

Kyle Abraham | Abraham.In.Motion

The Radio Show (extrait)

Photo: Steven Schreiber

NATIONAL ARTS CENTRE
CENTRE NATIONAL DES ARTS

GUIDE PÉDAGOGIQUE

une présentation de la Danse au CNA

SAISON 2013-2014

Cathy Levy, Productrice générale, Danse

The Radio Show matinée scolaire

Date : le jeudi 14 février 2014

Durée: 1 heure, incluant une rencontre avec les artistes

Lieu : Théâtre, Centre national des Arts, Ottawa

Chorégraphie : Kyle Abraham

Interprétation : Kyle Abraham, Beatrice Capote, Catherine Kirk, Chalvar Monteiro, Connie Shiau, Eric Williams, Indigo Ciochetti

Conception des costumes : Sarah Cabbage

Conception des éclairages : Dan Scully

Musique:

Avant-spectacle

Shirley Brown, The Chi-Lites, The Dramatics, The Emotions, Al Green, Sharon Jones & The Dap-Kings, Al Wilson, Gladys Knight & The Pips, Laura Lee, Dorothy Moore, The Shirelles, Sylvia, Dionne Warwick, Bill Withers, Betty Wright, The Velvelettes

AM 860

Alva Noto, Beyoncé, Mary J. Blige, The Brothers Johnson, Exile, Aretha Franklin, The Fugees, Ryoji Ikeda, Ann Peebles, Jonnie Taylor, The Velvelettes,

106.7 FM

Antony & The Johnsons, Alva Noto, J.S Bach, Michael Baysden, Beyoncé, Eiffel 65, Exile, Sophia Fresh (featuring Kanye West, HudMo, Ryoji Ikeda, Sharon Jones & The Dap-Kings, Klymaxx, Jena Knight, Lady Gaga, Mary Mary, Mtume, Eddie Murphy, Amber Lee Parker, Jay Sean, Slick Rick, Britney Spears, Jonnie Taylor, The Velvelettes, additional editing by Herman Soy Sos Pearl.

***La compagnie Kyle Abraham
| Abraham.In.Motion s'est
donné pour mission de créer
un répertoire évocateur où
viennent se mêler une
multitude de disciplines.***

À propos de *The Radio Show*

The Radio Show réunit un ensemble de pièces de courte durée qui évoquent des souvenirs parmi les plus précieux de ma jeunesse : des promenades en auto avec ma famille au son de la station de radio de Pittsburgh Hot 106.7 FM WAMO et de sa station sœur AM 860. WAMO, seule et unique station urbaine de Pittsburgh, a malheureusement cessé d'émettre le 8 septembre 2009.

Alors que la mort, à Chicago, de Darrion Albert, 16 ans, faisait l'objet des stations de radio à l'échelle internationale, je me suis demandé à quel point les auditeurs pouvaient rester à l'affût des réalités des communautés d'un bout à l'autre du pays sans cette source essentielle d'information. Quelle est donc la voix de la communauté noire si ce n'est celle de la radio noire? Quelle place occupe de nos jours ce média qui, par le passé, prenait une place de premier plan en période de conflit? Est-il en voie de disparition? Sommes-nous toujours à l'écoute?

La perte de voix est le fil conducteur de *The Radio Show*, qui revisite ces questions transposées dans le contexte du diagnostic, il y a dix ans, de la maladie d'Alzheimer de mon père et de ses plus récents symptômes d'aphasie.

Kyle Abraham :

Directeur Artistique / Chorégraphe

Le charismatique Kyle Abraham est reconnu comme « l'un des plus beaux talents créateurs qui aient émergé à New York » depuis quatre ans. Mélange à parts égales de puissance et de grâce, il domine la scène, établissant un lien direct avec le public. Dans *The Radio Show* (prix Bessie), il s'intéresse à la

perte de la voix (de son père et d'une station radiophonique urbaine) avec authenticité, chaleur et humour. Lignes de feu sinueuses et néanmoins funky, élégamment articulés, les sept interprètes fascinent. À la liberté de la danse de rue, le mouvement allie la précision du ballet. Avec sa musique soul/hip-hop classique et sa danse élastique électrisante, cette oeuvre riche en émotions peut être captée sur toutes les fréquences!

Issu de la culture hip-hop de la fin des années 1970, Kyle Abraham a connu une enfance hautement artistique dont faisaient notamment partie violoncelle classique, piano et arts visuels. Favorisant une approche du mouvement axée sur l'identité comme fenêtre sur l'histoire personnelle, il allie dans son oeuvre un vocabulaire sensuel et provocateur à un univers de sons, de comportements humains et de toute chose visuelle dans une quête introspective qu'il projette sur scène. Délibérément diverse et multidisciplinaire, la compagnie Kyle Abraham |

Abraham.In.Motion puise dans l'unicité de ses membres pour créer un monde d'expériences humaines physiques, émotionnelles et physiologiques où s'imisce une conversation de mouvements façonnée sur un modèle vivant et unique. À mesure que se dessinent les convergences entre les danseurs, de nouvelles possibilités et discussions émergent non seulement sur scène, mais aussi parmi les membres de l'auditoire qui continuent de vivre l'expérience même après avoir quitté la salle. Abraham.In.Motion est fier d'appuyer Dancers Responding to AIDS.

Lauréat du prix Jacob's Pillow Dance 2012, Kyle Abraham a entamé sa formation à la Civic Light Opera Academy et à la Creative and Performing Arts High School de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il a par la suite poursuivi ses études en danse à New York, où il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts de

l'Université Purchase (SUNY) et une maîtrise en beaux-arts de la Tisch School of Arts de l'Université de New York. Au cours des dernières années, ses prestations et ses chorégraphies ont été richement saluées et récompensées, notamment par un prix Bessie (2010) dans la catégorie Meilleure performance en danse pour son œuvre *The Radio Show*, un prix Princess Grace (2010) pour la chorégraphie, une subvention BUILD et une bourse d'artiste de la Foundation for the Arts de New York, et une bourse d'études et de voyage de la Jerome Foundation.

Il s'est en outre classé dans la liste des 25 artistes de danse à surveiller de *Dance Magazine* en 2009 et, en 2011, il a été qualifié par le magazine *OUT* de « l'un des meilleurs et plus beaux talents créateurs qui aient émergé à New York à l'époque Obama ». Son œuvre a été présentée partout aux États-Unis et à l'étranger, notamment au centre On the Boards, au South Miami-Dade Cultural Arts Center, au REDCAT, aux festivals Philadelphia Live Arts et Time-Based Arts à Portland, au festival de danse Jacob's Pillow, au Danspace Project, au Dance Theater Workshop, au festival de danse de Bates, au Harlem Stage, au festival Fall for Dance au City Center de New York, à Montréal, en Allemagne, en Jordanie, en Équateur, au Project Arts Center de Dublin, au Prefectural Museum & Art Museum d'Okinawa (Japon), au Andy Warhol Museum, et au Kelly-Strayhorn Theater dans sa ville natale de Pittsburgh (Pennsylvanie).

À titre d'interprète, il s'est produit avec des compagnies de danse contemporaines de renommée, dont David Dorfman Dance, Burnt Sugar Dance Conduction Continuum, Nathan Trice/Rituals, Mimi Garrard Dance Theater, Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company, Dance Alloy, The Kevin Wynn Collection et Attack Theatre. En plus de créer et d'interpréter de nouvelles œuvres pour sa compagnie Abraham.In.Motion, Kyle Abraham enseigne son approche postmoderne unique à la danse dans plusieurs écoles et studios partout aux États-Unis. Il travaille actuellement sur une œuvre commandée par l'Alvin Ailey American Dance Theatre et sur un nouveau pas de deux qu'il exécutera lui-même aux côtés de l'interprète acclamée Wendy Whelan, danseuse étoile du New York City Ballet récompensée d'un prix Bessie.

L'étiquette dans une salle de spectacle

Lien avec les programmes scolaires : ce spectacle nécessite un comportement auquel on est en droit de s'attendre de la part d'élèves de 9e année

Nous demandons aux enseignants de nous aider à faire en sorte que la représentation soit agréable pour tous !

Vous êtes responsables du comportement des élèves que vous accompagnez à une représentation au Centre national des Arts. C'est à vous, l'enseignant(e), de faire en sorte que les élèves se comportent de manière respectueuse et attentive, tant à l'endroit des artistes sur scène que du personnel du CNA. Voici quelques lignes directrices qui vous aideront à expliquer à l'avance à vos élèves le comportement à adopter dans une salle de spectacle.

- ✓ Les artistes puisent leur énergie dans l'interaction qui s'établit entre eux et le public : pour que la magie du spectacle puisse opérer sur scène, le public doit être attentif, calme et respectueux.
- ✓ Les artistes voient et entendent tout ce que vous faites, tout comme vous voyez et entendez tout ce qu'ils font. Par conséquent :
 - Il faut s'abstenir de grignoter, boire, ou mâcher de la gomme pendant le spectacle.
 - Il est enrichissant de discuter du spectacle, de dire ce qui vous a plu ou déplu -- mais faites-le après la représentation, lorsque vous aurez quitté la salle, pas pendant le spectacle.
 - Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, mais ne quittez pas votre place une fois le spectacle a commencé, car vous devenez alors une source de distraction pour les artistes sur scène.
 - Avant d'entrer dans la salle, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone cellulaire, téléavertisseur ou tout autre appareil qui risque d'émettre un son.
 - Les appareils photo et caméras vidéo sont strictement interdits à l'intérieur de la salle de spectacle.
- ✓ Les danseurs sont ravis d'entendre vos applaudissements, mais attendez la fin de l'œuvre pour les applaudir. Certains chorégraphes choisissent de créer des spectacles de danse en plusieurs sections. Vers la fin d'une œuvre, on peut avoir l'impression que c'est terminé, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous ne savez pas quand applaudir, observez les interprètes sur scène – vous saurez que l'œuvre est terminée lorsque que les lumières s'éteignent, puis que les projecteurs se rallument et que les danseurs reviennent sur scène en courant pour saluer.

VEUILLEZ NOTER QUE LES BOISSONS ET LA NOURRITURE SONT INTERDITES DANS LE THÉÂTRE.

Le Centre national des Arts du Canada

Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l'une des grandes institutions créées par le gouvernement fédéral à l'initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner le centenaire de la Confédération.

Le motif de l'hexagone a servi d'élément architectural de base pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au Canada.

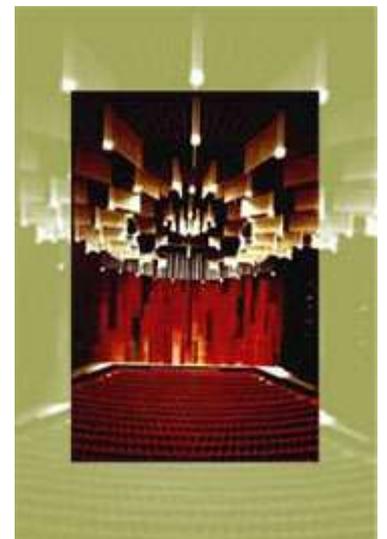
Situé au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du Parlement, le Centre national des Arts compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au Canada. Le CNA est le seul centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord et il dispose d'une des plus grandes scènes du continent. Beaucoup considèrent cet immeuble conçu par Fred Lebensold (Arcop Design), l'un des plus grands architectes de salles de spectacle d'Amérique du Nord, comme un des fleurons de l'architecture du XXe siècle.

Un programme visant à exposer des œuvres d'art visuel à l'intérieur de l'immeuble a permis de réunir une des plus remarquables collections permanentes d'art contemporain canadien et international au pays. Cette collection compte quelques commandes spéciales telles que *Hommage à RFK* (murale) de l'artiste contemporain canadien de renommée mondiale William Ronald, *Les Trois Grâces* d'Ossip Zadkine et une grande sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles Daudelin. En 1997, le CNA a accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque d'œuvres d'art du Conseil des Arts du Canada, plus de 130 œuvres d'art contemporain canadien.

Le Canada dispose de quatre espaces scéniques ayant chacun leurs propres caractéristiques. Le spectacle *Radio Show (extraits)* sera présenté au Théâtre, une salle de 897 places.

Aujourd'hui, le CNA travaille avec d'innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et s'associe à maintes organisations artistiques de partout au pays. Le Centre est également l'hôte du Festival Danse Canada.

Le CNA se veut être un chef de file et un innovateur dans chacune des disciplines artistiques qu'il embrasse – musique classique, théâtre français, théâtre anglais, danse, variétés et programmation régionale. Il est aux avant-postes en matière de programmation jeunesse et d'activités éducatives, soutenant de nombreux programmes pour artistes en herbe et émergents et pour jeune public, et produisant des outils et du matériel pédagogique pour les enseignants.

Appréciation de la danse contemporaine

Le meilleur moyen d'apprécier la danse contemporaine est de n'avoir aucune attente et de ne pas essayer de se faire un jugement. Abordez-la comme une aventure personnelle. Laissez-vous emporter par la combinaison du mouvement, des gestes, des costumes et de la musique. L'aventure commence dès que vous prenez place dans la salle. Au cours d'un même spectacle de danse, vous pourrez être amené(e) à découvrir de nombreux « paysages » différents, tout comme lorsque vous voyagez. Et souvenez-vous que l'auditoire est une partie essentielle du spectacle. Sans vous, les spectateurs, le spectacle n'aurait jamais existé.

Assister à un spectacle sur scène, ce n'est pas la même chose que regarder un film. L'expérience n'est pas la même. Un spectacle de danse contemporaine ne raconte pas nécessairement une histoire. Certaines chorégraphies servent à mettre en valeur les formes et les corps en mouvement dans l'espace – il faut les aborder de la même manière qu'une sculpture abstraite dans une galerie d'art, ou comme la musique.

En tant que spectateur, vous aurez peut-être l'impression de ne rien comprendre à ce qui se passe devant vous. Et vous n'êtes pas seul(e) dans ce cas. Afin d'éviter de s'énerver ou d'être gênés de ne pas comprendre, beaucoup de gens se ferment complètement à la danse. Ils passent malheureusement à côté d'une expérience qui peut s'avérer fascinante, inspirante, créative et enrichissante. La danse peut vous aider à découvrir de nouvelles facettes de vous-même et du monde qui vous entoure.

La solution consiste à ne pas vous forcer à trouver « le sens » du spectacle qui se déroule devant vous. Il n'y a pas d'interprétation bonne ou mauvaise. Si vous avez une attitude réceptive, le spectacle de danse vous apportera quelque chose, même s'il ne correspond pas à vos goûts.

En fin de compte, c'est assez simple d'apprécier un spectacle de danse contemporaine : il suffit d'être ouvert aux nouvelles expériences et de se laisser guider par son intuition et ses émotions. Soyez réceptif (ive) à ce que vous voyez sur scène. Abandonnez-vous aux différentes émotions, images mentales et impressions que la danse provoque en vous. La clé est de ne pas vous imposer de contraintes. Au contraire, vous pouvez vraiment vous détendre. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises interprétations.

***Danser, c'est
découvrir, sans cesse
découvrir.***
~ Martha Graham

Comment regarder un spectacle

Liens avec le programme scolaire :

Appréciation et critique – 9e, 10e, 11e année : Définir des critères et analyser la danse

Histoire et culture – 9e, 10e, 11e, 12e année : Observer et décrire la danse

Toutes les personnes qui regardent un spectacle peuvent avoir des interprétations très différentes de ce qu'elles ont vu et ressenti. Toutes ces interprétations sont valables. Il ne faut pas chercher à appréhender mentalement la danse contemporaine. Plutôt que d'essayer de comprendre intellectuellement ce qui passe sur scène, détendez-vous, respirez profondément et ouvrez votre corps et votre esprit à la danse. Ne vous efforcez pas de trouver un « message ». Parfois, un spectacle de danse peut vous laisser une impression floue, un peu comme une peinture abstraite ou une improvisation de jazz.

Pendant le spectacle, observez :

- Le mouvement du danseur et les émotions qu'il exprime
- L'utilisation que les danseurs font de l'espace
- Vos propres impressions en réaction au spectacle -- enthousiasment, inquiétude, curiosité, contrariété, étonnement, tristesse
- La combinaison des enchaînements et formes sur scène
- La relation entre le mouvement, le son, le décor et les costumes

Questions suggérées :

- Qu'est-ce que je ressens en regardant cette danse?
- Est-ce que je reconnais certains gestes ou symboles utilisés par les danseurs?
- La danse me rappelle-t-elle certains moments ou événements de ma propre vie?
- Quelles sont les pensées, les idées ou les images qui me viennent à l'esprit?
- Quel est le sens que je peux tirer de cette expérience?

Souvenez-vous que pour comprendre la danse contemporaine, il n'y a **aucune règle à suivre**.

***Il faut danser d'abord et
penser ensuite. C'est l'ordre
naturel des choses.
~ Samuel Beckett***

Activité après le spectacle :

Variation sur une scène

Liens avec le programme scolaire :

Création – composition, présentation et interprétation, 9e - 11e année :

Composition de danse explorant un thème, composition pour petit groupe, collaboration et leadership

Matières : Danse, théâtre

Matériel requis : Un grand espace dans un studio

Thème : Personnage, tableau, rythme dramatique

En groupes de trois ou quatre, choisissez une scène ou un moment de la danse que vous avez aimé ou que vous avez trouvé émouvant. Recréez la scène en ajoutant trois tableaux aux points qui vous paraissent importants dans la narration. Analysez avec les membres du groupe les relations entre les personnages, leurs sentiments et leurs réactions face aux autres personnages. Arrêtez-vous à chaque tableau en posant les questions suivantes : Que s'est-il produit auparavant pour vous amener à cette situation? Que va-t-il éventuellement se produire par la suite?

Arts du langage :

1. Écrivez une courte nouvelle littéraire inspirée par votre visite au Centre national des Arts. Utilisez la séquence suivante comme point de départ :
Tout a commencé lorsque j'ai pris place au Centre national des Arts pour regarder Kyle Abraham présenter...
2. Rédigez un article sur la pièce. Faites des recherches et lisez des articles parus dans des journaux ou en ligne pour présenter cette forme d'écriture sur la danse.
3. Écrivez un poème ou racontez une histoire en vous mettant dans la peau d'un des danseurs de la pièce.

Danse:

1. Discutez des différents styles de danse que vous avez vus dans cette pièce et nommez-les. Quelles sont les ressemblances et les différences avec d'autres formes de danse telles que la danse moderne, le break dancing, le jazz, la danse folklorique, les danses latino-américaines et le ballet?
2. Comparez les qualités des danseurs professionnels avec celles des athlètes professionnels. Qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les distingue?

Musique :

1. Comment est-ce que la musique influence la danse?
2. Faites une recherche sur la musique de hip-hop. Décrivez ses liens avec la danse. Essayez de danser sur cette musique. Quelle sorte de mouvement, quelle vitesse, quelle qualité et quelle forme inspire cette musique?

3. Renseignez-vous sur les troupes de danse ou les groupes de musiciens locaux qui privilégient ces formes de danse ou de musique, notamment Bboyizm (hip-hop).

Autres sujets de discussion

- Faites une recherche sur la façon dont l'art, à travers le temps, a été un moteur de changement social. Comment la danse peut-elle être une forme d'activisme social? Certaines formes de danse sont-elles de nature plus politique que d'autres? Si oui, lesquelles et pourquoi?
- Comment est-ce que le hip-hop et la danse contemporaine se croisent dans cette œuvre?
- Pourquoi voyons-nous moins de hip-hop chez les professionnels en comparaison d'autres formes de danse? Et pourquoi voyons-nous moins de danse contemporaine dans la rue, dans les vidéoclips ou à la télé?
- Quels sont les points de ressemblance ou de différence entre cette œuvre et des pièces de danse hip-hop ou contemporaine que vous avez vues?
- Parlez de vos premières impressions lors de la représentation.
- Quelle partie du spectacle avez-vous préférée?
- Comment variaient les différentes parties de la pièce? Et qu'avaient-elles en commun?
- Décrivez les mouvements et la chorégraphie que vous avez vus. Décrivez aussi la musique ainsi que le décor et les costumes.
- Parlez du lien entre la chorégraphie, d'une part, et, d'autre part, la danse, la musique, l'éclairage, les costumes, le décor et les accessoires.
- Qu'exprimaient les danseurs dans leurs mouvements? Est-ce que la pièce racontait une histoire ou était-elle abstraite? Qu'est-ce que le chorégraphe souhaitait communiquer dans cette œuvre?
- Est-ce que les danseurs exprimaient différentes émotions? Quelles émotions avez-vous vues ainsi s'exprimer?
- Quelles émotions avez-vous ressenties en regardant le spectacle?

Bibliographie | Ressources Internet

Sites web *The Radio Show*:

Kyle Abraham : www.abrahaminmotion.org et www.pentacle.org/kyleabraham

The Radio Show : <http://vimeo.com/10347636>

Centre national des Arts : www.nac-cna.ca

Sites Web d'initiation à la danse et aux arts :

Artsvivants, le site éducatif du CNA sur les arts de la scène www.artsvivants.ca

Council of Drama and Dance in Education (Ontario) www.code.on.ca

Kennedy Centre (États-Unis) www.artsedge.kennedy-center.org

Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse
www.eps-canada.ca/home

National Dance Education Organization (États-Unis) www.ndeo.org

Publications en ligne sur la danse

Dance Collection Danse www.dcd.ca

The Dance Current www.thedancecurrent.com

Dance International Magazine www.danceinternational.org

Dfdanse www.dfdanse.com

Textes sur la danse et l'appréciation de l'art abstrait (anglais seulement) :

www.blueceilingdancer.blogspot.com