

L'empreinte

Conférence dansée sur l'histoire
de la danse orientale

Photos : Florence Gouin 2018

Livret pédagogique

L'EMPREINTE / LIVRET PÉDAGOGIQUE

Ce dossier est un outil pédagogique afin d'accompagner un groupe d'adolescents en milieu scolaire vers la compréhension et la sensibilisation au spectacle « L'empreinte ». Il offre aux enseignants, parents et acteurs culturels, un support pour guider les élèves vers l'exploration de l'œuvre. Vous trouverez dans ce livret, des ateliers de danses, des propositions d'apprentissages et de création à mener durant les cours.

Le parcours artistique et culturel de l'élève : un engagement entre enseignant, artiste et élève !

SOMMAIRE

SYNOPSIS.....	1
NOTE D'INTENTION.....	1
OUVERTURE SUR LE MONDE	1
BIOGRAPHIE	2
Ateliers de danses à destination des élèves par Carine Cottineau.....	3
L'empreinte : un outil pédagogique qui répond à plusieurs cycles d'apprentissages	6
Au collège fin cycle 4.....	6
Au lycée et enseignement supérieur.....	8
Expérimenter et créer à partir des contenus du spectacle.....	9
Cours d'histoire géographie ou d'arts plastiques	9
Cours de musique, espagnol et arabe	11
Sources.....	12
Bibliographie	12
Filmographie :	12
Musiques utilisées dans « L'empreinte » :.....	12
ÉQUIPE ARTISTIQUE.....	12
ANNEXES	13
*Annexe 1 : OUVERTURE SUR LE MONDE	13
*Annexe 2 : Flaubert, Notes de voyage en Égypte, 1850 :	13
*Annexe 3 : Autres exemples de trois chants flamenco du style Tangos de Triana :.....	13
*Annexe 4 : Chant arabe du spectacle et flamenco des ateliers de danse	14
*Annexe 5 : Être à l'écoute	15
CONTACT.....	16

SYNOPSIS

Genre artistique : spectacle théâtral et pédagogique sur l'histoire de la danse orientale

L'EMPREINTE

Cette performance retrace l'évolution de la danse orientale, du culte des déesses-mères à l'engouement des cabarets égyptiens, en passant par l'empreinte des danseuses tziganes. C'est aussi le récit de femmes cosmopolites, d'origines et de conditions sociales hétérogènes, qui éprouvent cet art, à la fois intimiste et festif.

Carine Cottineau explore, le temps d'un spectacle, l'histoire de la danse orientale dans ces dimensions esthétique, sociale et ethnologique.

Une collaboration avec des intervenants psychologues est possible pour reprendre les émotions suscitées par le spectacle.

NOTE D'INTENTION

Étant originaire d'une autre culture, j'ai rapidement ressenti la nécessité de compléter l'apprentissage technique de la danse par un enrichissement théorique qui contextualisait cet art.

Lors de mes déploiements, j'oscillais entre un ressenti quasi sacré et une représentation perçue comme profane, voire avilissante. La perspicuité surgissant face à cet univers complexe a frayé alors un assentiment à incarner cet art plus sereinement.

La conception de cette conférence dansée m'a permis de prendre conscience de l'impact qu'a notre histoire universelle sur nos émotions. Elle attise la curiosité des spectateurs afin de suspendre certains préjugés.

Année de création : 2017

Public : À partir de 13 ans / Séances scolaires : de la 4e à l'enseignement supérieur

Durée : 1 h

Pendant ou après le spectacle : Un questionnaire peut être à remplir par les élèves. Vous trouverez ce questionnaire en annexe.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Outre l'interprétation des danses, le spectacle s'est inspiré de nombreux faits historiques. Une trame est offerte afin d'aider l'élève à s'investir cognitivement pour mobiliser les connaissances nécessaires à l'analyse.

Vous trouvez cette trame en annexe 1.

BIOGRAPHIE

CARINE COTTINEAU

Plasticienne, danseuse, professeure de danses et art-thérapeute diplômée

Titulaire d'un Baccalauréat Arts Appliqués et diplômée de l'école des Beaux-Arts en 2000, Carine Cottineau devient portraitiste, exerçant également une activité d'animatrice en arts plastiques. Dès 1998, elle donne libre cours à sa passion pour les danses orientales et le flamenco, danses exigeantes qu'elle enseigne depuis 2002.

Faire naître l'émotion et inviter au partage, Carine Cottineau le propose également depuis 2012 au sein du Collectif du Banc Jaune au travers de spectacles et de contes musicaux dansés. Constatant la joie procurée par la danse à ses élèves et les bienfaits induits par l'Art sous toutes ses formes, Carine a, en 2014, choisi de s'engager sur les chemins de l'art-thérapie.

Empreint de ces vingt années de pratique de la danse orientale du Proche-Orient, d'expression traditionnelle et contemporaine, son langage corporel s'harmonise entre expression orientale et occidentale. L'embrassement suscité par la rencontre du flamenco accroît sa recherche d'authenticité entre créations et improvisations.

Entre récit et danse, la création du spectacle « L'empreinte » en 2017 incorpore toutes ses ressources. Enthousiaste à rencontrer le public, elle mène des actions culturelles et pédagogiques dans les structures éducatives, culturelles et médico-sociales.

Ateliers de danses à destination des élèves par Carine Cottineau

L'élève élargit ses capacités d'expressions émotionnelles en explorant ses possibilités motrices ainsi que celles de ses partenaires. Des jeux autour de l'improvisation viennent compléter la composition chorégraphique individuelle ou collective de séquences gestuelles signifiantes et originales. Ces temps de recherches permettent d'appréhender la mise en situation des corps au sein de différents espaces et temps.

Disposition de la salle : un seul groupe disposé en cercle dans une salle libre de tables et chaises.

Danses orientales égyptiennes

Baladi : danse d'improvisation féminine des populations rurales qui sont allées chercher un emploi en ville

Objectif principal : amplifier sa spontanéité

Objectifs secondaires : apprendre à s'exprimer individuellement, respecter la singularité de ses camarades

Matériel nécessaire : un plancher propre pour danser pieds nus - une sonorisation reliée à un ordinateur

Matériel facultatif : prendre un voile épais élastique de 2m50 x 1m

Danse du bâton : inspirer du Tahtib, danse masculine qui, originellement, ressemble à un combat

Objectif principal : découvrir une motricité nouvelle

Objectifs secondaires : appréhender une culture étrangère, se repérer dans l'espace et le temps

Matériel nécessaire : bâtons ou bambous / longueur : du nombril au sol

Raqs sharqi : baladi mélangé à de multiples influences dont les comédies musicales ou les ballets russes

Objectif principal : éprouver et apprécier le métissage de cultures

Objectifs secondaires : présenter une prestation artistique, éprouver des sensations contrastées entre ancrage et lyrisme

Matériel facultatif : envisager un voile de mousseline ou organza de 2m20 x 1m

Description des exercices de danses orientales

Initialement disposés en cercle, les élèves s'initient aux rythmes et oscillations par un échauffement incluant promptement les mouvements dansés. Les variations d'enchaînements se tissent grâce aux mémorisations de chaque stagiaire.

Un projet d'élaboration chorégraphique est concevable avec ou sans accessoires, tels que des voilages pour les adolescentes. Leurs compères masculins peuvent se munir de bâtons ou de cymbalettes de doigts.

Des jeux d'improvisation, alternant des exercices mimétiques et heuristiques, éveillent une écoute attentive envers son partenaire ainsi qu'une concentration aiguisée de ses sensations. Progressivement, le style de chacun tente d'émerger en soliste dans l'espace.

Danses espagnoles

Matériel nécessaire : une sonorisation reliée à un ordinateur. Un plancher propre et lisse dans le cas où les élèves dansent avec leurs chaussures du quotidien. Dans ce cas, le travail s'accroîtra autour des expressions et percussions corporelles, allégeant le travail des pieds. À l'inverse, un parquet en bois est conseillé pour des chaussures sonores à talon d'environ 3 cm.

Le flamenco Cet art codifié est d'origine andalouse gitane. Il est édifié autour de l'articulation entre la danse, le chant et la musique. Le type de chant sélectionné pour l'atelier est le Tangos avec des strophes de 3 ou 4 vers octosyllabiques. La carrure cyclique de ce rythme est formée sur quatre temps.

Objectif principal : favoriser la concentration

Objectifs secondaires : renforcer l'affirmation de soi, augmenter l'écoute de l'autre

Description de l'exercice : aux confins de l'échauffement corporel, l'instruction des palmas appelle la rigueur rythmique. La concentration acquise se prolonge dans l'acquisition d'un couplet chanté en espagnol. L'apprentissage d'une chorégraphie, au confluent de ces deux disciplines, éclot. La chorégraphie révèle un savoir-faire personnalisé de chaque participant.

Les quatre sévillanes Ces chorégraphies populaires espagnoles se pratiquent souvent à deux. Elles se dansent par séries de quatre couplets en suivant le chant mélodique. Ces chorégraphies festives symbolisent l'approche séductrice, le désaccord, la fuite et la réconciliation.

Objectif principal : accroître la relation à son partenaire

Objectifs secondaires : fortifier la confiance en soi, élargir son répertoire moteur

Description de l'exercice : après l'échauffement, les élèves se placent en lignes les uns derrière les autres car la difficulté de cette expression est principalement la mémorisation de pas agencés dans l'espace. Cette étape passée, les danseurs se positionnent face à face. À la fin, le couple s'immobilise avec un bras en l'air et une pause de quelques secondes.

Danses d'improvisation autour de jeux

Expression mêlant la langue des signes, le flamenco et la danse orientale

Des moments ludiques d'apprentissage de mouvements et de signes sont utilisés pour soutenir l'expression des émotions. La qualité de présence et des intentions est mis à l'honneur afin de partager une gamme d'états émotionnels subtils.

Objectif principal : développer la capacité à faire des choix

Objectifs secondaires : approfondir l'expression des émotions, amplifier l'estime de soi

Description de l'exercice : disposés en cercle, en couple ou frontalement, les élèves pratiquent les exercices afin d'identifier, de différencier, d'exprimer et de nommer les émotions.

Des jeux d'improvisation viennent raviver une écoute attentive envers les autres danseurs ainsi qu'une concentration sur ses sensations. Progressivement, l'animatrice souligne le style de chaque élève afin que tente d'émerger leur expression singulière

corps, santé, bien-être, sécurité

culture et création artistiques

information, communication, citoyenneté

• langues et cultures de l'Antiquité

• langues et cultures étrangères

L'empreinte : un outil pédagogique qui répond à plusieurs cycles d'apprentissages

Au collège fin cycle 4

Relier le spectacle aux différentes matières : Histoire, géographie, histoire de l'art, éducation physique et sportive, arts plastiques, français, espagnol, arabe, enseignement moral et civique.

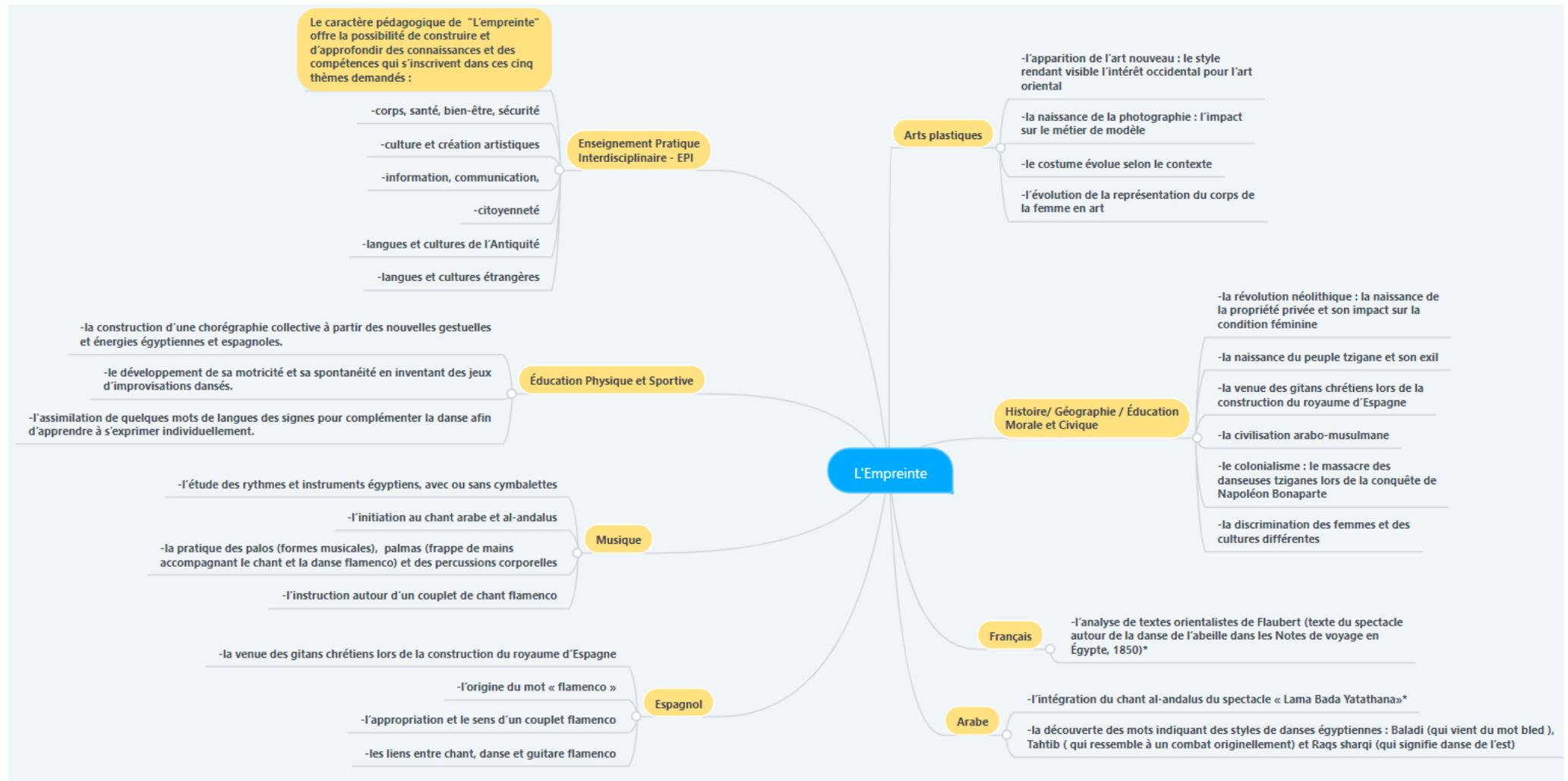
Le caractère pédagogique du spectacle

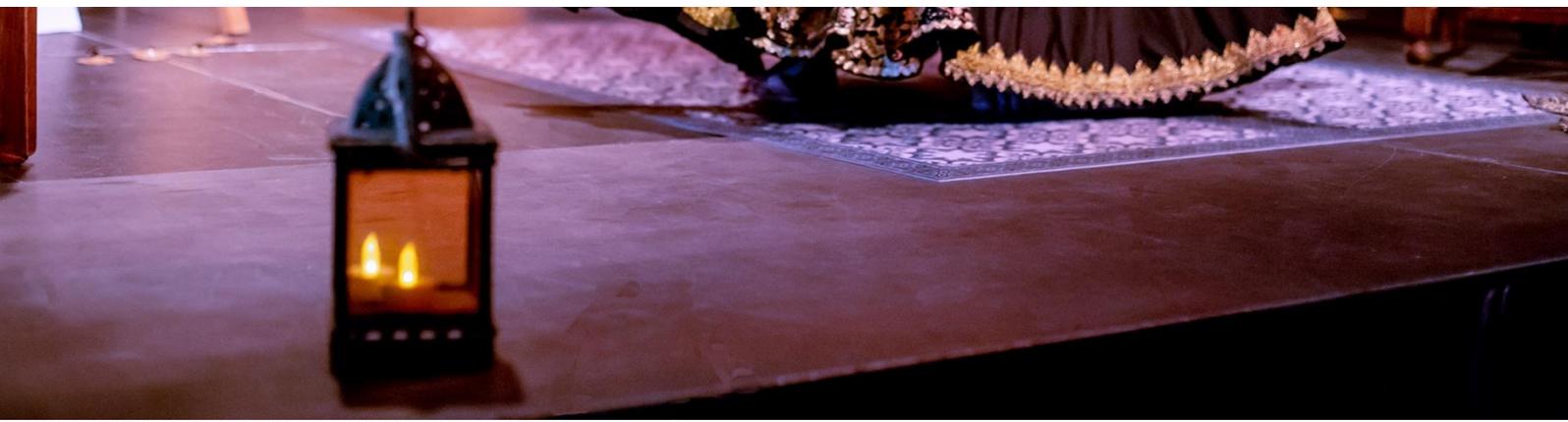
« L'empreinte » offre la possibilité de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences qui s'inscrivent dans ces cinq thèmes demandés de l'Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) :

- corps, santé, bien-être, sécurité
- culture et création artistiques
- information, communication, citoyenneté
- langues et cultures de l'Antiquité
- langues et cultures étrangères

Socle de connaissances

Au lycée et enseignement supérieur

- **Arts appliqués et histoire de l'art :**

- l'évolution de la représentation du corps de la femme en art
- la simultanéité de l'art nouveau et de la photographie
- l'orientalisme dans les arts visuels : l'architecture, les costumes, le mobilier, le cinéma
- la peinture : Eugène Delacroix, Jean-Auguste, Dominique Ingres, Théodore Chasseriau, Jean-Léon Gérôme, Rudolf Ernst, Paul-Louis Bouchard, Frederik Arthur Brigdman

- **Sociologie :**

- l'étude des femmes dans leur milieu social au sein du peuple tzigane et du monde arabe.

- **Ethnologie :**

- l'étude, l'organisation et les coutumes des sociétés matriarcales, des peuples tziganes et du monde arabe.

- **Langues**

- arabe
- espagnole

Expérimenter et créer à partir des contenus du spectacle

Cours d'histoire géographie ou d'arts plastiques,
Cours de musique, d'espagnol ou d'arabe

Activité : Concevoir une frise historique

Objectif : renforcer la compréhension des organisations humaines en développant son imagination

Objectifs secondaires : mobiliser les capacités expressives à partir de connaissances mémorisées, connaître des éléments essentiels de l'histoire des pratiques corporelles éclairant les activités physiques contemporaines.

Matériel nécessaire : l'outil Tice de création de frise est plus adapté au cours d'histoire géographie. Le papier cartonné offre un format plus grand pour un objet artistique plus ambitieux. Des collages de magazines, tissus ou dessins illustrent le travail historique.

Disposition de la salle : possibilité en groupe ou en individuel. L'agencement des tables et chaises répondront à un travail partagé ou non.

Description de l'atelier : l'élève conçoit une frise historique en illustrant chaque période et lieu parcouru durant le spectacle. Un thème original peut soutenir et enrichir l'œuvre, en lien avec la forme du spectacle.

Tableau pédagogique en préparation à la frise pouvant servir d'évaluation :

Périodes parcourues durant le spectacle « L'empreinte »	Idées illustratives de la frise
1 / Dans les temps préhistorique nos ancêtres servaient la nature :	
Société matriarcale	
-10000 Révolution néolithique	
2 / L'influence des danseuses tziganes sur les danses profanes :	
1018 : indiens achetés et déportés pour renforcer les armées d'une dynastie turque	

1517 : des danseuses issues de tribus tziganes sont venues de Perse dans le sillon de l'armée ottomane	
Fin du XVème s : la construction du royaume d'Espagne / les tziganes remplacent les maurisques et les juifs expulsés du royaume d'Espagne	
3 / La popularisation des danses orientales en Europe :	
1789 à 1801 : la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte	
Première moitié du XIXème s : Paris devient le centre de l'orientalisme	
Fin du XIXème s : l'apparition de l'art nouveau et de la photographie	
1894 : premier film sur une danseuse orientale « Fatima, la danse du muscle »	
Durant les années 1930 à 1950 : l'âge d'or du cinéma égyptien	

Activité : Retracer sur une carte le parcours des tziganes

Objectif : retranscrire l'entendement des représentations d'un peuple

Objectifs secondaires : utiliser des procédés de composition et d'interprétation à partir de la compréhension d'une œuvre, choisir et utiliser différents outils et techniques pour représenter et garder la trace de ses recherches

Matériel nécessaire : l'outil Tice ou sur un support de papier cartonné, tissu épais ou autres matières originales

Disposition de la salle : possibilité en groupe ou en individuel. L'agencement des tables et chaises répondront à un travail partagé ou non.

Description de l'atelier : un choix hiérarchique des différents éléments constituant le voyage des tziganes suscite une lisibilité du travail plastique. Grâce à ses recherches visuelles autour du peuple tzigane, l'élève propose des représentations de personnages, objets, constructions ou lieux. Une réflexion concernant l'outil le plus approprié pour représenter le mouvement et la trace du trajet peut faire l'objet d'expérimentation de nouveaux outils plastiques comme le « Posca », les feutres ou tous les médiums produisant des empreintes. Les techniques de frottage de l'artiste dadaïste et surréaliste Max Ernst peuvent être exemplaires.

Cours de musique, d'espagnol ou d'arabe

Activité : Apprendre un chant arabe ou espagnol. Discipline : musique

Objectif : sortir de ses représentations pour tenter d'autres expériences

Objectifs secondaires : intégrer une aisance de prononciation, pratiquer des activités artistiques dans l'optique de réaliser un projet de performance optimale

Matériel nécessaire : l'atelier se fait avec la voix. Pour le chant arabe, il peut être accompagné de cymbalettes de doigts, daff ou derbuka. Le chant espagnol peut être soutenu par les palmas, le cajon, castagnettes ou guitare.

Disposition de la salle : élèves ensemble ou divisés en deux groupes - chant et palmas - dans une salle libre de tables et chaises.

Description de l'atelier : le cours est proposé autour d'un chant arabe interprété durant le spectacle par l'artiste ou d'un chant espagnol appris dans l'atelier flamenco

Paroles de la chanson en annexe 3 et 4

Activité : Traduire un chant traditionnel flamenco de « Triana ». Discipline : espagnol

Objectif : mobiliser des connaissances pour analyser et comprendre les documents

Objectifs secondaires : comprendre et intégrer un texte simple sur des sujets concrets, prendre du recul sur la pratique artistique individuelle ou collective

Paroles de la chanson en annexe 3 et 4

Sources

Bibliographie

- Wendy Buenaventura, Les mille et une danses d'Orient, Les éditions Arthaud, Paris, 1989
- Djamila Henni-Chebra, Christian Poché, Magda Saleh, Sellami Hosni, Les danses dans le monde arabe ou l'héritage des almée, Editions L'Harmattan, 1996

Filmographie :

- Lacho drom, Tony Gatlif, 1993
<https://www.youtube.com/watch?v=KWbCIEVVjyk>
- Satin rouge, Raja Amari, 2002
<https://www.youtube.com/watch?v=MGRBMBt0xq8>
- Wathever Lola wants, Nabil Ayouch, 2008
- Des racines et des ailes, la danse orientale
- Documentaire sur les danseuses égyptiennes rurales et citadines, bibliothèque Hermeland, Saint- Herblain (44)

Musiques utilisées dans « L'empreinte » :

- Solace, Shawaza, Serpentine, 1997
<https://www.youtube.com/watch?v=ijm5fsRsRh8>
- Musiciens de la troupe Mahmoud Reda, rythme Saïdi
- Les musiciens du Nil, Lacho drom, Bambi saïdi, 1993
<https://www.youtube.com/watch?v=Q8CY6AAq2IM>
- Kaléïdès, Salga la luna (flamenco)
<https://www.youtube.com/watch?v=2XpFBrb12sQ&index=17&list=RDIAPDi-3zMPY>
- Mostafa sax, Afrah baladi (baladi), 2010
<https://www.youtube.com/watch?v=bm5AkDbuqll>
- Hossam Ramzy, Journeys into pure egyptian percussion, Khatwet Serena, 2000
<https://www.youtube.com/watch?v=Xeds84tw6KU>
- Mazen Zawidey, Best Belly Dance, amani sharq el farq
<https://www.youtube.com/watch?v=QyKxKO3wdw0>

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Danses, narration et interprétation : **Carine Cottineau**

Mise en scène : **Patrick Cosnet**

Lumières et sons : **Jocelyn Boisrobert**

Chant, langue des signes, costume et décor : **Carine Cottineau**

Créations chorégraphiques originales sur thèmes musicaux : **Carine Cottineau**

3)
Si quieres saber
los pasos que doy
vente tras de mi
que a Triana voy

Tu los quitas yo los pongo,
carteles por las esquinas
que no te quiero jorongo lele

*Annexe 4 : Chant arabe du spectacle et flamenco des ateliers de danse

Lamma Bada Yatathana

chant interprété durant le spectacle par l'artiste -

ي ت ث نى ب د ا ل ه ا

ي ت ث نى ب د ا ل ه ا

ف ت نى جمال و ح بي
أسرنا ب لمحظه أوما
مال ح ين ثى غصن

ح يرة بي ويا وعدي
شكوتى رحيم مالى
لوع تى من الحب فى
الجمال ملىك إلا

Lamma bada yatathanna... Hubbi jamalu fatanna
Amru mâ bi-laHza asarna
Ghusnun thanâ Hina mal
Wa'adi wa ya Hirati
Man li raHimu shakwati... Fil-Hubbi min law'ati
Illa maliku I-jamal
Aman' Aman' Aman' Aman

Tangos de Triana

chant utilisé dans les ateliers de flamenco -

Triana, Triana

Que bonito esta triana

contestacion (danse ou percussions corporelles)

Que bonito esta triana

Que bonito esta triana

Cuando le ponen al puente

las banderas republicanas

Cuando le ponen al puente

las banderas republicanas

Annexe 5 : Être à l'écoute

Questionnaire d'observation du spectacle à distribuer avant le spectacle

LA DANSE DU BÂTON Accessoires : bâton

D'où vient cette danse ?

Quels instruments reconnais-tu ?

Quelles émotions te fait vivre cette danse ?

LA DANSE FLAMENCA Accessoires : chaussures cloutées

D'où vient cette danse ?

Quels instruments reconnais-tu ?

Quelles émotions te font vivre cette danse ?

LE BALADI Accessoires : mélaya

D'où vient cette danse ?

Quels instruments reconnais-tu ?

Quelles émotions te fait vivre cette danse ?

LA DANSE DE PERCUSSION Accessoires : cymbalettes de doigts ou sagattes

D'où vient cette danse ?

Quels instruments reconnais-tu ?

Quelles émotions te fait vivre cette danse ?

LE « RAQS SHARQI » Accessoires : voile léger

D'où vient cette danse ?

*Quels instruments reconnais-
tu ?*

*Quelles émotions te fait vivre
cette danse ?*

CONTACT

Communication / diffusion:

Carine Cottineau

Tél.: 00 33 682 560 848

carinecottineau@gmail.com

www.carinecottineau.com

Photos : Florence Gouin

Soutenue par le Collectif Du Banc Jaune

