

Autour de

TOUT-MOUN

Héla Fattoumi
& Éric Lamoureux

CRÉATION 2023

Pour 10 danseur-se-s

Musique live
Raphaël Imbert
& Benjamin Lévy

RESSOURCES ET PISTES PÉDAGOGIQUES

Autour de **TOUT-MOUN**

TABLE DES MATIÈRES

FICHE SPECTACLE	3
NOTE D'INTENTION DES CHORÉGRAPHERS	4
PASSERELLES AVEC LES DISCIPLINES SCOLAIRES	7
PISTES DE DISCUSSION AUTOUR DE LA PIÈCE	9
BIBLIOGRAPHIE	10
TOUT-MOUN, POINT D'APPUI DU SEMINAIRE NATIONAL PRÉAC 2024	11
CONTACT	12

FICHE SPECTACLE

Création : 13 septembre 2023, Festival Le Temps d'Aimer la danse au Théâtre Michel Portal de la Scène nationale du Sud-Aquitain à Bayonne

Genre : Danse et musique

Durée : 1h10 environ

DISTRIBUTION

Conception : Héra Fattoumi & Éric Lamoureux

Chorégraphie en collaboration avec les interprètes :

Sarath Amarasingam, Meriem Bouajaja, Juliette Bouissou, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Fouad, Mohamed Lamqayssi, Johanna Mandonnet, Angela Vanoni, Yaël Réunif

Bios de l'équipe dans le dossier artistique

Composition musicale et interprétation : Raphaël Imbert (saxophone), Benjamin Lévy (logiciel OMax)

Collaborateur artistique, plasticien : Stéphane Pauvret

Création lumières : Jimmy Boury

Création costumes : Gwendoline Bouget, **assistée de** Corto Tremorin

Direction technique : Thierry Meyer

Régie son : Valentin Maugain

Régie lumière : Manon Bongeot

Régie costumes : Hélène Oliva

NOTIONS – CLÉS

Édouard Glissant

Créolisation

Métissages, relation, interférences, entremêlements

Imprévisible, inattendu

Transformation, hybridation

Scénographie

Espaces mouvants

Immersion

Voiles, projection vidéos

Paysages / 4 éléments

Musique jazz, musique assistée par ordinateur

Improvisation

Groupe

Singularités, interrelations

Ensemble, échappées, entremêlements / entrelacs

Image de répétition, mai 2023

NOTE D'INTENTION

HÉLA FATTOUMI & ÉRIC LAMOUREUX

UN SPECTACLE IMMERSIF, CHORÉGRAPHIQUE ET MUSICAL

TOUT-MOUN, notre prochaine création, se profile comme une célébration de la poésie du romancier, poète et philosophe Édouard Glissant. Nous y déployons un espace sonore, visuel et immersif, traversé de flux relationnels où la danse, la musique live assistée par ordinateur et la vidéo se superposent, se trament, s'entrelacent, pour créer le contexte d'une composition chorégraphique faisant surgir des strates de perceptions troublantes.

L'expression « tout moun » vient du créole et signifie tout le monde, toute personne, tout un chacun. Elle est utilisée par Édouard Glissant sous sa traduction « tout-monde », un concept structurant de sa pensée et de son esthétique qui met en relation la poésie, la philosophie et la politique. Il y injecte la notions de « créolisation » dans un monde où mélanges, entremêlements, ruptures, synthèses, hybridations, mosaïques, instaurent un chaos relationnel imprévisible, inarrêtable, auquel personne ne saurait échapper.

L'ÉQUIPE

La puissance de la dissemblance

La pièce réunit une équipe d'interprètes qui proviennent de cultures chorégraphiques très diverses, en grande partie constituée de celles et ceux qui nous ont accompagnés dans la folle et intense aventure d'*AKZAK, l'impatience d'une jeunesse reliée* (2020). Ils-elles viennent de France, d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, des Caraïbes incarnant la « puissance de la dissemblance » comme un vecteur de transformation et d'élargissement de l'imaginaire du groupe.

LA COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE

Une danse chorale et hybridée

Nous ferons surgir la danse à partir de la charge émotive des mots et des images poétiques qui agissent comme des agents déclencheurs de la mise en jeu du corps. Nous nous attacherons à révéler les figures repères qui signent la singularité des interprètes en faisant focus sur les caractéristiques, les dynamiques, les rythmes particuliers de la danse de chacun-e. Nous opterons ensuite pour un travail de « combinatoire » et de mélange entre ces danses jouant des porosités, des interférences, des chocs, des harmonies et des disharmonies afin de créer un matériau chorégraphique en partage pour une « danse chorale hybridée ».

Un flux relationnel

La composition chorégraphique prendra appui sur les motifs graphiques de l'entrelacs, de la mosaïque, de l'entremêlement, convoqués de façon récurrente dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Ces motifs transposés à l'espace organiseront les interrelations dans le groupe. Elles seront sans cesse redistribuées en jouant de la complexité des arrangements, des imbrications, des circulations, de la variabilité des espaces et des points de contacts entre les corps. Ce flux relationnel projettera le groupe dans des espaces sans cesse réagencés via des ensembles, des dislocations, des échappées imprégnées par les différents modes qui caractérisent ces interrelations.

LA MUSIQUE

Un dialogue musical inattendu

« Le jazz se « joue » d'un équilibre précieux, rare et fragile entre un esprit de fraternité et d'empathie palpable, et un art du chasseur-trappe, du piège que l'on tend à l'autre, de la malice à brouiller les pistes à tout moment ».

Raphaël Imbert

Le saxophone : un souffle, une voix, un cri

Raphaël Imbert, saxophoniste, compositeur, invoquera les revendications de la soul et des « protest songs », les introspections de la musique folk et des chants populaires qui font œuvre commune et collective. Il prendra part au flux du plateau se mêlant aux danseur-se-s, dans un dialogue tout en impulsions, en déclenchements, en jeux de surprise, de réactivités et de sons inattendus.

Il embarquera également les danseur-se-s dans un chœur polyphonique en dialogue avec son instrument, entremêlant leurs tessitures pour réinventer un chant proche d'un gospel.

Le dialogue musicien/ordinateur avec l'algorithme OMax

À partir du saxophone joué en direct, la palette musicale sera enrichie grâce à l'ordinateur et l'algorithme OMax qui permet de créer des mélodies et des strates d'harmonie riches en nuances.

Mis au point et développé par Benjamin Lévy au sein de l'IRCAM, OMax devient un deuxième instrument qui a la particularité de traiter les salves d'improvisation en temps réel et de les réarranger, les extrapoler, de les recomposer avec aussi d'autres matières préexistantes. Ainsi l'espace sonore pourra varier, grâce aux déplacements du musicien mais aussi grâce à la multidiffusion, accentuant la dimension immersive pour le spectateur.

La voix d'Édouard Glissant

La composition musicale fera entendre des fragments de la voix d'Édouard Glissant, si particulière dans son tremblement, à partir d'extraits de discours, de colloques, de lectures.

TOUT-MOUN sera l'occasion de partager et de donner à entendre cette voix véhiculant l'intensité de cette pensée, porteuse d'un sens politique et poétique. Elle sera le support à partir duquel le logiciel OMax rejouera et recomposera une partition vocale, jouant des répétitions, des répétitions, des occurrences, des récurrences et résurgences.

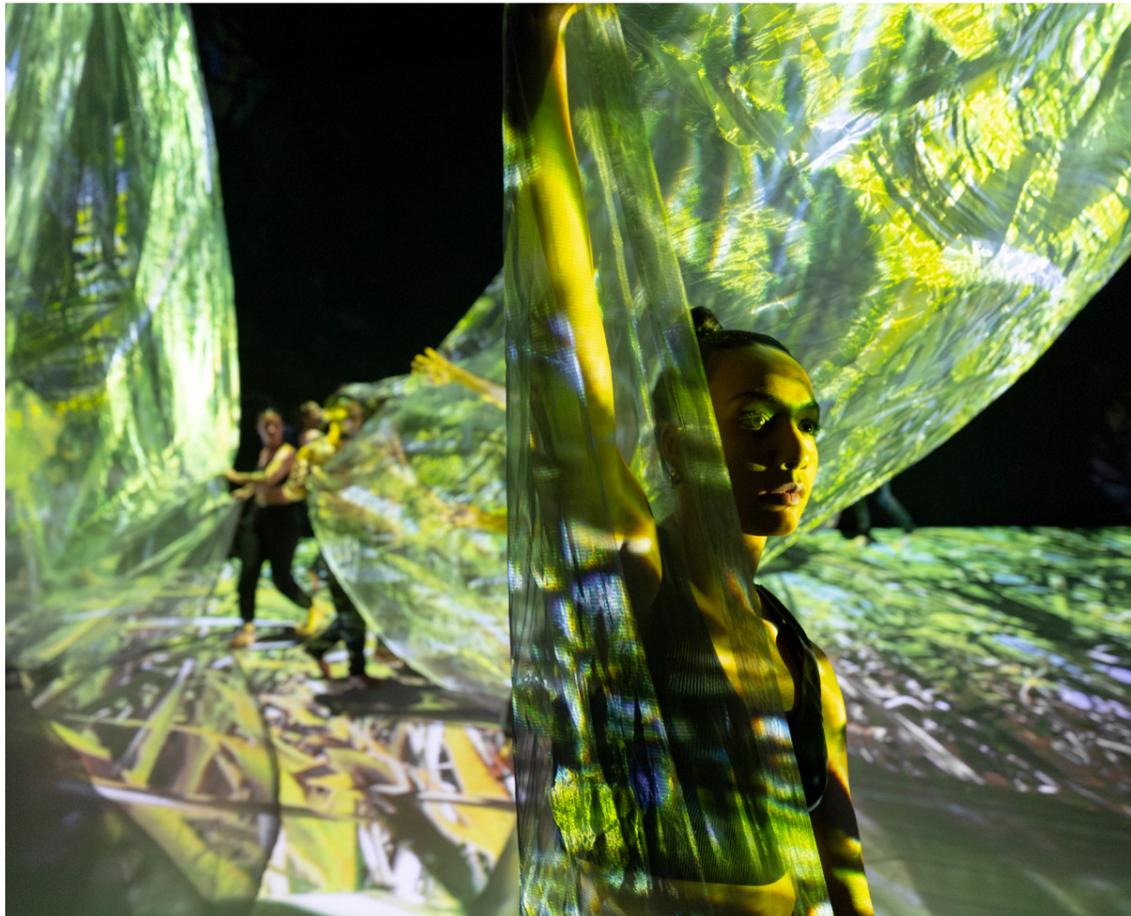
UN ESPACE

Mouvant en mouvement

Un espace qui se structure et se déstructure grâce aux déploiements de grandes surfaces fluides, légères et transparentes manipulées par les danseur-se-s en lien avec la danse. Un espace qui alterne les pleins et les vides, la saturation et l'épure, le détail et le global.

Ces surfaces mobiles sont également des écrans de projection tout en volumes et reliefs conférant à l'espace une plasticité inattendue. Les vidéos feront surgir des fragments de paysages où sont présents les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et les vents. Paysages tropicaux où la nature s'exprime dans la luxuriance d'une fécondité prodigieuse. Paysages de démesure où l'on se perd, se sauve, s'émancipe. Paysages *glissantien*, matrice de sa pensée, à la fois spatial et temporel, beaux et violents, réels et mythiques, concrets et abstraits.

Ces fragments, se composent, se recomposent, se trament avec la danse grâce aux trois axes de projection qui accentuent les effets de superposition, de transparence, de profondeurs de champs et qui créent des effets visuels en trois dimensions, troublant les perceptions.

Laboratoire de recherche, mai 2023

PASSERELLES AVEC LES DISCIPLINES SCOLAIRES

LITTÉRATURE, POÉSIE, PHILOSOPHIE

Édouard Glissant, est un romancier, poète et philosophe français né en Martinique. Il est fondateur des concepts d'**antillanité**, de « **Tout-Monde** », de créolisation, de relation.

L'antillanité, dans la littérature de Glissant, est une volonté de reconstruire les déchirures sociales, de restaurer la mémoire collective par l'histoire et d'établir des relations en dehors du modèle métropolitain. Glissant, par ce concept, affirme la nécessité de mettre à jour le réel antillais à travers l'histoire de la colonisation, du cloisonnement social, de la couleur de peau, de l'héritage africain, de la langue créole. Il affirme la spécificité des Antilles dans leurs diversités, leurs langues et leur histoire. Il s'agit de s'appropriier l'espace colonisé et l'histoire occultée par la période de l'esclavage. L'antillanité remplace dans la philosophie de Glissant le concept de négritude avancé par Senghor.

· Réf : *Le discours antillais*, É. Glissant, Paris, Gallimard, coll. Folio Essai

· Lien Lumni, fiche média, cycle 4 et lycée : [É. Glissant et l'antillanité](#)

Avec le concept de **créolisation**, Édouard Glissant appelle à un « **Tout-Monde** » visionnaire où les identités dynamiques et ouvertes sont une clé pour penser notre futur. Il défend ainsi la connaissance, la tolérance et l'ouverture.

La **créolisation** est définie comme un processus en mouvement ; l'inattendu découlant de la rencontre des cultures. Si le simple métissage produit un résultat prévisible, la créolisation est le résultat d'un ensemble de cultures qui sont en relation, sans s'éteindre ni se diluer (par opposition à l'intégration).

· Lien Lumni, fiche média, cycle 4 et lycée : [Patrick Chamoiseau et la créolité](#)

Pour Édouard Glissant, la **relation** à l'autre est définie comme une nécessité de composer avec lui, une pensée qui lie, relie et relaie entre eux les sujets. La relation est liée à la pensée du rhizome selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'autre. La racine du rhizome prolifère vers les autres racines, sans les tuer, et sans renoncer à être elle-même. La pensée du rhizome s'oppose à l'idée occidentale de racine unique.

Glissant remplace les concepts dans un esprit d'ouverture : à l'identité, il préfère la pensée du tremblement ; au continent, il préfère l'archipel, toujours en recherche de multiplicité et d'équilibre.

A la manière d'un conte créole, Glissant pense le monde dans sa multiplicité, ses détours et son imprévisibilité. Ancrée aux Antilles, sa perception des choses vise le monde entier. Le « **Tout-Monde** » embrasse les concepts de créolisation, de relation et propose de regarder le monde en tant qu'univers en devenir.

· Réf : *Traité du Tout-Monde*, É. Glissant, Paris, Gallimard, Coll. Blanche

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Glissant place l'histoire au cœur de sa réflexion. Il défend une histoire dynamique empreinte de réflexion, par opposition à une histoire linéaire. Glissant veut retrouver les histoires humaines vécues par les individus et les communautés, passées sous silence par toute l'historiographie instituée. « *La civilisation antillaise témoigne d'un effort pour harmoniser des éléments de civilisation très divers, qui se sont affrontés au cours de l'histoire [...] mais qui réussissent à créer un nouveau style de civilisation [...]* », É. Glissant.

C'est par l'histoire des individualités des peuples, des rencontres, des transformations, que Glissant cherche à développer sa pensée du « **Tout-Monde** ».

· Lien Lumni, fiche média, cycle 4 et lycée : [É. Glissant et l'antillanité](#)

La pensée de Glissant peut s'inscrire dans les thématiques scolaires de la transformation de l'Europe et de l'ouverture atlantique sur le monde au 16e et 17e siècles, de l'histoire du 18e siècle – expansions, lumières et révolutions, d'Europe et du Monde au 19e siècle (cycle 4, lycée). Elle touche également la thématique du développement de la Francophonie dans le monde et de la France d'Outre-mer dans le monde.

Les programmes du lycée général et technologique

Les concepts de Glissant peuvent s'insérer dans la programmation de lettres au lycée, dans le chapitre pluralité des cultures.

Programme d'humanité, philosophie et littérature, 1ère

Une réflexion peut être également menée autour de la pensée de Glissant et des concepts d'altérité, d'égalité, de droits, de tolérance, d'inter-culturalité : dialogue entre les cultures fondé sur l'égalité, la compréhension mutuelle et la déconstruction des préjugés.

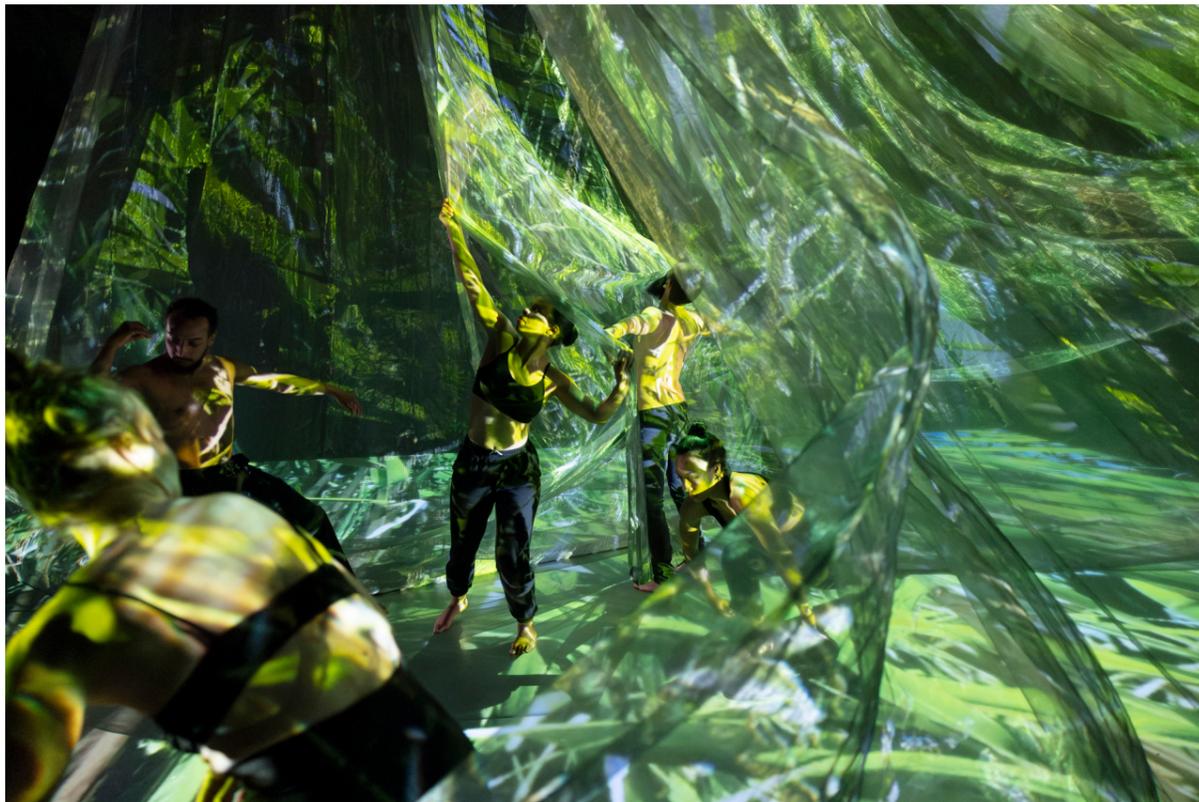
Programmes du cycle 4

L'esthétique d'Édouard Glissant

Tout au long de sa vie, Édouard Glissant s'est attaché à l'art et aux artistes contemporains, en particulier à ceux en provenance d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d'Italie (Wilfredo Lam, Roberto Matta, Valerio Adami...). En cohérence avec la question de la créolisation, il a réactualisé la notion du baroque, faisant intervenir à la fois poésie, musique, peinture et sculpture.

· Édouard Glissant, *La beauté du monde est à pister*, France Culture, 11 sept 2018

Réalisé en collaboration avec Alice Cucuat, enseignante missionnée par le rectorat de l'académie de Besançon.

PISTES DE DISCUSSION AUTOUR DE LA PIÈCE

Vous souhaitez préparer votre public à la venue au spectacle *TOUT-MOUN* ? Susciter la curiosité ? Ou revenir sur leur expérience de spectateur ? Recueillir et partager les traces et ressentis de chacun-e ? Voici quelques pistes et entrées thématiques pour engager la discussion avec un groupe.

COLLECTER DES INFORMATIONS SUR LA PIÈCE TOUT-MOUN

Qui sont les chorégraphes ? Quel est leur parcours ?
Combien y a-t-il de danseur-se-s interprètes ? Quel est leur parcours ? D'où viennent-ils ? Pourquoi cette distribution, ce choix de danseur-se-s ?
Quelle est la composition de l'équipe artistique ? Quels métiers sont impliqués dans la fabrication d'une pièce chorégraphique ?
Qui est Raphaël Imbert ? Qui est Benjamin Lévy ?
Qu'est-ce que VIADANSE ? Qu'est-ce qu'un centre chorégraphique national (CCN) ?
....

Voir la fiche spectacle et la présentation en pages 3 et 4.

LES CONCEPTS ET THÉMATIQUES

Qui est Édouard Glissant ?
Qu'est-ce que le concept de créolisation ?
En quoi la relation entre les danseur-se-s de *TOUT-MOUN* ou, entre les danseur-se-s et les musiciens, peut-elle se raccrocher à ce concept ?
Que pensez-vous de cette interprétation / traduction dansée du concept de créolisation par les chorégraphes Héli Fattoumi et Éric Lamoureux ?
Qu'est-ce que la musique jazz ? D'où vient-elle ?
...

L'ESPACE SCÉNIQUE, LA SCÉNOGRAPHIE

Quelle est la scénographie ? accessoires, images, vidéos...
Qu'est-ce qui vous a paru intéressant dans la scénographie ?
Comment la scénographie met-elle en valeur – ou pas – la danse ?
Comment les interprètes occupent-ils l'espace ? Comment interagissent-ils avec les éléments de décor et la scénographie ?
Décrire l'univers lumineux.
Qu'est-ce qu'un spectacle dit « immersif » ? Êtes-vous d'accord avec cette description (voir la présentation du spectacle en page 3) après avoir été spectateur de *TOUT-MOUN* ?
...

LE DIALOGUE ENTRE LA DANSE ET LA MUSIQUE

Quels gestes – postures – rythmes - déplacements gardez-vous en mémoire ou vous ont marqué ?
Les danseur-se-s interprètes font-ils toujours les mêmes mouvements (unisson) ?
Quelle est la relation entre les danseurs ? Entre les danseurs et les musiciens ?
Que pouvez-vous dire des costumes ? Que vous évoquent-ils ?
...

MOI ET LE SPECTACLE : PERCEPTIONS – ÉMOTIONS

Selon Antonio Damasio, il existe quatre manières de percevoir, pouvant s'appliquer à la réception d'un spectacle vivant :

- Le **corps** qui s'exprime ou qui perçoit
ex : sensation de chaud-froid, tremblement, picotement, rythme cardiaque accéléré...
- **Des émotions** qui s'expriment
ex : joie, tristesse, violence, excitation, colère...
- **Des actions** que l'émotion déclenche
ex : envie de bouger, de tourner, de bondir...

· **L'imaginaire** ou les différentes images convoquées en référence avec le vécu et le bagage culturel de chacun (« ça m'a fait penser à... »)
ex : de l'eau qui ruisselle, une ambiance d'église, un volcan en éruption, un jeu vidéo...

· Réf : Antonio Damasio, [L'autre moi-même](#)

Partir de cette grille pour recueillir les perceptions et ressentis de votre public :

Qu'ai-je vu ? Qu'ai-je entendu ?

Quelles émotions m'ont traversé ?

Ai-je eu envie de me mettre en mouvement ?

Comment mon corps a-t-il réagi durant le spectacle ?

Quels images, paysages, histoires, références me sont venus ?

...

Réalisé en collaboration avec Alice Cucuat, enseignante missionnée par le rectorat de l'académie de Besançon.

BIBLIOGRAPHIE

LA PENSÉE D'ÉDOUARD GLISSANT

[Biographie](#)

[En quelques minutes](#)

[Glossaire des notions phares](#)

[Institut du Tout-Monde \(espace numérique fondé par Édouard Glissant en 2006\)](#)

[Sélection d'entretiens proposée par le site de référence sur Édouard Glissant](#)

[Entretien d'Alain Venstein avec Édouard Glissant, « Les Nuits de France Culture », France Culture, première diffusion juin 2010. Pour la sortie de deux ouvrages, dont La terre l'eau le feu et les vents : une anthologie de la poésie du Tout-monde](#)

[Entretien de Laure Adler avec Édouard Glissant, « Tropismes », France Télévisions, décembre 2009. Pour la parution de son essai Philosophie de la relation](#)

LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC OMax

[Une présentation du logiciel OMax en quelques mots](#)

[Pour aller un peu plus loin](#)

D'AUTRES SPECTACLES ET RESSOURCES traitant de thématiques approchantes et de créateurs ouverts au monde, aux ailleurs, à l'altérité

Sur Numéridanse

[Exposition Les racines de la diversité en danse contemporaine](#)

[Webdoc Danses noires](#)

[La collection de Lalanbik – Centre de développement chorégraphique Océan Indien \(<https://www.lalanbik.org/>\)](#)

Sur l'Institut National de l'Audiovisuel

[Danses sans visa : une lecture de l'histoire des danses selon la circulation des peuples à travers le monde, à partir d'une sélection d'extraits vidéo du fonds d'archives de l'INA](#)

TOUT-MOUN, POINT D'APPUI DU SÉMINAIRE NATIONAL PRÉAC 2024

SE FORMER DANS LE CHAMP DE L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Du 23 au 25 mai 2024 à Belfort se tiendra le 14ème séminaire national du PRÉAC danse contemporaine Bourgogne Franche-Comté.

Les PRÉAC – Pôles de ressources pour l'éducation artistique et culturelle (EAC) – sont des instances partenariales avec pour missions principales : la **formation inter-catégorielle** de formateurs et la production de **ressources** qui contribuent à l'animation du réseau de professionnels de l'EAC.

Le PRÉAC danse contemporaine Bourgogne-Franche-Comté fait partie des six PRÉAC danse et des 42 PRÉAC à l'échelle du territoire national, tous domaines artistiques confondus. Il réunit plusieurs partenaires culturels et institutionnels : VIADANSE – Centre chorégraphique national (CCN) de Bourgogne Franche-Comté à Belfort, Le Dancing Centre de développement chorégraphique national (CDCN) à Dijon, la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-Comté / DRAEAC, les ÉAFC – Écoles académiques de la formation continue et l'Université de Bourgogne Franche-Comté (INSPÉ).

Plusieurs activités de formation sont proposées par le PRÉAC danse contemporaine Bourgogne-Franche-Comté. À l'instar d'un séminaire national de trois jours organisé tous les deux ans, en alternance à Belfort et à Dijon.

Le séminaire de mai 2024 réunira près de 40 professionnels venant de toute la France, acteurs des mondes des **arts et de la culture** (artistes, responsables d'action culturelle, médiateurs, professeurs d'enseignement artistique, conseillers DRAC...), de **l'éducation** (conseillers pédagogiques, corps d'inspection, enseignants relais, formateurs...) et de **l'enfance et de la jeunesse** (professionnels des réseaux de l'éducation populaire, de l'animation, des collectivités territoriales).

Intitulé « *créolisation : processus et imprévisibilité* », le séminaire PRÉAC 2024 sera adossé à la pièce *TOUT-MOUN*, création 2023 de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, chorégraphes et directeurs de VIADANSE. Ou comment considérer l'imprévisibilité comme une ouverture vers des espaces de création et des changements de paradigme. La thématique sera abordée à travers des ateliers de pratique, des apports théoriques, des partages d'expériences, des temps de médiation, un spectacle...

Autant de contenus et d'échanges qui permettront aux stagiaires d'élaborer des axes de travail et de réflexion portant à la fois sur la pédagogie, la médiation et toute autre forme d'action d'éducation culturelle, menant à une exploitation opérationnelle avec des publics.

Le PRÉAC danse contemporaine Bourgogne-Franche-Comté reçoit le soutien financier des ministères de la culture et de l'éducation nationale ainsi que de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.

[Pour en savoir plus, c'est ici](#)

[> Regarder le teaser](#)

PRODUCTION

VIADANSE - Direction Fattoumi - Lamoureux, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

COPRODUCTION

Chaillot - Théâtre national de la Danse, Scène nationale du Sud-Aquitain, Compagnie Nine Spirit

Pour tout souhait d'échange avec l'équipe artistique, actions autour du spectacle à co-construire...

Alice PÉQUIGNOT

RESPONSABLE DE PRODUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT

+33 (03) 84 58 45 32

+33 (06) 40 82 26 61

production@viadanse.com

3 AVENUE DE L'ESPÉRANCE, 90000 BELFORT

+33 (0)3 84 58 44 88 - contact@viadanse.com

www.viadanse.com

VIADANSE - DIRECTION FATTOUMI-LAMOUREUX

Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

VIADANSE est subventionné par le Ministère de la Culture - la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et reçoit le soutien de l'Institut français. Licences d'entrepreneur de spectacle n°1-001450 - n°2 -001451 - n°3-001452 © Laurent Philippe