

LAGASTINA – proposé par Le collectif QOUM

**Pièce
chorégraphique
linguistique et
musicale
pour jeune public
et public familial
en Occitan.
(à partir de 2 ans)**

**Note
d'intention
de la pièce**

Nous sommes actuellement en création pour un spectacle tout public autour de l'univers du livre musical *Lagastina*: livre-CD de chansons et comptines en occitan paru au printemps 2022 et écrit par Lucia Roulet-Bucquet, musicienne du collectif.

Nous mettons en scène, par la musique et par la danse, ce qu'une langue peut faire résonner d'intime en nous, souvent joyeusement, mais aussi parfois sous l'orage... Car dans les sons de l'occitan on pourrait entendre aussi les histoires de bien d'autres vécus de langues...

Il s'agit du livre-CD "Lagastina", créé par Lucia Bucquet, enseignante bilingue occitane. L'objectif de cet ouvrage est de faire entrer l'enfant et les parents dans la langue occitane par le biais d'un vocabulaire du quotidien, en résonance avec des mélodies de création, contemporaines, captivantes et riches en sonorités.

Il comporte 6 comptines et 7 chansons consultables sur le site: livre.lagastina.com.

Cet ouvrage a été commandé par des institutions pédagogiques telles que le CAP'OC, et est devenu un support d'apprentissages pour les classes bilingues occitanes de Nouvelle-Aquitaine.

Qui est Lagastina?

Cela signifie "petite pieuvre" en occitan.

Lagastina incarne la mascotte du blog pédagogique créé par Lucia Roulet-Bucquet et est aussi devenue le personnage principal du livre-CD.

**La source
d'inspiration
de la pièce**

Revenir au corps comme source du son de la langue dit aussi une forme d'humilité et met en avant une vision horizontale des cultures, une vision non-diglossique des langues.

Voici quelques pistes que nous explorons actuellement lors de nos résidences de travail pour cette pièce en occitan, en musique et en danse contemporaine:

- Nous suivons la piste du goût des mots, ici la saveur des sons spécifiques à l'occitan notamment les diphtongues et le r roulé, qui apparaissent explicitement dans la pièce – nous cherchons à expérimenter jusqu'où le corps peut prolonger la texture et le goût des phonèmes, des sons, des mots dans le corps grâce au mouvement dansé ? Où dépasse-t-on la simple simultanéité son-geste ou phonème-geste ou même phrase chorégraphique-phrase syntaxique ? Qu'est-ce que tout cela dit de l'imaginaire de chaque langue ? Du corps de chaque langue ? Avons-nous dans un même corps un corps propre à chaque langue ? Revenir à la physiologie de la bouche dit aussi quelque chose de l'intime. Qu'est-ce que cela dit de l'histoire personnelle et collective propre à une langue ?
- Notre travail sur la scénographie traduit enfin une volonté d'immerger le public dans un agréable bain de fluides, sons et mouvements confondus, bain linguistique, musical et chorégraphique. Entre immersion et interaction avec le public, avec des bulles clin d'oeil à la culture occitane...

- Nous travaillons aussi autour d'une formule « magique » écrite en sons et en mouvements, qui pourra recentrer les débordements sensibles autour d'une structure plus cadrée, car une langue c'est tout ça en même temps. Une formule chorégraphique magique en occitan, et qui agit comme une sorte de grimoire magique, avec à l'intérieur les sons spécifiques à l'occitan en puissance et en volumes de corps. C'est aussi un cadre rassurant, presque maternel, comme une langue chantée, répétée, ritualisée, mémorisée, qui berce....
- Nous explorons les différentes températures de la langue intime : des temps câlins, des temps de jeu, de joie, contrastant avec des temps d'orage (relation familiale ou collective conflictuelle - sur cette création avec une histoire propre à l'occitan). Par un travail notamment du rythme, de la musicalité, et aussi du silence, qui fait partie intégrante de la circulation sonore que déroule une langue, mais qui dit aussi peut-être les interdits, les frustrations du vécu d'une langue et de sa culture.
- Le jeu est ainsi un des ressorts de notre travail de création pour aussi pour déjouer les interdits et éprouver sa liberté de parler occitan, une langue moderne, qui résonne avec des formes d'expression artistiques contemporaines en musique et en danse (effets de flûte contemporains, danses traditionnelles occitanes revisitées avec le vocabulaire de la danse contemporaine).
- Notre travail sur la scénographie traduit enfin une volonté d'immerger le public dans un agréable bain de fluides, sons et mouvements confondus, bain linguistique, musical et chorégraphique. Entre immersion et interaction avec le public, avec des bulles clin d'oeil à la culture occitane...

Nous souhaitons dessiner autour de ce spectacle des pistes afin de former une « mallette pédagogique » à proposer auprès d'un public scolaire. Cette mallette sera composée :

- du livre *Lagastina* (l'auteure du livre, Lucia Roulet-Bucquet, est musicienne et enseignante en section bilingue français-occitan dans le 1er degré, elle a pensé ce livre en lien étroit avec les programmes de l'Education Nationale).
- du spectacle musical et dansé inspiré de l'univers du livre.
- d'ateliers de pratique artistique et/ou linguistique (langue occitane croisée avec la musique et la danse contemporaine).

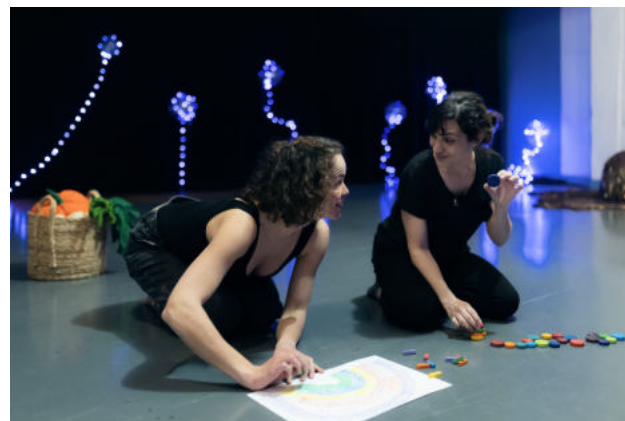
Les pistes sont liées au programme du 1er degré dans tous les domaines : éveil artistique et culturel, exploration du monde par le corps dans l'espace et le temps, activité physique et compétences motrices, langage écrit grâce au lexique du livre, et langage oral par la mémoire des comptines et des chansons, jeux de prononciation, éveil aux couleurs, formes des accessoires et des décors ...

Enfin, la pièce pourra aussi trouver prolongement en abordant, par des ateliers de pratique de corps et de son, auprès d'élèves plus âgés, la question de l'inhibition dans le rapport à une langue vivante. En effet, l'inhibition, la non-permission, est un sujet qui est au coeur de la pédagogie des langues vivantes, et le corps est souvent le support inhibé qui ne peut aller vers, qui ne se permet pas. La danse étant a priori l'art du corps par excellence, il est possible de trouver dans un processus de création artistique chorégraphique quelques clés pédagogiques « libératrices ».

*Informations
scénographiques
et techniques*

- Durée du spectacle: 30 minutes environ.
- Un espace scénique vide de 60 m² requis.
- Pénombre souhaitée ou ambiance tamisée.

L'identité du collectif QOUM

Nous sommes un collectif animé par l'envie de placer le corps au centre de nos questionnements sur le langage.

Nous sommes toutes les trois héritières d'un patrimoine culturel et linguistique riche (italien, arabe, occitan...) et nos parcours personnels font humblement écho à beaucoup d'autres parcours langagiers et culturels. Nous mêlons ainsi les langues vivantes, la musique et la danse pour tenter de montrer ce qui peut faire notre humanité, en traversant des imaginaires intimes et universels portés bel et bien par des corps.

Nous sommes deux danseuses, une musicienne, et nous questionnons le langage dans sa dimension sensible, qui touche tant à l'intime qu'à l'universel. Les croisements entre arts vivants et langues vivantes sont donc au cœur de nos projets de création.

Chaque corps étant le point de départ de tout souhait de communication, verbale ou non verbale, il touche aussi au vivre ensemble dès lors qu'il partage son espace sensoriel avec d'autres. Une dimension politique se développe alors, et des choix s'opèrent.

Nous faisons le choix de défendre la place du sensible dans le politique, au sens large du vivre ensemble. Et de marquer dans nos positionnements une approche horizontale des cultures quelles qu'elles soient.

Nous sommes aussi pédagogues dans nos champs artistiques respectifs, la danse et la musique, mais aussi en langues vivantes pour certaines d'entre nous, en langue régionale ou étrangère. Et le corps en mouvement demeure le point de départ d'une approche non hiérarchisante des langues (non diglossique : pas de langue dominante ou dominée), de la simple mise en voix d'une matière sonore à la dimension politique du langage et de chaque langue.

La transmission est en effet au cœur du projet de notre collectif. Mettre en partage par la création artistique autant que par la pédagogie d'ateliers, en lien plus ou moins direct avec la matière des spectacles.

La création artistique.

Elle est un terrain de travail pour une recherche explorant les résonances entre arts vivants et langues vivantes. Les problématiques de travail peuvent venir du mouvement ou de la parole, croiser approche esthétique et approche phonologique. Mais le corps reste la source et le vecteur/support de ce travail de recherche. Nos projets de création se développent sous plusieurs formes :

- des spectacles écrits à destination du tout public (avec des modulables éventuellement sur le plan linguistique)
- des performances déambulatoires construites in situ dans des lieux partenaires (en lien avec le lieu mais aussi avec une thématique ou un objet donnés).

Les ateliers.

Nous proposons des ateliers qui se déclinent selon plusieurs temporalités :

- des ateliers en lien étroit avec les spectacles : approche d'un processus de création croisant les matières musicales, chorégraphiques et linguistiques.
- des stages « Arts et Langues » proposant de mettre les outils de la danse, de la musique et du théâtre au service d'une approche linguistique.
- des ateliers de langue vivante par le corps et le mouvement (approche essentiellement phonologique).

Qui sommes-nous?

AUORE DI BIANCO – danseuse et pédagogue en danse.

Originnaire de Picardie, elle suit un cursus au CNSMD de Lyon et obtient son Diplôme d'Etudes Chorégraphiques en 1997. Elle choisit ensuite de partir à Prague pour travailler avec Jean-Pierre Aviotte, ancien soliste de Roland Petit, alors directeur artistique du Théâtre Laterna Magika. Elle revient en France en 1999 pour intégrer le ballet de l'Opéra de Lyon sous la direction de Yourgos Loukos : William Forsythe, Jiri Kylian, Angelin Preljocaj, Mats Ek, Trisha Brown... sont les chorégraphes inscrits dans le répertoire de cette compagnie. Par la suite elle deviendra interprète pour différents chorégraphes : Dominique Boivin (pour la mise en danse de l'opéra Orphée aux Enfers avec Laurant Pelly) Myriam Dooge, Jean-Guillaume Weis, Maryse Delente, Thomas Duchatelet, Serge Campardon, Marie-Claude Pietragalla et Benoit Bar.

Ces dernières années c'est avec Frédéric Célé (L'Aspirateur, Le Choc des Reines), Olivier Dubois (pour la reprise de la pièce Révolution), Emanuel Gat (Goldlandberg, Plage romantique), Edmond Russo & Shlomi Tuizer (Inside, Lings, Guerrieri & Amorosi), Gilles Baron (La Nuit en Deux Soleils), Sarah Crépin et Etienne Cuppens (Madison, Pillowgraphics) qu'elle collabore.

En parallèle de ce parcours artistique, se tisse un parcours pédagogique rempli d'interventions dans le milieu scolaire et universitaire et d'assistantat à la chorégraphie.

Depuis 2018, elle accompagne l'équipe de danseurs hip-hop pour la pièce YOOO !!! chorégraphié par Emanuel Gat pour le Théâtre de Chaillot.

Diplômée d'état, elle est sollicitée comme intervenante artistique dans différentes structures afin de partager et transmettre son expérience artistique.

Depuis 2021, c'est à Bordeaux qu'elle enseigne auprès des élèves du PESMD, Pôle d'enseignement supérieur de musique et de Danse de Bordeaux ainsi que pour le centre de formation Adage.

Elle travaille en collaboration avec la Manufacture-CDCN de Bordeaux afin de mener des ateliers artistiques destinés à différents publics.

**L'identité
du collectif
QOUM**

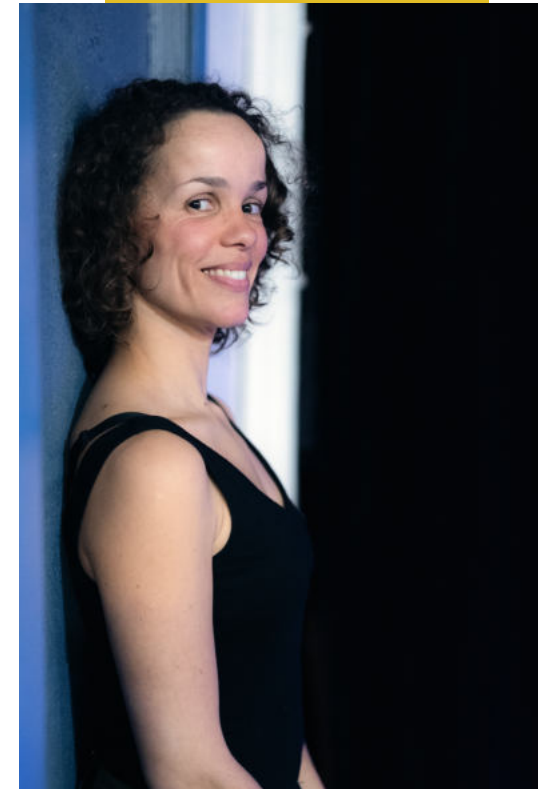
DORRA BEN CHAABANE – danseuse, pédagogue en langues et danse.

Originnaire de la Côte d'Opale, et ayant baigné dans l'arabe en Tunisie dès le plus jeune âge, elle est devenue bilingue français-anglais et danseuse.

Titulaire d'une licence d'Allemand et d'un Master 2 en Langues, Lettres et Arts du monde anglophone, elle obtient l'Agrégation d'anglais et se forme en parallèle en danse au CND de Paris-Pantin (Centre National de la Danse), au Studio Harmonic (Paris) puis à Bordeaux, à la Manufacture-CDCN, Centre de Développement Chorégraphique National où elle travaille d'ailleurs pendant six ans en lien avec la DAAC du rectorat de Bordeaux.

Elle partage actuellement son temps professionnel entre la création artistique et l'enseignement de la danse et de l'anglais par le corps en lycée. Le corps est pour elle central dans la mise en voix d'une langue vivante, qu'elle définit comme une matière sonore organique en mouvement.

**L'identité
du collectif
QOUM**

LUCIA ROULET- BUCQUET –flûtiste, pédagogue en bilingue Français-Occitan et en musique.

D'une famille de musiciens gascons, Lucia commence la musique toute jeune avec le fifre traditionnel girondin.

Bercée au son des chansons occitanes, des bals, des carnivals, elle développe un jeu instrumental virevoltant et énergique, notamment au sein du groupe *Anem Trio*.

En 2008, accompagnée par la pédagogue flûtiste Atarah Ben Tovim, elle est diplômée en flûte traversière de l'Associated Board of the Royal School of Music of London.

Puis elle se forme au Conservatoire de Bordeaux où elle obtiendra son DEM de flûte traversière en 2012. Elle suit en parallèle une double licence Espagnol-Musicologie. Elle se spécialise ensuite en musique baroque en suivant des cours de viole de gambe dans la classe de Paul Rousseau et obtenant son DEM de traverso en 2016 dans la classe d'Aurélien Delage.

Egalement titulaire d'un Master 2 en Sciences de l'Education, spécialité Langues Régionales, elle devient professeur des écoles bilingue Occitan en 2013.

En parallèle de son travail d'enseignante bilingue, elle crée un blog en occitan: LAGASTINA. Elle est l'auteure (paroles et musiques) du livre de chansons et comptines en Occitan, *Lagastina*, paru au printemps 2022 aux éditions *Son d'Oc*.

**L'identité
du collectif
QOUM**

Collectif QOUM

collectifqoum@gmail.com

06 29 59 94 56

Sur Instagram :
@collectifqoum

LAGASTINA

Blog pédagogique :

www.occitanclassebilingue.wordpress.com

Pour une écoute approfondie des chansons :

www.livre.lagastina.com