RITES DE PASSAGE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Parcours artistiques

solo chorégraphique rituel – à partir de 10 ans

Cie SYLEX – Sylvie BALESTRA

Ce dossier vous accompagne pour découvrir le processus de création de la pièce ***Rites de Passage*** avec votre classe, votre groupe. Il s'articule en parcours artistiques qui vous aiguilleront pour l'élaboration d'un projet artistique et pédagogique spécifique à votre cursus.

C'est une rencontre avec une chorégraphe, une danseuse, son équipe, avec l'anthropologie, la danse contemporaine et le processus de création.

PRÉSENTATION

Cette pièce trouve son origine dans une création partagée, un rituel de transformation par le biais de l'art et de l'artisanat que la chorégraphe Sylvie Balestra a mené en janvier 2023 avec des jeunes en milieu fermé, au Centre Éducatif Fermé (CEF) de Bergerac en Dordogne. Elle a conçu le projet avec trois artisans de la Maroquinerie Nontronnaise, leurs outils et des cuirs pour la fabrication de masques. Elle a ensuite passé 5 semaines en immersion avec les jeunes du CEF. Ensemble, ils et elles ont plongé dans un processus artistique, en mettant en jeu leurs cultures. Toutes les rencontres ont été accompagnées par la réalisatrice Camille Auburtin. À partir des prises de vue faites avec les jeunes au CEF, les vidéos-danse mettent les masques en mouvement : les ballons de foot, basket et de rugby deviennent progressivement un masque, une armure, un mythe.

Une exposition a été imaginée pour réunir les 7 réalisations - les parures et les images associées - de tout ce parcours. L'exposition ***Ethnobrut*** sera présentée une première fois en septembre 2024.
La puissance de l'expérience qu'ils et elles ont partagée ensemble a déterminé Sylvie Balestra à concevoir un nouveau solo avec une adresse aux adolescent.e.s et à toutes les personnes.

Rites de passage est un solo chorégraphique porté par une danseuse-interprète.

Il évoquera l'adolescence, l'image de soi, la prise de risques, les enfermements, la dépense d'énergie, la peau – celle que l'on a, qui nous colle comme une étiquette et celle que l'on voudrait changer, la mue, la transformation. **Qu'est ce qui fait que l'on devient adulte dans une société où les marqueurs de passage sont flous?** De ces questionnements alimentés par des collectages auprès d'adolescent.e.s, Sylvie Balestra inventera un rituel nouveau, une danse énergique où les adolescent.e.s pourront s'identifier à la danseuse-interprète qui se heurte à elle-même et au monde pour inventer son propre avenir avec les autres.

LES INTENTIONS CHORÉGRAPHIQUES :
DANSE, JEUX DE RUE, RITUEL, CHANGEMENT DE PEAU ET BALLON DE FOOT

Partir d'un dribble, balle de foot au pied pour aller jusqu'à la transe, c'est le parcours que mènera cette soliste à la recherche du seuil, du passage de son enfance déjà derrière elle vers le monde adulte encore inaccessible.

Depuis plusieurs années, la chorégraphe Sylvie Balestra écrit des pièces qui partent du réel, de témoignages vivants issus de son travail d'enquête pour aller vers une danse rituelle, hybride qui mélange les cultures, pour que chaque personne s'y retrouve et s'y sente incluse.

La partition chorégraphique sera nourrie par une recherche anthropologique autour des danses et jeux de rue et des danses rituelles comme par exemple la danse des masques lukuta au Sénégal - masques utilisés au cours de "l'initiation" de jeunes garçons à la société

des adultes. Ces cultures de danses diverses accompagneront les différentes étapes de transformation de l'interprète.

Les street dances seront une des matières chorégraphiques à explorer. En partant de passes, de dribble, le ballon disparaîtra pour révéler des jeux de pieds et des danses énergiques qui se font partout dans le monde, sur les dalles de béton des villes et qui font pleinement partie du quotidien des adolescent.e.s.

LE COSTUME – LA PARURE – L'ARMURE

Durant le temps du spectacle, l'interprète changera de peaux avec plusieurs costumes-parures, bijoux-armures qui la pareront, la protégeront, lui donneront la force de devenir autre.

Le vêtement est un objet anthropologique en soi. C'est un signe culturel et aussi un outil de métamorphose. La parure est une notion importante dans le travail de Sylvie Balestra. Depuis plusieurs créations (*Grrrrr, BBL, Vieillesse & Élégance*), elle collabore avec des costumières et plasticiennes pour fabriquer des parures qui permettent aux interprètes d'incarner les rituels qu'elle invente. La créatrice pour cette pièce est Aude Desigaux, formée à L'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) au sein des départements Costumier Coupeur puis Concepteur, avec un riche parcours de création de costumes pour la scène (théâtre, danse et opéra), elle a créé les costumes de *Vieillesse & Elégance*, dernière création de Sylvie Balestra (2022).

Les images suivantes sont les masques que Sylvie Balestra a réalisés avec les jeunes et les maroquiniers au Centre Éducatif Fermé de Bergerac. L'idée était de transformer des ballons de sport en masques, armures, parures.

Ces images peuvent être montrées en amont du projet pédagogique pour donner des aperçus aux élèves du travail.

En s'inspirant de masques initiatiques qui sont exposés au Musée du Quai Branly - issus de plusieurs cultures dans le monde. Une visite virtuelle de masques, créée par Sylvie Balestra est à votre disposition pour vous et votre classe **dans la Microfolie la plus proche de votre établissement.**

Masques initiatiques du monde. 50x60cm

POUR ACCOMPAGNER LA DÉCOUVERTE DE LA PIÈCE :

> Sur la notion anthropologique de rites de passage :

> La Revue Esprit sur les rites de passages par Julien Clément adjoint au département de l'enseignement et de la recherche - Musée Quai Branly
https://www.youtube.com/watch?v=et50AVtsuMc
https://esprit.presse.fr/article/clement-julien/sans-rites-comment-passer-les-ages-41357

> Émission sur France inter en 3 minutes par une psychologue : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-de-caroline-goldman/la-chronique-de-caroline-goldman-du-jeudi-20-juillet-2023-4527969

> Des podcasts à écouter sur l'adolescence :

En 3 minutes philosophique : Pourquoi l'adolescence est-elle critique? : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-philo/pourquoi-l-adolescence-est-elle-critique-8657574

La Série Documentaire - Episode / Jeunesse et santé mental : ttps://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/les-jeunes-ont-la-parole-2781075

> Des vidéos de danses inspirantes à présenter en classe :

> Danses masques au Sénégal - Kumpo :
https://www.youtube.com/watch?v=YRQr2yMeq1E

> Battle Krump junior : https://www.youtube.com/watch?v=nB4zjHor2F4

> Battle Popping mixte : https://www.youtube.com/watch?v=fHeneea0qGk

> La Roda capoeira (Brésil) mélange de danse et arts martiaux en musique :
https://www.youtube.com/watch?v=bIY_NiCUms4

> Danse bretonne / rond de Saint-Vincent :
https://www.youtube.com/watch?v=azmxWUkRAgw

> Des films documentaires-fictions à consulter :

SWAGGER film documentaire d'Olivier Babinet (2016)

ADOLESCENTES film documentaire de Sébastien Lifshitz (2019)

ALLONS ENFANTS, film documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai (2022)

RIZE, film documentaire sur le Krump de David LaChapelle (2005)

LES INDES GALANTES, film documentaire de Philippe Béziat (2019)

ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE

Nous vous témoignons ci-après des parcours imaginés par l'équipe artistique tout au long des premières résidences de création de la pièce. Il s'agit d'exemples dont nous pourrons avec vous, nous inspirer pour bâtir des parcours à partager la saison prochaine.

PISTES DE PARCOURS :

- **Parcours transdisciplinaire autour de la pièce chorégraphique : spectacle, visite de musée et pratiques chorégraphiques**

Exemple imaginé avec l'équipe du Théâtre d'Angoulême à destination de collégiens (15 à 20h/ classe) :

> Les classes assisteront aux représentations du solo chorégraphique ***Rites de passage*** programmé à Angoulême.

> Le théâtre accueille également, dans un espace dédié l'exposition ***Ethnobrut*** autour des parures et images réalisées par Sylvie Balestra avec les jeunes du CEF et propose une visite du Musée des Beaux Arts de la Ville, spécialement conçue par les médiateurs du Musée autour des "rites de passages" comme notion anthropologique, avec des œuvres de leurs collections océanistes et africanistes.

> La représentation est accompagnée de rencontres et d'ateliers pour découvrir les matériaux chorégraphiques de la pièce, en s'appuyant sur les cultures de chacun.e pour inventer ses propres rituels de passage. Ces temps de pratique sont proposés autour de la représentation pour faire découvrir les fondamentaux de la danse contemporaine ainsi que préparer, sensibiliser aux thématiques et partager des réflexions autour du spectacle et des œuvres rencontrées lors des visites des différentes expositions.

Équipe SYLEX : Une artiste chorégraphique
Avec : des élèves de CM2, collège ou lycée
Nombre de participants : 35 personnes max
Nombre d'heures : entre 2 et 5 journées 1h à 3h par jour - entre 12h et 20h
Besoins pour les ateliers en école élémentaire, collège et lycée : 1 grande salle dégagée et 1 prise électrique
Durée : de 1h à 3h (selon le niveau)
Coût : 70 € net de TVA / heure + déplacement, hébergement et repas pour 1 personne
À construire en partenariat avec un espace d'exposition, un musée, une microfolie

- **Parcours chorégraphique autour des danses urbaines**

> Discussion et échange avec le groupe autour des thématiques de la pièce et du travail artistique de la compagnie, sur la culture hip-hop et les enjeux comme danses sociales.

> Mises en mouvement variables selon les groupes :

- Travail collectif pour une prise de conscience individuelle de son corps, son anatomie, ses capacités physiques.
- Exploration collective des fondamentaux de la danse : poids, flux, énergie, rapport au sol, dynamique, etc.
- Création de situation pour passer par des attitudes jusqu'à se mettre en interaction, jouer à deux, en cypher, en affrontement inspirée de la culture freestyle en hip-hop.
- Exploration collective à partir d'une balle de foot pour aller jusqu'à la danse, sans le ballon. L'importance de l'écoute du regard et de l'esprit d'équipe comme dans les sports collectifs seront activés dans une expérience artistique sans enjeu de gagner.
- Exploration de danses de groupes, hybrides qui mélangent les cultures de danses, pour que chacun et chacune puisse entrer dans la danse à sa manière. En cercle, comme dans un battle pour signer son identité d'un geste minimal ou d'une explosion d'énergie.

> Possibilité de rencontres entre classes avec un temps de battle final, temps de partage de 2 parcours artistiques dans une même école ou entre école et collège CM2/6ème (cycle 3).

Équipe SYLEX : Une artiste chorégraphique
Avec : des élèves de CM2, collège ou lycée
Nombre d'heures : entre 12h et 20h
Besoins pour les ateliers en école élémentaire, collège et lycée : 1 salle dégagée et 1 prise électrique
Coût : 70 € net de TVA / heure + déplacement, hébergement et repas pour 1 personne

- **Workshop à partir de la fabrication de parure et élaboration d'une performance chorégraphique:**

Exemple de parcours mené avec les étudiant.e.s en classe préparatoire de l'École d'art d'Angoulême (20h) :

> 3 jours de workshop avec la fabrication de prototypes de masques/bijoux/parures, pratiques somatiques et jeux de relation pour l'élaboration d'une performance autour des notions de FRANCHIR DES SEUILS et d'OFFRANDE.

> Présentation du travail de la compagnie, du projet *Rites de passage*, des masques réalisés avec les jeunes en CEF.

> Ateliers de pratiques pour une mise en corps. Exploration collective de l'espace et de la relation avec la balle de foot et aller jusqu'à la danse.

> Fabrication de prototypes de parure pour chaque étudiant.e en accompagnant la démarche d'intentions de la pièce : exposition de soi, franchir un seuil, une épreuve à passer en partant de l'expérience vécue des étudiant.e.s en cursus préparatoire. Quelles épreuves de concours vont se présenter à elles et eux ? Qu'est-ce qui nous fait grandir dans nos expériences ? À partir de la fabrication de parures, les étudiant.e.s élaborent une performance comme espace de transformation avec leurs créations plastiques.

Équipe SYLEX : Une artiste chorégraphique ou visuelle
Avec : des élèves de CM2, collège ou lycée en option arts plastiques, des étudiants d'École d'art.
Nombre d'heures : entre 2 et 5 journées 5 à 6h par jour - entre 12h et 30h
Besoins pour les ateliers chorégraphiques en école élémentaire, collège et lycée : 1 grande salle dégagée et 1 prise électrique
Durée : de 1h à 3h (selon le niveau)
Coût : 70 € / heure net de TVA + déplacement, hébergement et repas pour 1 personne.
À construire avec les enseignant.e.s en discipline d'arts plastiques.

- **Ateliers chorégraphiques autour de la parure : un partenaire de jeu pour le danseur ?**

Exemple de séminaire avec les étudiant.e.s de licence 1 en danse à l'Université de Lille autour de la notion de costume mené en septembre 2023 (48h) :

> Semaine de rencontre pour les étudiant.e.s qui débutent leurs études à l'université autour de pratiques artistiques. Les ateliers se sont construits à partir de réflexions sur la notion de costume : Qu'est-ce qu'un costume en danse ? Quel(s) partenaire(s) de jeu pour le danseur ? Quelles spécificités pour le métier de créatrice-costumière en danse ?

> Un des points de départ a été de raconter un souvenir de costume en danse en tant qu'interprète ou en tant que spectateur-spectatrice. Présentation de la démarche de la compagnie SYLEX, rencontre avec la cheffe costumière du CCN de Roubaix, écoute d'émissions radio autour du costume en danse et des pratiques festives costumées, lectures d'articles de la revue *Repères, cahier de danse* autour du costume, visionnage d'extraits de pièces chorégraphiques, partage de spectacles pour augmenter ses références et créer une culture collective chorégraphique.

> Pratiques corporelles à partir de vêtements, voiles, accessoires pour développer la sensation jusqu'à incarner des grandes figures inspirées de carnavals : la parure et le costume deviennent des supports imaginaires pour la métamorphose et l'incarnation en danse. Ateliers chorégraphiques autour des jeux chorégraphiques, de danses festives et collectives pour développer l'écoute de groupe, la dimension de la fête et de la joie comme formes de transes collectives.

Équipe SYLEX : Une artiste chorégraphique
Avec : des élèves en cursus CHAD au collège ou d'étudiant.e.s Arts / Danse à l'université

Nombre d'heures : entre 2 et 5 journées, 4h à 6h par jour - entre 12h et 48h
Besoins pour les ateliers en école élémentaire, collège et lycée : 1 grande salle dégagée, un vidéo-projecteur et 1 prise électrique
Coût : 70 € net de TVA / heure + déplacement, hébergement et repas pour 1 personne

- **Ateliers chorégraphiques pour la réalisation d'une carte postale chorégraphique (vidéos-danse) :**

Exemple de parcours mené avec des élèves au collège des Vans en mars 2024, en partenariat avec Format danse en Ardèche (30h) :

> Ateliers et pratiques chorégraphiques pour préparer et inviter les élèves à écrire leurs propres chorégraphies à partir des thématiques choisies et captation des performances dans un contexte spécifique, en lien avec leur danse.

> À cette occasion, Camille Auburtin, réalisatrice issue du milieu chorégraphique et collaboratrice de la compagnie, propose l'atelier de composition de vidéodanse avec les élèves. À travers des jeux de rôle, le corps devient la caméra, l'interprète ou le cadreur.se. En plusieurs phases, l'atelier se déroule en explorant et en expérimentant comment se montrer à l'autre, activer son regard, engager son corps en mouvement, être en relation et faire des choix de réalisation : qu'est-ce qu'on choisit de dire et de montrer de soi quand on est filmé.e ? L'atelier se poursuit par des expérimentations à partir de la rencontre des outils de la danse et du cinéma avec des jeux de cadrages, de mouvement et d'immobilité pour écrire des objets filmiques sur soi entre caméra et danse, le rapport filmeur-filmé. « Depuis que je filme de la danse, j'ai développé une pratique, que l'on appelle vidéo-danse ou ciné-danse, qui utilise à la fois le corps et la caméra pour créer le mouvement à l'image. J'y convoque aussi le cinéma documentaire dans une démarche de production artistique hybride. J'invite les élèves à découvrir ces formes artistiques, à passer devant et derrière la caméra, à faire l'expérience de la création pour élaborer ensemble un geste d'écriture cinématographique mettant en scène le réel, le corps et l'image en mouvement. »

> Depuis plusieurs années, Sylvie Balestra a choisi de réaliser des cartes postales chorégraphiques (courtes vidéos-danse) avec les groupes scolaires qu'elle rencontre. Ces cartes postales dansées peuvent ensuite être diffusées dans des cinémas-partenaires à proximité des établissements scolaires. Ces vidéos-danse sont en lien avec les créations de la compagnie mais aussi avec le patrimoine matériel ou immatériel du territoire d'accueil.

Équipe SYLEX : Une artiste vidéaste et/ou une artiste chorégraphique
Avec : des élèves de CM2, collège ou lycée
Nombre d'heures : entre 2 et 10 journées, 3h à 4h par jour - entre 12h et 30h
Besoins pour les ateliers en école élémentaire, collège et lycée : 1 salle dégagée et 1 prise électrique
Coût : 70 € net de TVA / heure + déplacement, hébergement et repas pour 1 personne

- **Ateliers ponctuels chorégraphiques à partir de la balle de foot :**

Exemple d'expériences avec des adolescent.e.s au Point Relais Jeunesse de Saint-André de Cubzac en partenariat avec le Champ de Foire (2h) :

> Un atelier en impromptu à partir de la balle de foot et du match pour aller jusqu'à un travail collaboratif et sans la balle pour déployer l'imaginaire.

> Comment passer d'un geste sportif à un geste chorégraphique ? La balle de foot construit la relation et l'espace de jeu et fédère le groupe.

> Co-construction de l'atelier avec les adolescent.e.s à partir d'un match de football puis au fur et à mesure, nous changeons d'attention en ajoutant des règles plus chorégraphiques pour modifier les mises en relation. Sans la balle, la connexion avec son partenaire devient un eye-contact. Certains ados proposent que l'équipe perdante relève un défi. Ce sera un défi chorégraphique : reproduire la danse d'une vidéo TikTok. Circulation de la danse puis relais de mouvements jusqu'à composer une phrase chorégraphique collective à partir des gestes de chacun et chacune.

> Échange et retours par la parole avec la médiatrice pour celles et ceux qui le souhaitent pour conclure l'atelier : "Quel(s) lien(s) peut-on faire entre un geste sportif et la danse ? - C'est déjà un mouvement, le corps qui bouge."

Équipe SYLEX : Une artiste chorégraphique
Avec : des adolescent.e.s
Nombre de participants : 35 personnes max
Nombre d'heures : entre 2 et 5 journées 1h à 3h par jour - entre 12h et 20h
Besoins pour les ateliers en école élémentaire, collège et lycée : 1 grande salle dégagée et 1 prise électrique
Durée : de 1h à 3h (selon le niveau)
Coût : 70 € net de TVA / heure + déplacement, hébergement et repas pour 1 personne
À construire en partenariat avec les centres de loisirs, les Points Relais Jeunesse, dans le cadre de CTEAC

L' ÉQUIPE EN CRÉATION

Chorégraphie : Sylvie Balestra
Interprétation : Janice Bieleu
Création lumière : Yvan Labasse
Création costumes : Aude Desigaux
Collaboration à la mise en scène : Cyrielle Bloy
Répétitrice : Garance Bréhaudat
Artiste Sonore : Simone Aubert

CONTACT COMPAGNIE SYLEX

Direction administrative et de production
Anne BERGER - anne.berger@sylex.fr
tel : +33 (0)6 17 42 20 19

Production & Développement
Mathilde IDELOT - mathilde.idelot@sylex.fr
tel : +33 (0)6 63 75 42 32

Coordination aux projets pédagogiques
Garance BRÉHAUDAT - garance.brehaudat@gmail.com
tel : +33 (0)7 61 59 96 89

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie BALESTRA, SYLEX interroge ce qui met chacun d'entre nous en mouvement.
L'écriture chorégraphique de Sylvie BALESTRA se nourrit de l'observation anthropologique et de l'écoute des savoirs intimes et singuliers d'individus en mouvement au sein d'une communauté de travail, sportive, géographique…

SYLEX développe un art de la relation et de l'attention au corps physique et au corps social. L'équipe constituée pour chaque création, met en place des protocoles de recherche associant les habitants de ces territoires ou les membres de ces communautés par des entretiens, des temps de pratique, de la prise de vue, des temps de convivialité.

Ces recherches conduisent à une création chorégraphique, dansée sur scène ou ailleurs selon la cohérence du projet et à des objets artistiques dit intermédiaires qui pour en rendre compte prennent place dans l'espace public concret ou sur le web (installations vidéos, cartographies, récits photographiques,etc)

Dossier de présentation détaillé de la compagnie téléchargeable en 1 clic: https://www.sylex.fr/pdf/SYLEX_SYLVIE%20BALESTRA.pdf