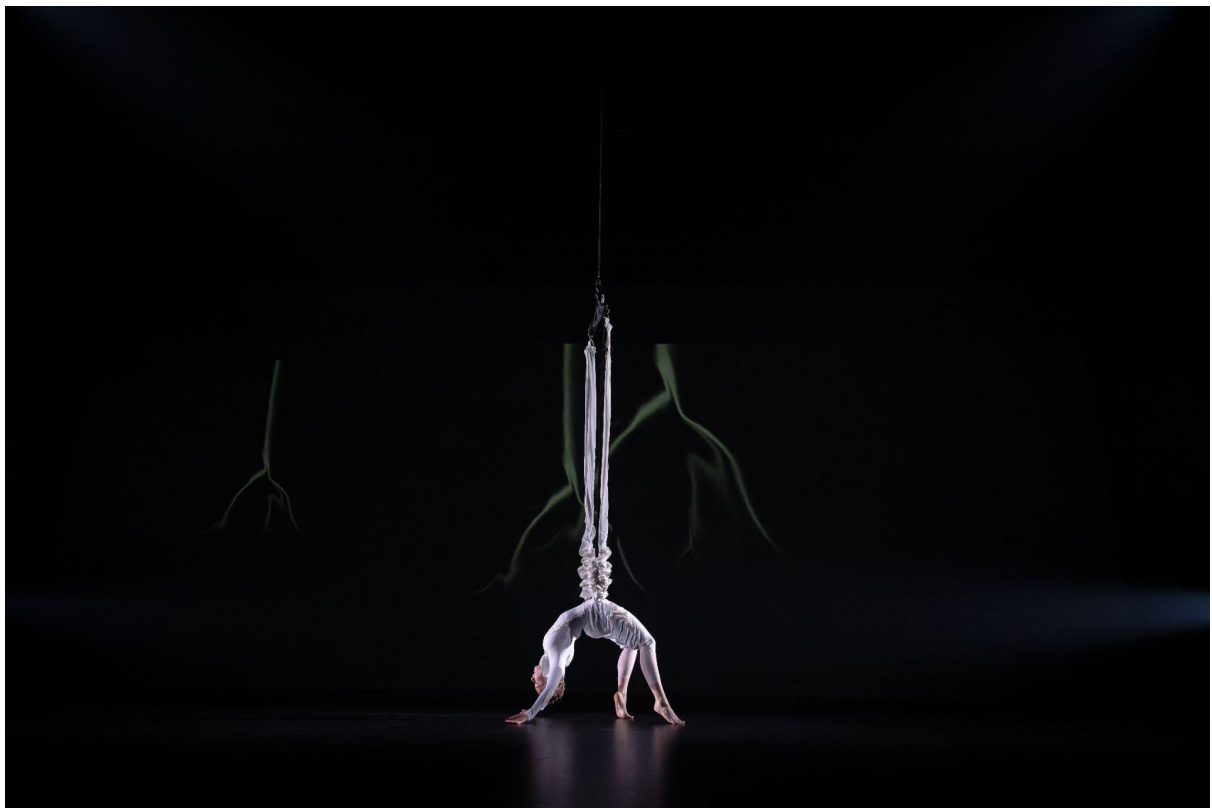

ANTILOPE

Que reste-t-il de notre humanité?

CAHIER PÉDAGOGIQUE

MOT DE BIENVENUE

Ce cahier pédagogique est un guide du spectacle *ANTILOPE: que reste-t-il de notre humanité ?*, à l'attention des enseignant.e.s et des élèves du premier et du deuxième cycle du secondaire, pour vous accompagner dans la découverte de la danse contemporaine ainsi que des enjeux abordés lors du spectacle.

LE SPECTACLE EN BREF

Plongez dans un univers captivant où les frontières de l'art se mêlent à des réflexions audacieuses sur le transhumanisme et l'évolution de l'humanité. Dans un vaste espace immersif, où projections numériques et musique électronique jouent en direct, le personnage d'Antilope émerge, incarnant une danse audacieuse qui transcende les lois de la nature et de la gravité.

À travers le spectacle, suivez le parcours poignant de l'être humain, de sa naissance à sa transformation spectaculaire grâce à une technique innovante de Bungee dance. **Antilope** symbolise notre voyage collectif : nous naissons, nous changeons, nous nous adaptons et évoluons, tout en naviguant parfois dans les méandres de notre existence. Ce spectacle interroge notre capacité à évoluer et à trouver notre place dans un monde en constante mutation.

Venez vivre cette expérience unique qui allie art, technologie et introspection, et laissez-vous emporter par les mouvements d'Antilope, reflet de notre quête inébranlable d'identité et d'adaptation.

Public: premier et deuxième cycle du secondaire

Durée approximative: 45 minutes

C'EST QUOI LA DANSE CONTEMPORAINE?

La danse contemporaine est un style de danse qui mélange différents mouvements et techniques, souvent plus libres et créatifs que les styles de danse traditionnels comme le ballet ou la danse jazz. Elle est née dans la seconde moitié du 20e siècle et a été influencée par de nombreux autres genres, y compris le théâtre, l'improvisation et même des formes de danse du monde entier.

Voici quelques mots-clés qui caractérisent la danse contemporaine:

La liberté d'expression: contrairement aux danses classiques qui suivent des règles strictes, la danse contemporaine encourage les danseurs à exprimer leurs émotions et leurs idées personnelles. Cela signifie que chaque danseur peut interpréter la musique ou le thème d'une manière qui lui est propre.

L'improvisation: beaucoup de danseurs contemporains intègrent l'improvisation dans leur pratique. Cela signifie qu'ils peuvent créer des mouvements sur le moment, ce qui rend chaque performance unique et spontanée.

La collaboration interdisciplinaire: la danse contemporaine collabore souvent avec d'autres formes d'art, comme la musique, le théâtre, ou les arts visuels. Cela crée des performances multimédias qui enrichissent l'expérience du spectateur.

L'abstraction: en danse, les histoires racontées ne suivent que rarement un fil narratif linéaire. Les chorégraphes explorent souvent des formes abstraites: ils transforment ou simplifient la réalité pour créer des images, des tableaux ou des ambiances qui ne représentent pas exactement quelque chose de concret, mais qui ouvrent la porte à plusieurs interprétations. C'est le regard du spectateur·rice qui donne du sens à ce qu'il·elle voit. Il n'y a donc pas de "bonne" ou de "mauvaise" interprétation — chaque ressenti est valable.

Le rapport à la musique: on a tous déjà dansé en suivant le rythme, la mélodie ou les paroles d'une chanson. En danse contemporaine, cette relation à la musique s'élargit : on s'inspire aussi de sons moins conventionnels. Cela peut être des ambiances sonores, des bruits du quotidien, des percussions corporelles, des voix parlées... et même du silence ! Tous ces éléments deviennent des partenaires du mouvement.

QUELQUES CLÉS POUR DÉVELOPPER SON REGARD DE SPECTATEUR·RICE EN DANSE

Puisque la danse contemporaine ne repose pas sur la parole ni sur une narration classique comme dans un roman, une pièce de théâtre ou un film, elle mobilise d'autres formes d'expression. Pour entrer en lien avec une œuvre chorégraphique, il faut s'ouvrir à de nouvelles façons de regarder, de ressentir et d'interpréter. Voici quelques pistes pour aborder cette expérience artistique:

Observer

Un spectacle de danse nous plonge souvent dans un univers unique, parfois abstrait ou déstabilisant. Contrairement à des récits linéaires, la danse communique par les images et les sensations. Il ne s'agit pas forcément de *comprendre* une histoire, mais plutôt de construire *son propre sens*, selon ce que l'on perçoit.

Certain·es spectateur·rices peuvent ressentir de l'inconfort face à cette liberté d'interprétation ; d'autres y trouvent une grande richesse, de la curiosité, de l'émerveillement. Toutes ces réactions sont valides : elles font partie de l'expérience artistique.

Quelques questions pour aiguïser notre regard:

- Que se passe-t-il sur scène ?
- Quels éléments visuels attire mon attention (costumes, lumières, scénographie, sons) ?
- Comment pourrait-on décrire les mouvements des interprètes ?

Ressentir avec ses sens

Contrairement au théâtre, la danse ne s'appuie pas sur le langage verbal pour transmettre des idées. Elle s'adresse directement à nos sens, à notre imaginaire, à notre ressenti.

En tant que spectateur·rice, on peut se laisser toucher, entrer en résonance avec ce que l'on voit et entend — comme un écho intérieur.

Des pistes pour explorer cette dimension sensible:

- Comment suis-je affecté·e par la musique, les sons, les images, les gestes dansés ?
- Qu'est-ce que je ressens en regardant cette danse ?
- Quelles émotions, quelles sensations physiques cela éveille-t-il en moi ?

Comprendre les relations sur scène

Les mouvements chorégraphiques dialoguent souvent avec d'autres éléments de la scène : musique, lumière, vidéo, costumes, parfois des textes. Ensemble, ils construisent une atmosphère, une dynamique, un message... ou, au contraire, ils s'opposent, créant des tensions, des surprises ou des contradictions.

Ces choix artistiques peuvent enrichir la lecture d'une œuvre en multipliant les interprétations possibles. Chaque spectateur·rice, avec son histoire et sa sensibilité, entretiendra un lien unique avec ce qu'il·elle voit.

Quelques questions pour nourrir cette lecture:

- À quoi cela me fait-il penser ?
- Y a-t-il des thèmes ou des images qui me touchent personnellement ?
- Quels liens puis-je faire entre le spectacle et ma propre expérience ou le monde autour de moi ?

ANECDOTES

De la danse, de la projection et de la musique en direct

Antilope, que reste-t-il de notre humanité ? est un spectacle interdisciplinaire : la danse, la musique électronique et les arts visuels avec les projections numériques sont trois formes distinctes qui contribuent à la création de l'univers dans lequel le personnage d'Antilope évolue.

Tu as dit danse bungee?!

Le bungee est la partie essentielle du travail de Mathilde. Peu connu du grand public, c'est une technique de danse suspendue avec élastique issu du cirque. Attaché par un baudrier à l'appareil, le mouvement élastique provoque des gestes extraordinaires et impossibles à réaliser sans l'attache du harnais. Mathilde est capable de rebondir sur le sol mais aussi de s'envoler plus haut et jusque dans les airs, grâce à une corde de rappel en coulisse.

Un costume élaboré avec les des tissus technologiques

Au cours du spectacle, les costumes de Mathilde évoluent pour accompagner les différentes ambiances scéniques. Dans la première partie, elle porte un justaucorps inspiré de la nature, orné de dentelle représentant des feuilles et des fleurs. Ces éléments deviennent fluorescents lorsque les éclairages prennent des teintes violettes, créant un effet visuel saisissant.

Dans la seconde partie, son costume utilise des matériaux phosphorescents, ce qui permet au public de continuer à la distinguer, même dans l'obscurité, renforçant ainsi l'impact visuel de la chorégraphie.

LES ARTISTES SUR SCÈNE

La chorégraphe et interprète

Mathilde Heuzé

Le créateur de la musique

Yoann Desnele

Les créateurs de la projection

Hugo Fournier

Bar Rubinstein

Le concepteur des éclairages

Hédi Rollet

La gréeuse

Caroline Pétrement

À LA RENCONTRE DU TRANSHUMANISME

Le transhumanisme, c'est une idée ou une notion qui pense qu'on peut (et qu'on devrait) améliorer les capacités humaines grâce à la science et à la technologie. Ça peut être :

- Physique : des prothèses ultra-performantes, des implants pour mieux voir ou entendre.
- Mental : améliorer la mémoire, l'intelligence ou la concentration avec des puces ou des médicaments.
- Santé et longévité : ralentir le vieillissement, guérir toutes les maladies, ou même vivre beaucoup plus longtemps.

Les transhumanistes pensent que tout ça pourrait rendre la vie meilleure. Mais ça soulève aussi des questions éthiques : est-ce qu'on va créer des inégalités ? Est-ce qu'on reste humains si on change trop ? Jusqu'où aller ?

Glossaire

Le transhumanisme est à ne pas confondre avec le posthumanisme: courant de pensée qui remet en question la place centrale de l'être humain dans le monde. Il propose de repenser notre rapport au vivant en élargissant la notion d'agentivité aux êtres non humains (animaux, plantes, objets, machines), et en remettant en cause les oppositions traditionnelles comme humain/non-humain ou nature/culture.

Le posthumanisme s'appuie sur les avancées scientifiques et technologiques qui brouillent les frontières entre l'humain et les autres formes de vie, tout en rejetant l'idée que l'humain est supérieur ou au centre de tout (anthropocentrisme).

Outil technologique: matière transformée, inventée pour répondre à un besoin rapidement (meubles, appareils électroniques, numérique, électrique, etc.)

Évolution: progression d'un élément dans le temps

Humain: ensemble des êtres vivants propre à l'homme dans son évolution

Biologie: science qui a pour objet l'étude de la matière vivante et des êtres vivants (reproduction, habitat, environnement et comportement)

Organique: qui provient directement ou indirectement de tissus ou d'organismes vivants, qui contiennent toujours du carbone. Qui est inhérent à la structure de quelque chose, à sa constitution : L'unité organique de la nation.

Futurologie: discipline se fixant pour but la prévision à long terme des besoins sociaux et leur planification.

Futurologue: Spécialiste de cette discipline. Le futurologue se propose de projeter dans l'avenir l'état actuel du monde, c'est-à-dire d'en drainer l'évolution, en distinguant ce qui est d'ores et déjà inéluctable et ce sur quoi on peut agir.

Aller plus loin

Liens vidéos:

Étienne Klein, philosophe, pose des questions éthiques sur la recherche de longévité de l'être humain et ses possibles conséquences.

L'écrivain de roman fantasy Alain Damasio s'interroge sur l'avenir de l'homme et des technologies

Un documentaire fascinant de Dominique Leclerc et inspiré de son livre

Ressources bibliographiques et inspirations à la création du spectacle:

- > Raymond Kurzweil (2007). *Humanité 2.0 : la bible du changement.*
- > Thomas Pesquet (2022), *La Terre entre nos mains*
- > Leclerc Dominique (2019), *Post-Humain*
- > Nathalie Cabro (2025), *Inséparables - les destins croisés de la terre et de la vie*
- > Ben Wilson (2024), *Metropolis : une histoire de la plus grande invention humaine*

SE PRÉPARER AU SPECTACLE

Quelques clés pour votre sortie scolaire en danse

- > La danse ne raconte pas toujours une histoire avec un début, un milieu et une fin. Elle ouvre plutôt la porte à l'imaginaire !
- > Il n'existe pas une seule "bonne" interprétation d'un spectacle. Chacun·e le perçoit à sa manière, selon son vécu, ses émotions, son regard. C'est cette diversité de points de vue qui rend la danse si riche.
- > Inutile de chercher à « comprendre » au sens intellectuel. La danse, ça se ressent, ça se vit ! Laissez-vous guider par vos sens : que voyez-vous, qu'entendez-vous ? Quels mouvements, sons, lumières ou costumes captent votre attention ? Quelles émotions ou souvenirs cela éveille-t-il en vous ?
- > En tant que spectateur·rice, vous êtes pleinement partie prenante de l'expérience. Un spectacle, c'est une rencontre entre ce que proposent les artistes et ce que vous ressentez. Soyez curieux·ses, disponibles, prêts à vous laisser surprendre!

Quelques pistes de discussions

- > Pour vous, c'est quoi la danse ? Quel style de danse vous inspire ?
- > Comment vous sentez-vous quand vous regardez de la danse ?
- > Pensez-vous que c'est bien ou dangereux de modifier le corps humain ? Quels sont les dangers ?
- > Vivre très longtemps (voire "pour toujours"), ce serait cool ou trop bizarre ?
- > Est-ce que tout le monde devrait avoir accès aux améliorations, ou seulement ceux qui peuvent payer ?
- > Si on peut améliorer notre cerveau avec une puce, est-ce qu'on triche ? Est-ce qu'on est encore nous-mêmes ?

ACTIVITÉS AUTOUR DES THÈMES DU SPECTACLE

Nous vous proposons **deux activités** autour du transhumanisme et du spectacle.

Activité 1 (Corps augmentés, corps en mouvement)

Public : Secondaire 1 et 2

Durée totale : 1h30

Matériel : Enceinte pour la musique, paperboard ou post-it, tenue confortable

Thèmes abordés : Transhumanisme – Danse contemporaine – Corps et transformation

1. Introduction & Discussion – 20 min

Objectif: Poser les bases du thème du spectacle: le transhumanisme.

Déroulement:

- Présenter brièvement le spectacle.
- Lancer une discussion autour de ces questions:
 - Qu'est-ce que le transhumanisme ?
 - Quels impacts peut-il avoir sur le corps ?
 - À quoi pourrait ressembler un corps augmenté qui danse ?

Support: Paperboard ou tableau pour noter les mots-clés exprimés par les participant·e·s.

2. Improvisation guidée – 30 min

Objectif: Explorer physiquement les idées du transhumanisme par le mouvement.

Consignes de jeu corporel:

- Bougez comme si une partie de votre corps était mécanique.
- Imaginez un bras bionique, ou des jambes à ressorts.
- Dansez dans le noir, comme si votre corps était phosphorescent.
- En duo: l'un est un corps naturel, l'autre un corps transformé → créez une courte interaction.

Conseil: Pas besoin de musique rythmée, nous privilégions une ambiance sonore atmosphérique en lien avec la composition originale du spectacle.

3. Apprentissage chorégraphique – 30 min

Objectif: Apprendre une variation issue du spectacle.

Déroulement:

- Échauffement express (5 min)
- Apprentissage d'une courte séquence de 10-15 secondes (10 min)
- Travail en groupes pour réinterpréter librement cette séquence (10-15 min)

Focus: Encourager l'expression personnelle et l'écoute du corps, plus que la précision technique.

4. Retour au calme et partage – 10 min

Objectif: Clore l'atelier sur une réflexion personnelle.

Questions ouvertes pour le cercle de fin:

- Comment avez-vous vécu cette expérience ?
- Quel geste ou idée retenez-vous de cet atelier ?
- Une image ou une sensation à partager ?

Clôture: Remercier les participant-es et proposer un moment de respiration collective.

Activité 2 (Créer sa propre histoire)

Public cible: Secondaire 1 et 2

Durée: 1h30

Lieu: Salle de classe (arts plastiques, musique ou espace polyvalent)

Matériel requis: ordinateur + vidéo projecteur ou grand écran, feuilles, styles, matériel d'arts plastiques

Thèmes abordés: Transhumanisme, identité, transformation du corps, imaginations du futur, création artistique collective

Objectifs pédagogiques:

- Encourager la créativité et l'imaginaire des élèves
- Approfondir la compréhension du thème du **transhumanisme** à travers l'expression artistique
- Développer l'écoute, la collaboration et le sens de l'interprétation
- Expérimenter différents langages artistiques : visuel, corporel, musical ou littéraire

1. Introduction & discussion thématique - 15 min

Objectif : faire émerger des idées et questionnements autour du transhumanisme.

Déroulement:

- Présenter brièvement le spectacle (ou revenir sur des extraits marquants)
- Ouvrir un échange avec les élèves autour de questions simples :
 - Qu'est-ce que le transhumanisme ?
 - Peut-on améliorer le corps humain ? À quel prix ?
 - Quels sentiments ce thème évoque-t-il ?
- Noter les idées principales ou mots-clés au tableau/paperboard

Support: Paperboard ou tableau pour noter les mots-clés exprimés par les participant·e·s.

2. Création des groupes & choix des médiums - 10 min

Objectif: Permettre aux élèves de s'exprimer dans le langage artistique qui leur convient.

Étapes:

- Répartir les élèves en **petits groupes** (3 à 5 personnes)

- Chaque groupe choisit un **médium de création**:
 - **Arts plastiques**: dessin, collage, fresque
 - **Texte et chanson**: slam, poème, récit ou chanson
 - **Danse / performance**: corps en mouvement, geste symbolique
- Chaque groupe tire **au sort un mot-clé ou une notion** abordée lors de la discussion (exemples: mémoire artificielle, fusion homme-machine, corps sans âge, solitude numérique, etc.)

3. Temps de création - 40 min

Objectif: Imaginer et produire une œuvre collective autour du thème tiré au sort.

Rôle de la médiatrice:

- Accompagner chaque groupe sans intervenir sur le fond
- Stimuler la réflexion: « Quelle histoire voulez-vous raconter ? »
- Encourager la coopération et la finalisation de l'œuvre

Exemples de productions:

- **Arts plastiques** : représentation d'un être hybride, collage futuriste
- **Texte / chanson** : slam sur l'humain augmenté, fiction d'anticipation
- **Danse / performance** : solo ou duo incarnant la transformation du corps

4. Présentation & restitution - 15 min

Objectif : Valoriser les créations et partager les interprétations de chacun-e.

Déroulement :

- Chaque groupe présente brièvement son œuvre au reste de la classe
- Explication libre du processus de création ou du message transmis
- Applaudissements et retour bienveillant du groupe-classe

Prolongements possibles

- Organiser une **exposition ou une présentation artistique** dans l'établissement
- Créer une **capsule vidéo** avec les œuvres
- Réutiliser les créations comme **point de départ pour des projets interdisciplinaires** (français, arts, sciences, etc.)

CRÉDITS - ÉQUIPE DE CRÉATION

Mathilde Heuzé, directrice artistique, chorégraphe et interprète

Djima (Yoann Denesle), compositeur musical électronique

Isotone (Bar Rubinstein et Hugo Fournier), designers d'art visuel numérique

Caroline Pétrement, gréreuse et tireuse, conseillère acrobatique aux élastiques

Mikhail Zaugolnikov, assistant et tireur remplaçant

Hédi Rollet, directeur technique et éclairagiste

Morgane Guillou, adjointe de production

Véronica Bistritchi, conceptrice de costume

Raphaëlle Renucci, répétitrice

Mathieu Leroux, dramaturge

Nicolas Germaine, conseiller acrobatique au sol

Michael Boudreau, conseiller à la composition musicale

Thomas Pelt, design et conception web