L''NCANDESCENTE COMPAGN'E

PROPOSITIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

SOMMAIRE

Spectacles — p. 1 Exposés — p.2 Ateliers — p.2 Pistes pédagogiques — p.4 Fiche technique — p.5 Intervenants — p.6

SPECTACLES

VOYAGE EN IMPRESSIONS HILDEGARDIENNES

MATERNELLES ET PRIMAIRES

Instruments intuitifs (cosmicbow, bols tibétains, anantar, flûte native et flûte harmonique, gongs, percussions, shrutibox...), musique et danse improvisés, et chants d'Hildegarde de Bingen. Présentation des instruments et des chants au fur et à mesure de la représentation.

HILDEGARDE DE BINGEN, MESSAGÈRE DE L'INVISIBLE

COLLÈGES ET LYCÉES

Le spectacle « Hildegarde de Bingen, messagère de l'Invisible » met cette femme en scène au moment où sa vie bascule de l'anonymat à la renommée. Théâtre (textes en monologue), danse, chants d'Hildegarde de Bingen et chants improvisés, instruments intuitifs (cosmicbow, bols tibétains, anantar, flûte native et flûte harmonique, gongs, percussions, shrutibox...), projection visuelle.

CONFÉRENCES

LA PHYSIQUE DU SON

COLLÈGES ET LYCÉES

Fréquences, onde, émetteur, récepteur, transmission.

travaux de Masaru Emoto.

Fonctionnement de l'émission des sons de la voix et de différents instruments de musique. Parallèle avec la communication dans la relation. Harmoniques, lien avec les mathématiques (Pytagore), figures de Chladni. Impacts sur le cerveau, les émotions, la santé -

L'ÉCRITURE MUSICALE EN OCCIDENT

COLLÈGES ET LYCÉES

Contexte historique et sociétal – chant dit « grégorien ». Passage de l'oralité à l'écriture par le signe, le symbole.

Lien entre mouvement, geste vocal et écriture. Evolution de l'écriture du chant grégorien, en lien avec l'évolution de la plume pour écrire. Passage de la monodie à la polyphonie Ecriture « classique » actuelle de la musique. Comparaison avec d'autres modes d'écriture musicale d'autres cultures.

Evolution de l'écriture musicale occidentale au XX° siècle dans la musique contemporaine, pour traduire des cris, des bruits.

ATELIERS

TOUS NIVEAUX

Les premiers ateliers proposés correspondent davantage aux classes maternelles et primaires, et les derniers aux adolescents, mais ils peuvent s'adapter à tous les âges, de la maternelle au lycée, suivant la façon de traiter le contenu et les objectifs.

INSTRUMENTS INTUITIFS

Découvrir les instruments, écouter les différentes sonorités, échanger avec l'intervenant en lui posant des questions sur les instruments

Se mouvoir librement et avec des qualités différentes suivant les instruments joués ; danse intuitive guidée.

Vivre un temps de relaxation en recevant couché les yeux fermés les vibrations des instruments.

Objectifs: développe l'écoute et la réceptivité, la motricité, la créativité, la prise de parole adéquate à un contexte, l'échange harmonieux avec les autres et le « vivre ensemble », la joie, la concentration, le calme, la disponibilité pour intégrer des apprentissages.

VOIX

Jeux sonores d'intensité, de hauteur et de durée, en mobilisant la voix et le mouvement. Ecouter et restituer une mélodie de quelques notes, en visualisant les hauteurs des sons avec le mouvement de la main. Reproduire un son et le tenir en bourdon tous

ensemble en créant un « cocon sonore ».

Faire venir une autre note (la quinte) et écouter cet intervalle en bourdon sonore.

Jeux d'improvisation vocale. Jeux avec les

Jeux d'improvisation vocale. Jeux avec le voyelles, les consonnes, les prénoms

Objectifs: Découvrir sa voix, développer la motricité, la créativité, la « boucle audio-phonatoire » qui permet d'ajuster le donner et le recevoir, l'écoute et la prise de parole, la réceptivité et l'émissivité, pourdes actions et paroles ajustées à la relation à l'autre ou dans un groupe. Prise de conscience de ce qui se passe corporellement dans le langage, dans l'émission des sons, des mots, donc meilleure compréhension

de l'essence du langage, et sa correspondance entre le son entendu, émis, et le son « traduit » en signes

écrits (lettres, mots).

JEU D'ÉCRITURE MUSICALE

Ecouter une musique, l'intégrer dans le mouvement dansé, choisir un des paramètres à exprimer par l'écrit (hauteur des sons, intensité, rythme, geste musical, émotion...), trouver un symbole permettant de passer de l'oral à l'écrit. Essayer de trouver l'écriture la plus complète en choisissant les symboles les plus efficaces, ou en les superposant.

Objectifs: Développe la créativité, l'aisance corporelle et le sens musical, la compréhension du passage de l'oral à l'écrit, la symbolique, et donc certaines connexions neuronales permettant l'analogie et l'ouverture d'esprit.

PHILO

Thèmes à définir avec les enseignants, particulièrement en lien avec l'écologie intégrale (comprenant en plus de notre rapport à la planète : l'éducation, le sens du bien commun, le respect, la responsabilité de nos actes, le « vivre ensemble », le bonheur ...)

Autres propositions pour les collèges et lycées : Quel rapport entretenir avec la nature et quelle place lui accorder dans l'éducation, la structuration, voire le soin de la psyché humaine ?

Comment respecter et vivre de façon constructive notre réalité d'Hommes libres, et notre droit fondamental à la liberté, et comment nous positionner face aux abus de pouvoir ?

Comment penser une société où hommes et femmes coopèrent dans un esprit de respect mutuel et de justice qui soit porteur d'épanouissement pour tous ?

Quelle place accorder à l'art afin qu'il devienne un chemin d'accomplissement personnel et de partage ?

Quelle sagesse pratiquer afin d'unifier corps, âme et esprit, pour réaliser l'inédit et développer une puissance créatrice aussi bien sur le plan artistique et spirituel que matériel et social, qui contribue à l'ensemble de l'humanité?

JEU D'ÉCRITURE DU LANGAGE

Observer l'évolution bruit - cri (animal, présence de l'émotionnel) - langage (humain, présence de la pensée) : de plus en plus structuré. Comprendre la structure des lettres, l'impact physique et énergétique ressenti en les faisant vibrer. Traduire ce ressenti en écriture, et comparer avec notre alphabet.

Ecouter la musicalité de différentes langues étrangères.

Inventer des phrases et ressentir l'impact vibratoire des lettres et des mots en les disant. Réaliser une création visuelle en arts plastiques, créant des agencements de lettres en mots et phrases avec des formes et des couleurs qui traduise ce ressenti (cela peut se faire ou se poursuivre dans un deuxième temps avec l'enseignant).

Objectifs: Comprendre l'essence du langage et de sa richesse, développer l'intérêt et « l'amour » pour les langues, développer la clarté de sa diction, saisir les nuances du passage de l'oral à l'écrit, réfléchir sur la symbolique, et donc sur certaines connexions neuronales permettant l'analogie et l'ouverture d'esprit, développer la créativité.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Posture, ancrage, présence, diction. Jeux d'improvisation théâtrale.

Objectifs: Prendre confiance en soi, recevoir la parole de l'autre (ou consignes) et y répondre adéquatement, développer une communication claire, s'exprimer en public ou lors d'épreuves orales.

PISTES PÉDAGOGIQUES

EXPLOITABLES PAR LES ENSEIGNANTS

COLLEGES ET LYCEES - PRIMAIRES (EMC et catéchisme)

FRANÇAIS

- Etude de la correspondance de Hildegarde avec les « grands » de l'époque (empereur, pape, saint Bernard...)

PHILOSOPHIE

- Mythologie rhénane
- Le Rhin et le Romantisme allemand, Wagner, Nietzsche
- Vision du cosmos au Moyen-Age, et de la place de l'Homme dans l'Univers
- L'Homme et son environnement au XXI° siècle
- La place du féminin dans la vie politique

LATIN

- Traduction des chants, textes ou correspondance d'Hildegarde de Bingen

ALLEMAND

- Géographie des lieux où a vécu Hildegarde
- Influence d'Hildegarde de Bingen en Allemagne
- Correspondance d'Hildegarde

MUSIQUE

- Initiation au chant grégorien
- Les débuts de l'écriture musicale en occident et son évolution
- L'interaction du texte et de la mélodie dans le chant grégorien

HISTOIRE GÉOGRAPHIE

- Les bouleversements culturels et politiques du XII° siècle
- Confrontation des idées préconçues sur le Moyen-Age avec sa réalité
- Guerres, croisades, et querelle des Investitures
- La vie monastique au XII° siècle et son impact sur la vie politique
- Le rayonnement de Cluny et l'architecture clunisienne
- Liens entre la Bourgogne et la Rhénanie Palatinat
- La place des femmes dans la vie politique du X° au XII° siècle
- cf. livres : du Chanoine GRIVOT « Femmes étonnantes des X°, XI°, XII° siècles » - « Un secret de naissance » de Pascale Fautrier

BIOLOGIE

Médecine d'Hildegarde – soins par les plantes et l'alimentation

PHYSIQUE

- Physique du son
- Vibrations et ondes de forme
- Leur impact sur l'organisme (figure de Chladni - Masaru Emoto)

ARTS VISUELS

- La place du symbole dans l'art pictural, sculptural, architectural du XII° siècle et dans l'art contemporain
- La technique de l'enluminure
- Étude des enluminures des visions d'Hildegarde

EMC / CATÉCHISME

- Ecologie intégrale en lien avec l'encyclique Laudato Si (certaines peuvent se voir en catéchisme, d'autres en EMC)
- Contemplation du « souffle de vie, souffle divin » dans la nature, relation aimante avec toutes les créatures.
- Education intégrale basée sur l'humilité et la sobriété.
- Education communautaire basée sur l'amour fraternel.
- Intelligence dans la mise en œvre pratique, créativité pour trouver des solutions adaptées et construire de l'inédit au service de la vie.
- Implication dans la vie politique pour la justice, la vérité, la paix, le respect des droits de tous.
- Dialogue inter-religieux et ouverture aux autres : vivre l'Evangile est plus important et urgent que de vouloir convaincre.
- Détermination à dire, dénoncer l'injustice, exhorter au bien, sans faillir, en actes et en paroles.
- La beauté, la musique et le son, comme louange à Dieu et permettant de Le rencontrer.

FICHE TECHNIQUE

SPECTACLE : VOYAGE EN IMPRESSIONS HILDEGARDIENNES

Durée: 1h15

Jauge: 100 maximum

Salle: s'adapte à tout lieu suffisamment grand pour recevoir tous les élèves, et permettant une bonne visibilité (scène, ou grand arc de cercle enfants assis par terre 4 rangées maximum)

Tarif : 450€TTC + frais de déplacements (700€ si représentation unique dans la journée)

EXPOSÉS

Durée: 1h30

Dont 15mn de réponse aux questions.

Jauge: 100 maximum

Salle: s'adapte à tout lieu suffisamment grand pour recevoir tous les élèves, qu'ils puissent correctement entendre, et qu'il y ait un vidéo-projecteur.

Tarif: 160€TTC + frais de déplacements

SPECTACLE : HILDEGARDE DE BINGEN, MESSAGÈRE DE L'INVISIBLE

Durée: 1h15

Jauge: 250 maximum

Salle: Eglise avec un chœr spacieux Tarif: 950€TTC + frais de déplacements (750€ si plusieurs représentations dans la journée, ou représentation pour tout public le

soir dans le même lieu)

ATELIERS

Durée: 1h

Jauge: 1 classe

Salle : s'adapte à tout lieu suffisamment grand et vide pour recevoir les élèves, qu'ils puissent s'asseoir au sol et avoir l'espace de se mouvoir.

Tarif : 60€TTC + frais de déplacements (3 ateliers minimums dans la journée)

INTERVENANTS

CLAUDINE GÉREZ

Après Lorca y la musica, évocation du monde musical et poétique de Federico Garcia Lorca où se mêlent danse flamenco, piano, chant et poésie (création, 2004), Claudine Gérez présente Hildegarde de Bingen, messagère de l'Invisible (création 2014).

Une fois diplômée du conservatoire de musique en piano et formation musicale, elle intègre une école privée d'art, de philosophie et de théologie, donne des cours et dirige des écoles de musique. Elle développe en parallèle ses acquis et ses outils de transmission, enseignant dans le domaine de la danse (contemporaine, intuitive, flamenco), du chant, du théâtre, et du yoga (diplômée de la FNYS en voga du son). Sa réflexion sur l'humain l'a conduite à donner des conférences, intervenir dans le domaine de l'accompagnement à la personne, et nourrit l'écriture de ses spectacles. Elle donne régulièrement ses créations dans toute la France, et diverses collaborations intervient dans artistiques.

Depuis plus de 25 ans elle enseigne aux enfants, aux adolescents et aux adultes, en cours individuels ou collectifs. Elle est intervenue plusieurs années en milieu scolaire, avec l'agrément de l'éducation nationale, pour monter des projets musicaux ou pluridisciplinaires, comme la création de comédies musicales. Elle a suivi en 2019 la formation SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble – agrément de l'éducation nationale), afin d'animer des ateliers de philosophie auprès des enfants et des jeunes, particulièrement dans les écoles.

VINCENT LAUTH

Si le parcours de Vincent Lauth est multiple, le son reste un dénominateur commun de ses nombreuses activités. Celle de musicien tout d'abord avec une formation auprès des Percussions de Strasbourg avant de s'orienter vers les musiques improvisées où il aura cotoyé des artistes comme Jack de Johnette, Palle Danielson ou Carla Bley. Celle d'homme de télévision jalonnée par 10 ans de collaboration au magazine culturel Metropolis (Arte) avant de signer des documentaires pour les principales chaînes françaises (Au pays des ashrams chrétiens, Vies volées, Impossible is possible...).

Producteur, il crée en 2018 Les Musicantes - le festival du son qui relie quelques années après avoir initié les événements 50 ans d'amour et Mumbai experience avec l'ONG indienne Snehasadan (enfants des rues de Bombay) et collaboré avec Help India (Sida en Andrah Pradesh).

Aujourd'hui, il se passionne pour la musique intuitive, trait d'union entre la scène et une activité de musicothérapeute clinicien, se produisant en solo, avec son collectif éphémère Sonophore ou en co-création avec des compagnies de spectacle (Cie Anxo, l'Incandescente, H222). Conjointement, il pratique et transmet la danse intuitive, comme enseignant du mouvement Dansé-Etre dansé, et facilitateur en Expression Primitive (danse thérapie).

Son expérience auprès des enfants s'est faite tout d'abord comme animateur BAFA, et plus récemment comme musicothérapeute en institut médico-éducatif avec les enfants déficients intellectuels, principalement des autistes.

"L'Incandescente Compagnie" s'investit dans la création et la diffusion de spectacles vivants, ainsi que dans des propositions culturelles et éducatives variées : ateliers sur la voix et le mouvement, cours de yoga, conférences, projets pédagogiques pour la jeunesse, stages dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel.

Elle propose des actions principalement en Rhône-Alpes et en Bourgogne, intervenant en milieu rural comme en milieu urbain, et se déploie également sur toute la France ainsi que dans des pays voisins de l'Union européenne, notamment pour les tournées de spectacles.

lincandescente.cie@gmail.com 06 62 68 07 31

WWW.LINCANDESCENTE-CIE.COM