

Man'ok & Cie présente
le dossier d'accompagnement au spectacle

DOSSIER PROGRAMMATION 2023
CRÉATION 2020-2021

NAMAKEMONO

PERFORMANCE
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE

MAN'OK & CIE
WWW.MANOK.ORG

POUR JEUNE PUBLIC
A PARTIR DE 3 ANS

Man'ok & Cie - 56 place des Marronniers F-54385 Manoncourt-en-Woëvre
Caroline Richert : [33] 07 83 100 188 - diffusion@manok.org
www.manok.org

Namakemono

Performance chorégraphique, musicale et théâtrale
Jeune Public à partir de 3 ans

Dossier pédagogique à l'intention des enseignants et des structures susceptibles d'accueillir le spectacle de la compagnie Man'ok & Cie.

Le spectacle est une production interactive, ludique, drôle, poétique. L'enfant part ainsi à la découverte du monde des arts et du sensible. Cette création a pour objectif de susciter la curiosité, l'émotion, en permettant à l'enfant d'entrer dans un univers onirique.

SOMMAIRE

Le spectacle :

- Synopsis
- Propos : naissance du projet, la chorégraphie, la musique, l'espace, le public
- Communication

Man'ok & Cie :

- Présentation de la compagnie
- Les artistes
- Distribution / équipe

Préparation du spectateur au spectacle :

- Le paresseux
- L'ours
- Le Japon
- La danse butô
- La musique & bande sonore
- Le spectacle, de la création à la représentation
- La charte du spectateur
- Avant le spectacle
- Après le spectacle
- Médiation

* Namakemono
(japonais)

Jynopsis

La curieuse rencontre de deux êtres aussi différents que peuvent être le Paresseux et l'Ours.

L'un casanier habitant sa clairière, aimant la danse et l'autre vagabond débonnaire aimant la musique.

Quand ce dernier fait intrusion dans l'univers du sédentaire...

Tout est chamboulé.

* Paresseux (français)

Propos 1/2

Le projet est né lors d'actions de médiation auprès d'enfants d'écoles maternelles et primaires. Nous avons été agréablement surpris par leurs réactions et leur adhésion à notre démarche artistique, mêlant danse butô et sons de la contrebasse et de la voix. En réponse, nous avons créé un spectacle qui leur serait dédié, à la vie, nourri de nos univers.

Mais comment passer du côté sombre, obscur, caractéristique du Butô à la lumière ?

Une performance de Butô pour le jeune public ne s'était encore jamais vue dans l'histoire du Butô : c'était donc un défi artistique et une opportunité d'ouvrir une nouvelle voie !

Le choix du paresseux, *Namakemono* en japonais, nous est apparu évident. Le butô maîtrise la lenteur et permet de donner une vie grotesque à cet animal bien étrange. Nous aimions l'idée de le confronter à un animal d'apparence plus balourd, et nous avons choisi l'ours.

Un premier spectacle / essai est né, *Namakemono, ou l'impossibilité de dresser l'indomptable*. L'Ours, maître en domptage, tente de dresser le Paresseux. Il n'a peut-être pas choisi le bon animal pour exercer ses talents de dompteur, car le *Namakemono* est certes bien sympathique, mais lent et... paresseux !

Une deuxième forme est apparue pour les tout petits dans les crèches, *Namakemono, doux doudou*.

Namakemono glisse à vau-l'eau est le troisième essai pour nourrir notre création *Namakemono*.

Propos 2/2

LA CHORÉGRAPHIE

La lenteur de la danse Butô crée le personnage du Paresseux, qui à son tour crée naturellement la chorégraphie. La technique du Butô qui permet d'exprimer les émotions intérieures va permettre de créer le caractère du personnage : les mimiques grotesques et les expressions démoniaques du Butô vont se transformer ici en expressions tendres du Paresseux. C'est un exemple de passage de l'obscur à la lumière.

Le personnage de l'Ours va être travaillé en contraste. Il développe des mouvements plus rapides, plus balourds et aussi, va jouer de la musique. L'alternance jeu/musique créera un langage chorégraphique singulier.

La gestuelle joue un grand rôle dans la compréhension de l'histoire et le passage des émotions : mêlés aux mouvements abstraits du Paresseux, il y aura des gestes plus courants afin de faire passer l'histoire au jeune public. Au-delà, le réel (par les gestes courants) et l'irréel (par la lenteur des mouvements de l'animal) se mêleront pour créer un monde imaginaire.

LA MUSIQUE

L'Ours musicien voyage toujours avec sa contrebasse et son tuba baryton. Il débarque et vient s'installer, avec ses ritournelles joyeuses et rythmées qui se transforment au gré de ses humeurs en souffles, en grognements, en rires... Le cadre bucolique du Paresseux en devient perturbé par l'Ours vagabond. Tout est chamboulé !

Des compositions enregistrées créées pour le spectacle sont diffusées à des moments où l'Ours balourd perd ses instruments.

Il y a 3 façons de traiter le lien entre la danse et la musique : suivre, ignorer, contrer. Namakemono mêlera les 3.

L'ESPACE

L'espace se veut sans limites fixes, comme un ballon qui peut se gonfler jusqu'à englober les spectateurs ou se réduire en un seul point de la scène. Cela peut être représenté physiquement ou énergiquement avec la technique du Butô : l'énergie et l'intensité de la danse peuvent créer différentes sensations d'espace.

La bande sonore diffusée nous fera déambuler dans différents univers, décors créés avec des compositions originales à partir d'enregistrements de la nature : forêts, étangs, ruisseaux..., auxquels sont associés d'autres animaux : oiseaux, crapauds... voire humains.

LE PUBLIC

Le spectacle est de forme légère et autonome. Il pourra investir des lieux divers en intérieur ou équipés. Il favorisera des lieux sans scène au plus près du public.

Le spectacle est sans frontières car dépassant les barrières du langage par sa forme non-verbale.

Le spectacle touche les enfants de 3 à 103 ans.

Communication

Pour promouvoir le spectacle, différents supports vous sont proposés :

Affiche et carte postale :

Ci-contre la création de Julian Rivierre pour l'affiche et la carte postale. Ici, le recto de la carte postale. (disponible sur demande)

Bande annonce ou teaser :

==> <https://vimeo.com/manokcie/namakemonoglisseTeaser>

Captation et création d'Emilie Salquèbre (1 mn 20).

Dossier de communication :

==> [Lien](#)

Dossier actions de médiations et ateliers :

Dossier disponible sur demande

Site internet de Man'ok & Cie :

==> <http://www.manok.org/>

Facebook de Man'ok & Cie :

==> <https://www.facebook.com/manokcie>

Vimeo :

==> <https://vimeo.com/manokcie>

Man'ok & Cie

Depuis une vingtaine d'années, Man'ok & Cie propose des projets originaux, expérimentaux et innovants liant la musique aux autres disciplines artistiques : théâtre, danse, performances, déambulations, vidéo, écritures...

Les projets s'adressent à tous les publics, dans leur diversité, conviés dans des lieux traditionnels de représentation ou dans des espaces à créer ou à investir. **Ils rayonnent tant au niveau régional, que national ou international.**

Démarche artistique de la compagnie

Le parcours de Man'ok & Cie est nourri par une réflexion constante sur un développement artistique capable de transcrire des questionnements sur des contenus, des espaces et des publics. Ce qui nous intéresse, ce sont les actions engagées dans des champs d'investigation où la performance et les notions transversales peuvent **contribuer à renforcer les liens et identités collectives d'une part, et à enrichir la conscience et la curiosité individuelles d'autre part.**

Nous cherchons à identifier les spécificités, les orientations, les besoins, les missions à inventer sur les thématiques investies, afin de trouver des formes non figées : un travail sur l'achevé et l'inachevé ; un travail hors les murs ; **un travail au contact du public, un travail sur l'engagement librement consenti** (suppression de la frontière du 4e mur, rapport plateau / réel, médiation).

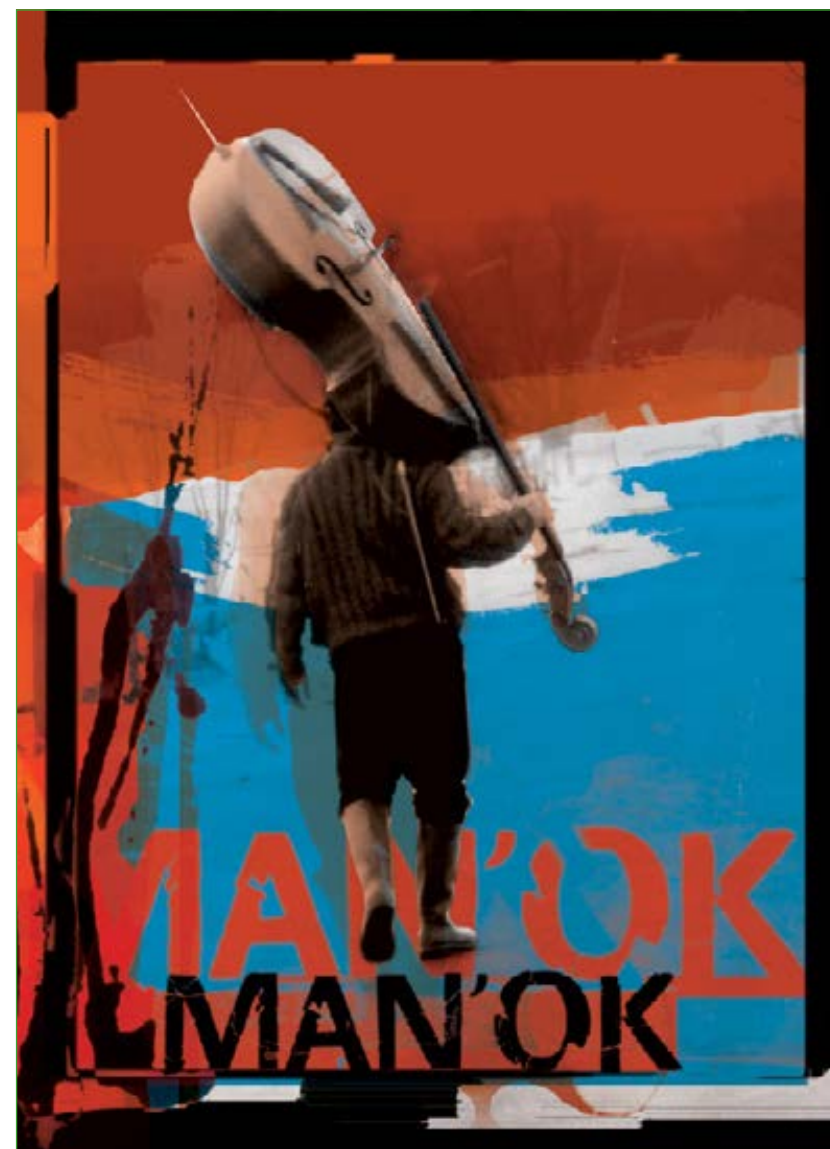
Une capacité à investir des lieux multiformes

Man'ok & Cie travaille sur tous les terrains. La compagnie est capable d'investir des lieux qui ne sont pas dédiés spécifiquement au spectacle.

Dans son parcours artistique, Man'ok & Cie a montré sa capacité à appréhender toutes sortes de terrains :

La compagnie s'est produite dans des théâtres, des cinémas, des salles de concert et autres lieux de spectacle, mais elle a aussi expérimenté des terrains vagues, des places de village, des parkings, des usines désaffectées, des galeries et des musées, des forts, des étangs et des rivières, des pelouses calcaires et des forêts...

Cette capacité à jouer dans des lieux variés est d'ailleurs l'une des caractéristiques de spectacles comme *DOFT - Et l'Homme dans tout ça ?* ou *Vu, revu & transformé* et *Landscaper*, ici même à ciel ouvert.

Les artistes

SAYOKO ONISHI

DANSEUSE BOULEVERSANTE, MAÎTRE EN BUTÔ, SAYOKO DÉVELOPPE UN LANGAGE CHORÉGRAPHIQUE INSCRIT DANS CETTE DISCIPLINE NÉE AU JAPON CONSÉCUTIVEMENT À LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

ELLE A SUIVI UNE FORMATION AUPRÈS DES GRANDS MAÎTRES – YOSHITO OHNO, YAMADA IPEI, HIRONOBU OIKAWA... SOLISTE, ELLE A AUSSI DANSÉ DANS DES COMPAGNIES EUROPÉENNES MARQUANTES.

EMMANUEL FLEITZ

MUSICIEN CHARNEL AU JEU ANIMAL, COMPOSITEUR, EMMANUEL CHERCHE DANS L'INTIMITÉ DE SON LABORATOIRE UN LANGAGE ÉLABORÉ À PARTIR DE CONFRONTATIONS D'IDÉES ET DE PROPOS MUSICAUX, DE MOTS, DE MOUVEMENTS, DE MATIÈRES ET DE LUMIÈRES.

SA CONTREBASSE INVESTIT TOUT ESPACE, INTÉRIEUR COMME EXTÉRIEUR, TOUT LIEU, CONVENTIONNELS OU INSOLITES.

Distribution

Interprétation

Danse et jeu

Contrebasse, tuba et jeu

Man'ok & Cie

Sayoko Onishi

Emmanuel Fleitz

Technicien son lumière

Donald Marchadier

Création

Ecriture

Mise en scène

Chorégraphie

Composition musicale

Bande sonore

Man'ok & Cie

Sayoko Onishi et Emmanuel Fleitz

et Yves Breton

Yves Breton

Sayoko Onishi

Emmanuel Fleitz

Emmanuel Fleitz

Maquillages

Costumes

Sayoko Onishi

Marie-Joëlle Lamy, Sayoko Onishi

et Emmanuel Fleitz

Décor / scénographie

Sayoko Onishi et Emmanuel Fleitz

Yves Breton

Conseillers artistiques

Jean-Pierre Brière

Louis Baert

Francis Albiero

Le paresseux, étrange animal

Les artistes se sont intéressés au paresseux. Ils ont fait des recherches, observé les expressions et les comportements pour comprendre la gestuelle, construire la chorégraphie, le caractère du personnage et dessiner le maquillage.

C'est une bonne chose que le paresseux ne soit pas obligé d'aller à l'école. Il n'arriverait jamais à l'heure. Le paresseux dort jusqu'à 20 heures par jour ! Et même lorsqu'il est éveillé, il ne bouge presque pas. En fait, il est si incroyablement lent que des algues poussent sur sa fourrure.

Le paresseux vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Avec ses longs bras et sa fourrure hirsute, il ressemble à un singe, mais il est en fait apparenté aux tatous et aux fourmiliers. Il peut mesurer de 0,6 à 0,8 mètre de long et, selon les espèces, peser de 3,6 à 7,7 kilogrammes.

Certains scientifiques pensent que le paresseux a développé son mode de vie au ralenti afin d'être moins visible pour les prédateurs tels que les faucons et les chats sauvages. Les algues qui poussent sur sa fourrure les aident également à se fondre dans les feuilles vertes. Il descend rarement des arbres. Environ une fois par semaine pour "aller aux toilettes". Sur la terre, il se déplace lentement en enfonçant ses griffes avant dans la terre et en traînant son corps. S'il est attrapé par un prédateur, le paresseux peut devenir agressif, en sifflant, criant, mordant féroce et tailladant avec ses griffes.

Informations extraites du site :

<https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/sloth/>

Lien vers vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=MWM4-TWm8xM>

D'autres vidéos sont présentes sur internet.

L'ours, animal sauvage et familier

L'ours est le deuxième animal-personnage de la pièce. Les artistes se sont intéressés à son comportement auquel ils ont associé des caractères anthropomorphiques (humains) Par exemple, l'ours joue de la contrebasse, il prépare un spectacle...

Les ours ont un grand corps trapu et massif, des membres puissants, un pelage dense et hirsute, des oreilles rondes, un long museau. Selon les espèces, ils peuvent mesurer de 1m30 à 2m80 et peser de 50 kg à 730 kg. Malgré sa corpulence, l'ours peut courir rapidement, nager et escalader certaines parois ou des arbres. Cavernicole, il se réfugie volontiers dans des grottes, cavernes et tanières. La plupart des espèces y passent la saison froide à dormir (hibernation). Un ours vit de 25 à 40 ans.

Il existe huit espèces d'ours réparties à la fois dans l'hémisphère Nord et dans une partie de l'hémisphère Sud dans une grande variété d'habitats (forêt, plaine, glacier...) : ours brun, ours blanc, ours noir, ours à lunette...

L'ours a largement marqué la culture humaine à travers des rites et des traditions de l'Europe aux Amériques et en Asie, et a donné lieu à une abondante culture populaire (contes, livres, films, fresques, tableaux...). Aujourd'hui il est dans le lit de nos enfants, le doudou ou teddy bear, L'ours est un animal pouvant vivre à proximité des habitations humaines. Il peut être dangereux car il reste sauvage et très fort. De nombreux accidents sont recensés.

Informations extraites des sites :

<https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/brown-bear/>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursidae>

Vous connaissez le Japon ?

Sayoko est japonaise.

Elle joue le rôle d'un Paresseux dans le spectacle.

Elle vous dit bonjour en japonais : Konnichiwa.

Elle écrit : こんにちは.

Le Japon est un archipel, ou un chapelet d'îles, situé à la limite orientale de l'Asie. Il y a quatre îles principales :

Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu.

C'est le seul pays au monde où règne un empereur. Les empereurs n'ont pas de pouvoir réel, mais ils sont toujours vénérés comme un symbole des traditions et de l'unité du pays.

La nourriture japonaise est très différente de la nourriture européenne. On y trouve beaucoup de riz, de poisson et de légumes, mais peu de viande. Avec peu de matières grasses ou de produits laitiers, ce régime est très sain, ce qui permet aux Japonais de vivre, en moyenne, plus longtemps que les autres peuples dans le monde.

Le peuple japonais a une profonde affection pour la beauté de la nature.

Informations extraites du site :

<https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/japan/>

La danse butô

Sayoko est chorégraphe, danseuse et maître de butô.

Le butô est une danse contemporaine expressive née au Japon dans les années 1950.

La danse est une discipline artistique dans laquelle le corps exprime des idées, des émotions et raconte des histoires.

La chorégraphe crée et dirige des compositions à base de danse appelées chorégraphies.

Le butô est une danse organique nourrie par l'imagination. Cette danse s'inspire des éléments naturels et de l'énergie. En relation intime avec son environnement, elle cultive l'intérieur de chaque personne, l'écoute des sons et des silences, l'observation des espaces, de la vie. Le corps exprime ses impressions, se métamorphose, se transforme pour devenir arbre, feuille, fleur, animal, personnage réel ou imaginé.

La danse se libère de la musique. Elle peut suivre des rythmes ou des mélodies et s'en détacher pour suivre le silence, des sons intérieurs ou environnants.

Le butô nous invite à écouter notre environnement à travers le corps.

Umusana - Cie Sankai Juku

Mishima l'angelo del nulla - Sayoko Onishi

Les deux fondateurs du Butô, Kazuo Ohno et Tatsumi Hijikata, avaient besoin d'exprimer des problématiques nouvelles dans une période difficile d'après-guerre. Le butô est une rencontre entre l'orient et l'occident. Il est nourri des arts vivants traditionnels du nô et du kabuki et avant-gardistes européens, expressionnistes et surréalistes.

La musique et la bande sonore

Emmanuel est compositeur et musicien.

La composition musicale est originale.

La musique est réalisée selon 3 procédés :

- avec des instruments qui sont joués sur scène par le musicien : contrebasse avec technique de l'archet (voir photo ci-contre) ou technique pizzicato (la corde est tirée ou pincée au doigt, utilisée dans le jazz), tuba baryton (voir ci-dessous) et voix. La musique est composée de thèmes et de moments improvisés.

- avec contrebasse samplée. Une technique d'enregistrement de l'instrument qui peut se préparer avant le spectacle ou en direct pendant le spectacle. Elle permet notamment au musicien de se libérer de l'instrument pour développer un jeu d'acteur.

- avec une bande sonore selon le procédé de la musique assistée par ordinateur : écriture, enregistrement, travail du son, montage / composition, finition. La bande-son est ensuite diffusée dans les haut-parleurs à l'aide d'un ordinateur ou d'un téléphone.

Nous avons composé 4 pièces principales. Pièce #1 : Univers de forêt travaillé et traité électroniquement ; Pièce #2 : musique instrumentale avec univers de forêt et contrebasse ; Pièce #3 : musique instrumentale ; Pièce #4 : univers aquatiques composés de sons d'eau traités acoustiquement.

Complément d'informations : voir Propos § Musique.

Tuba baryton - *Namakemono*

Création bande sonore avec la MAO (musique assistée par ordinateur)

Man'ok solo - Emmanuel Fleitz

Le spectacle, de la création à la représentation

Des coulisses à la scène, de l'idée au spectacle.
Savez-vous comment se prépare un spectacle ?

Le spectacle est un œuvre originale destinée au public. Sa création est réalisée par les artistes et toute une équipe en suivant différentes étapes. La plus grande partie du travail n'est pas visible. Le spectacle est le résultat.

L'équipe

Nous vous invitons à consulter les pages « Les artistes » et « Distribution »

Le temps de la création

Travail de table : Inspiration, recherche, choix des idées, documentation (rêve, actualité, souvenir, contexte, histoire...)

Laboratoire : expérimentations, confrontations, recherches de nouvelles matières (danse, musique, objet, espace...)

Répétitions, écriture : essaie et développement des pistes retenues en laboratoire, construction d'une histoire.

Atelier : préparation des costumes, des décors (scénographie), des maquillages, de la lumière

Écritures : chorégraphie, composition musicale, dramaturgie

Création bande sonore

Répétitions : les artistes vont se familiariser aux techniques spécifiques à la création (danse, musique, jeux d'acteur...)

Mise en scène : Les artistes vont confronter les écritures, les techniques pour aboutir à la base du spectacle. Des conseillers artistiques ou œil extérieur sont présents pour les aider dans la direction d'acteur, l'éventuelle réécriture de certains scènes, l'exploration de pistes pour renforcer la dramaturgie.

Répétitions : Les artistes répètent et répètent le spectacle jusqu'à ce qu'il soit conforme à leurs exigences.

Le spectacle est prêt, tout en sachant qu'il va continuer à évoluer au fil des représentations.

Échauffement du corps, préparation à la danse

Les jours sur scène

Repérage : les artistes et techniciens découvrent la scène et l'espace public

Préparation : le technicien prépare le plan lumière (nombre de projecteurs et dispositions) et définit les besoins pour la diffusion de la bande sonore

Installation : le technicien installe les lumières, la sonorisation et le décor.

Préparation : les artistes s'échauffent, préparent les instruments de musique et font des essais avec le matériel, l'espace scénique

Répétition générale : le spectacle est joué sans public (généralement la veille)

Le temps de la représentation

La mise : les artistes et les techniciens préparent la scène avant le spectacle

Préparation : les artistes s'échauffent (corps, instrument), mettent leurs costumes, se maquillent

L'attente : tout est prêt, les artistes sont nerveux et doivent contrôler leur stress avant la représentation. Ils mettent leur vie en jeu à chaque représentation.

Le spectacle !

La charte du spectateur

Afin que le jeune public puisse apprécier pleinement le spectacle et y prendre part de manière active, le respect de certaines règles est recommandé.

Arrivée

- La ponctualité est de rigueur, car un retard perturbe le fonctionnement général du spectacle ;
- Après le transport, un temps calme est nécessaire pour ne pas gêner le public déjà présent ;
- Des espaces sont mis à disposition des classes pour déposer sacs et blousons, afin de permettre à l'enfant d'être le plus à l'aise possible ;
- Pour le bon déroulement du spectacle, les enfants doivent aller aux toilettes et les adultes doivent éteindre leur téléphone portable avant la représentation. Les photos et vidéos sont interdites dans la salle ;
- Après avoir été invités à entrer, les enfants s'installent dans le calme en respectant le matériel et les installations ;
- Les accompagnateurs sont des spectateurs au même titre que les enfants, pour cela ils s'assoient au milieu d'eux, pour intervenir plus discrètement en cas de troubles (bavardages, agitation...).

Pendant le spectacle

- Merci de respecter le plaisir des autres et le travail des artistes en restant calme et à l'écoute du spectacle ;
- Je peux exprimer mes émotions (la joie, le rire, la peur, la tristesse...);
- Je peux participer ? C'est aux artistes de vous y inviter.

La fin

- Ça m'a plu : " je remercie les artistes par des applaudissements."

Avant le spectacle

Nous proposons des pistes de préparation qui peuvent faire l'objet d'ateliers en classe à décliner selon l'âge des enfants.

Informations :

Je peux découvrir

- L'image de l'affiche & carte postale, le titre, des photos, le film de la bande annonce... ;
- L'univers des artistes, les disciplines et le travail de création du spectacle ;
- Les animaux-personnages qui sont mis en scène dans le spectacle.

Activités :

- Échanger sur ce que je peux imaginer et attendre, sur l'univers des animaux présents ; sur ce qu'est un spectacle et les différentes disciplines présentes... ;
- Lecture de livres sur le paresseux ;
- Colorier / dessiner les animaux-personnages dans leur univers, environnement ;
- Fabriquer des objets-animaux ;
- Organiser des actions de médiations (rencontres avec les artistes, ateliers...).

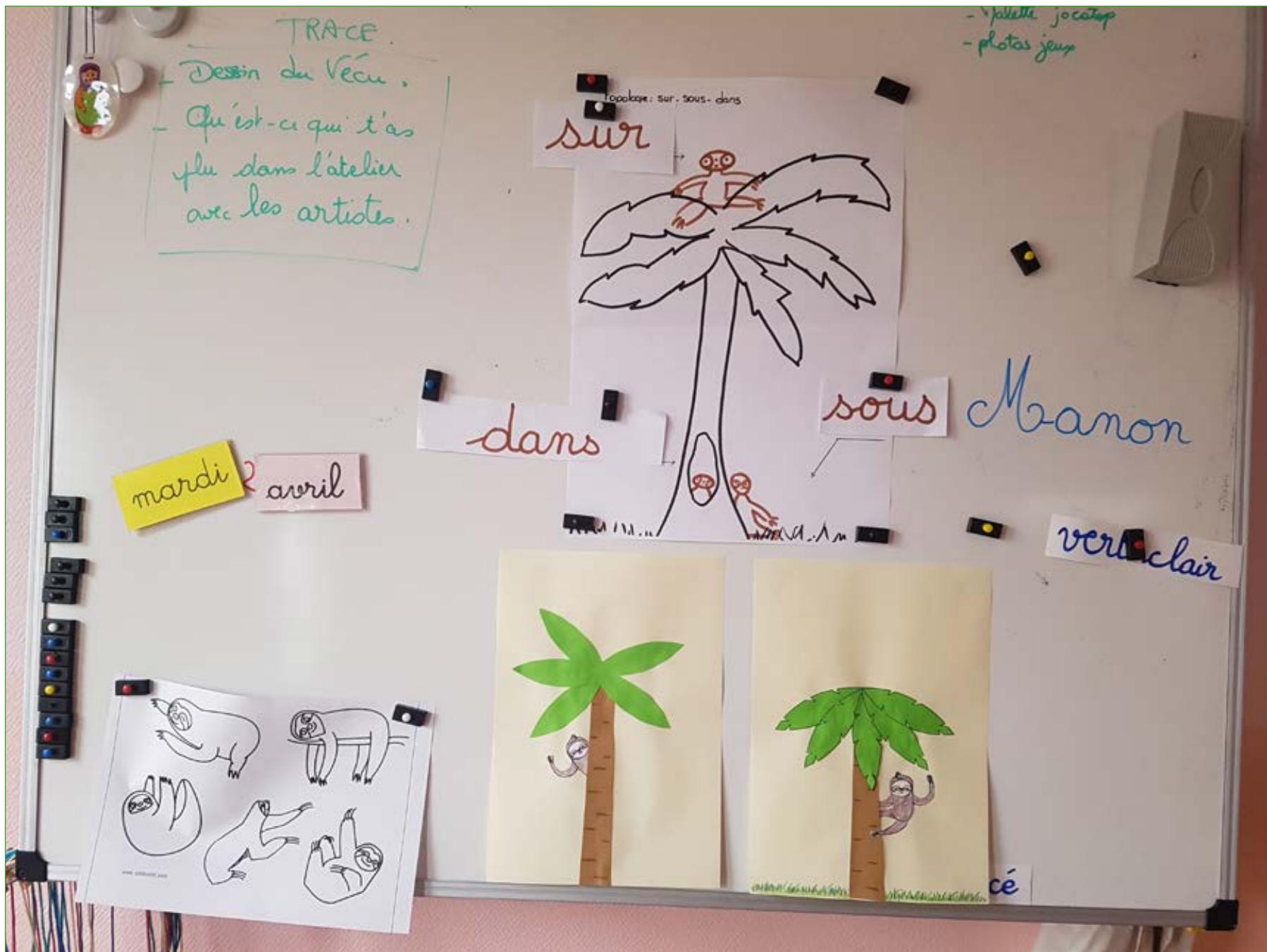
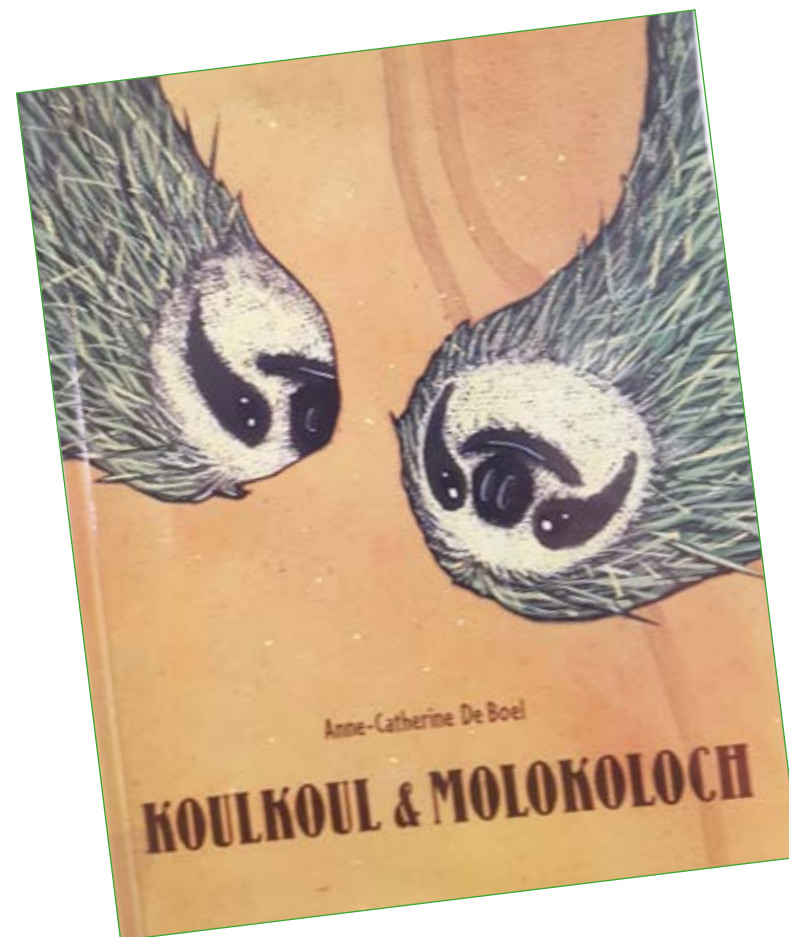

Tableau d'activités de la classe maternelle, école de la Tour à Montfaucon d'Argonne

Propositions de livres

Propositions d'activités

Après le spectacle

Quelques pistes d'activités...

Échanges d'impressions

- Quelles sont les émotions ressenties ?
- A-t-on aimé ?
- Que nous a apporté le spectacle ?

Activités de création

- Observer le mouvement des animaux, se rappeler les mouvements des artistes et jouer avec le corps, danser ;
- Écouter le son des animaux, se rappeler des voix dans le spectacle et tenter de les reproduire et de les transformer, chanter ;
- Inventer une histoire avec ces animaux, raconter ou dessiner ;
- Créer un spectacle à partir d'une histoire.

Médiation

Danse butoh - Expression corporelle - Musique - Voix
Atelier, rencontre, invitation au coeur du travail
proposés par Man'ok & Cie

Man'ok & Cie a toujours tissé des liens entre ses créations et les publics, tous les publics : des temps de rencontre sur les territoires ou dans les lieux de créations et des ateliers.

Ateliers

Les artistes proposent, soit ensemble, soit individuellement, des ateliers à destination de tous les publics, adultes, enfants, amateurs ou professionnels. Par des interventions croisées, ils vous font découvrir les disciplines abordées dans l'actualité des créations artistiques de la compagnie. : la danse Butoh, l'expression corporelle, la musique...

Les ateliers constituent une véritable expérience pour les participants. Les temps de rencontre peuvent donner lieu à des performances originales et toujours bien accueillies.

Des moments intenses, que les artistes renouvellent et souhaitent prolonger à l'occasion des résidences de création ou des représentations.

+ d'infos : dossier atelier disponible sur demande