

Casse-Noisette

Blanca Li

Niveau : CP > Terminale

Durée : 1h

Blanca Li offre une version hip-hop et moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique est inoubliable.

Blanca Li est chorégraphe et artiste touche-à-tout, directrice des Teatros del Canal à Madrid. Elle offre ici une nouvelle création inspirée d'un des plus beaux ballets du répertoire classique.

Blanca Li a toujours rêvé de réinventer l'histoire intemporelle de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip-hop, les métissages et une équipe de choc. Avec l'énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d'œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.

L'histoire

Le soir du réveillon Clara reçoit un casse-noisette en bois de la part de Drosselmeyer, son oncle mystérieux. Durant la nuit, Clara rend visite à son jouet. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre, dans son salon, Casse-Noisette transformé en prince charmant livrant une féroce bataille à l'armée des souris ! Vainqueur du roi des souris, Casse-Noisette emmène Clara jusqu'au royaume des Délices pour un grand banquet. Les sujets offrent un magnifique spectacle dansé aux deux visiteurs. Au terme de la soirée, Clara se réveille au pied du sapin de Noël avec le jouet casse-noisette dans les bras.

Blanca Li, chorégraphe

Blanca Li est chorégraphe, danseuse, comédienne, réalisatrice et a été élue à l'Académie des Beaux-Arts en avril 2019 dans la section de chorégraphie. Elle dirige le Teatros del Canal de Madrid depuis fin 2019.

Née à Grenade, elle intègre l'équipe nationale de gymnastique à 12 ans et part s'établir à New York à 17 ans pour suivre l'enseignement de la grande Martha Graham. Elle y découvre aussi le hip hop et se nourrit du bouillonnement des cultures du monde avant de retourner en Europe, où elle fonde sa compagnie de danse contemporaine à Paris en 1992. Ses créations ont tourné dans le monde entier, de New York à Tokyo et dans toute l'Europe, réunissant des publics nombreux, fidèles et enthousiastes.

À l'automne 2021, elle crée à Chaillot *Le Bal de Paris* de Blanca Li, primé du Lion de la meilleure expérience VR au 78e Festival international de Film de Venise. Ce spectacle vivant en réalité virtuelle très innovant qui plonge les spectateurs au contact de danseurs réels dans un univers fantastique, occupe le Palace à Paris pendant plus de 3 mois avant de partir en tournée mondiale.

Blanca Li a chorégraphié et mis en scène de nombreux ballets, opéras et comédies musicales, notamment *Les Indes Galantes* et *Shéhérazade* à l'Opéra national de Paris, *Treemonisha* au Théâtre du Châtelet, *El Quijote del Plata* pour le ballet national Sodre de Uruguay, *Pulcinella* pour le Ballet d'Espagne.

Elle a réalisé trois longs-métrages et de nombreux courts-métrages, publicités et vidéos musicales.

Pour le cinéma, la musique et la mode, elle a été choisie comme chorégraphe par les plus grands dont Pedro Almodovar, Jean-Jacques Annaud, Michel Gondry, Paul McCartney, Beyoncé.

Entre autres récompenses pour sa contribution aux arts et à la danse, elle a été nommée Chevalier de la Légion d'Honneur par le président François Hollande et a reçu la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes du roi Juan Carlos en Espagne.

Casse-Noisette

Casse-Noisette est un ballet classique en deux actes dont la musique a été composée par Piotr Ilitch Tchaïkovski, tandis que le livret et la chorégraphie ont été créés par Marius Petipa. Il s'inspire de l'Histoire d'un casse-noisette d'Alexandre Dumas tiré lui-même d'un conte d'Hoffmann, Casse-Noisette et le roi des souris. Casse-Noisette est représenté pour la première fois au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg le 18 décembre 1892.

La musique de Casse-Noisette est célèbre dans le monde entier. Certaines de ses mélodies sont devenues des « tubes » repris dans des films et à la télévision telles que le Trépak, la Valse des fleurs ou encore la Danse de la fée Dragée.

Tchaïkovski s'inscrit dans la tradition romantique russe avec cette partition pour orchestre symphonique. Cependant il innove, en introduisant un instrument découvert lors de ses voyages à Paris, le célesta. Inventé en 1886 par Auguste Victor Mustel, il appartient à la famille des percussions mais détient la particularité d'être muni d'un clavier. Il est facilement identifiable grâce à ses sonorités douces et légères.

Pistes d'exploitations pédagogiques

➤ La danse, une pratique corporelle :

On pourra chercher avec les élèves les qualités de mouvements et les vitesses possibles : fluide, léger, lent et régulier, ou au contraire saccadé, rapide... pour ensuite les expérimenter dans son propre corps.

➤ La danse, une pratique expressive :

On pourra ensuite associer ces mouvements ainsi répertoriés à une expression (expression d'un sentiment, d'une émotion mais aussi d'une identité, axiome majeure de la danse urbaine).

➤ Après le spectacle :

On pourra inviter les élèves à raconter leurs expériences de spectateur sur la plateforme DataDanse de NumeridanseTV qui aide les enfants à "lire" un spectacle de danse en réactivant leurs souvenirs et ressentis grâce à une grille de lecture interactive :

<https://data-danse.numeridanse.tv/?start=true&age=8-12>

➤ Approfondir la thématique:

Dans *Casse-Noisette*, Clara découvre tout un monde merveilleux. On peut lire d'autres contes sur le thème du passage dans ces univers fantastiques (*Alice au pays des merveilles* de Lewis Carroll, *Charlie et la chocolaterie* de Roald Dahl par exemple). On peut échanger avec les élèves sur les circonstances de ce passage dans le fantastique et comparer ces mondes imaginaires. On peut également proposer un exercice d'écriture : Les élèves, seuls ou en groupe, pourront imaginer leur propre vecteur de passage dans l'autre monde (comme l'armoire et le miroir, ou encore le terrier du lapin d'Alice) avant de déployer ce monde imaginaire. Est-il merveilleux ? Effrayant ? Comment va se dérouler le retour à la réalité du personnage ? Qu'aura-t-il appris ? Dans quelle mesure aura-t-il changé ?

"Je trouve que c'est une histoire, une musique qui s'y prête vraiment (à la danse urbaine ndlr) ; j'aime bien ce contraste entre l'image très classique qu'on a de Casse-noisette et le hip-hop", "qui est vraiment une danse d'aujourd'hui"

Blanca Li

Pour aller plus loin...

La musique enchanteresse de Tchaïkovski

Piotr Ilitch Tchaïkovski est un compositeur russe du XIXe siècle (1840-1893).

La musique de Casse-Noisette est célèbre dans le monde entier. Certaines de ses mélodies sont devenues des « tubes » repris dans des films et à la télévision telles que le *Trépak*, la *Valse des fleurs* ou encore la *Danse de la fée Dragée*. Tchaïkovski s'inscrit dans la tradition romantique russe avec cette partition pour orchestre symphonique. Cependant il innove, en introduisant un instrument découvert lors de ses voyages à Paris, le célesta. Inventé en 1886 par Auguste Victor Mustel, il appartient à la famille des percussions mais détient la particularité d'être muni d'un clavier. Il est facilement identifiable caractérisé par des sonorités douces et légères.

Breakdance

Créé dans les années soixante-dix à New York, il est caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol. « To break » signifie « s'éclater » en argot. Les danseurs pratiquent le breakdance soit en solo, soit en équipe (crew). Cette danse se distingue par un ancrage permanent dans le sol.

Popping

Apparu dans les années soixante-dix, sur la côte Ouest des États-Unis, c'est un style de danse appartenant au funk-style. Le popping repose sur des mouvements de contractions musculaires et d'isolations. Cette technique est initialement liée à celle du boogaloo, qui consiste en des déplacements en rotations, centrés sur les genoux, en passant par les jambes ou le cou. Ainsi, la combinaison du popping et du boogaloo donnera l'electric boogaloo style.

Accompagner ses élèves au spectacle

➤ Avant le spectacle

Préparer sa venue au théâtre

1. Discuter autour du théâtre en tant que lieu de représentation :

Ex: *Qu'est-ce qu'un.e comédien.ne, un.e spectateur.trice ? Qu'ai-je le droit de faire ?*

2. Lire la charte du bon spectateur
3. Echanger autour du titre, des visuels et des textes de présentation du spectacle.

Attiser la curiosité de vos élèves en leur montrant le teaser du spectacle.

Pré-ateliers spectacle, quelques idées :

- Découvrir les différents "Casse-noisette" : Hoffmann, Dumas et Tchaïkovski
- Réécriture : moderniser des textes classiques
- Découvrir le travail de Blanca Li

➤ Organisation de votre venue au Carré pour le spectacle *Casse-noisette*

L'accueil

L'équipe du Carré est ravie de vous accueillir et de vous faire découvrir un nouveau spectacle.

On entre calmement et en restant groupé avec sa classe.

Passage aux toilettes indispensable.

L'entrée dans le théâtre commence ... suivre les indications de l'équipe du Carré pour vous placer dans la salle.
C'est parti !

Bon spectacle !!

La représentation : un temps pour soi avec les autres

En vous installant, vous avez surement vu le décor du spectacle et là ... ça va commencer !

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans l'univers du spectacle que vous allez voir ... et n'oubliez pas ! Vous n'êtes pas tout.e seul.e dans la salle ...

Regardez et Ecoutez ...

Vous aurez tout le temps de discuter du spectacle et de poser des questions lors du bord plateau avec les artistes ou dans la classe.

Le bord plateau : se rencontrer - échanger - être ensemble

Le spectacle vient de se terminer. Vous avez des questions, des observations ou vous avez simplement envie de partager votre ressenti ? Le bord plateau vous permet de prolonger l'expérience artistique et de pouvoir échanger avec les artistes autour du spectacle.

➤ Axes pédagogiques et activités ludiques d'après spectacle

1. Axes pédagogiques :
 - Découverte du conte *Casse-noisette*
 - Découverte des différentes danses urbaines
 - Découverte de la musique classique
2. Activités ludiques :
 - Réécrire des contes classiques en les modernisant
 - Atelier de danses urbaines
 - Discussion/débat entre le ballet classique *Casse-noisette* et celui de Blanca Li ?