

FESTIVAL
DE MARSEILLE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Requiem : Fire in the Air of the Earth

Un spectacle de la compagnie A.I.M du chorégraphe Kyle Abraham

A.I.M
BY KYLE ABRAHAM

AVANT-PROPOS

Le dossier pédagogique est un outil mis à disposition par le Festival de Marseille pour donner des éléments de compréhension sur **le spectacle *Requiem : Fire in the Air of the Earth*** ainsi que sur **la conférence dansée** menée par les artistes de ce même spectacle.

Nous invitons tout particulièrement les enseignant.e.s qui accompagnent leurs élèves à une sortie scolaire à parcourir ce dossier, à se l'approprier et à utiliser les informations qu'il contient en amont/en aval du spectacle. Ce dernier a été créé afin de préparer au mieux la venue au théâtre et de faire en sorte que le spectacle s'inscrive comme une expérience durable pour les élèves.

Le dossier pédagogique est également destiné à toutes les structures qui souhaitent mettre en œuvre un projet d'action culturelle autour de la représentation du spectacle *Requiem : Fire in the Air of the Earth* : avoir des pistes de réflexions, préparer un atelier, une rencontre avec les artistes, sensibiliser sur les enjeux et les thèmes de l'œuvre, répondre à d'éventuelles interrogations... Nous sommes bien évidemment disponibles pour répondre à vos questions et demandes de documents complémentaires (rp5@festivaldemarseille.com). Nous nous réjouissons de recevoir vos retours sur le spectacle.

L'équipe des relations avec les publics

Sommaire

Avant-propos	1
Sommaire	2
Autour de la compagnie	3
Autour du spectacle	4
Idées d'activités à faire en amont du spectacle	5
Avant et après le spectacle	10
Après le spectacle	11
Carte d'identité du spectacle	12
Grille d'analyse d'un spectacle	13
Journal du spectateur	14

AUTOUR DE LA COMPAGNIE

Fondée en 2006 par le chorégraphe **Kyle Abraham**, [A.I.M. by Kyle Abraham](http://aimbykyleabraham.org/)¹ est **une compagnie de danse contemporaine** dirigée par **des artistes afro-américain.e.s** qui propose **des spectacles aux multiples facettes**, des programmes éducatifs et des ateliers communautaires. La mission d'A.I.M. by Kyle Abraham est de créer un ensemble d'œuvres basées sur la danse qui sont galvanisées par la culture et l'histoire noires. Le travail, inspiré par des artistes de diverses disciplines et réalisé en collaboration avec eux, entrelace un vocabulaire sensuel et provocateur en mettant l'accent sur la musique, le texte, la vidéo et les arts visuels. Bien que fondé sur la vision artistique du chorégraphe Kyle Abraham, A.I.M s'inspire d'une multitude de sources et de styles de mouvement.

Depuis la fondation d'A.I.M, le directeur artistique Kyle Abraham a réalisé plus de 15 œuvres originales pour et avec la compagnie. En 2018, A.I.M a commencé à commander de nouvelles œuvres et à interpréter des œuvres existantes de chorégraphes extérieurs afin d'élargir son répertoire et d'offrir un large éventail d'œuvres de danse aux danseurs et au public. Le répertoire comprend désormais des œuvres de Trisha Brown, Andrea Miller, Bebe Miller, Doug Varone, ainsi que de la danseuse et chorégraphe en début de carrière d'A.I.M, Keerati Jinakunwiphat.

Le public d'A.I.M est aussi diversifié que le vocabulaire de mouvements d'A.I.M, qui va **du hip-hop à la technique de ballet formelle**. Comme le dit Abraham :

Kyle Abraham

"Je m'intéresse à un large éventail de personnes, du frère qui possède le magasin du coin à la femme qui n'a jamais entendu parler d'un magasin du coin. Je veux que ces personnes interagissent, qu'elles soient assises l'une à côté de l'autre et qu'elles ressentent l'expérience de l'autre. Ensuite, je veux qu'ils restent dans les parages pour la discussion qui suit la représentation, qu'ils entendent le point de vue de l'autre personne et qu'ils apprennent à mieux se connaître. C'est ce qui est le plus excitant pour moi."

Pour aller plus loin, vous pouvez visionner cette vidéo « [La Minute du spectateur](https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2015-kyle-abraham?s) » qui présente le parcours du chorégraphe² !

¹ <https://aimbykyleabraham.org/>

² <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2015-kyle-abraham?s>

AUTOUR DU SPECTACLE

Requiem : Fire in the Air of the Earth est le nouveau spectacle de la compagnie de danse étatsunienne A.I.M du chorégraphe Kyle Abraham, déjà venue au Festival de Marseille.

Pour ce nouveau spectacle, le chorégraphe a travaillé avec **une productrice et DJ de musique électronique**, Jerrilyn Patton alias **Jlin**.

Ensemble, il et elle revisitent le célèbre requiem de Mozart. Tantôt explosive, tantôt solennelle, la musique accompagne les dix danseuses et danseurs tout le long du spectacle. Leur « vision » du [célèbre Requiem en D mineur de Mozart](#)³ déplace notre regard par sa perspective explicitement afro-américaine.

Avec des **inspirations diverses (du ballet classique au hip-hop, en passant par les danses modernes et urbaines)**, le spectacle combine les langages chorégraphiques au rythme d'une musique taillée sur mesure par Jlin. D'une grande force visuelle et narrative, la pièce explore **les thèmes traditionnels du requiem** – la mort, le rituel et la renaissance – mais à sa manière. Explosive ! La gravité, la solennité et la transcendance de ce chef-d'œuvre de la musique classique occidentale sont intactes, revisités à l'aune de ses engagements et de sa danse qui énerge les corps. Les soumet à **des ondulations, des mouvements souples et électriques**, entre vitalité et relâchement.

Jlin

Une conférence dansée, conçue pour les publics scolaires, aura lieu avec les artistes en parallèle des représentations du spectacle en soirée.

Chorégraphie : Kyle Abraham en collaboration avec A.I.M.

Musique : Jlin, partition commandée sans titre.

Éclairage et conception scénique : Dan Scully

Conception des costumes : Giles Deacon

Distribution : Tamisha A. Guy, Dorchel Haqq, Logan Hernandez, Keerati Jinakunwiphat, Claude "CJ" Johnson, Catherine Kirk, Jae Neal, Donovan Reed, Martell Ruffin, Ganna Theodore.

³ <https://www.radiofrance.fr/francemusique/requiem-de-mozart-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-chef-d-oeuvre-du-grand-amadeus-9141431>

IDÉE D'ACTIVITÉ À FAIRE EN AMONT DU SPECTACLE

Sur le site des actions éducatives du Festival, [sur la page consacrée à la programmation⁴](#) (image ci-dessous), vous pouvez retrouver deux enregistrements audio. Le premier est une chanson de Jlin, *Black Origami*. Le second est un extrait du *Requiem* de Mozart.

Conférence dansée de la compagnie A.I.M de Kyle Abraham

Requiem : Fire in the Air of the Earth est le nouveau spectacle de la compagnie de danse étatsunienne A.I.M du chorégraphe **Kyle Abraham**, déjà venue à plusieurs reprises au Festival de Marseille.

Pour ce nouveau spectacle, le chorégraphe a travaillé avec une productrice et DJ de musique électronique, **Jerrilynn Patton** alias Jlin. Ensemble, il et elle revisitent le célèbre requiem de Mozart. Tantôt explosive, tantôt solennelle, la musique accompagne les dix danseuses et danseurs tout le long du spectacle.

Avec des inspirations diverses (du ballet classique au hip-hop, en passant par les danses modernes et urbaines), le spectacle combine les langages chorégraphiques au rythme d'une musique taillée sur mesure.

Une conférence dansée, conçue pour les publics scolaires, aura lieu avec les artistes pendant l'après-midi, en parallèle du spectacle qui sera quant à lui joué le soir.

Une conférence dansée, quésaco ?

C'est un format particulier où les artistes vont, dans un premier temps, jouer des extraits de leur spectacle et alterner avec des adresses directes au public afin d'expliquer leur métier de danseur et de chorégraphe, de détailler les étapes de développement d'un spectacle, de la création à la tournée...

Black Origami
par Jlin

Le Requiem de Mozart

EN CLASSE

Demander aux élèves de **réfléchir à trois mots pour décrire chaque extrait sonore** puis **écouter tour à tour une partie des deux enregistrements audio**.

Imaginer ensuite ce que pourrait donner **un mélange de ces deux univers sonores** (l'un moderne, électronique, robotique et l'autre classique, mélodieux avec des instruments précis, des voix d'opéra...).

Pour conclure l'activité, il est possible d'écouter **un extrait de la bande sonore du spectacle** de Jlin, disponible sur la même page internet.

Vous pouvez imaginer de terminer brièvement par **un moment d'improvisation** en invitant les élèves à danser sur cette musique et/ou en passant par un temps préalable de travail en groupe où les élèves devront réfléchir à une courte chorégraphie, chacun proposant par exemple un mouvement à son groupe.

⁴ <https://en-classe.festivaldemarseille.com/index.php/programmation-jeunesse-2022/>

IDÉE D'ACTIVITÉ À FAIRE EN AMONT DU SPECTACLE

Lors de la conférence dansée, les artistes vont, en parallèle de la présentation d'extraits du spectacle, parler des spécificités de leur métier ainsi que du processus de création du spectacle. Ce temps d'échange sera nourri par les questions du public. Il peut ainsi être intéressant de réfléchir en amont aux questions que la classe souhaiterait poser aux artistes.

EN CLASSE

Préparer 2 questions que la classe pourra poser aux artistes.

Par exemple, il est possible d'imaginer un temps en autonomie où chaque élève réfléchit à une question à poser, suivi d'une mise en commun où la classe entière décide des questions les plus pertinentes à garder.

Pour guider les élèves, il est possible de poser des questions sur :

- Les différents métiers qui gravitent autour d'un spectacle de danse (chorégraphe, interprète, musicien, scénographe, administrateur...),
- Les références et les inspirations du chorégraphe, ce qui l'a conduit à créer ce spectacle,
- L'organisation technique d'un spectacle (focus sur le son, la lumière, les décors).

IDÉE D'ACTIVITÉ À FAIRE EN AMONT DU SPECTACLE

Le chorégraphe s'est inspiré de plusieurs styles de danse pour construire son spectacle. Ainsi, dans *Requiem*, les chorégraphies ont des influences diverses et variées. Mais quelle différence entre danse contemporaine et hip-hop ? L'activité suivante permet de faire un premier travail sur le vocabulaire.

EN CLASSE

Associer un mot à sa définition ou un mot à une image :

BALLET

HIP-HOP

DANSES CONTEMPORAINES

DANSES TRADITIONNELLES

Il est possible de compléter cette activité en interrogeant les élèves sur des danses qu'ils connaissent et/ou pratiquent ainsi que de montrer des extraits vidéos d'un type de danse en particulier.

Pour ce dernier point, [la plateforme Numéridanse](https://www.numeridanse.tv)⁵ constitue un outil adapté où sont recensées, détaillées et souvent commentées de nombreuses vidéos de danse.

⁵ <https://www.numeridanse.tv/accueil>

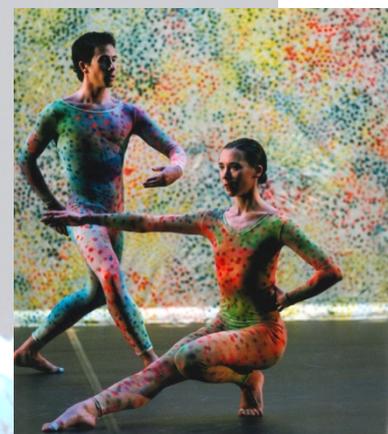
BALLET

HIP-HOP

DANSE TRADITIONNELLE

DANSE CONTEMPORAINE

BALLET

Cette danse emprunte des techniques aux courants modernes ou classiques pour les détourner et les mixer. Il y a donc une recherche autour de la liberté du mouvement.

HIP-HOP

Dressés sur la pointe des pieds, des danseurs formés par de grands maîtres à danser exécutent des mouvements calmes et liés.

DANSE TRADITIONNELLE

C'est dans la rue que la cette danse trouve ses racines et s'invente constamment par des improvisations au gré des rencontres.

DANSE CONTEMPORAINE

Le terme désigne les danses propres à une région, à un village, voire à une communauté, *transmises* (latin *tradere*) par voie orale ou d'imitation.

AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE

Un spectacle de danse c'est impressionnant visuellement ! Sur scène, on peut distinguer plein de choses, à commencer par les mouvements des danseurs mais aussi leurs costumes, les décors, les lumières...

Pourtant, il existe autant de manières d'observer un spectacle que de sens ! L'activité suivante propose de réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à nous en tant que spectateur.

EN CLASSE

Passer plusieurs extraits de spectacles de danse et inviter les élèves, pour chacun d'eux, à observer la vidéo avec un de leur sens : vue, ouïe, toucher...même l'odorat et le goût !

Il est possible de diviser la classe en quatre groupes (en réunissant les deux derniers sens, moins évidents et plus abstraits). Chaque groupe est ainsi responsable d'un sens par extrait...et on change à chaque nouvelle vidéo.

A la fin du visionnage, on peut inviter les élèves à raconter ce qu'ils ont observé. Par exemple :

- Pour le toucher : parler de la matière des costumes et des décors, des contacts du danseur avec le sol, des contacts des danseurs entre eux...
- Pour la vue : évoquer les mouvements, les parties du corps utilisées, les couleurs dominantes dans l'extrait, la lumière, les décors...
- Pour l'odorat et le goût : réfléchir à l'environnement de la vidéo, imaginer quelles odeurs pourraient se retrouver dans ce lieu, ce que l'on pourrait y manger...
- Pour l'ouïe : se concentrer sur la musique, le lien entre cette dernière et la danse, voir aussi les bruits liés aux déplacements, aux frottements, aux claquements contre le sol...

Voici un exemple de sélection d'extraits pour cette activité :

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-mort-du-cygne?s>

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/mirages-les-ames-boreales-teaser?s>

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/vertikal?s>

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/contact?s>

Alternative : cette activité peut se décliner avec d'autres éléments que les sens. On peut imaginer une répartition par groupe en fonction des couleurs, de la musique, de la lumière, des décors...

APRÈS LE SPECTACLE

Il est important d'organiser une discussion avec les enfants pour collecter leurs impressions et analyses du spectacle. Pour ce faire, vous pourrez vous baser sur l'une des grilles d'analyse qui suivent et la distribuer aux enfants. Elles sont classées de la plus simple à la plus détaillée. Elles peuvent être remplies à l'écrit, se baser sur l'analyse d'un extrait du spectacle ou être discutées à l'oral.

Vous pouvez organiser une activité de restitution autour du spectacle, par exemple via la création d'un article de journal. C'est ce qui est proposé pour la dernière grille d'analyse.

EN CLASSE

N'hésitez pas à nous transmettre les productions des élèves, cela nous intéresse toujours de lire leurs retours sur le spectacle !

Par courrier à : Festival de Marseille – 17, rue de la République – 13002 Marseille

Par mail à : rp5@festivaldemarseille.com

L'image ci-dessous, la grille des émotions, peut donner des idées et des pistes aux élèves pour verbaliser et mettre des mots sur leurs ressentis et impressions vis-à-vis du spectacle.

Joie	Colère	Peur	Tristesse	Surprise	Dégoût
Amoureux	Agacé	Angoissé	Abattu	Ébahi	Aigri
Content	Agité	Anxieux	Accablé	Émerveillé	Amer
Enchanté	Agressif	Craintif	Affligé	Enthousiaste	Aversion
Enjoué	Contrarié	Effrayé	Blessé	Étonné	Blessé
Euphorique	Exaspéré	Inquiet	Chagriné	Impatient	Écoeuré
Excité	Froissé	Horrié	Déçu	Secoué	Intimidé
Passionné	Furieux	Méfiant	Désespéré	Sidéré	Irritable
Réjoui	Hostile	Préoccupé	Désolé	Stupéfait	Mépris
Satisfait	Irrité	Terrifié	Navré	Troublé	Rejet

GRILLE D'ANALYSE D'UN SPECTACLE

Chaque phrase peut commencer par « J'ai vu... », ou « J'ai entendu... », ou « Il y avait... », ou « Ça m'a rappelé... ».

ANALYSE DE LA DRAMATURGIE

- Y a-t-il une histoire ? Y a-t-il plusieurs parties dans ce spectacle ? Lesquelles ? - Quel est le rythme du spectacle ?

ANALYSE DE L'ESPACE

- Comment le public est-il placé par rapport à la scène (frontal, cirque, vis-à-vis) ? - Comment les danseurs utilisent-ils l'espace ?

ANALYSE DU MOUVEMENT

- Y a-t-il des solos, des duos, des trios, etc... ?
- Comment sont les gestes des danseurs (grands, fluides, petits, saccadés etc...) - Quel est leur rythme ?

ANALYSE DU SON

- Y a-t-il une bande sonore ? Et à quoi sert-elle :

- créer une atmosphère particulière ?
- évoquer un lieu ?
- marquer un changement dans la progression du spectacle ?
- commenter l'histoire ?
- illustrer un ou plusieurs personnages ?

- Les danseurs sont-ils en rythme avec la musique ou en décalage ? Dansent-ils parfois sans musique ?

ANALYSE DE LA LUMIÈRE

- Permet-elle de délimiter un ou plusieurs espaces ?
- Permet-elle de créer une atmosphère particulière ?
- Permet-elle de marquer un changement dans l'histoire ?

ANALYSE DE L'EXTRAIT

- Quelles émotions se dégagent ?
- Qu'ont voulu dire les chorégraphes ?

CE QUE J'AI AIMÉ / CE QUE JE N'AI PAS AIMÉ / CE QUE JE N'AI PAS COMPRIS

LE JOURNAL DU SPECTATEUR

EN CLASSE

Cette activité permet de créer en ligne sa Une de journal et de rédiger un article autour du spectacle directement à partir du questionnaire suivant :

<https://data-danse.numeridanse.tv/le-journal-du-spectateur/grille-de-lecture/>

Durée de l'activité : entre 30 et 60 min.

Les tableaux ci-dessous reprennent les principaux éléments et questions. Cela constitue une réserve d'idées et questions qu'il est bien sûr possible de poser indépendamment de l'activité en ligne de création d'un article.

- **REGARDER** : le lieu du spectacle, les caractéristiques de la salle...
- **ANALYSER** : mouvements, lumières, univers sonores...
- **IMAGINER** : réactions, questions autour du spectacle...
- **RACONTER** : édition d'une UNE de journal

REGARDER	Titre du spectacle	
	Qui est le chorégraphe ?	
	Avec qui as-tu assisté au spectacle ?	Seul, avec ma classe, en famille, avec mon cours de danse, entre amis...
	Comment as-tu vu le spectacle ?	En direct, captation vidéo, film de danse,
	Dans quel lieu as-tu vu le spectacle ?	Salle de représentation, autre lieu à l'intérieur (musée, appartement), espace fermé à ciel ouvert, dans l'espace public, nature
	Quelle était la position des spectateurs par rapport à la scène ?	Frontale, bi-frontale, quadri— frontale, en cercle, en déambulation...

L'ESPACE SCÉNIQUE	Le spectacle avait-il déjà commencé quand tu es entré ?	
	Y-avait-il des personnes sur scène ?	
	Combien y-avait-il d'interprètes ?	
	Est-ce qu'il n'y avait que des danseurs et des danseuses ?	
	As-tu remarqué des différences parmi les interprètes sur scène ?	Hommes, femmes, jeunes, âgés, amateurs, professionnels, différents corps, couleur de peau...
	As-tu remarqué une organisation particulière des interprètes ?	Tous ensemble, solo, duo, trio quatuor...
	Quelles relations avaient les interprètes entre eux ?	Manipuler, toucher, repousser, regarder, porter, écouter, parler....
	Quelles relations avaient les interprètes avec le public .	Regards vers le public, invitations, sourire, paroles, ignorer...
	Comment les interprètes se déplaçaient-ils ?	Au sol, en diagonale, dispersé, circulaire, statique, carré, regroupé...
LE MOUVEMENT	Comment décrirais-tu les mouvements des danseurs ?	Fluides, saccadés, relâchés, toniques, retenus, soudains...
	Quels mots décrivent le mieux la façon dont le corps du danseur joue avec son propre poids ?	Chute, déséquilibre, saut, rebonds, abandon, lourdeur...
LA LUMIÈRE	Est-ce que tu as fait attention à l'ambiance lumineuse du spectacle ?	Couleurs, intensité, zones éclairées sur la scène...
	Quelle est l'ambiance lumineuse qui t'a la plus marquée durant le spectacle ?	
	Qu'apporte la lumière dans ce spectacle ?	Éclairer un plateau, créer des ombres, créer un univers, mettre en valeur des corps...
L'UNIVERS SONORE	As-tu entendu de la musique pendant le spectacle ?	
	As-tu entendu autre chose ?	Des sons liés à l'environnement (ville, nature, machines, portes...)
	Comment était diffusé le son ?	Enregistré, en direct

	Comment qualifierais-tu la musique du spectacle ?	Douce, rythmée, agressive, émouvante...
	Quel était le lien entre les danseurs et la musique ?	Aucun, en rythme, en décalé, en opposition...
LA SCÉNOGRAPHIE	Décris le décor.	Espace vide, peinture, objets, couleurs, matériaux, dispositif vidéo...
	Décris les costumes.	Couleurs, matières, tissus, nombres, uniformes, particuliers...
	D'après toi, pourquoi le chorégraphe a-t-il choisi ces costumes ?	
LE TEMPS	D'après toi et ce que tu as ressenti, comment était la durée du spectacle ?	
	Quelle est la durée réelle du spectacle ?	
	Pour toi, comment était construit le spectacle ?	En différentes parties, chapitres, tableaux, avec des ruptures, avec une fin précise...
IMAGINER	Quels verbes associerais-tu au spectacle ?	Jouer, lâcher, créer, sauter, surgir, tomber...
	Quelles émotions as-tu ressenti ?	Joie, plaisir, colère, dégoût, surprise, peur, excitation, ennui, tristesse, frustration...
	Quelles questions te poses-tu après ce spectacle ?	
	Qu'est-ce qui t'a étonné, surpris dans ce spectacle ?	
	Si tu étais le chorégraphe, qu'est-ce que tu aurais changé dans ce spectacle ?	
RACONTER	Choisis la présentation de ta page de journal	Jouer, lâcher, créer, sauter, surgir, tomber...