

MAD

Maison de la danse

Lyon

29 nov. → 02 déc.
2023

One Shot Ousmane Sy

One Shot
Ousmane
Sy

One Shot
Ousmane
Sy

One Shot
Ousmane
Sy

dossier pédagogique

House dance : la French touch féminine

Référence mondiale de la house dance, Ousmane Sy a créé en 2012 Paradox-Sal : un crew français 100% féminin. Le chorégraphe y rassemble des danseuses aux parcours variés pour leur enseigner les subtilités de cette danse fluide et rapide, mélange de hip hop et d'influences diverses — afro, hype, dancehall... Dans *One Shot*, il réunit des danseuses du crew et des artistes invitées qui affirment une singularité créative en fusionnant la house dance avec leurs pratiques tels le krump, le popping, le flamenco et la danse contemporaine. L'écriture déjoue les clichés de la féminité tout en révélant leur puissance, laissant éclater un jeu chorégraphique empreint de sororité où la confrontation des styles est un pur plaisir. Les duos et figures d'ensemble s'enchaînent avec un groove d'une énergie extrême, propulsés sur le mix musical — house dance et afrobeat — d'un DJ. Créée avant son décès en 2020, *One Shot* porte haut les valeurs d'Ousmane Sy pour qui la danse n'était que joie, partage et générosité!

Création 2021 • 8 interprètes

Chorégraphie Ousmane Sy | Assistante chorégraphie Odile Lacides | Intéprétation Audrey Batchily, Allauné Blegbo, Cynthia Casimir, Marina De Remedios, Valentina Dragotta, Chris Fargeot, Johanna Faye, Nadia Gabrieli Kalati, Cintia Golitin, Linda Hayford, Odile Lacides, Audrey Minko, Anaïs Mpanda, Mounia Nassangar, Stéphanie Paruta | DJ SP Sunny | Création lumière Xavier Lescat | Son et arrangements Adrien Kanter | Costumes Laure Maheo | © Timothée Lejolivet

AVANT LE SPECTACLE

- **Interroger le titre et faire émerger un horizon d'attente.**

On proposera aux élèves de **chercher le sens du titre**, de donner une traduction ou une expression équivalente de *one shot* et de faire des hypothèses sur ce que pourrait être la pièce.

En quoi ce titre est-il en accord avec ce qu'est le spectacle vivant ?

Éléments de réponse : *One shot* signifie « unique », « d'une seule traite » « en un coup » ; ou « qui ne sera utilisé qu'une seule fois ». Cela peut renvoyer à une pièce unique au sens où elle semble jaillir spontanément – où l'énergie qui en émane paraît naître, se déployer sous nos yeux, en direct – même si elle est finalement susceptible d'être rejouée. En cela elle est caractéristique du spectacle vivant. Chaque représentation est à la fois semblable et différente, singulière – dans la mesure même où le spectacle est vivant, ce qui lui confère à la fois force vive et fragilité.

Mise en contexte. Danse et valeurs : une pièce collective.

On pourra évoquer la genèse de la pièce et le contexte de sa création. Ousmane Sy a été sollicité par Olivier Meyer, directeur du festival *Cités Danse* de Suresnes, pour créer cette pièce à l'occasion du 29e anniversaire de ce festival. Ousmane Sy a imaginé sa pièce comme une « République de la Danse », déclinant la devise de son père : « inspire-toi de tout le monde pour ne ressembler à personne » (article de Stéphane Capron, [sceneweb La République de la danse d'Ousmane Sy - Sceneweb](#).) Il a souhaité écrire une pièce pour un **ensemble de femmes** ; mais il n'a pu voir naître la première, car il est décédé durant l'épidémie de covid, en décembre 2020, d'une crise cardiaque « Nous avons terminé la structure du spectacle avec Baba, précise la danseuse Odile Lacides, proche du chorégraphe depuis 2012. Ce sont les transitions qu'il a fallu fluidifier. Il était impensable pour nous de ne pas terminer ce que nous avons commencé avec lui. C'est un devoir de respect et *One Shot* est traversé par ce que Baba nous a transmis comme le *fighting spirit* et l'importance de relever la tête face aux épreuves de la vie... » (article du *Monde*, 9/01/2021)

On pourra proposer aux élèves de **réfléchir et d'argumenter** autour de la question suivante :

En quoi un spectacle de danse peut-il se concevoir comme une « république » ? Dans quelle mesure la danse permet-elle l'affirmation de valeurs ?

On demandera à chacun de réfléchir d'abord silencieusement et individuellement ; avant de proposer un échange d'idées, une mise en commun. On peut penser à l'importance de la **solidarité**, au **sens du collectif** puisque danser exige d'être à l'écoute, de **construire ensemble**. La danse met aussi en œuvre un engagement physique, une persévérance, et peut reposer sur une forme d'égalité, de respect des différences... Cette pièce a en outre la particularité de porter un hommage : elle est marquée par la disparition du chorégraphe, par les valeurs qu'il a transmises et qui demeurent vives dont la **résilience, la combativité, mais aussi l'égalité des genres**.

Cette pièce, écrite pour un *crew* exclusivement féminin, affirme effectivement leur force et leur **sororité**.

On peut penser aussi aux pièces qui ont une dimension engagée et défendent plus ou moins ouvertement des causes.

Pour aller plus loin : on peut regarder ces thèmes sur *l'artiste engagé* sur Numéridanse [L'artiste engagé](#) | Numeridanse tv et sur le lien entre corps et [Histoire Le corps et les conflits](#) | Numeridanse tv

- **Écrire l'espace et faire danser la géométrie : une approche par la pratique.**

Par groupes de 8, on proposera d'abord aux élèves de se munir d'une feuille et d'un crayon.

La feuille représente l'espace de la scène. Quelles **figures géométriques** peuvent être dessinées par les corps dans l'espace, que l'on peut figurer par huit points sur une feuille ? On peut imaginer un cercle, une ligne, un triangle etc. reliant ces points. Le groupe s'accordera sur **quatre figures** possibles, en réfléchissant et en variant les grandeurs (du plus petit au plus grand).

© Dan Aucante

On demandera ensuite aux élèves de **reproduire des figures dans l'espace, d'incarner ces huit points par leurs corps** ; puis de trouver un **rythme commun, un mouvement simple**, pour construire puis déconstruire successivement ces figures. Ce peut être une marche, ou des mouvements plus dansés, comme le pas de bourrée, d'abord à l'unisson. Le groupe devra s'accorder sur le moment de changement des figures, soigner les transitions qui sont aussi importantes que les lignes dessinées dans l'espace.

Pour s'inspirer : *Hip-hop : le mouvement du pas de bourrée* - [Vidéo Sport](#) | Lumni

- **Travail de recherche : connaître l'origine et la définition des danses.**

Le chorégraphe a voulu mêler les styles de danse. On proposera aux élèves de **chercher la définition** et éventuellement **quelques images** des danses suivantes, que l'on retrouve dans le spectacle : **le hip-hop, la house dance, et plus précisément le popping, le locking; le krump, la danse africaine, le flamenco, la danse contemporaine.**

Qu'est-ce qui rassemble ces danses ?

Éléments de réponse : Le hip-hop est apparu au début des années 1970 dans les quartiers d'immigrés afro-américains de New-York (Le Bronx, Harlem, Brooklyn). Cette danse déploie une énergie forte, agressive ou vindicative à son origine. Les danseurs s'organisaient par bandes et pratiquaient dans les rues. Ils s'affrontaient au départ avec des armes, avant que la danse ne remplace les bagarres.

Le Break est un style de danse hip-hop dont elle est l'un des piliers (avec le rap, le graffiti et le deejaying). Elle se développe aux États-Unis à partir des années 70. Le terme semble dériver de l'habitude prise par les disc-jockeys de passer en boucle des séquences musicales où ils ne conservent que la ligne de basse ou de batterie (*le break*). La danse se caractérise par des figures acrobatiques, souvent au sol. Elle est influencée notamment par la capoeira. Elle se pratique en général en solo, en général au milieu d'un cercle formé par les autres danseurs : cet esprit de compétition trouve sa traduction dans les *battles*, confrontations entre équipes de danseurs (*les crews*).

La **breakdance** constitue le pilier historique des danses hip-hop mais celui-ci a intégré de nombreuses autres pratiques, parmi lesquelles le *locking* dont le mouvement emblématique est de pointer du doigt et le *popping* dont la base est la contraction des muscles sur le rythme de la musique appartenant au style funk. Ces deux styles de danse s'exécutent uniquement debout. Elles viennent de la côte ouest des États-Unis et s'inspirent des mouvements des robots et des machines.

La pratique du hip-hop répond à un objectif fondateur : « **détourner la violence à travers le défi artistique.** La mise en œuvre d'une rivalité positive, d'un vocabulaire commun sans cesse renouvelé par l'improvisation, d'une rivalité positive [...], l'inscrit dans la continuité des danses afro-américaines, qui furent autant d'affirmations identitaires face à la relégation sociale » (*Dictionnaire de la Danse*, sous la direction de Philippe Le Moal, Larousse, 2008)

La **vogue** ou plus souvent le néologisme **voguing** est un style de danse urbaine consistant à faire, en marchant, des mouvements avec les bras et les mains, mouvements inspirés des poses de mannequins lors des défilés de mode. C'est une danse d'exclus, dont le nom vient du magazine *Vogue*, de la mode.

Le voguing est né dans les années 1970 dans des clubs gays fréquentés par des homosexuels et transgenres afro-américains, essentiellement à New York.

Le **krump** est né au début des années 90 à Los Angeles dans des quartiers ravagés par la violence et la ségrégation raciale. On l'appelle aussi à l'origine la clown dance à cause des maquillages que portaient certains danseurs dont le célèbre Tommy The Clown. C'est une danse explosive pratiquée par des gens de tous âges qui la décrivent comme une manière d'exorciser les énergies négatives et agressives des discriminations subies en tant qu'afro-américains, latinos et immigrés des quartiers populaires. Lors des compétitions, chaque danseur est soutenu par son clan qui l'encourage dans sa confrontation avec l'adversaire. Les battles ressemblent à des bagarres mais la violence ne s'exprime que dans l'attitude et la danse.

Pour aller plus loin, on pourra voir le documentaire *Rize*, de David La Chapelle.

La House dance est une danse d'abord underground, qui se développe notamment dans les clubs gays new yorkais dans les années 1980. C'est une danse très métissée, puisant ses inspirations notamment dans les claquettes, la danse africaine, mais surtout les danses en boîtes de nuit. Elle est proche du hip-hop dans l'esprit et dans l'énergie ; mais beaucoup plus aérienne dans ses mouvements.

Le flamenco désigne un genre à la fois musical et dansé, né en Andalousie au XVIIIe siècle : chants, danse et musique sont issus d'une ethnie tzigane. Le flamenco se caractérise par une gestuelle où les pieds frappent le sol alors que le haut du corps s'élève vers le ciel et dessine des arabesques avec les bras et les mains ; le corps effectue des mouvements de rotation. C'est une danse de tempérament, exprimant souvent la passion.

La danse contemporaine est, si l'on se fie aux mots, la danse actuelle, apparue au cours du XXe siècle. Elle est ouverte à une multiplicité d'influences et d'esthétiques : elle se caractérise par une grande liberté, une créativité infinie. Si la technique peut s'inspirer du classique, elle s'en émancipe aussi par des mouvements beaucoup plus libres, moins académiques.

La danse africaine renvoie à un ensemble de danses traditionnelles d'Afrique ; elle est souvent proche du sol, se caractérise par des pliés, une forte énergie et un rapport au rythme essentiel. La danse afro est aujourd'hui ouverte à de nombreuses influences contemporaines.

Le point commun de beaucoup de ces danses est leur **dimension métissée** : elles sont ouvertes à **plusieurs influences et héritages**. Pour beaucoup d'entre elles, aussi, elles portent une **dimension contestataire** : le hip-hop, le krump, le voguing, la house... sont l'expression de communautés qui se sentaient souvent exclues : la danse est alors vécue comme une **façon de s'exprimer**, de s'affirmer. Surtout, elles représentent une **alternative à la violence**, une façon d'exalter une **force pacifique, fédératrice**.

En prolongement :

- On pourra consulter sur Numéridanse l'extrait d'une autre pièce d'O Sy [Queen Blood| Numeridanse tv](#) et [Master Cypher| Numeridanse tv](#)
- Mais aussi la minute du spectateur qui résume l'essentiel du hip-hop [La Minute du spectateur \(2015\) : La culture Hip Hop| Numeridanse tv](#)
- Un Théma consacré à ce mouvement [Le hip hop, un mouvement populaire| Numeridanse tv](#)
- Une conférence dansée qui évoque les origines du hip-hop [Conférence dansée d'Olivier Lefrançois| Numeridanse tv](#)
- Et ces extraits de documentaires : [La Danse hip-hop, une technique maîtrisée| Numeridanse tv](#) et [La Danse hip-hop, une technique maîtrisée| Numeridanse tv](#)
- Sur le voguing : [Danses urbaines| Numeridanse tv](#)
- Sur la House : [Rave Lucid| Numeridanse tv](#)
- Sur le flamenco, traditionnel et moderne : [La Minute du spectateur \(2013\) : Danse espagnole| Numeridanse tv](#)

- [Flamenco se escribe con jota | Numeridanse tv](#)
- La Minute du spectateur (2017) : [Le nouveau Flamenco | Numeridanse tv](#)
- **Proposition d'activité sur la danse contemporaine** : on pourra proposer aux élèves de se créer, sur Numéridanse, **une petite playlist d'une dizaine d'extraits** destinés à refléter la diversité de ses univers et de ses esthétiques. Il suffit de se créer un compte sur Numéridanse ; puis de cliquer sur l'onglet « mes playlists »/ « créer une nouvelle playlist ». On peut ensuite mettre autant d'extraits vidéos que l'on veut et donner un titre à sa playlist.

Cette activité peut également se faire avec les danses urbaines.

Pour s'inspirer, on pourra leur montrer l'**exposition virtuelle** suivante : [Les racines de la diversité en danse contemporaine | Numeridanse tv](#)

Pour aller plus loin : [Technique\(s\) contemporaine\(s\) | Numeridanse tv](#)

- On peut également découvrir le jeu suivant, conçu par la chorégraphe Anne Nguyen, cie Par Terre, qui permet de découvrir et de s'entraîner à reconnaître les principales danses urbaines.

[SKILLZ \(compagnieparterre.com\)](#)

APRES LE SPECTACLE

- **La scénographie** : on demandera aux élèves de **décrire la scénographie. En quoi met-elle en valeur la danse des interprètes? Comment sont les costumes? Le décor? Les lumières?**

Le décor est assez simple mais non moins présent et signifiant. Une toile blanche se dresse en fond de scène, reflétant les variations de luminosité ; les jeux de lumières créent des changements d'intensité et de couleurs qui habillent la scène, installent une atmosphère changeante. Les côtés des estrades changent également de couleurs, participant à cette variation.

© Dan Aucante

L'espace est dessiné, borné par un ensemble d'estrades, de différentes tailles et hauteurs, ce qui peut entrer en résonance avec la pièce, où les danseuses forment un **unisson** – avec cependant des **danses, des personnalités singulières**.

Les costumes sont assez unis, dans un camaïeu de bleu et gris, ce qui met également en valeur la dimension collective, sans qu'elle soit pour autant uniforme.

© Dan Aucante

Le DJ a une place très importante dans la pièce : il est sur le devant de la scène et les danseuses jouent souvent avec sa présence, rappelant et ravivant la proximité de la danse et de la musique. Il crée des ambiances musicales diverses, inscrivant de fait la pièce dans un **univers de club très électro**.

- **Un retour par la pratique :**

Le sens de la fête : on proposera aux élèves d'apporter une musique électro (de house musique, idéalement) et de commencer par créer ensemble une petite réserve de mouvements, qui peuvent se transmettre et se répéter. Chacun proposera un ou deux mouvements simples et précis, qui peuvent ou non être inspirés de la pièce, de l'univers de la fête. Puis on composera un unisson avec ces mouvements.

De l'unisson au contrepoint : à partir de cet unisson, on proposera aux danseurs de trouver des contrepoints. A l'écoute, chaque personne se détachera du groupe, pour créer un solo ou un duo soit par le mouvement, soit par l'immobilité, tandis que le groupe évoluera dans un mouvement continu et commun. On peut jouer sur les ruptures de rythmes, de niveaux ; de qualités de mouvements. Les élèves pourront s'inspirer de leurs souvenirs des mouvements de la pièce, à leur manière, en se les appropriant.

- **Un retour par l'écriture : une lettre aux danseuses.**

On proposera aux élèves d'écrire une lettre aux danseuses : ils s'appuieront sur des moments précis de la pièce pour dire ce qui les a touchés, ce qui leur a parlé, ce qui les a étonnés. Ils pourront ainsi les remercier d'avoir achevé cette pièce après le décès du chorégraphe.

Deuxième proposition : écrire un poème et l'illustrer.

On proposera aux élèves d'écrire un **poème acrostiche**. Le titre sera écrit horizontalement et verticalement : chaque lettre sera le début d'un vers libre, convoquant des moments ou des images du spectacle, et des impressions de spectateur. Les élèves pourront également réinvestir des figures de style, procédés propres à l'écriture poétique en lien avec le professeur de français (anaphores, métaphores, comparaisons, allitérations et assonances, etc...)

One Shot

O

N

E

S

H

O

T

On leur proposera ensuite d'**illustrer** leur poème en faisant appel à leur créativité : ce travail d'illustration ou de collages peut se faire avec le professeur d'Arts Plastiques ; il peut aussi être conçu à l'aide d'outils numériques.

8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon – France

maisondeladanse.com
numeridanse.tv

Administration
T. + 33 (0)4 72 78 18 18

Billetterie
T. + 33 (0)4 72 78 18 00

CONTACTS

Manon Rodot

Attachée aux relations avec les publics jeunesse et -30 ans
m.rodot@maisondeladanse.com

Marion Coutel

Coordinatrice du développement des publics jeunesse et -30 ans
m.coutel@maisondeladanse.com

Séverine Allorent

Professeure relais auprès de la Maison de la danse
severine.allorent@ac-lyon.fr

Délégation Académique
aux Arts et à la Culture

MAIAS

maisondeladanse.com