

La compagnie Drive présente

Le Van d'un dernier été

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un spectacle de danse et peinture sur
Vincent Van Gogh
chorégraphié par Si'mhamed Benhalima

Durée : 1h

Version jeune public : 45min

À partir de 7 ans

Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour préparer les jeunes spectateurs à la venue au théâtre : présentation de la compagnie Drive, zoom sur la vie et les œuvres de Vincent Van Gogh, pistes d'activités à développer avant et après la venue des enfants au spectacle.

Le but de ce dossier est de proposer des liens entre le spectacle « le Van d'un dernier été » et les œuvres de Vincent Van Gogh. Créer des ponts entre la danse et la peinture. C'est aussi découvrir l'homme qu'était le peintre, les relations qu'il entretenait avec son frère Théo, sa belle-sœur Johanna, le docteur Gachet et sa fille, tant de personnes qui ont marqué les dernières jours de sa vie, une période particulièrement prolifique pour l'artiste. Découvrir ses inspirations, comprendre sa technique et éveiller la curiosité pour mieux ressentir le spectacle.

Parce que le spectacle vivant est un moment de plaisir et de partage, qu'il rassemble et suscite l'échange, Parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions, qu'il ouvre les sens, nourrit l'imaginaire et éveille l'esprit critique.

C'est à la fois un voyage individuel et un vécu collectif, au cœur de la vie d'un artiste qui laisse derrière lui une œuvre colossale.

Accompagner le jeune spectateur au théâtre, c'est faire avec lui un bout de chemin vers la découverte du monde de l'art et du sensible. Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacle et se poursuit après le tomber de rideau...

Sommaire

La compagnie Drive	p.3
Le propos	p.4
La première inspiration	p.5
Présentation de Vincent Van Gogh	p.6
Les personnes qui ont marqué la fin de sa vie	p.8
Du dessin à la danse : quelques pistes d'activités en amont du spectacle	p.10
Du dessin à la danse : quelques pistes d'activités après le spectacle	p.14
De la rue à Van Gogh	p.18
Contact	p.19
Photos	p.20

La compagnie Drive

A l'origine de la compagnie Drive, il y a la fusion entre Si'mhamed Benhalima et Kevin Mischel, deux artistes hybrides qui trouvent leurs racines dans la culture Hip-Hop. Ils se connectent en 2011 lors de la création de la pièce *Contrastes* de Misook Séo, pour laquelle ils sont tous les deux danseurs interprètes. Au même moment, Si'mhamed Benhalima travaille sur l'écriture de sa première pièce *Existe* et intègre Kevin Mischel dans l'équipe artistique. C'est le début d'une longue et riche amitié, qui les amène à travailler ensemble pour d'autres chorégraphes, tels que José Montalvo, Kader Attou ou Soria et Mehdi. Ils créent ensuite un duo, qu'ils présentent sur le petit écran, mais également dans le film *Bâtarde* de Houda Benyamina en 2015.

En 2016 ils fondent la compagnie Drive et chorégraphient *Soi*, leur première pièce en duo. Si'mhamed et Kevin mettent en avant une danse sensible, qu'ils mêlent au théâtre, à l'instar de Pina Baush dans *Cafe Müller* dont ils s'inspirent. Les deux chorégraphes partagent la même vision : c'est le travail d'interprétation qui amène la danse et non l'inverse. Chaque geste apporte un sens et une émotion à la chorégraphie.

En 2017, ils collaborent à nouveau dans le film *Break* réalisé par Marc Fouchard, où Si'mhamed est chorégraphe tandis que Kevin tient le rôle principal.

Le propos

Vincent Van Gogh passe les derniers jours de sa vie, du 20 mai au 29 juillet 1890, à Auvers-sur-Oise. Il y peint plus de 70 tableaux. Le dimanche 27 juillet 1890, âgé de 37 ans, il meurt dans sa chambre à l'auberge Ravoux, son frère Théo et le docteur Gachet à son chevet.

Inspiré par le livre d'Alain Mischel « Le dernier été à Auvers », comprenant 80 sanguines sur les derniers jours du peintre, Si'mhamed Benhalima retrace cette ultime période d'inspiration de l'artiste. Contrairement à ce que l'on pense, Vincent Van Gogh n'était pas un artiste spontané. Au contraire, il s'était imposé une discipline de fer pour améliorer ses techniques. Il observait la nature durant des heures afin d'en saisir le mouvement. Mêlant danse et peinture, Si'mhamed Benhalima tente d'illustrer ce travail et de présenter l'homme qu'était Vincent Van Gogh avec l'aide de cinq danseurs, endossant le rôle du peintre et des personnes qui ont marqué sa vie.

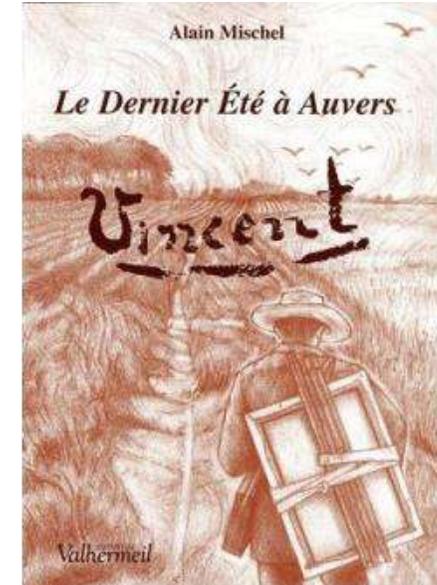

La première inspiration

« Ma première source d'inspiration a été le livre *Le dernier été à Auvers*, écrit par Alain Mischel. Illustrateur et professeur d'Arts appliqués en lycée professionnel, Alain Mischel est passionné par la vie et l'oeuvre de Vincent Van Gogh. Il a été particulièrement inspiré par l'ultime période de sa vie, à Auvers-sur-Oise. Dans son livre, j'ai découvert 80 sanguines retraçant au jour le jour les derniers mois de la vie du peintre, mais également ses rapports avec sa famille, ses correspondances intimes avec sa mère, son frère Théo ou sa belle-soeur Johanna.

J'ai rencontré Alain Mischel qui m'a présenté ses oeuvres. Ses dessins et ses sculptures—car il est également sculpteur—qui rendent hommage au célèbre peintre. L'idée d'une collaboration pour un spectacle fusionnant danse et peinture m'est venu naturellement.

J'imagine ce spectacle comme un voyage poétique et éducatif à travers des moments de la vie de Vincent Van Gogh, tout en exposant et entremêlant certaines oeuvres sur toile d'Alain Mischel, reflétant des passages de cet été à Auvers-sur-Oise. Cette pièce traduit mon ressenti lorsque j'ai découvert cet artiste possédant une très forte sensibilité, et je souhaiterais mettre en relief cet amour profond qu'il portait pour l'art et l'humain.

Présentation de Vincent Van Gogh

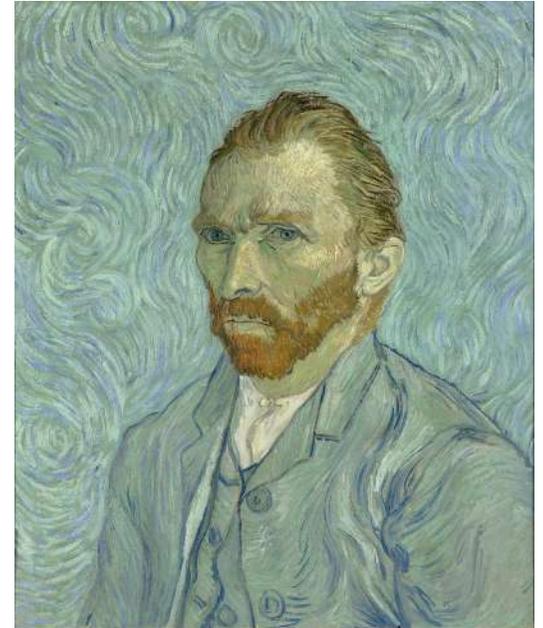
Vincent Willem Van Gogh est né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, un petit village de Hollande. Fils d'un pasteur protestant, il fut baigné dès son plus jeune âge dans la religion. Son tempérament agité lui pose quelques difficultés pour se faire des amis. En 1857 naît son frère Théodorus (dit Théo), qui deviendra son plus grand ami et confident. Après une scolarité mouvementée, il devint en 1869 commis dans la galerie d'art Goupil et Cie, galerie fondée par son oncle à La Haye. Vincent lit beaucoup, surtout la Bible. Il se désintéresse de son travail à la galerie et finit par démissionner en avril 1876. Vincent Van Gogh décide alors de se tourner vers la vie religieuse. Il sera prédicateur dans un faubourg ouvrier de Londres avant d'entreprendre des études à la faculté de théologie d'Amsterdam. Il abandonne cet enseignement jugé trop difficile mais reste convaincu de sa vocation spirituelle. Il obtient en 1879 une mission d'évangélisation en Belgique. Il se rend auprès des mineurs du Borinage et partage leurs conditions de vie extrêmement dures. Il a traduit cette découverte de la misère humaine dans des tableaux sombres comme les *Mangeurs de pommes de terre*.

Hésitant un temps entre la vocation artistique et religieuse, il choisit de se consacrer à la peinture. On peut dire aujourd'hui qu'il a eu raison. Son style très coloré a une vitalité et une tension particulière qui n'ont pas fini de marquer les esprits. En effet, après une phase de dépression, il retourne vers la vie d'artiste.

En 1886, il rejoint son frère Théo à Paris. Il découvre les jeunes peintres parisiens, le Louvre et les estampes japonaises. Il rencontre entre autres Toulouse-Lautrec, Pissaro, Gauguin, et Bernard. A leur contact et sous leur influence, les tableaux de Van Gogh prennent un peu de couleurs. En février 1888, Van Gogh quitte Paris et s'installe à Arles. Sous le soleil de Provence, son style de peinture se modifie. Ses toiles sont plus colorées. Il peint par larges touches courbes et utilise abondamment les couleurs jaune, vert et bleu. Il crée un style inimitable qui atteint son apogée avec *La Chambre à coucher* (1889) et *La Nuit étoilée* (1889).

Les autoportraits de Vincent Van Gogh

Bien que Vincent ait été capable de réaliser plusieurs dizaines de tableaux à cette époque, son état mental était loin d'être stable. Effectivement, il est de plus en plus en proie à des crises de démence. Entre 1886 et 1888 par exemple, Vincent Van Gogh réalise de nombreux autoportraits, sous forme de tableaux ou de simples dessins. Dans toute sa carrière artistique, ces autoportraits représentent une quarantaine d'œuvres, dont une le représentant avec un bandage entourant son oreille mutilée en 1889.

La Nuit étoilée

Un soir de 1889, à l'hôpital de Saint-Rémy-de-Provence, alors qu'il observe le ciel nocturne depuis sa chambre, Van Gogh réalise son tableau le plus connu, une toile post-impressionniste : La Nuit étoilée. Véritable reflet des pensées tourmentées du peintre, la peinture se caractérise par sa représentation singulière du ciel dont les mouvements tourbillonnants en forme de spirales semblent donner vie au paysage nocturne. Parsemée d'étoiles aux couleurs pures et lumineuses, l'oeuvre représente également en contrebas le village de Saint-Rémy-de-Provence dont les habitations dévoilent des sources lumineuses. Témoin de la fascination du peintre pour les ciels nocturnes, l'oeuvre révèle ainsi la pensée même de Van Gogh pour lequel "la nuit est encore plus richement colorée que le jour".

La mort de Vincent Van Gogh

Souffrant de crises qui fragilisent sa mémoire, Van Gogh décide de retourner en région parisienne, non loin de chez son frère, à Auvers-sur-Oise. Il est suivi par le docteur Gachet, un ami des impressionnistes. Ce dernier s'occupe de lui et apprécie son art. Van Gogh en fera d'ailleurs son portrait. Il créera plus de 80 peintures en deux mois ! Le 27 juillet 1890, le peintre tente de mettre fin à ses jours. Il se tire une balle dans la poitrine et succombe deux jours plus tard, alors âgé de 37 ans. Il est enterré au cimetière d'Auvers en présence de son frère Théo, du docteur Gachet et du peintre Bernard. Malgré de graves troubles intérieurs, Van Gogh ne s'est quasiment jamais arrêté de peindre. En huit ans, il a réalisé près de 900 tableaux et un millier de dessins. Son oeuvre post-impressionniste sera prise comme source d'inspiration par le fauvisme et l'expressionnisme.

Les personnes qui ont marqué la fin de sa vie

Théo Van Gogh

Théo est le frère cadet de Vincent Van Gogh. Il est marchand d'art à La Haye puis à Paris.

Il est une des rares personnes à croire en l'art de son frère et à comprendre son état émotionnel. Les deux frères entretenaient une relation fusionnelle. Théo écrivait régulièrement à son frère et l'aidant matériellement, en lui envoyant tout un nécessaire de peinture, faisant croire au début que c'est leur père qui envoyait cet argent. Vincent lui répondait aussi souvent en lui envoyant des croquis pour expliquer sa vie et ses tableaux, ce qui ne manquait pas de ravir son frère.

Les 652 lettres que Vincent écrivit à son frère Théo constituent un témoignage unique de la vie et de la pensée de l'artiste. (Alain Mischel en a illustré certaines en dessins.) Vincent Van Gogh considèrera que son œuvre a été « faite à deux ».

Johanna Van Gogh

Johanna est la femme de Théo. A la mort de ce dernier, Johanna récupère les lettres que les deux frères s'échangeaient. Elle découvre leur amour fraternel. Emue, elle décide de déterrer le corps de Théo à Amsterdam pour l'enterrer à côté de Vincent Van Gogh au cimetière d'Auvers-sur-Oise. Le docteur Gachet y plantera du lierre. Aujourd'hui, on peut voir un magnifique tapis de lierres entrelacés sur les deux tombes.

Son rôle est fort important dans la manière dont elle mit les marchands d'art de l'époque en rapport avec l'œuvre de son défunt beau-frère. Elle a œuvré toute sa vie pour la reconnaissance du travail de celui-ci, et a même mis en ordre la correspondance de Théo et Vincent Van Gogh qui sera publiée pour la première fois en 1914.

Le docteur Gachet et Marguerite

Le docteur Gachet est une figure inséparable de la dernière période de vie de Vincent Van Gogh. Il habitait à Auvers-sur-Oise au moment où il rencontre le peintre. Il avait une personnalité complexe et originale. Médecin spécialisé en psychiatrie passionné pour les arts, il développe une forte amitié avec Vincent Van Gogh et l'aide au mieux à vaincre ses angoisses tout en lui offrant un confort matériel propice à l'épanouissement. Mais après la mort du peintre, il commence à reproduire ses tableaux et ouvre même une école de copistes. Des centaines de faux tableaux de Vincent Van Gogh seront par la suite exposés en musée, dont le Louvre.

Ce côté sombre du docteur Gachet est développé dans le livre *l'Affaire Gachet : l'audace des bandits*.

Marguerite Gachet, la fille du docteur Gachet, a également joué un rôle important dans les derniers mois de vie de Vincent Van Gogh. Certains récits évoquent une possible romance entre elle et le peintre. Celui-ci a peint deux tableaux la représentant, avant que le docteur Gachet interdise leur amitié, ce qui affectera énormément l'artiste.

Du dessin à la danse :

quelques pistes d'activités en amont du spectacle

Ces activités sont à proposer avant la venue au théâtre, afin de préparer les élèves à la venue au théâtre et les sensibiliser au propos du spectacle.

1) La nature en mouvement

Vincent Van Gogh aimait contempler la nature pendant des heures afin d'en déceler le mouvement. Il était fasciné par les paysages de Provence. Prenons le temps de revivre les moments précieux de son inspiration. Et observons ainsi la corporalité de notre terre.

Ce thème peut être décliné en deux activités : une activité dessin et une activité danse.

Le spectacle mêlant étroitement ces deux disciplines, nous vous proposons de faire ces deux activités en parallèle.

La nature en mouvement	
Dessin	Danse
Les élèves sont invités à dessiner une scène de la nature (si possible en extérieur) en se concentrant sur le mouvement créé par le vent, et en observant l'évolution des couleurs. Proposer des couleurs différentes en fonction des éléments au soleil, d'autres à l'ombre, du ressenti personnel.	Après avoir étudié le mouvement en dessin, Si'mhamed Benhalima proposera ce même exercice en danse au cours d'un ou plusieurs ateliers chorégraphiques, en invitant les élèves à traduire leur peinture en mouvements, pour ainsi éveiller leurs sens et créer un imaginaire corporel. Par exemple, transformer le corps humain en champs de blés après avoir été traversé par le vent.
Intervenant : Cet atelier peut être proposé par l'enseignant ou par Alain Mischel	Intervenant : Si'mhamed Benhalima

2) Le puzzle

Pour le spectacle, Alain Mischel a peint des tableaux représentant le séjour de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise, en essayant de traduire au maximum le ressenti du peintre lors de ses derniers jours. Ces tableaux ont ensuite été installés sur des supports mobiles et participent à la narration du spectacle, au-delà du décor. En effet, ces toiles représentent des scènes de vie du peintre, et, selon l'ordre de placement, proposent différents niveaux de lecture.

Ce thème peut également être décliné en deux activités : une activité dessin et une activité danse, vivement recommandées à être mises en place en parallèle.

Le puzzle	
Dessin	Danse
Chaque élève est invité à dessiner ou peindre un élément à partir d'une ou plusieurs œuvres (exemple : une partie d'une fresque). Les dessins sont ensuite rassemblés pour n'en faire qu'un. Le résultat final sera riche de propositions artistiques et différentes influences selon le ressenti.	Chaque élève se munit de son dessin. Si'mhamed Benhalima propose ensuite une chorégraphie reprenant l'idée du puzzle. Les danseurs développent individuellement leur sensibilité, puis se rassemblent pour créer une chorégraphie de groupe. À l'image des toiles en mouvement dans le spectacle, Si'mhamed Benhalima guide les élèves pour proposer plusieurs niveaux de lecture à partir d'une œuvre, découpés en plusieurs et rassemblés différemment.
Intervenant : Cet atelier peut être proposé par l'enseignant ou par Alain Mischel	Intervenant : Si'mhamed Benhalima

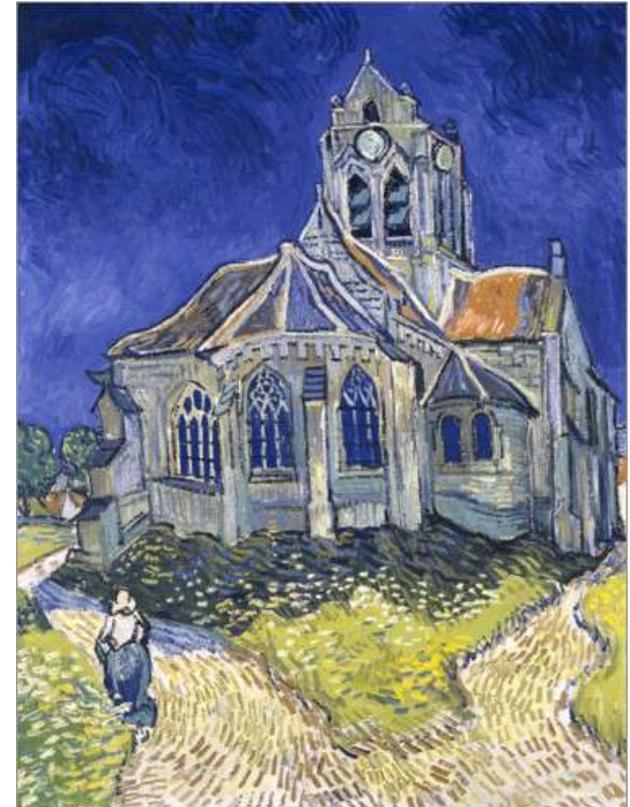
3) L'exposition

Nous vous proposons que les dessins effectués lors des ateliers « nature en mouvement » et/ou « puzzle » soient exposés dans le hall du théâtre qui accueille la compagnie Drive. Le jour du spectacle, les élèves pourront ainsi découvrir leurs travaux en lien avec la pièce avant d'entrer dans la salle de spectacle, et pourront ensuite faire le lien entre les actions et le spectacle.

4) Sortie à Auvers-sur-oise

La ville d'Auvers-sur-Oise propose des visites guidées de la Maison Van Gogh, avec la chambre où le peintre vécut ses derniers jours, ou du Château d'Auvers-sur-Oise pour plonger au coeur de l'histoire de l'impressionnisme avec ses inspirations et ses influences.

De nombreuses activités sont proposées en parallèle aux élèves afin de développer leur imaginaire et leur créativité, autour de Vincent Van Gogh et du mouvement impressionniste, directement en lien avec le spectacle.

Du dessin à la danse :

quelques pistes d'activités après le spectacle

Après la venue au théâtres, les élèves sont invités à se questionner sur différents aspects du spectacle.

1) Repérer les personnages

Avez-vous repéré Vincent Van Gogh? Théo? Le docteur Gachet? Marguerite?

A travers la danse?

A travers les peintures?

Quelles émotions avez-vous ressenties par rapport aux personnages? A leur lien?

Avez-vous repéré des moments plus sombres? Que représentent-ils selon vous?

Selon vous, que représente la conteuse dans le spectacle?

Les danseurs du spectacle sont parfois amenés à représenter plusieurs rôles, le débat entre les élèves et l'expression de leur point de vue et ressenti par rapport aux personnages est donc très intéressant.

2) Repérer les décors et les tableaux

Que représente la palette?

Qu'avez-vous pensé des tableaux? De leur mouvement?

Avez-vous reconnu les références aux tableaux de Vincent Van Gogh?

Qu'avez-vous ressenti?

3) Repérer les lumières

Dans le spectacle, la danseuse – comédienne explique que Van Gogh a appliqué la théorie de la complémentarité des couleurs de Charles Blanc dans sa *Grammaire des Arts du dessin*. En effet, selon le cercle chromatique, pour exalter les couleurs, il faut les employer avec leur complémentaire.

Par exemple : le jaune et le violet sont complémentaires. De même pour le bleu et l'orange. Ainsi que le vert et le rouge.

Bertrand Perez, directeur technique du spectacle, a fait un travail autour des lumières dans la pièce, reprenant cette théorie.

Avez-vous repéré les ombres de différentes couleurs?

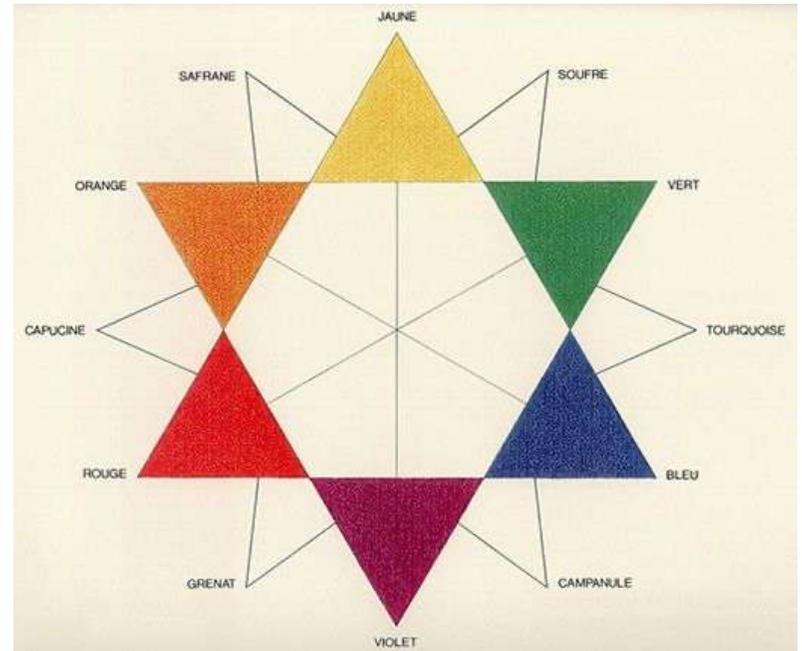
A quels moments du spectacle? Qu'en avez-vous pensé?

Avez-vous été marqué par d'autres couleurs durant le spectacle? Qu'avez-vous ressenti?

4) La musique

Qu'avez-vous pensé de la musique?

Vous a-t-elle dérangé par moment? Pourquoi? Qu'avez-vous ressenti?

5) Les photos du spectacle

Plusieurs photos du spectacle sont placées à la fin du dossier.

Faire décrire chacune de ces photos

Expliquer son ressenti, le confronter à celui des autres.

Montrer chacune de ces photos et demander aux enfants de reconnaître le moment du spectacle qu'elles représentent, puis d'expliquer ce qu'ils ont ressenti (comment ils étaient) à ce moment du spectacle. Comparer les ressentis, et demander : « y a-t-il quelqu'un à qui cela n'a pas fait cette impression ? » Faire se confronter ces avis différents. C'est important de comprendre que chacun a sa sensibilité et un vécu de la représentation qui peut être différent.

Comparer des photos du spectacle avec des photos de tableaux de Vincent Van Gogh.

Par exemple, le tableau « les chaussures » est représenté dans la pièce.

Avez-vous fait le lien avec un passage du spectacle?

Pouvez-vous l'associer à une photo du spectacle?

6) Commenter la phrase qui clôture le spectacle

« Plus j’y réfléchis et plus je sens qu’il n’y a rien de plus réellement artistique que d’aimer les gens ».

Vincent Van Gogh

Du la rue à Van Gogh

A travers ces ateliers, la compagnie Drive invite chaque participant à découvrir Vincent Van Gogh en tant qu'artiste, plonger au cœur de son art, mais aussi l'homme qu'il était derrière le peintre.

Les ateliers proposés sont déclinables en dehors du milieu scolaire. La compagnie propose également des ateliers pour les conservatoires, les écoles de danse mais également pour les publics des centres sociaux, dans les hôpitaux, personnes souffrant de handicap etc...

Un travail sera proposé autour de la citation de Vincent Van Gogh « *Plus j'y réfléchis et plus je sens qu'il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens* ».

Le but est d'utiliser l'art de façon transdisciplinaire, en utilisant différentes formes artistiques autour de cette citation.

Il est possible de connecter la compagnie Drive à d'autres associations artistiques du territoire, afin de répondre à cet objectif.

« Après 30 ans de travail dans la chorégraphie, j'ai développé une danse très personnelle, nourrie par mes différentes expériences et rencontres à travers la culture Hip-Hop, mais aussi la danse contemporaine et classique. Aujourd'hui, mon travail se porte sur la recherche d'un mouvement universel, généré par la stimulation d'affectes autour des sens. Le geste produit témoigne le récit d'une vie, au-delà des codes de chaque danse.

Qu'importe le niveau de danse et d'où l'on vient, à partir du moment où on est humain, chacun peut proposer une sensibilité qui lui est propre, unique, et qui sera donc forcément intéressante. »

Si'mhamed Benhalima

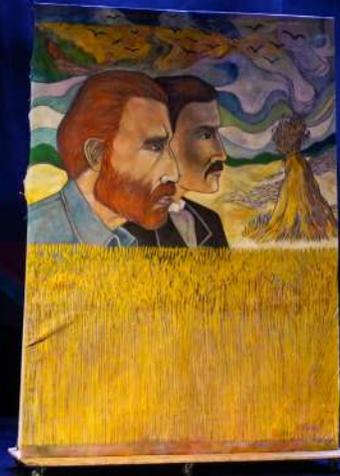
Contact

DIFFUSION

Sandrine Guilhem
diffusion_drive@gmail.com
+33 (0)7 82 08 36 37

DIRECTION ARTISTIQUE

Si'mhamed Benhalima
simhamedancer@gmail.com

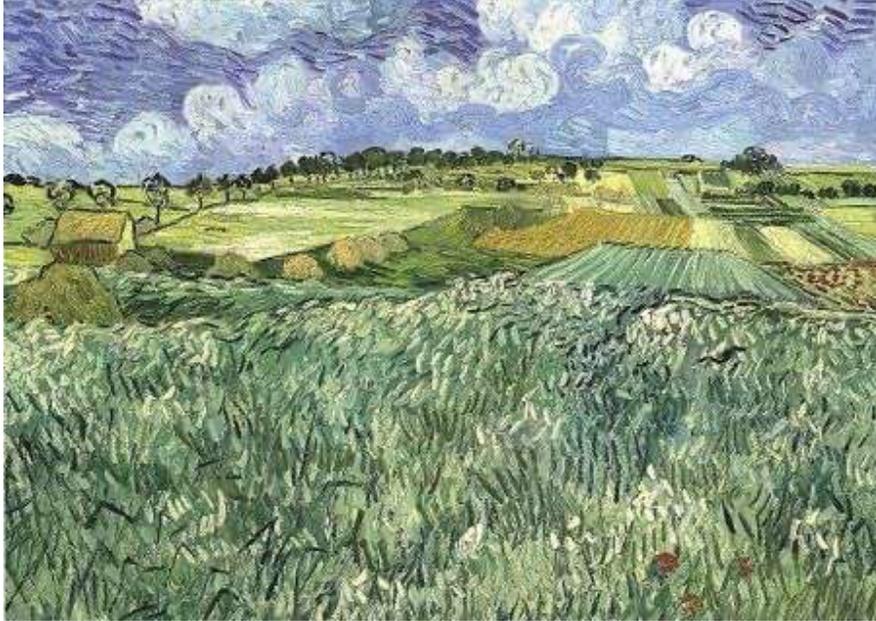

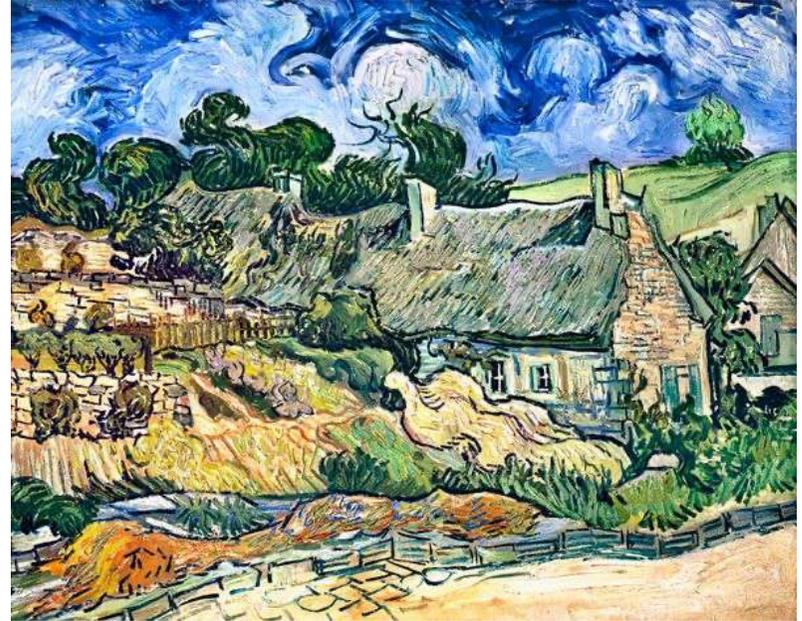

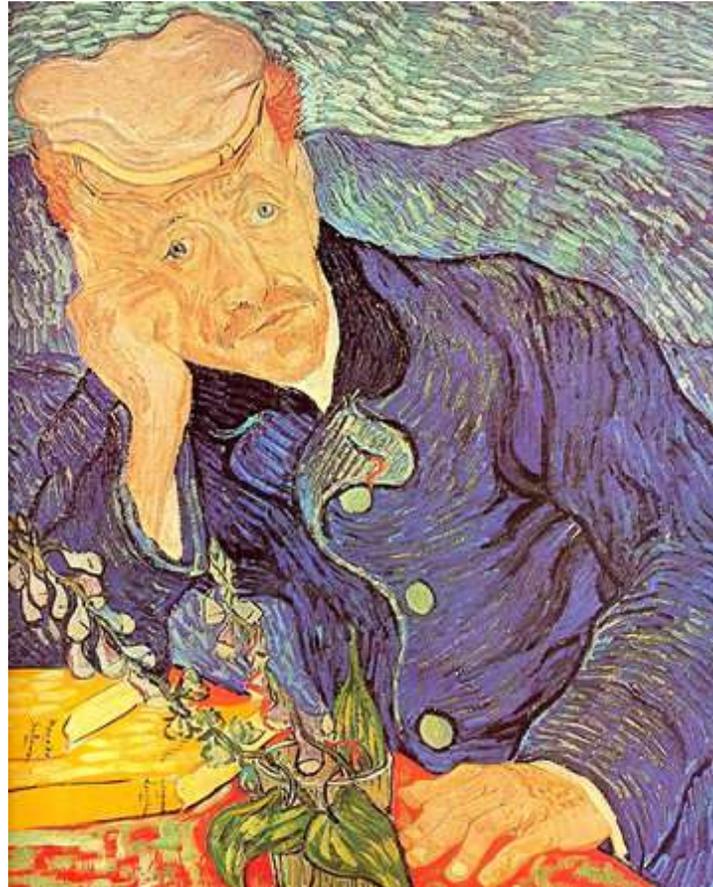
La plaine à Auvers-sur-Oise

Chaumes de Cordeville

Marguerite Gachet au piano

Portrait du docteur Gachet