

Maison + Ateliers + Danse

MAO

Maison de la danse

Lyon

08 → 14 fév.
2025

Nos matins intérieurs Collectif Petit Travers & Quatuor Debussy

dossier pédagogique

Harmonie entre singulier et pluriel, entre individu et commun, l'œuvre du Collectif Petit Travers est un voyage intime et aventureux à découvrir d'urgence!

Projet ambitieux qui réunit sept jongleurs, trois jongleuses et les quatre musiciens du Quatuor Debussy, *Nos matins intérieurs*, créé en 2023 à la Biennale de la danse, met le jonglage à hauteur de poésie. Dans un décor épuré composé de cubes, le Collectif s'emploie à faire danser les balles en créant des lignes, des courbes dans l'espace. Ou les bâtons, comme une évocation au mouvement du Bauhaus, et Oskar Schlemmer en particulier, qui tracent des sculptures éphémères. Ou encore les mots prononcés par les interprètes qui expriment les doutes et les errances. Sensible et délicat, ce spectacle tout en suspensions, élans et équilibres se déploie sur les notes de Henry Purcell et de Marc Mellits dans des accords parfaits entre musique et jonglage.

Création 2023 • 10 interprètes et 4 musiciens

Écriture Julien Clément, Nicolas Mathis | Mise en scène Nicolas Mathis | Texte et direction d'acteur Jean-Charles Massera | Conception musicale Christophe Collette | Avec les musiciens du Quatuor Debussy | Jongleur·euse·s du Collectif Petit Travers Eyal Bor, Julien Clément, Rémi Darbois, Amélie Degrande, Bastien Dugas, Alexander Koblikov, Taichi Kotsuji, Carla Kühne, Emmanuel Ritoux, Anna Suraniti | Musiques Henry Purcell, Marc Mellits | Création lumière Arno Veyrat | Costumes Léonor Boyot Gellibert | Laboratoire prise de paroles Stéphane Bonnard | Construction de la scénographie Olivier Filipucci | Régie générale et lumière François Dareys ou Thibault Thelleire | Régie son Victor Page ou Eric Dutrievoz | Direction de production Anna Delaval | Coordination logistique Audrey Paquereau | Coordination technique Samuel Wilmotte | Administration de production Géraldine Winckler | Photographie © Blandine Soulage

Production Collectif Petit Travers en complicité avec le Quatuor Debussy. Coproduction et accueil en résidence Maison de la danse, Lyon – Pôle européen de création ; La Biennale de Lyon ; Le Carré magique, Pôle National Cirque en Bretagne ; AGORA – Pôle National Cirque Boulazac – Nouvelle Aquitaine ; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d'Elbeuf ; Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque Nexon Nouvelle Aquitaine / Coproduction Initiatives d'Artistes / La Villette, Paris ; La Cité Bleue, Genève ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale ; Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux ; Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan ; La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée d'intérêt national art et création danse et musiques, Échirolles. Accueil en résidence Circa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Théâtre de Privas – Scène conventionnée • Art en Territoire • Centre Ardèche ; Théâtre National Populaire, Villeurbanne. Avec le soutien de la SPEDIDAM, du Centre national de la musique, de la Ville de Villeurbanne et du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle Jeune Cirque National. Le Collectif Petit Travers est conventionné par le ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Quatuor Debussy est conventionné par le ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM et la Auvergne Rhône Alpes.

Avant le spectacle

Problématiques possibles :

Quelles contraintes, quels bénéfices apporte le croisement de plusieurs arts dans un spectacle ?

Jongler, est-ce seulement jouer ?

Comment garder sa singularité dans le collectif ?

© Michel Cavalca

- **Le titre : quels horizons ?**

On proposera aux élèves de **faire des hypothèses concernant le titre**. A qui, à quoi peut renvoyer le déterminant possessif ? A quoi peut-on associer les « matins » ? L'idée d'intériorité ?

On peut également proposer aux élèves de se prêter à un **petit atelier d'écriture** où l'on remplacera « matins » par un autre moment de la journée ; et l'adjectif « intérieur » par un adjectif de leur choix : l'objectif étant de déployer les imaginaires et la créativité des élèves, en phase avec la poésie de la pièce.

CONNAÎTRE

- L'univers musical

On pourra proposer aux élèves une **recherche sur les compositeurs** dont il sera question dans la pièce, **Purcell et Marc Mellits** ; mais aussi sur le **Quatuor Debussy**.

- Une entrée par la musique

Il peut être opportun de faire entendre à la classe un extrait des morceaux joués par le quatuor Debussy. Les élèves livreront leurs impressions et tenteront de faire des hypothèses sur la manière dont cette musique est susceptible d'inspirer les jongleurs ; d'accompagner et de rythmer leur performance.

Marc Mellits : - Extraits des quatuors n°2 *Revolution*, n°3 *Tapas*, n°4 *Prometheus* et n°5 *Waniyetu*

- Extraits de *Book of Ruth* pour alto et violoncelle seul - *Black* pour 2 violons

Henry Purcell : - *Fantasia*, Z 737 in F major

- *Fantasia*, Z 741 in E minor

- *Fantasia*, Z 740 in A minor, mouvement rapide.

- Les arts du cirque : la pratique du jonglage.

On pourra partir des connaissances des élèves et interroger leurs **représentations**, l'objectif étant de leur montrer combien la pratique du jonglage évolue aujourd'hui, notamment par la rencontre avec d'autres arts. Il peut également être intéressant de leur demander **quelles compétences, quelles qualités** cette pratique requiert en particulier.

Une approche historique : Un exposé peut être construit sur les **origines et l'évolution de cette pratique dans les arts du mouvement**, qui précède de loin la naissance du cirque moderne au XVIIIe siècle. La page du CNAC, hébergée par le site de la BNF offre un historique précieux et éclairant :

<https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/jonglerie/jonglage/origines>.

On pourra aussi consulter la page wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_jonglerie

Et ce site en anglais sur quelques grandes figures du jonglage :

[Juggling Hall of Fame - Index](#)

Cette **minute du spectateur**, sur le site de Numeridanse, donne quelques pistes et montre, en se référant notamment au collectif Petit Travers, les métamorphoses de la discipline aujourd'hui.

[La Minute du spectateur \(2015\): Le jonglage | Numeridanse tv](#)

- **Jonglage et littérature : la figure du troubadour au Moyen Âge.**

Sur le lien entre jonglage et littérature, une recherche peut être réalisée sur la **figure du poète au Moyen Âge**, qu'il soit troubadour ou trouvère, souvent associée à celle du saltimbanque, du jongleur.

Ces trois minutes d'émission qui font entendre l'historien Michel Zinck sont éclairantes et ouvrent des pistes : [Les jongleurs | France Inter](#).

PRATIQUER

et réfléchir à sa pratique.

On pourra proposer aux élèves de **réfléchir sur la pratique intensive d'une discipline artistique, collective si possible, ou d'un sport**. A quoi cela engage ? Comment l'individu trouve sa place dans le groupe ? Quels sentiments, positifs ou négatifs peut-on ressentir dans la pratique intensive ? Quelles peurs liées au groupe peuvent naître ? Cette pratique est-elle libératrice, épanouissante ; ou au contraire aliénante, exigeante ?

On fera un tour de classe où chacun livrera une impression et/ou un petit récit, un élément de réflexion liés à cette pratique (les élèves pourront évidemment convoquer leur pratique artistique ou sportive dans le cadre scolaire).

A l'issue de ce tour, on proposera aux élèves **d'écrire un petit texte** en groupe de dix, inspiré de leurs propositions ou de celles des autres : ce petit texte peut prendre la forme d'un **récit** avec une chronologie : ou la forme d'une **liste d'impressions** liées à cette pratique. On demandera aux élèves d'être attentifs au rythme de leurs productions, en alternant par exemple des phrases longues et d'autres plus courtes ; et en tentant d'être au plus près des sensations procurées par cette pratique.

- On pourra lire un **extrait de la note d'intention** de la compagnie afin d'approfondir la réflexion :

« Quels chemins partent de nous pour rencontrer les autres et le monde ? Comment faire commun sans y perdre son individualité ? Et qu'en est-il de notre art qui nous isole autant qu'il nous inscrit au cœur de ce monde avec intensité ?

Dans un dédale de trajectoires individuelles faites d'étincelles et de patience, nous sommes plusieurs à jouer la même musique, intime et universelle.

Dévoiler un peu de soi et se fondre dans le mouvement commun pour proposer un monde de jeux, de relations, d'espièglerie et de lyrisme, de musique et de danse. Nous, jongleuses, jongleurs et musiciens, sommes tout autant le paysage que les surprises qui s'y nichent, nous vous offrons notre énergie et les désirs qui nous meuvent. [...] Se raconter pour inventer sa place au sein du monde.

Pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, c'est par la parole que chaque personnage est amené à exprimer sur scène, sa singularité irréductible, premier pas vers l'autre qui est en soi, première marche vers la relation à son prochain. Sous la plume de l'artiste et écrivain Jean-Charles Massera, adepte d'un bricolage généralisé du langage ordinaire, se dessine petit à petit une mosaïque d'instant où se dévoile l'intime, les éclats de pensées individuelles qui conditionnent nos existences. Par contrepoint, suivant une métaphore musicale, chacun se met à jouer dans le vide des autres et le commun s'organise.

Le charme percutant de la banalité et la tendresse qui accompagnent nos moments absurdes. Avec une grande économie de mot, il parvient à lier les identités, montrer le chemin de chacun vers l'universel, nous embarquer dans l'histoire collective qui se joue devant nous. Raconter avec une infinie légèreté le constat tragique : c'est depuis mon sentiment de singularité que je suis confronté au besoin de faire avec l'autre. »

Pour lire l'intégralité, on consultera le site de la compagnie : [Nos matins intérieurs - Collectif Petit Travers](#)

A l'issue de cette lecture, on pourra demander aux élèves de **reformuler avec leurs mots quel est selon eux le thème, l'enjeu du spectacle : le lien entre individualité et collectif est un fil rouge** qui sous-tend le spectacle ; mais des problématiques collectives comme l'écologie sont également abordées.

Il est également intéressant de **leur faire repérer l'importance d'une notion**, employée avec plusieurs sens dans ce texte, **celle du jeu** dont le mot jonglage est étymologiquement proche : on joue de la musique, on joue dans une pièce ; on joue avec les autres mais on peut aussi jouer sa vie ; et à l'inverse, c'est aussi un moment, une vie qui peut se jouer devant nous... L'idée est de les sensibiliser à la manière dont ce spectacle conjugue le verbe et décline toutes les potentialités du jeu, du plus « espiègle » au plus sérieux...

- Interroger l'interdisciplinarité : la rencontre de plusieurs arts.

Cette pièce se fonde sur la rencontre entre différents arts : le jonglage et la danse, la musique, l'écriture.

© Blandine Soulage

On demandera aux élèves d'être attentifs, pendant la pièce, à la manière dont ces arts dialoguent, se répondent, se complètent.

Il est possible de montrer en amont le **teaser de la pièce**, sur le site de la compagnie, avec cette **attention accordée aux affinités entre jonglage, danse, musique et arts plastiques** puisque les balles ou les bâtons dessinent des lignes, modèlent l'espace.

<https://vimeo.com/885571026>

Après le spectacle

- **La scénographie : un décor accordé à la pièce.**

On demandera aux élèves de décrire le **décor**, le plus précisément possible. Ils pourront ensuite réfléchir à ces questions : qu'apporte la mobilité de ce décor ? Comment ces cubes dessinent-ils un paysage ? Comment sont-ils utilisés successivement ?

Les balles et les bâtons : quelles images convoquent-ils parfois ? Quelles trajectoires forment-ils ? Comment sont-ils manipulés par les jongleurs ?

La musique : qu'apporte-t-elle au spectacle ? Comment s'accorde-t-elle aux mouvements des corps et de la jongle ? De quelle manière alterne-t-elle avec les voix, les textes ?

Les réponses peuvent être descriptives, mais aussi ouvrir des pistes d'interprétation, et un **déploiement des imaginaires**, en faisant naître des images.

Les traces : afin de faire résonner le spectacle, on proposera aux élèves de remplir ces entrées, afin de réactiver des images, des impressions, des moments de la pièce. Ils sont libres d'écrire un mot ou une phrase. Après un temps de recherche, où chacun écrit, on fera un ou deux tours de parole, et chacun devra formuler ce qu'il a noté, en l'expliquant ou non. L'enjeu est de se remémorer collectivement la pièce, de créer une matière commune.

Une parole :

Un mouvement :

Un élément de décor :

Un moment de jonglage :

Une image :

Une lumière :

Un son :

Un moment collectif :

Une singularité :

Un étonnement, un moment saisissant :

- Un retour poétique et plastique.

Avec ce matériau commun, on proposera aux élèves, en groupes de dix, **d'écrire un petit texte poétique** tissé de leurs impressions individuelles et collectives. Ce texte peut prendre la forme d'un **poème en vers libres** ; ou d'un **calligramme** : à partir d'un dessin inspiré de la pièce (des trajectoires des balles, des bâtons, ou à partir du décor, des instruments...), ils dessineront une forme sur laquelle ils écriront leur texte, à la manière des *Calligrammes* d'Apollinaire, notamment « La Mandoline, l'œillet et le bambou » (disponible sur Wikisource).

- Un retour par la pratique : jouer avec une balle et être à l'écoute du collectif.

On commencera en cercle : le jeu consiste à lancer une balle à quelqu'un dans le cercle. On peut commencer en disant le prénom de la personne à qui on lance la balle, pour attirer son attention. Puis on refait l'exercice sans parler, ce qui suppose une grande écoute, une attention aux autres.

Lorsque ce premier niveau est atteint, on peut proposer aux élèves d'évoluer dans l'espace, avec une balle. Il s'agit de se lancer dix fois la balle, en marchant, sans la faire tomber. Ce jeu exige d'être à nouveau très attentif à l'espace et aux autres : il doit se faire dans le silence.

En groupes de dix, avec une balle : **chacun doit bouger en fonction des déplacements de la balle**, tenue par un des joueurs, qui dirige le mouvement comme la baguette d'un chef d'orchestre, mais qui peut rebondir, rouler par terre, être lancée et changer de main. Les joueurs pourront ainsi sauter, rouler à terre, bouger en suivant la balle autant que possible, en trouvant dans leurs corps des manières de réagir, de traduire la mobilité de la balle, tout en étant attentifs aux autres et à l'espace, qui doit, autant que possible, être équilibré.

Pour aller plus loin :

- **Sitographie**

Le **site du compositeur Marc Mellits** propose, en anglais, un inventaire de ses pièces, une biographie (en anglais) mais aussi quelques vidéos qui permettent d'écouter ses compositions. [Marc Mellits](#)

Le **site de la compagnie Petit Travers** permet de découvrir son univers et d'autres pièces de jonglage [Collectif Petit Travers](#)

- **Court reportage sur la création**

<https://www.youtube.com/watch?v=CMEdMjluEB8&t=333s>

Le site du **Centre National des Arts du Cirque** peut permettre de découvrir d'autres compagnies, et notamment de constater la diversité de la pratique du jonglage aujourd'hui [CNAC.TV](#).

L'ancien **site du Cnac hébergé par la BNF** offre une approche historique éclairante [BnF / CNAC](#)

Sur **Numeridanse**, on pourra découvrir des extraits vidéos d'autres pièces du collectif Petit Travers <https://www.numeridanse.tv/playlists/collectif-petit-travers-0>

L'encyclopédie en ligne **Imago mundi** propose un petit article très accessible : [Les jongleurs](#).

Bibliographie : *Histoire des jongleurs, bateleurs et saltimbanques au Moyen Âge*, Edmond Faral, Babelio, 2011.

Sur le croisement entre les arts, quelques Themas à voir sur Numeridanse explorent la rencontre entre danse et littérature, musique, arts plastiques...

<https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/rencontres-avec-la-litterature>

<https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/etranges-spectacles>

<https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-musique>

<https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-arts-plastiques>

RENCONTRER

- **Pour les enseignant·e·s, éducateur·trice·s, animateur·trice·s :** l'équipe de la Maison de la danse accompagne les groupes dans leur découverte du spectacle : des ateliers de pratique peuvent être proposés, n'hésitez pas à contacter le service des publics. Un atelier de préparation avec Nicolas Mathis, co-directeur artistique du Collectif Petit Travers, co-auteur et metteur en scène de la pièce, est proposé le mardi 28 janvier de 18h à 20h sur inscription.
- **Pour toutes et tous :** Les représentations en journée, dites scolaires, sont suivies d'un bord de scène avec l'équipe artistique.
En soirée, la représentation du mercredi 12 février sera suivie d'un bord de scène, n'hésitez pas à rester !

8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon – France

maisondeladanse.com
numeridanse.tv

Administration
T. + 33 (0)4 72 78 18 18

Billetterie
T. + 33 (0)4 72 78 18 00

CONTACTS

Manon Rodot

Attachée aux relations avec les publics jeunesse et -30 ans
m.rodot@maisondeladanse.com

Marion Coutel

Coordinatrice du développement des publics jeunesse et -30 ans
m.coutel@maisondeladanse.com

Séverine Allorent

Professeure relais auprès de la Maison de la danse
severine.allorent@ac-lyon.fr

MAAD

maisondeladanse.com