

TANDEM

Scène nationale Arras Douai

Danse

THE ROMEO

Trajal Harrell

Dossier pédagogique

---

14 & 15 février 2024
→ Douai Hippodrome

Mise en scène, chorégraphie, scénographie, costumes
Trajal Harrell

Avec Frances Chiaverini, Vânia Doutel Vaz, Maria Ferreira Silva, Rob Fordeyn, Challenge Gumbodete, Trajal Harrell, New Kyd, Thibault Lac, Christopher Matthews, Nasheeka Nedsreal, Perle Palombe, Norel Amestoy Penck, Stephen Thompson, Songhay Toldon

Répétiteurs Ondrej Vidlar, Vânia Doutel Vaz, Maria Ferreira Silva, Stephen Thompson

Dramaturgie Katinka Deecke, Miriam Ibrahim

Musique Trajal Harrell, Asma Maroof

Musique originale complémentaire Felix Casaer

Scénographie Trajal Harrell, Nadja Sofie Eller

Lumière Stéfane Perraud

Assistanat à la mise en scène
Camille Charlotte Roduit

Assistanat à la scénographie
Eva Lillian Wagner

Assistanat costumes Mona Eglsoer, Lena Bohnet

Stage mise en scène Mia Frick

Régie plateau Aleksandar Sascha Dinevski

Régie générale Andreas Greiner

Régie son Susanne Affolter

Régie technique Jan Hoffmann

Régie lumière Ulrich Kellermann

Régie costumes et habillage
Judith Janser, Liv Senn

Diffusion et production Björn Pätz, ART HAPPENS

Développement du public
Mathis Neuhaus

Photo © Orpheas Emirzas

Production Schauspielhaus Zürich avec Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble

Coproduction Festival d'Avignon, Holland Festival (Amsterdam), Singapore International Festival of Arts, Berliner Festspiele (Berlin), La Villette (Paris), Festival d'Automne à Paris, La Comédie de Genève, La Bâtie- Festival de Genève, La Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale, Tandem - Scène nationale (Douai), December Dance Concertgebouw et Cultuurcentrum Brugge (Bruges)

SOMMAIRE

RÉSUMÉ DU SPECTACLE p.5

TRAJAL HARRELL p.6

LES PISTES PÉDAGOGIQUES

L'analyse du titre p.7

Les inspirations de Trajal Harrell p.8

En pratique avant le spectacle p.10

LE PEARLTREES DU TANDEM

Pearltrees est un service web qui permet d'organiser, d'explorer et de partager des contenus numériques (pages web, images, vidéos, fichiers...)

Les dossiers pédagogiques du TANDEM sont conçus comme des guides de navigation dans le dossier Pearltrees correspondant au spectacle. Vous y retrouverez les documents annexes et nécessaires aux besoins pédagogiques classés dans des rubriques similaires au dossier lui-même.

Vous trouverez les contenus classés par saison et par spectacle.

→ http://www.pearltrees.com/tandem_scene_nationale

Danse

14 – 15 février

THE ROMEO

COPRODUCTION

Trajal Harrell
Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble

États-Unis
Durée : 1h15

Tout public

Douai . Hippodrome
Salle Malraux
Placement numéroté
Tarif B

Mercredi
14 février
19:30

Jeudi
15 février
20:30

Navette au départ d'Arras
à 19:30 le 15 février

Dans cette nouvelle création pour quinze interprètes, le chorégraphe américain imagine une danse rassembleuse, une ode à la liberté, qui contiendrait l'histoire de la danse et traverserait les époques, les frontières, les générations, les genres et les cultures.

De quoi Roméo est-il le nom ? Le chorégraphe originaire des États-Unis Trajal Harrell déploie pour la deuxième fois son geste sur la scène du TANDEM avec cette nouvelle création qui transforme la singularité du héros tragique en mouvement pluriel. L'artiste à la tête du Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble imagine une danse qui porterait le nom de Roméo. Une danse essentielle et éternelle qui, au-delà de la flamme portée par l'incandescent jeune homme shakespearien, se serait répandue dans le monde entier au point que plus personne ne saurait dire où ni quand elle aurait été créée. Une de ces danses libératrices que des gens de toutes origines, genres, générations et caractères interprèteraient au moment de faire face à leurs tragédies et leurs joies. Une de ces danses qui éclatent spontanément lorsque les gens se mettent simplement à danser et que Trajal Harrell porte aujourd'hui à la scène. Fidèle à son habitude, Trajal Harrell danse dans cette pièce grand format, chorégraphiant de l'intérieur pour une quinzaine d'interprètes, dans un style qui croise le voguing avec l'héritage de la danse post-moderne américaine, du butoh japonais et d'autres influences. Il questionne tout à la fois les notions de genre, de féminisme et de post-colonialisme.

Avec Frances Chiaverini, Vânia Doutel Vaz, Maria Ferreira Silva, Rob Fordeyn, Challenge Gumbodete, Trajal Harrell, New Kyd, Thibault Lac, Christopher Matthews, Nasheeka Nedsreal, Perle Palombe, Norel Amestoy Penck, Stephen Thompson, Songhay Toldon, Ondrej Vidlar

TRAJAL HARRELL

mise en scène, chorégraphie, scénographie, costumes

Diplômé de l'Université de Yale, Trajal Harrell, danseur, chorégraphe et performeur, a étudié la danse dans plusieurs écoles, dont la Trisha Brown School et la Martha Graham School of Contemporary Dance.

Il se fait connaître avec la série de pièces *Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church* (2009-2012), qui imagine la rencontre entre la post-modern dance et le voguing.

Harrell jouit d'une reconnaissance internationale pour son corpus d'œuvres où il associe le du voguing, un style de danse développé à la fin des années 1980 sur la scène des ballrooms de Harlem - et les débuts de la danse postmoderne.

Il crée à la même période plusieurs performances qui se déploient dans des musées, dont *The Untitled Still Life Collection* (2010), créé avec Sarah Sze à l'Institute of Contemporary Art de Boston. Inspiré aussi bien par la mode et la culture pop que par les avant-gardes, son travail entretient un dialogue permanent avec l'histoire de la danse, qu'il s'agisse du butō dans *The Return of La Argentina* (2015) ou de Loïe Fuller dans *The Ghost of Montpellier Meets the Samurai* (2015).

En 2019, il devient co-directeur du Schauspielhaus Zürich, où il fonde une compagnie de danse, le Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble, avec qui il crée plusieurs spectacles parmi *Monkey off My Back or the Cat's Meow* (2021) ou *Das Haus von Bernarda Alba* (2022).

Son travail est régulièrement présenté en France, entre autres à Montpellier Danse, au Festival d'Avignon, et au Festival d'Automne depuis 2013.

Il est désormais considéré comme l'un des chorégraphes les plus importants de sa génération.

© Bea Borgers

PISTES PÉDAGOGIQUES

AVANT LE SPECTACLE

L'ANALYSE DU TITRE

Pour ce dossier consacré au spectacle de danse contemporaine *The Romeo*, voici un certain nombre d'activités à décliner. Avec vos élèves plutôt en amont, accompagnées de quelques références autour du chorégraphe Trajal Harrell.

Un titre à vocation universelle

Tout d'abord, prêtons attention au titre : *The Romeo* rappelle le nom si célèbre du personnage de Shakespeare, dans la pièce *Roméo et Juliette* : si vous souhaitez la faire découvrir en amont du spectacle à vos élèves de manière exhaustive, nous pouvons vous renvoyer au film de 1996 *Romeo+Juliet* de Baz Luhrmann, fidèle au texte original.

La mise en scène elle-même, est originale, dynamique et modernisée dans un univers de rêve.

Ces visionnages et ces réflexions peuvent constituer une entrée en matière avant le spectacle.

La présence de l'article « The » devant le prénom rend universel le personnage du jeune héros, défini par son charme, son audace et l'amour insensé qu'il voue à la jeune Juliette. Il devient un archétype de cette figure de l'amour. Le spectacle ne lui rend pas directement hommage mais renvoie à ceux qui portent en eux des souffrances et des tragédies intimes vécues. Les personnages du spectacle vont évoquer ces souffrances au travers d'un mythe qui a traversé les époques.

LES INSPIRATIONS DE TRAJAL HARRELL

Le chorégraphe à l'origine de *The Romeo* est connu pour ses formes audacieuses et plastiques. À l'image du nom du spectacle, il affirme dans l'entretien ci-dessous, avoir souhaité pour ce spectacle une danse intemporelle, qui soit connue de tous dans le monde entier, quelle que soit notre origine, sans être reliée à une société ou à une culture :

→ <https://www.theatre-contemporain.net/video/Trajal-Harrell-presente-The-Romeo-77e-Festival-d-Avignon/>

Selon lui, cette danse doit parler à chacun d'entre nous en mêlant diverses influences revendiquées. Voici quelques exemples illustrant ces nombreux courants de danse :

- Danse post moderne :

→ <https://mediatheque.cnd.fr/?Post-modern-dance>

→ <https://spiegato.com/fr/quest-ce-que-la-danse-postmoderne>

→ <https://www.numeridanse.tv/playlists/danse-post-moderne>

→ <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/anna-halprion-pionniere-de-la-post-moderne-danse-7845991>

- Scène new yorkaise du voguing :

→ <https://mixmag.fr/feature/une-breve-histoire-du-voguing>

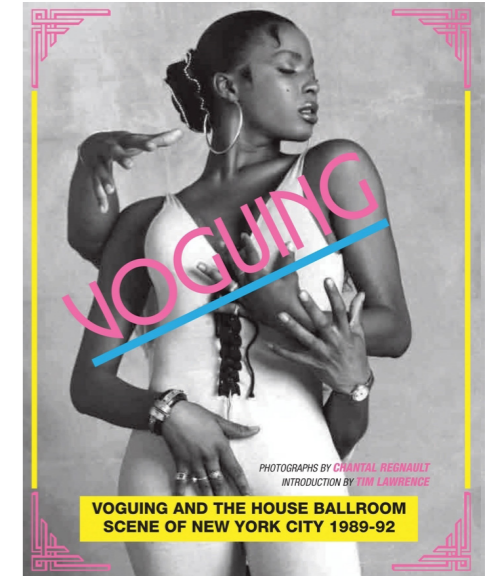
→ <https://www.marieclaire.fr/new-york-paris-plongee-dans-la-scene-ballroom-voguing.1310579.asp>

→ <https://www.lesinrocks.com/actu/voguing-balls-danse-contemporaine-110976-09-07-2014/>

→ <https://youtu.be/GuJQSAiODqI>

→ <https://youtu.be/ITaXtWWR16A>

Un exemple clair avec la chanson de Madonna : Vogue

- Danse butoh :

→ <https://www.shogun-japon.com/blogs/blog-japon/butoh>

→ <https://fr.wikipedia.org/wiki/But%C5%8D>

→ <https://www.bing.com/videos/search?q=danse+butoh&qpv=danse+butoh&FORM=VDRE>

- Catwalk ou marche du chat :

Nous pouvons ajouter cette démarche chaloupée et lente, qui est celle traditionnelle des mannequins sur les podiums de défilés de mode que l'on va retrouver également dans le spectacle :

→ <https://youtu.be/Vesg8szN1fk>

EN PRATIQUE AVANT LE SPECTACLE

Par groupes, les élèves peuvent effectuer des recherches pour tenter de définir et présenter à leurs camarades les formes de danses évoquées à l'aide des sites répertoriés ci-dessus. Le travail peut inclure la présentation de photos ou d'extraits vidéo illustrant ces formes de danses. On peut ainsi s'apercevoir que Trajal Harrell, en réinterprétant ces formes, est dans une conception à la fois savante mais aussi très variée et mondialisée de la danse qu'il veut montrer aujourd'hui dans son travail. Il montre que l'histoire de la danse réside dans la conception d'un art transmis de génération en génération, par une multitude de personnes éloignées chronologiquement, géographiquement et culturellement.

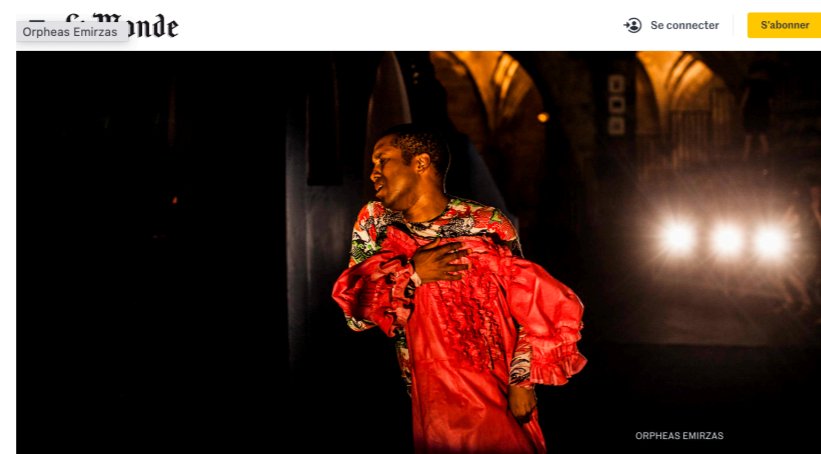
Un point peut être fait, lors de ce parcours, sur la personnalité et l'art de Trajal Harrell. Laisser les élèves parcourir cette page de vidéos, leur offrira une entrée en matière qui manifestera, là encore, la richesse d'influences et de créations de ce grand chorégraphe :

→ <https://www.bing.com/videos/search?q=trajal%20harrell&qsn=&form=QBVR&=&25eG%3%A9rer%20votre%20historique%20de%20recherche%25E&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=trajal%20harrell&sc=6-14&sk=&cvid=B3FB704AFF246F18D4886AE6A524975&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>

Voici également quelques références biographiques très succinctes pour mieux comprendre la portée artistique du chorégraphe :

→ <https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20231120-le-danseur-trajal-harrell-un-am%C3%A9ricain-%C3%A0-paris>

→ https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/09/24/trajal-harrell-en-majeste-au-festival-d-automne_6190777_3246.html

Trajal Harrell en majesté au Festival d'automne

Par Rosita Boisseau
Publié le 24 septembre 2023 à 14h00, modifié le 25 septembre 2023 à 10h13
Lecture 5 min.

Ajouter à vos sélections

RENCONTRE | **A 50 ans, le chorégraphe américain tisse une œuvre au carrefour du populaire et du savant, où les problématiques du féminisme et du genre trouvent une place organique. Neuf de ses spectacles sont programmés dans le cadre du Festival.**

Trajal Harrell déboule toujours comme s'il venait d'échapper à une catastrophe. Tantôt, des péripéties douanières l'ont retenu à l'aéroport ; tantôt, sa machine à laver a fait des siennes. Il faut dire que l'année 2022 déborde et met sous pression le danseur et

A propos des personnages qui constituent le spectacle, le chorégraphe a choisi des danseurs d'origines, de physiques, de sexes, de générations et de tempéraments différents. Cette diversité rejoint l'universalisme qu'il veut atteindre et le caractère non situé de son spectacle. Cette diversité est frappante dans le spectacle et peut conduire les élèves à s'examiner eux-mêmes au sein d'une classe dans leur diversité. Certains auront peut-être envie, si on les y invite, de livrer au groupe une partie d'eux-mêmes et/ou de l'écrire. Un atelier peut également s'organiser autour de la présentation d'un ancêtre ou d'une personne née ailleurs, un camarade, un ami, un voisin, une personnalité, tout en axant la présentation sur le parcours pas toujours facile de ces personnes, leurs souvenirs et les différences qui émaillent ces figures. Les textes écrits peuvent être lus et enregistrés ensuite : les faire entendre à tous est toujours émouvant. Un camarade peut porter le texte d'un autre. Bien évidemment, cette activité peut se pratiquer en jeu, avec le regard et les mots mais toujours dans le respect de chacun et sans obliger chacun à faire toutes les étapes.

Quand on regarde la vidéo ci-dessous, on se rend compte que « The Romeo » offre une danse de groupe, lente, expressive où les danseurs revêtent des costumes constitués de tenues très originales et très différentes. Leurs physiques sont très divers également. Ils sont issus d'une grande diversité d'âge et d'origine comme le souhaite le chorégraphe :

→ <https://arthappens.be/fr/spectacle/the-romeo/>

L'art de la mode et du vêtement n'est pas loin dans ce spectacle. Les élèves peuvent d'ailleurs réfléchir à ce qu'est la mode et comment on peut la définir : ces sites alimenteront les définitions et le débat :

→ <https://www.filsantejeunes.com/cest-quoi-la-mode-19052>

→ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_\(habillement\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(habillement))

→ <https://media.cultureasy.com/art/mode/mode-revelatrice-identite-dictat-uniformite/>

©Orpheas Emirzas

On peut inviter les élèves à se débarrasser des éléments de mode qu'ils arborent et entrer dans une démarche beaucoup plus libre de préparation d'une représentation collective théâtrale et chorégraphiée. Cette activité mêle recherche et partage de tenues, d'habits puis création collective de gestes, de démarches en musiques, après que chacun a pu en proposer une. On peut inviter les élèves à apporter, dans une salle dans laquelle on a apporté un miroir, des tissus, des habits personnels mais aussi déclassés, qui traînent, qui appartiennent à d'autres générations, qu'on ne met plus.

On peut les installer en tas mais aussi d'une manière plus spectaculaire afin que chacun les parcoure et s'en empare. On passe par une phase d'essayages et de choix, en dehors de toute rationalité. On ne cherche pas le banal, l'ordinaire mais au contraire, on se crée un personnage grâce à cette tenue. Cette activité ludique doit rapprocher le groupe.

À l'issue de cette recherche, avec ces nouveaux vêtements impliquent pour chacun une tenue particulière, les élèves entreprennent de marcher dans l'espace, de bouger, de s'exprimer avec leur corps. Plusieurs pistes sont possibles, y compris de se lancer dans un défilé de mode, qui permet, à partir d'un espace de jeu délimité, d'aborder les entrées et les sorties de façon individuelle, ou à deux en se croisant ou en marchant.

Retour du défilé de mode du Lycée Jean Bouin au Palais de Fervaques

On peut se déplacer également tous ensemble en chœur. Un élève plus en confiance peut également apporter quelques gestes et initier des mouvements pour ses camarades. Sans pratiquer la flash mob, on peut imaginer des mouvements travaillés tous ensemble ou de manière alternée. Un groupe peut en regarder un autre. D'autre part, on peut imaginer, dans un autre exercice, que plusieurs participants écoutent la même musique et se mettent, les yeux fermés, à bouger, à exprimer ce qu'ils ressentent en écoutant la musique. Des musiques de style très différents peuvent être proposées par les élèves ou par le professeur.

Si les élèves expérimentent des tenues ou des accessoires originaux, qu'ils osent les revêtir, les partager et qu'ils profitent d'un moment en musique pour se déplacer, les imiter, travailler en groupe, ou au contraire bouger librement, ils auront éprouvé l'esprit de ce qu'ils retrouveront au spectacle ensuite.

The Romeo est une célébration dans laquelle les danseurs se présentent puis endossent des rôles avec différents habits, tout en nous parlant de nous. Depuis la scène, drapé, enveloppé, caché, dévoilé, exubérant, le danseur vient nous interpeller et a quelque chose à nous dire d'intime mais d'universellement vrai.

Après le spectacle, les retours individuels dans un premier temps, puis collectifs permettront d'affiner la compréhension et le ressenti de chacun et de mieux déchiffrer les références que chacun aura retrouvé sur scène. Sans oublier la contribution de la musique et de la lumière qui dessinent aussi en partie ce spectacle de danse si coloré.

©Orpheas Emirzas

TANDEM

Scène nationale

Simon Bastien

chargé des relations
avec les publics, enseignement

sbastien@tandem.email
07 48 83 49 36
09 71 00 56 64

Douai Hippodrome

Place du Barlet
59500 Douai

Marine Foglietti

chargée des relations
avec les publics, enseignement,
remplaçante de Marianne Duhamel

mfoglietti@tandem.email
07 56 05 93 92
09 71 00 56 61

Arras Théâtre

Place du Théâtre
62000 Arras

RÉALISATION DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Documentation **Simon Bastien & Marine Foglietti** à partir du dossier artistique de *The Romeo*.

Mise en page **Sophie Hebbelynck**.

Pistes pédagogiques réalisées par la professeure missionnée **Alexandra Pulliat**.

Photos ©Orpheas Emirzas

09 71 00 5678
www.tandem-arrasdouai.eu