

La fabuleuse histoire de Basarkus

Création pour le jeune public

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Note d'intention

BasarKus n'est pas un être comme les autres ! Créature à deux têtes et multiples jambes, il a aussi plein de bras. D'aventures en aventures, il roule sur lui-même à l'infini. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux comme ça, en parfaite harmonie avec lui-même. Mais en découvrant qu'il a deux cœurs, BasarKus s'interroge. Et s'ils étaient deux en réalité ?

S'ils sont deux, ils semblent unis pour la vie ! Comme collés, inséparables et indivisibles... Plus forts, en sécurité. A deux !

Mais poussés par une furieuse curiosité, ils ne résistent pas à l'envie de se dissocier. C'est la chose la plus effrayante et excitante qu'ils aient jamais faite.

Leurs jeux consistent désormais à surmonter leurs peurs et à expérimenter coûte que coûte la séparation. Au cours de leurs péri-péties, ils découvrent qui ils sont et de quoi ils sont vraiment capables chacun, seuls.

La Fabuleuse histoire de BasarKus est un duo virtuose et malicieux entre cirque et danse. Markus au jonglage et Basil en acrobatie. Ici, ils n'ont de cesse de créer des ponts entre leurs Arts poussant le dialogue jusqu'à la limite.

La quête d'identité et la notion d'hybridité sont au centre de cette histoire. Passant de la symbiose à la séparation-individualisation. Où commence et où finit mon corps ? Qui est cet autre que moi ? Comment l'accepter ? Autant de questions qui construisent cette ode à la découverte de soi.

NOTE À L'ATTENTION DES ENSEIGNANT.E.S

Ce dossier est à votre intention et non pas à l'attention directe des élèves. Il vous donne des pistes sur la construction dramaturgique et chorégraphique du spectacle afin de pouvoir préparer la venue au spectacle en amont avec vos élèves, mais aussi de revenir avec eux.elles, d'un point de vue technique, chorégraphique et émotionnel.

Il a été réalisé par l'Académie Fratellini puis remanié par la compagnie Lamento.

DISTRIBUTION

Chorégraphie Sylvère LAMOTTE

Créé avec Basil Le Roux et Markus Vikse

Interprètes Basil Le Roux et Markus Vikse
ou Sian Foster et Pablo Garretón Cortés
ou Simón Aravena et Matthis Walczak

Régie Clément Janvier,
Sébastien Gourdier
ou Lucas Veriepe

Création son Louise Blancardi

Création lumières version théâtre
Jean-Philippe Borgogno

Création costumes Marion Vasnesch

Production l'Académie Fratellini
et la compagne Lamento

Sylvère LAMOTTE

Né en 1987, Sylvère Lamotte se forme à la danse contemporaine au Conservatoire national de Région de Rennes, puis au Conservatoire national de Danse de Paris. En 2007, alors en dernière année au Junior ballet, il intègre le Centre chorégraphique d'Aix-en-Provence au sein du GUID (Groupe Ur-bain d'intervention Dansée), programme initié par le Ballet Preljocaj.

Curieux des univers de chacun, ouvert à diverses influences, Sylvère Lamotte travaille en tant qu'interprète auprès de chorégraphes aux univers variés : Paco Decina, Nasser Martin Gousset, Marcia Barcellos et Karl Biscuit, Sylvain Groud, David Drouard, François Veyrunes, Alban Richard, Perrine Valli et Nicolas Hubert. Nourri de chacune de ces expériences, de chacun de ces langages, il en retient un goût pour la création collective et le mélange des influences. Il fonde en 2015 la compagnie Lamento au sein de laquelle il explore, en tant que chorégraphe et interprète, ses propres pistes de travail.

Particulièrement attaché à la danse contact, Sylvère Lamotte expérimente notamment les moyens d'en faire varier les formes. En 2021, Sylvère Lamotte avait mis en piste une promotion de l'Académie Fratellini avec une création, dans le cadre d'un Apéro cirque, intitulée Aux confins des corps. Cette nouvelle collaboration, plus minimaliste et conçue pour les tout-petits, s'invite dans les écoles maternelles, les lieux non dédiés et les théâtres depuis 28 novembre 2022.

Les disciplines circassiennes des interprètes

Anciens élèves de l'école supérieure de L'Académie Fratellini - CFA des arts du cirque

MARKUS VIKSE | JONGLAGE - MASSUES

La jonglerie peut se décliner avec de nombreux objets: balles, anneaux, massues, foulards, diabolos, assiettes chinoises, bâton du diable, etc.

Ces manipulations et ces lancers d'objets permettent avant tout de travailler l'agilité manuelle, l'ambidextrie, d'améliorer les fonctions perceptives et sensorielles, de mieux se repérer dans l'espace et dans le temps, de développer le sens du toucher et la latéralité.

BASIL LE ROUX | ACROBATIE

Étymologiquement, l'acrobate est celui qui se déplace sur les extrémités. Une manière de jouer avec son corps, de s'amuser des contraintes de la gravité, de produire un effet de surprise et de susciter l'admiration.

La réussite d'un mouvement acrobatique s'obtient par l'entraînement régulier et le développement physique de celui qui souhaite l'accomplir.

L'acrobatie est la technique de base du cirque grâce au travail de l'agilité au sol, l'acrobatie permet la prise de conscience de son corps dans diverses positions, le travail postural, le gainage, le travail respiratoire, la relation à l'autre (portés, parades).

De la roulade avant au saut périlleux en passant par la roue, les intervenants utilisent des outils acrobatiques tel que le mini-trampoline et la bascule pour les plus confirmés

N.B. : Le jonglage et l'acrobatie sont les spécialités des deux interprètes, mais le spectacle se fonde sur de nombreuses autres techniques circassiennes, dont les portés acrobatiques.

Le cirque contemporains c'est quoi ?

CIRQUE TRADITIONNEL

- Les cirques sont considérés comme un loisir et relevaient du ministère de l'Agriculture, en raison de la présence d'animaux, jusqu'en 1978.
- Les cirques sont itinérants et se produisent sous chapiteau, sur une piste circulaire qui mesure 13 mètres de diamètre, avec une entrée de piste et des gradins.
- Les artistes appartiennent en majorité à une famille de cirque, la transmission se fait de père en fils.
- Les animaux sont très présents.
- Les artistes sont spécialistes d'une technique. Ils n'interprètent pas un personnage.
- Le spectacle est une succession de numéros, l'émotion naît de l'exploit.
- Il n'y a pas vraiment de décors, l'éclairage centre le regard du spectateur sur l'artiste.
- Présence d'un orchestre au-dessus de l'entrée de piste.

NOUVEAU CIRQUE

- Le cirque est reconnu comme un art à part entière, il dépend désormais du ministère de la Culture.
- Les formes scéniques sont multiples et témoignent d'un profond renouveau esthétique.
- Le spectacle est présenté sous chapiteau ou en salle, en circulaire ou en frontal.
- Les artistes ne sont plus issus des dynasties familiales traditionnelles. Bon nombre d'entre eux sont issus d'une école de cirque.
- Il n'y a pas ou peu d'animaux (à l'exception des chevaux).
- Les artistes sont polyvalents et sont au service d'un propos artistique. Ils interprètent un rôle.
- Le spectacle fait appel à une dramaturgie, une histoire.
- L'émotion naît de l'esthétique.
- Virtuosité et prouesses techniques s'exécutent au service du propos artistique.
- Les autres arts (théâtre, danse, arts plastiques, vidéo...) sont très souvent intégrés au spectacle

Quelques liens pour en apprendre plus sur le cirque contemporain

<https://www.youtube.com/watch?v=g9VfjCmd7E4> (Reportage de 2019)

<https://www.youtube.com/watch?v=MWe-H5RWnYs> (Reportage de 2022)

<https://www.youtube.com/watch?v=gvRAF91vTzw> (2017)

Essaie de citer les différentes disciplines de cirque contemporain présentes dans cette dernière vidéo

Outils et pistes réflexion sur le spectacle

Avant le spectacle

Susciter des hypothèses grâce à l'étude du titre du spectacle

- * Que t'évoque le titre : « *La fabuleuse histoire de Basarkus* » ?
- * Que peux-tu t'imaginer du spectacle à partir de ce titre ?
- * À quoi fait-il référence dans les histoires que tu connais déjà ?
- * Le titre du spectacle mélange le prénom des deux apprentis, Basil et Markus. Invente un autre titre à ce spectacle en mélangeant leurs deux prénoms.

Après le spectacle

LES ÉMOTIONS QUE CELA FAIT NAÎTRE CHEZ TOI

Quelles émotions as-tu ressenties en voyant ce spectacle ?
Entoure le symbole qui correspond.

Saurais-tu dire ce qui t'a procuré ces émotions ? Les personnages, les costumes, la musique, les mouvements ?

Tu peux avoir ressenti plusieurs émotions différentes en fonction des moments du spectacle.

PORTÉS ACROBATIQUES ET DANSE CONTACT

On appelle PORTÉS ACROBATIQUES tout le lien entre deux corps qui évoluent ensemble, même au sol et hors de la pratique aérienne des portés.

Comme BasarKus est un seul être en plusieurs corps, ceux-ci ne sont pas dissociés au début du spectacle ; ils fonctionnent ensemble grâce aux portés.

BasarKus se déplace beaucoup au sol comme un seul corps : à quels animaux te fait-il penser dans ses déplacements ?

Dans la danse contact, l'attention à l'autre est plus accrue que dans d'autres formes de danse contemporaine. Le contact entre les interprètes est au cœur du mouvement, par exemple par les appuis, portés et contrepoids.

La danse contact accorde donc aux portés acrobatiques une place toute particulière, en essayant de les sortir de leurs schémas genrés (par exemple, les porteur.ses sont des hommes ou des personnes au physique très musclé) et en rattachant cette pratique issue du cirque à la danse contemporaine.

La danse contact permet donc de travailler des valeurs similaires à celles du cirque : la prise de risque et l'entraide, la bienveillance, la confiance en l'autre et le collectif.

Essaye de te mettre par 2 et de faire :

- Un porté (par exemple une pyramide)
- Un contrepoids

(attention à bien demander à l'autre où est-ce que ça ne lui fait pas mal et comment t'appuyer)

FUSION ET SÉPARATION DES ÊTRES : NE FAIRE QU'UN À DEUX

* As-tu confondu les pieds et les jambes de BasarKus ? Combien en as-tu comptés ?

Est-ce que voir tous ces membres se confondre t'a fait peur ?

* Comment les 2 disciplines du jonglage et de l'acrobatie sont-elles imbriquées au début du spectacle dans les mouvements de BasarKus ?

* As-tu déjà entendu des histoires ou des contes où un personnage se séparait en 2 ? Qu'est-ce que cela t'inspire ?

* Comment BasarKus se détache-t-il en 2 personnages différents ? Quels changements observe-tu dans leurs mouvements ?

* BasarKus est-il plus libre de ses mouvements lorsqu'il devient 2 personnes ?

UNIVERS MUSICAL DU SPECTACLE

* L'univers musical est un mélange de sons, rythmes et langues, qui pourrait venir du pays imaginaire où vit BasarKus.

* Où BasarKus vit-il d'après toi ? Dans une jungle ? Dans une forêt ? Sous l'eau ? Dans une ville ? Ailleurs ?

As-tu reconnu des sons en particulier, ou le bruit de certaines matières ?

* Le rythme de la bande-sonore rejoint l'univers du jazz, avec des tonalités tribales. Connais-tu cet univers musical ?

* D'après toi, sur quelles parties du corps ont dû taper les interprètes pour faire des percussions corporelles ?
Essaye à ton tour de faire du rythme avec ton corps

Dans les textes, plusieurs langues étrangères se sont glissées comme le norvégien ou le danois. La diversité des langues renforce la musicalité des textes et crée l'univers singulier de BasarKus en se nourrissant des langues maternelles différentes des 2 interprètes.

* As-tu d'autres langues maternelles que le français ?

* La langue de BasarKus intervient au moment où il se désunit. Les textes

LES CHEMINS DU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT : SE SÉPARER DE SES PARENTS, ÉVOLUER SEUL ET RECRÉER LE LIEN AVEC L'AUTRE

Le chorégraphe s'est inspiré des chemins du développement de l'enfant pour écrire le spectacle, dont la phase de l'enfance où le jeune coupe la fusion avec ses parents pour prendre conscience de son individualité, ce qui le pousse également à découvrir sa constituante sociale et sa capacité à créer du lien avec les autres êtres humains (hors ses parents).

* Quels adjectifs pourrais-tu attribuer parmi les suivants aux 2 personnes qui découvrent leur propre corps lorsqu'ils se séparent ?
surpris, maladroit, curieux, triste, en colère, heureux, étonné, amusé, effrayé

* Quelle sont les limites des corps que tu as perçues et leurs sensations ? Comment cela se traduit-il avec le jonglage et l'acrobatie ?

LES COSTUMES

* Quelles sont les couleurs présentes sur le tapis de danse et sur les costumes ? A quoi te font penser ou te renvoient ces couleurs ?

* Comment les costumes participent à la confusion entre les deux corps ?

BASARKUS est un être étonnant composé de multiples bras, jambes et têtes :

* ESSAIE DE LE DESSINER COMME TU L'IMAGINES !

Tu pourras ensuite le comparer à la créature que tu as vue sur la piste.
Tu pourras aussi essayer de le redessiner après le spectacle.