

Rachid Ouramdane
Compagnie de Chaillot
Contre-nature

**Dossier
pédagogique**

À propos de Rachid Ouramdane

Biographie : Rachid Ouramdane, 52 ans, est né à Nîmes. Ses parents ont fui la guerre d'Algérie. Il a grandi au sein d'une famille nombreuse, dans un HLM, auprès d'un père rescapé de la torture. Il découvre le hip-hop quand il a 12 ans. Jeune adulte, il abandonne ses études de biologie pour se consacrer à la danse. Au cours de sa carrière d'interprète comme de chorégraphe, il entremêle éléments biographiques, réflexions esthétiques et préoccupations de société. D'Annecy à Grenoble, en passant par Paris, New York, Londres, Rio de Janeiro, Tokyo... il veille à mélanger les mondes, à hybrider les expériences et à faire appel à des corps non conformes et à des talents peu sollicités d'ordinaire.

Projet pour Chaillot : Directeur de Chaillot –Théâtre national de la Danse depuis 2021, où veille le souvenir de Jean Vilar et d'Antoine Vitez, Rachid Ouramdane espère « faire levier pour que la marge puisse accéder au centre ». Il oeuvre pour un théâtre des diversités et de l'hospitalité. Une maison vivante, ouverte. À toutes les danses, à tous les publics, à toutes les aventures, artistiques et humaines.

La compagnie de Chaillot : l'esprit Chaillot-Une communauté artistique au service d'un projet

La Compagnie de Chaillot est constituée par une communauté artistique réunie autour d'un esprit fédérateur et des valeurs d'inclusion que défend Chaillot – Théâtre national de la Danse. Créée depuis l'arrivée de Rachid Ouramdane à la tête de l'institution, la Compagnie a pour objectif de promouvoir la danse contemporaine et les arts vivants, tout en explorant des formes nouvelles d'expression scénique. Ce collectif, rassemblant des compagnons d'expérience de Rachid Ouramdane, est composé de danseurs, acrobates, funambules, compositeurs, vidéastes, créateurs lumière, photographes, scénographes et costumiers qui participent à des productions mêlant danse, cirque, acrobatie, théâtre, performance et musique.

À propos de Contre-nature

Rachid Ouramdane poursuit sa recherche autour du geste aérien. Mêlant corps à corps et envols, il évoque avec dix interprètes de la Compagnie de Chaillot, l'enfance, les marques du temps qui passe, la disparition... Il imagine la façon dont nos proches continuent de nous accompagner de leur présence malgré leur disparition.

« Il y a toujours une sensation d'effort et d'espoir dans les spectacles de Rachid Ouramdane. Quand ils se terminent, vous êtes changés de l'intérieur, armés du sentiment qu'un monde meilleur est possible ».

The New York Times, Gia Kourlas, 11 août 2024

Objectif pédagogiques

1- Explorer un nouveau langage chorégraphique : danse et cirque au service du geste aérien

Contre-nature s'inscrit dans la recherche de Rachid Ouramdane autour du geste aérien après plusieurs créations récentes qui mêlent danse et acrobatie. Par le partage des pratiques, danseurs et acrobates créent un nouveau langage grâce à une partition chorégraphique mêlant des portés et des figures de voltige qui brisent les frontières des disciplines. Le geste aérien devient alors une tentative de s'élever et touche notre humanité commune.

2- Comprendre les choix artistiques au service d'un propos : l'être face à l'absence

Dans *Contre-nature* les thèmes de l'absence, de la mémoire et du deuil dirigent les choix d'écriture chorégraphique.

Cette nouvelle écriture chorégraphique donne à sentir la vulnérabilité, l'intime, et le geste au service du collectif. Elle met en jeu le dépassement des corps qui ne cessent jamais de se soutenir dans un flux continu hypnotique. Comment le langage corporel, la lumière, la création musicale, le surgissement des images vidéo sont-ils au service de ces thèmes ?

3- Vivre une expérience corporelle : force et fragilité des corps à corps

Contre-nature fait surgir une empathie et nous met face à notre propre vulnérabilité tout en nous faisant vivre la force du collectif.

Les publics auront plaisir à traverser les sensations corporelles liées à ce langage chorégraphique. Les corps à corps amènent à expérimenter la prise de risque, le lâcher prise, les techniques de contre poids et de portés.

L'écoute et la mise en confiance seront au cœur de cette pratique et leur permettra de trouver du sens et d'être « changés de l'intérieur » comme l'écrit Gia Kourlas.

Contre-nature © Patrick Imbert

Avant de voir le spectacle

Des ressources

1- Portrait de Rachid Ouramdane

[Voir portrait de Rachid Ouramdane - Numeridanse](#)

[Lire édito sur la Compagnie de Chaillot](#)

2- Le geste aérien dans les œuvres récentes de Rachid Ouramdane

À partir de ces extraits vidéo, sensibiliser les participants à la recherche du chorégraphe sur le mélange des arts : danse, cirque et vidéo.

Möbius ● création 2019

Collectif XY en collaboration avec Rachid Ouramdane

Dix-neuf acrobates, telle une nuée d'oiseaux. Le collectif XY s'inspire ici de la murmuration collective des étourneaux, trompant l'œil du spectateur par des envols en série. Pour ce cirque total et inattendu, ils embarquent Rachid Ouramdane, spécialiste de la chorégraphie à grande vitesse pour grands ensembles, révélateur des singularités humaines.

Source : Théâtre de La Criée/Programmation 2018

[Voir la vidéo](#)

Corps extrêmes ● création 2021

« Dix interprètes-aventuriers, funambules de l'extrême, pros de l'escalade ou fans de vitesse, se jettent dans le vide et voltigent dans un décor vidéo qui nous fait grimper jusqu'à la cime des arbres et sommets des montagnes. »

Mouvement, avril 2021

[Voir la vidéo](#)

Les Traceurs ● création 2021

Aventure au long cours et à géométrie variable, *Les Traceurs* prolonge en extérieur l'expérience menée en intérieur par *Corps extrêmes* autour de pratiques défiant les lois de la gravité. En résultent des traversées, effectuées en particulier par le grand highliner Nathan Paulin, qui tendent de fascinants fils poétiques à divers endroits du monde.

[Voir la vidéo](#)

Möbius Morphosis ● Paris 2024

Avec le Collectif XY, le Ballet de l'Opéra de Lyon et la Maîtrise de Radio France

Dans le cadre de l'Olympiade culturelle 2024, Rachid Ouramdane et la Compagnie XY proposent une nouvelle création, dans le sillage de *Möbius*, leur première collaboration. Pour cette occasion, ils imaginent un spectacle en l'honneur des valeurs olympiques : l'excellence, l'amitié et le respect et réunissent aux côtés de 35 acrobates de la Compagnie XY, 25 danseurs de l'excellent Ballet de l'Opéra de Lyon ainsi que les élèves de la Maîtrise de Radio France dirigés par Sofi Jeannin. Le cofondateur du groupe de pop iconique AIR, Jean-Benoît Dunckel, compose la partition musicale de ce spectacle monumental.

[Voir la vidéo](#)

3- Contre nature s'inscrit dans l'histoire d'une recherche sur les arts du mouvement

A partir de [cette vidéo numéridanse](#), analyser des extraits d'autres artistes pour comprendre l'importance du croisement des disciplines artistiques.

- Par petits groupes de travail, demander aux participants de choisir un extrait parmi : Alwin Nikolaïs/ Philippe Decouflé/ Martin Zimmermann/ Yoann Bourgeois/ Les Arts sauts/ Vent d'Autan

- Identifier les éléments qui constituent le spectacle : décrire ce que l'on voit, les gestes, les corps en mouvement, la scénographie, les objets, les agrès, l'espace scénique...

- Identifier les disciplines artistiques concernées : danse, arts visuels, musique, théâtre, cirque...

Contre-nature © Patrick Imbert

Se préparer à vivre le spectacle *Contre-nature*

1- Découvrir *Contre-nature* : lorsque les artistes de l'aérien font naître un nouveau langage

Visionner ces deux vidéos du journal de création du spectacle :

[Episode sur le mouvement](#)

[Episode sur la technique](#)

- Observer, analyser et prélever toutes les pratiques, les actions identifiés dans ces extraits.
- Demander aux enfants/jeunes de trouver un maximum de verbes d'action réalisées et noter les précieusement afin de les utiliser plus tard pour l'atelier pratique.
- Classer ces verbes en 3 catégories : ceux qui se réalisent avec l'autre, ceux qui peuvent se réaliser seul.e ou les deux ?
- Exemples de verbes : danser/ s'envoler/ se projeter-projeter/ marcher/ regarder/ observer/ tourner autour-tourner avec/ prendre appui/ grimper/ tomber/ se renverser/ effleurer/ maintenir/ assurer/ accompagner/ fixer du regard/ prendre son élan/ glisser au sol/ s'accrocher/ sauter/ donner son poids/ donner un appui/ prendre appui/ lancer/ tracter/ voltiger/ virevolter...

« Il faut des gens qui ont des parcours un peu hybrides, c'est-à-dire qui sont aussi bien à l'aise dans les airs qu'au sol, toutes ces façons de danser, de bouger, de se projeter, qu'elles soient partagées ».

Rachid Ouramdane

2- Atelier(s) de pratique

Objectifs

Développer une conscience corporelle à la rencontre de l'autre : mise en confiance, qualité d'écoute, introduction au toucher.
Expérimenter des gestes aériens, des portés à partir des verbes d'action identifiés précédemment.
Créer des envols et des figures en contre poids, avec une intention précise, en toute sécurité.

Recommandations

Pour cette recherche, il s'agira de ne jamais chercher à « y aller en force », de prendre le temps d'éprouver la sensation juste pour être en complicité avec l'autre.

En fonction du public, il sera judicieux de commencer la séance par un travail d'écoute et de confiance avant de rentrer dans la pratique des portés et contre-poids.

Atelier 1 : Introduction au contrepoids
Une proposition de Mayalen Otondo,
danseuse, interprète et assistante artistique dans Contre-nature

Pratique en ligne [à retrouver dans le catalogue des pratiques du CND](#) p.42 :

Étapes

- 1- Introduire la pratique après un éveil des différentes parties du corps.
- 2- Former des binômes et expérimenter un premier contrepoids en arrière en se tenant par les mains ou les poignets.
- 3- Inviter à lâcher une main, croiser les mains ou s'asseoir et se relever en maintenant le contrepoids
- 4- Proposer un contrepoids inverse en s'approchant main contre main, dos contre dos.
- 5- Prendre un temps de réflexion avec les élèves sur ces deux possibilités de contrepoids pour les identifier clairement.
- 6- En binôme, les inviter à expérimenter d'autres figures de contrepoids avec différentes parties du corps : pieds/mains ; dos/tête.
- 7- Après ce temps d'exploration, les binômes choisissent une à deux figures à présenter au groupe.

Conseils

- Si possible, retirer les chaussettes pour ne pas glisser.
- Faire l'expérience d'une chute dans un contrepoids avec quelqu'un qui se retire pour faire comprendre la nécessité d'être deux.
- Tester la pratique en demi-groupe répartis en deux espaces pour encourager la concentration et faciliter la confiance.
- Mettre en lien le contrepoids avec des notions de physique.

Prolonger l'expérience

- Former des groupes de 3, 4, 10... pour créer des formes complexes.
- Introduire des schémas corporels, partitions, sans forme de dessins.
- Regarder un extrait de la pièce ORBES de Jordi Gali.

Pourquoi ?

- Aborder les notions de forces opposées, d'équilibre des points.
- Explorer les différentes parties du corps ; s'essayer à des tentatives hors du commun.
- Aborder ou approfondir des pratiques de relations à deux, trois ou plus.
- Renforcer le lien des élèves entre eux dans des rapports nécessaires de confiance, d'équilibre et de bonne entente.

Pour qui ? À partir de 6 ans.

Quand ? En milieu d'atelier / en milieu de projet.

Durée ? Minimum 1 heure.

À prévoir (espaces et matériels) : un studio ou une grande salle.

Atelier 2 : Proposer une exploration par groupes de 3 ou 4 à partir des verbes avec intentions

- Tourner pour s'élever
- Tourner pour se soulever du sol
- Tourner pour trouver le sol
- Prendre appui pour s'élever très haut
- Attraper pour passer par-dessus

Atelier 3 : exploration de la chute et de l'accompagnement pour maintenir l'équilibre

- Tomber / s'accrocher/ donner un appui / assurer/ prendre appui

La chute accompagnée

- L'un des deux engage un déséquilibre, l'autre l'accompagne jusqu'au sol
- Collectivement, marcher en essaim dans l'espace par groupe de 10 environ, un individu du groupe perd ses appuis et se laisse remonter par tous ses partenaires autour de lui. Répéter avec différents enfants/jeunes qui prennent l'initiative de lâcher (intention : « on coupe le jus ») et solliciter la présence d'un maximum de partenaires même si je ne suis pas en contact direct avec celui qui « lâche ». Proposer aux autres groupes de regarder et d'identifier les émotions ressenties.

Prendre appui pour s'envoler /prendre son élan

- Par deux, prendre appui sur le corps de l'autre pour quitter le sol : comment transférer mon poids par le porté ? Partir de la sensation de transfert de poids pour expérimenter une multitude de portés. Passer du temps sur un ou deux qui nous plaisent pour les expérimenter dans le mouvement et la prise de risque par la vitesse. : marche, course, élan...

À la fin de l'atelier de pratique

- Proposer un moment de restitutions des portés et des figures trouvées pour valoriser la recherche et la mise en situation devant un public.

3- Un temps de réflexion sur l'importance du collectif : émancipation et vulnérabilité

Objectifs

Discuter sur les valeurs collectives et l'importance de la fragilité dans la performance artistique.

Questionner à travers des exercices la notion de dépassement de soi.

« Comment on se connecte et comment cette douceur, cette tendresse aussi parfois, quand elle est décuplée par le groupe et par la connexion à l'autre, d'un coup ça prend une dimension incroyable. »

Mayalen Otondo dans la vidéo « *Contre-nature* : le mouvement » (journal de création)

Atelier 1 : réflexion autour de l'esprit Chaillot - une communauté artistique au service d'un projet

Demander à un.e enfant/jeune de lire tout haut le texte de présentation de la compagnie de Chaillot :

[Voir le texte](#)

Les autres retiennent des mots clés et classent ensuite les idées essentielles :

- les informations factuelles : composition de l'équipe...
- les informations concernant le projet de l'institution Chaillot - Théâtre national de la Danse
- les informations concernant les valeurs qui soutiennent ce projet

« Ce projet se penche sur des formes de vulnérabilité, montrer combien on est fait de fragilités, de failles. »

Rachid Ouramdane

Atelier 2 : Un débat mouvant pour interroger la notion de performance

Objectifs

L'enjeu de ce temps de réflexion serait de réaliser comment sublimer les failles, plutôt que les cacher, peut être une source d'émancipation et d'accomplissement. Cette intention se confrontera forcément aux représentations contradictoires qui façonnent leur monde : culte de la réussite, de l'excellence, de la perfection...

Le Débat mouvant : Qu'est-ce que c'est ?

« Faire un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe, puis à demander aux participants de prendre physiquement position pour ou contre elle, en allant d'un côté ou de l'autre de la salle, correspondant à l'affirmation ou à la négation. Après avoir laissé un temps de réflexion pour élaborer des arguments, on lance le débat avec la règle suivante : formuler des arguments pour expliquer sa position et changer de « côté » si les arguments de l'autre camp sont convaincants. Le débat mouvant permet ainsi aux participants d'élaborer et de justifier leur opinion en construisant des arguments. »

Source

Dans l'espace : POUR ou CONTRE ? Les enfants se déplacent en fonction de leurs réponses à ces questions.

Phrase 1 : Être performant, c'est essentiel dans la vie

Phrase 2 : Être très sensible, c'est un handicap

Phrase 3 : Il faut garder pour soi ses propres failles

Phrase 4 : « Tu es un fragile », c'est forcément une insulte

Phrase 5 : L'école nous empêche/ nous interdit de nous tromper

Phrase 6 : Ce n'est pas bien vu de montrer ce qui nous fait mal

Phrase 7 : Réussir, c'est être meilleur que les autres

Phrase 8 : **Se dépasser c'est aller au-delà de soi**

Cette dernière phrase clivante sera l'occasion de faire le lien avec une thématique fondatrice du spectacle *Contre-nature* : le dépassement de soi « sans être au-delà de soi » Rachid Ouramdane.

Comment comprenez-vous cette phrase ?

Contre-nature © Patrick Imbert

Atelier 3 : Raconter une expérience de dépassement de soi

- Trouver des exemples, des événements dans sa propre vie qui pourraient illustrer cette sensation de dépassement sans être au-delà de soi.
- Envisager le récit de cette expérience : par écrit (atelier d'écriture type récit autobiographique, poésie), par le corps, par l'image (interview, court métrage) ou le son (podcast), individuellement ou collectivement...

Après avoir vu le spectacle : analyser collectivement la pièce *Contre-nature*

1. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti

A. Analyse artistique

1. Premières et dernières images du spectacle

Décrire les premières et dernières images : Quelle impression ces images vous ont-elles laissée ? Comment l'ouverture et la clôture du spectacle interagissent-elles pour renforcer le message global ?

2. Moment ou tableau préféré

Quel a été votre moment préféré ? Décrivez-le et expliquez pourquoi il vous a marqué.

3. Une image forte ou marquante

Quelle image visuelle a le plus marqué votre esprit après la représentation ? Pourquoi cette image particulière vous a-t-elle bouleversé(e) ?

4. L'univers sonore

Analyser l'importance de l'univers sonore dans la pièce. Comment la musique, les sons et les effets sonores ont-ils soutenu les mouvements des danseurs et amplifié l'émotion du spectacle ?

B. Analyse personnelle

1. Réflexions pendant le spectacle

Quelles pensées vous ont traversé pendant la représentation ? Vous êtes-vous retrouvé(e) à penser à des événements personnels ou à des expériences passées ?

2. Émotions ressenties

Quelles émotions avez-vous ressenties pendant le spectacle (tristesse, mélancolie, espoir, admiration, empathie...) ? Essayer d'identifier précisément ces émotions et de les expliquer.

« Faire deuil des choses mais comme une façon de s'accomplir soi-même. »

Rachid Ouramdane

2. Exploration de Data-Danse

Data-Danse est un outil numérique qui permet aux spectateurs d'explorer le spectacle de manière interactive. Cet outil est particulièrement utile pour les enseignants, avant et après la représentation.

A. Avant le spectacle

Explorez la section « Le Monde de La Danse » pour vous familiariser avec différents aspects de la danse : les lieux de danse, le vocabulaire utilisé, les différents corps en mouvement, et bien plus encore. Cela permettra de préparer les enfants/jeunes à la représentation.

B. Après le spectacle

La section « Journal du spectateur » invite à revenir sur ce qui a été observé et ressenti pendant la pièce. En utilisant une grille de lecture, les spectateurs peuvent structurer leur analyse et créer un véritable journal de bord personnel.

Vous pouvez consulter un teaser explicatif pour une utilisation en classe :

[Voir le teaser Data-Danse](#)

3. Approfondir l'analyse chorégraphique

Après la représentation, il est essentiel de guider les enfants/jeunes dans une réflexion plus poussée sur les choix artistiques faits par Rachid Ouramdane.

A. Les éléments à analyser

- Vocabulaire gestuel : examinez comment le vocabulaire corporel des danseurs sert le propos du spectacle.
- Relations entre les danseurs : analysez les interactions entre les artistes et leur signification.
- Costumes et effets visuels : comment les costumes et les éléments visuels contribuent-ils à l'atmosphère et au récit du spectacle ?
- Musique et bande-son : quel rôle jouent la musique et les effets sonores dans la création de l'émotion et de l'ambiance ?

B. L'intention du chorégraphe

- Comment ces éléments contribuent-ils à exprimer l'intention artistique de Rachid Ouramdane ? En quoi soutiennent-ils le thème de la pièce ?
- Après être passé par la pratique et avoir vu le spectacle, tenter de répondre à la question :
- Comment et pourquoi être avec l'autre crée des émotions pour le spectateur ?

Pour approfondir cette analyse, [voici une vidéo complémentaire de la pièce](#)

De plus, les enfants/jeunes peuvent enrichir leur réflexion en lisant [la revue de presse sur la pièce](#).

4. Proposition créative : un podcast collectif

A. Objectif de l'activité

Recueillir des témoignages auprès de personnes proches (amis, famille, enseignants...) et de partager leur propre analyse du spectacle. Le podcast devient un excellent moyen d'exprimer ce que chacun a ressenti et observé, tout en développant une démarche collective de production.

B. Ressources pour réaliser le podcast

Voici quelques ressources pour guider la réalisation du podcast en classe :

- [Créer un podcast pédagogique avec ses élèves](#)

- [Le podcast audio, un outil pluridisciplinaire pour les apprentissages - Réseau Canopé](#)

Contre-nature © Patrick Imbert