaeffer-autrefois-ne-parlait-jamais-tu-me-faisais-faire-de-la-musique-tu-me>
- Le corps comme instrument de musique : Marco Donnarumma <https://www.konbini.com/fr/tendances-2/corps-instrument-musique/>

Sites ressources pour la danse

- Numeridanse : <https://www.numeridanse.tv>
- Datadanse : pour découvrir les métiers du spectacle vivant, pour revenir sur un spectacle avec sa classe avec « le journal du spectateur » <https://datadanse.numeridanse.tv/>
- Centre National de la Danse (CND) :
 - Ressources : <https://www.cnd.fr/fr/section/6-ressources>
 - Pôle ressources éducation artistique : <http://aset.cnd.fr>

AUTOUR DE LA PIÈCE

ZAK RYTHMIK

> LE FILM DOCUMENTAIRE *AKZAK, DANSER SUR LES FRONTIÈRES*

Au coeur de la création d'origine *AKZAK*

Réalisé par *Élise Darblay et Antoine Depeyre*

52 min

Une production VIADANSE - EASY TIGER

Avec la participation de France Télévision et TV5 Monde

Comment « fabrique »-t-on une œuvre chorégraphique ? Si la « recette » n'est pas écrite, ce film dévoile un aperçu du processus de création de la pièce *AKZAK*. Il suit le duo de chorégraphes Héra Fattoumi et Eric Lamoureux et les 12 danseurs interprètes choisis pour la pièce. De Belfort au Burkina Faso, en passant par le Maroc ou encore la Tunisie, il offre une plongée dans l'intensité et l'intimité de la création, des premières rencontres et recherches en studio jusqu'à la première de la pièce. Du travail de l'ombre jusqu'à la lumière.

Après une série de diffusions sur toutes les antennes de TV5 MONDE, un replay est disponible sur la plateforme [TV5 MONDE PLUS](#)

> LA BANDE SON

Prolonger l'expérience musicale

Le CD avec la bande son de *AKZAK, l'impatience d'une jeunesse reliée* est disponible à la vente à chaque représentation dans les lieux qui accueillent la pièce.

Ce dossier a été réalisé avec l'aide de Alice Cucuat,
professeure relais auprès de VIADANSE et missionnée par la DRAEAC
(Délégation régionale académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle)
Rectorat de région académique Bourgogne Franche-Comté

Géraldine BOUVRY

RESPONSABLE DE L'ACTION CULTURELLE « LES CHEMINS VERS LA DANSE »

+33 (0)3 84 58 44 84

g.bouvry@viadanse.com

Alice PÉQUIGNOT

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT

PÔLE PRODUCTION / DIFFUSION

+ 33 (03) 84 58 45 34

+ 33 (06) 40 82 26 61

production@viadanse.com

3 AVENUE DE L'ESPÉRANCE, 90000 BELFORT

+33 (0)3 84 58 44 88 - contact@viadanse.com

VIADANSE - DIRECTION FATTOUMI/LAMOUREUX

Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

VIADANSE est subventionné par le Ministère de la Culture - la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,

le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et reçoit le soutien de l'Institut français.

Licences d'entrepreneur de spectacle n°1-001450 - n°2 -001451 - n°3-001452 © Michel Petit