

ROCK AND GOAL

KELEMENIS & CIE

Mardi 22 janvier 2019

Durée 45 min

Niveau : GS < CM2

SOMMAIRE

DISTRIBUTION	PAGE 3
NOTE D'INTENTION	PAGE 4
LE DROIT D'AIMER A TRAVERS LES LIGNES	PAGE 5
PREPERER LES ELEVES	PAGE 6
JOUER ENTRE DANSE ET SPORT	PAGE 8
APRES LE SPECTACLE	PAGE 9
REPERES BIOGRAPHIQUES	PAGE 10
INTERVIEW DE MICHEL KELEMENIS	PAGE 12
LES REFERENCES DE LA DANSE	PAGE 14

ANNEXES :

PEAC : PARCOURS COLLEGE	PAGE 18
ABORDER LA DANSE CONTEMPORAINE DU SPORT A L'ART : LA DANSE, UN TISSAGE ENTRE CORPS ET ESPRIT	
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	PAGE 20
CHARTRE DU BON SPECTATEUR	PAGE 21

AUTOUR DU SPECTACLE :

- Thèmes : L'accomplissement de soi : trouver sa voie ; Danser pour exister, danser pour s'exprimer ; Décaler le regard sur la danse et sur les autres sports (stéréotypes (sports «de filles» ou «de garçons») ; expression corporelle
- Rencontre avec le chorégraphe ou l'un des danseurs en amont de la représentation.
- Rencontre en bord de plateau avec les artistes, après la représentation, sur demande.
- Ateliers de pratique : approche ludique qui porte à traverser des notions élémentaires comme la reproduction mimétique, le déploiement dans l'espace, la force du groupe...En amont ou en aval de la représentation. Intervenant pressenti : Kelemenis et cie
- Visite du théâtre

DISTRIBUTION

Conception générale & chorégraphie - Michel Kelemenis

Danseurs - Luc Bénard, Mylène Lamugnière, Cécile Robin-Prévallée, Anthony Roques

Conseil musical - Olivier Clargé

Montage sonore - Bastien Boni

Lumière - Bertrand Blayo

Costumes - Philippe Combeau

Régie générale - Nicolas Fernandez

Production Kelemenis & cie

Avec le soutien de l'Adami

Avec la confiance du Théâtre du Gymnase à Marseille, la Maison de la danse de Lyon, le Pavillon Noir à Aix-en-Provence, les Salins - Scènes nationale de Martigues, Arts Vivants en Vaucluse, le festival les Élancées

NOTE D'INTENTION

Un triangle ludique entre danse, sport et musiques populaires, à l'adresse des plus de 5 ans!

Lizzie aime le base ball et David le kung fu. Elliott préfère la gymnastique et Serena le tennis...

Ensemble ils jouent au **Rock & Goal !**

Parce qu'en la matière, il faut être précis et performant, un unique geste suffit à un danseur pour figurer un sport. Aussi, l'énumération olympique des pratiques que traversent à toute berzingue les virtuoses de *Rock & Goal* apparaît comme un sport de plus, auquel les enfants (et leurs parents) s'essaieront avec certitude...

Dessinait avec fantaisie les personnages de sa nouvelle fable, Michel Kelemenis se souvient avoir été gymnaste avant de croiser la danse et s'y réaliser. Il s'amuse de cette anecdote pour tracer un parcours élargi du geste sportif au geste dansé, un parcours forcément poétique qui s'affranchit progressivement de toute référence pour accéder à la liberté de l'envol.

Une mutation s'opère des valeurs positives du sport à celles, toutes aussi épanouissantes, de l'art. Bien que traversant l'effort, la fatigue, le doute et l'échec, un souffle de bonne humeur irrigue la pièce pour, peut-être, conjurer les maux du monde le temps d'une rencontre, forcément amoureuse, avec 4 interprètes lumineux. Droit à l'insouciance, ode à la liberté, la voie tracée sur fond de musique populaire consacre le geste dansé en l'élevant au statut de trophée !

LE DROIT D'AIMER A TRAVERS LES LIGNES

Tout au long de l'histoire de la compagnie qu'il anime, Michel Kelemenis aime confronter ses danses aux publics jeunes. Matins et après-midis, les salles réagissent, commentent, gloussent, vivent plus qu'elles ne le font en soirées. Il constate l'embarras d'une médiation autour du geste dansé, appuyée sur les théâtres et les enseignants : mais qu'il est difficile de parler de danse !

Pour la première fois en 2006, le marseillais dessine l'hypothèse d'une spécificité de son adresse aux plus jeunes. Il relie sa formation d'enseignant et son parcours de chorégraphe pour rapprocher enfance, danse et pédagogie autour d'une exploration du corps. Au choix d'un sujet à dimension éducative se joint l'idée qu'il faut s'adresser aux adultes accompagnants plutôt qu'aux enfants eux-mêmes, de manière à favoriser la résonance du spectacle. À travers le souvenir, le plaisir se nomme, la curiosité s'attise, l'esprit s'organise, le goût se constitue. Ainsi naît le trio ludo-anatomique *L'Amoureuse de Monsieur Muscle*. La fable légère entraîne 3 personnages colorés dans une quête sentimentale déséquilibrée visant à faire ressentir aux plus petits l'esprit du vaudeville.

Un deuxième opus aborde le couple inspiration / création avec l'ambition d'emporter vers la poésie dans un même élan les petits et les grands. L'œuvre d'Henri Matisse apparaît comme un support artistique éducatif idéal à partager entre générations. Une muse du grand peintre, réellement danseuse, devient en 2010 l'héroïne de *Henriette & Matisse*. Le débat esthétique de la dissolution du trait et de la couleur motive le combat de deux personnages inédits, deux pinceaux qui disputent au peintre dépassé par ses outils le droit de représenter la muse. Après la mise en volume, en danse et en ronde d'une œuvre de collages, *Le Nu bleu*, la peinture prend vie à l'intérieur de son cadre.

Pour *Rock & Goal*, Michel Kelemenis interroge l'océan de circonspection qui sépare la danse vécue comme pratique sportive, ludique ou de bien-être, et l'Art de la danse : une danse pour soi contre une danse adressée. L'observation d'une séparation entre de nombreuses pratiques et l'expérience d'une relecture du monde par le corps s'étend aux danses de compétition, pailletées dans un champ esthétique codifié au-delà de l'académisme, à la gymnastique rythmique et sportive en quête de figures spectaculaires qui, pour s'embellir, se parent de musiques... Ces nombreux intervalles entre danse et sport ramènent le chorégraphe à son passé de gymnaste : avec le mashup *Rock & Goal* il tente une conciliation amoureuse, et revendique pour chacun –et surtout les enfants- le droit d'aimer à travers les lignes, au-delà des étiquettes.

PREPARER LES ELEVES

Venir au spectacle

Pour les élèves, assister à un spectacle suppose d'adopter des règles de comportement qu'ils ne connaissent pas toujours. Pour le bon déroulement de leur venue, pour que chacun y prenne plaisir et tire le meilleur de cette expérience, il est important que les encadrants qui connaissent la composition de leurs groupes et les problématiques particulières de chacun prennent le temps de transmettre quelques consignes et accompagnent activement la ou les sortie(s).

Les élèves doivent savoir qu'il leur est demandé, comme en classe, d'être attentifs, paisibles, de ne pas parler entre eux, d'être respectueux des lieux et du travail de ceux qui le font vivre, que ce soit le travail administratif, technique ou artistique. Leur téléphone portable doit être éteint, et les consignes complémentaires données par les personnels des lieux doivent être suivies.

Les jeunes réagissent à ce qui leur est présenté mais gardent en mémoire leur ressenti pour pouvoir en parler après avec leurs camarades ou en classe, poser aussi des questions aux encadrants ou aux artistes dans le cas d'une discussion au bord du plateau après le spectacle. Pour un danseur, dans son lieu de travail, la discrétion en dehors du plateau est le maître-mot. Il est demandé à tous de se fixer également cet objectif comme ligne de conduite, dans le respect du travail de chacun.

ATTENTION aux chaussures, montres ou autres OBJETS LUMINEUX OU SONORES : il est demandé de les éteindre avant de pénétrer dans la salle. Si c'est impossible, l'objet devra être laissé en dehors de la salle et récupéré ensuite.

Aborder la danse contemporaine

La Maison de la danse THE PLACE à Londres a produit une mini série d'animation qui propose d'envisager le premier contact avec la danse contemporaine comme la découverte d'une nouvelle planète. La lecture propose des sous-titres en français.

Planet Dance - A Visitor's guide to Contemporary Dance

<https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c>

Approcher Rock & Goal

Pour faciliter l'accès des élèves au spectacle *Rock & Goal*, en leur donnant quelques repères, vous pouvez utiliser les liens suivants :

L'Amoureuse de Monsieur Muscle - M. Kelemenis (Première pièce dans la pensée du jeune public du chorégraphe de *Rock & Goal*)

http://www.numeridanse.tv/fr/video/101_lamoureuse-de-monsieur-muscle

Ouverture JO d'hiver 1992 - P. Decouflé (Danse et sport)

<https://www.youtube.com/watch?v=rg88dSiT7X4>

Le Spectre de la Rose - M. Fokine (l'un des personnages de *Rock & Goal* est inspiré de Nijinsky et certaines poses de la pièce s'inspirent de la chorégraphie de Fokine)

<https://www.youtube.com/watch?v=DBm8Kcr9FrQ> *Casse-Noisette* (M. Petipa) - Variation de *la Fée Dragée* (un «tube» du ballet classique dont les élèves retrouveront la musique dans *Rock & Goal*)

https://www.youtube.com/watch?v=zwi_qOwwaRQ (se placer à 6' du début de la vidéo pour être au début de la variation - fin à 8'17)

Cafe Müller - Pina Bausch

<https://www.youtube.com/watch?v=rXmLuQ75k5g>

Parmi les références esquissées dans la pièce, l'image de *La danse* d'Henri Matisse (ci-contre)

Filmographie

Billy Elliot (Stephen Daldry)

JOUER ENTRE DANSE ET SPORT

Qui est qui ?

Sur le principe de «Qui est-ce ?», le jeu est simple :

Composer des équipes qui disposeront chacune d'un jeu complet (ou partiel, mais identique) de vignettes imprimées sur du papier épais ou cartonné. Après avoir disposé toutes les vignettes devant elle, à l'abri du regard des autres groupes, chaque équipe choisit une vignette que les autres équipes doivent deviner en procédant par élimination, en questionnant à tour de rôle l'une des équipes concurrentes.

Pour gagner un point, il faut énoncer tout ce qui est écrit sur la vignette.

Le but : les enfants se familiarisent avec un geste représentant l'un des différents sports évoqués dans *Rock & Goal*, avec un style de danse et avec les interprètes de la création.

La collection complète de vignettes est disponible en annexe.

Questions type : Est-ce une danse? Est-ce un chorégraphe? Est-ce un sportif? etc.

Vaslav Nijinski
Le Spectre de la Rose (1911)

Suzanne Lenglen
Sport : Tennis

Pina Bausch
Cafe Müller (1978)

Luc Bénard
interprète de *Rock & Goal*

Tony Parker
Sport : Basket Ball

APRES LE SPECTACLE

Danser, pistes d'ateliers

Les ateliers de pratique de la danse débutent par un échauffement adapté de l'ensemble du corps, dans un espace adéquat.

DU GESTE SPORTIF AU MOUVEMENT DANSE

Lors d'une séance de sport, répartir les élèves en deux groupes pour qu'ils observent les attitudes de leurs camarades jouant au foot, au basket etc. (on peut leur faire dessiner ou mieux, mimer quelques positions pour faciliter la mémorisation.)

Lors d'une séance de danse, chaque élève montre les gestes mémorisés puis tous les enchaînent (à la manière d'un "cadavre exquis" en mouvement), composant une première forme de chorégraphie. Le stade suivant est d'alterner vitesse ou lenteur d'exécution, de travailler l'ampleur du geste, d'introduire du déplacement dans l'enchaînement etc.

LE RELAIS DANSE

Débuter l'atelier en cercle, en se relayant de différentes manières un ballon imaginaire. Au fur et à mesure des tours, le ballon devient balle puis bille, suscitant des mouvements différents. Tous ensemble, la bille entre dans le corps de chacun et que l'on doit faire circuler d'une partie du corps à l'autre. Chaque partie du corps devient ainsi le relais de la précédente. Faire varier les rythmes des mouvements, notamment vers le ralenti...

Du sport à l'art : la danse, un tissage entre corps et esprit (Lectures)

Pour les enseignants :

Approches sociologiques de la danse

Sebastien Fleuriel, *La danse, entre sociologie de l'art et sociologie du sport*

<http://sebastien.fleuriel.free.fr/IMG/pdf/Ladanseentresociologiedelartetsociodusport.pdf>

Témoignages historiques des acteurs de la danse contemporaine

Amélie Grand & Philippe Verrière - *Où va la danse ?* - Seuil/Archimbaud

Pour tous :

Réflexion philosophique sur la danse, pour les petits et les grands

Alain Foix et El don Guillermo - *Je danse donc je suis* - collection Chouette penser! Gallimard Jeunesse.

Pour les enfants :

Aborder la danse comme spectateur et comme danseur

Agnès Izrine - *Copain de la danse* - Milan Jeunesse

Nathalie Collantes & Julie Salgues - *On danse ?* - Autrement Junior - CNDP

REPERES BIOGRAPHIQUES

Michel Kelemenis : le chorégraphe

Danseur et chorégraphe français né en 1960.

Après une formation de gymnaste, Michel Kelemenis commence la danse à Marseille à l'âge de 17 ans. Dès 1983, il est interprète au sein du Centre Chorégraphique National de Montpellier auprès de Dominique Bagouet et écrit ses premières chorégraphies, dont *Aventure coloniale* avec Angelin Preljocaj en 1984. Lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs en 1987, il fonde la même année Kelemenis & cie. En 1991, il est lauréat de la Bourse Léonard de Vinci, et du Fonds japonais Uchida Shogakukin. Son parcours est salué par 3 distinctions : il est nommé Chevalier dans l'Ordre National du Mérite en 2007 et promu Officier des Arts et des Lettres en 2013. Ses nombreuses pièces (plus de 60 dont une quarantaine pour sa compagnie) sont présentées à travers le monde. Parmi ses œuvres les plus remarquées, le duo fondateur *Plaisir d'Offrir* - 1987, suivi du solo *Faune Fomitch* - 1988, le programme d'adieu à Bagouet, *Clins de lune* - 1993, *Le Paradoxe de la femme-poisson* - 1998, *3 poèmes inédits* - 2001, *Besame mucho* - 2004, l'ode à la femme *Aphorismes géométriques* - 2005, la fable Jeune public *Henriette & Matisse* - 2010, *Siwa* pour Marseille Provence Capitale européenne de la Culture 2013...

Amoureux du mouvement et des danseurs, de ces instants exceptionnels où le geste bascule dans le rôle, Michel Kelemenis articule ses créations autour de la recherche d'un équilibre entre abstraction et figuration. Pour son style personnel, qui allie finesse et performance, le chorégraphe est sollicité par les Ballets : du Grand Théâtre de Genève (*Tout un monde lointain* - 1997, *Kiki la rose* - 1998, *Image* - 2008, *Cendrillon* - 2009, *Le Songe d'une nuit d'été* - 2013), de l'Opéra national de Paris (*Réversibilité* - 1999), du Rhin (*L'ombre des Jumeaux* - 1999, *JEUX* - 2001 - repris par le Ballet du Nord en 2005- *Le Baiser de la fée* - 2011), ou le Ballet National de Marseille (*TATTOO* - 2007, *Le Sixième pas* - 2012). Il accorde à la musique contemporaine une place essentielle, notamment en sollicitant les œuvres originales des compositeurs Christian Zanési, Philippe Fénelon, Philippe Hersant, Yves Chauris, Gilles Grand.

À l'Opéra de Marseille, il met en scène en 2000 le drame lyrique et chorégraphique *L'Atlantide* de Henri Tomasi. Il participe aux créations du Festival d'Aix-en-Provence, en 2003 auprès de Klaus-Michael Grüber et Pierre Boulez, et en 2004 auprès de Luc Bondy et William Christie. En 2007, Michel Kelemenis s'essaie à la narration avec plaisir avec, notamment, des créations en direction du public jeune et la commande de *Cendrillon* par le Ballet du Grand Théâtre de Genève. Des missions régulières, portées par l'Institut Français, au bénéfice des services culturels français à Cracovie, Kyoto, Johannesburg, Los Angeles, en Inde, en Corée et en Chine, naissent des projets de formation, de création et d'échange, de façon toujours bilatérale, avec des artistes d'expressions différentes et des compagnies étrangères. Sa longue coopération ininterrompue depuis 1994 avec l'Afrique du Sud aboutit en 2010 à la création de la formation CROSSINGS, ouverte à des jeunes chorégraphes, danseurs, musiciens et éclairagistes de plus de 10 nationalités. De nombreuses actions croisant création et pédagogie sont menées au sein de formations supérieures et professionnelles (Coline/Istres, Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Lyon et Paris, Pôle Supérieur Provence Méditerranée...).

Le 10 décembre 2007, après 10 ans d'animation du Studio/Kelemenis, le Conseil municipal de la Ville de Marseille valide un programme architectural conceptualisé par le chorégraphe. KLAP Maison pour la danse, équipement de 2000 mètres carrés dédié à la création et à la culture chorégraphiques, est inauguré le 28 octobre 2011. Aussitôt, KLAP amplifie les actions fondamentales de Kelemenis & cie autour du cœur battant de la création : accueil de compagnies, partage artistique éducatif et culture chorégraphique.

L'acte de création s'épaissit de nouvelles formes pour intégrer de nouveaux champs :

- Le Territoire rural (*My Way* - 2012) et extérieur (*Zef !* - 2014)
- Le Jeune public (*Henriette & Matisse* - 2010 et *Rock & Goal* - 2016)
- La mise en perspective du répertoire (*COLLECTOR* - 2017)

La Barbe bleue, pièce pour 8 danseurs, est créée les 13 & 14 novembre 2015 au Grand Théâtre de Provence d'Aix-en-Provence.

INTERVIEW DE MICHEL KELEMENIS

Réalisée par la Maison de la Danse de Lyon

C'est votre troisième pièce pour le jeune public, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour les jeunes spectateurs ?

Je me suis simplement demandé comment la rencontre avec l'Art de la danse pouvait être un support éducatif qui ne nécessite pas d'être érudit. Les enfants n'ont pas besoin d'explication pour rêver devant la danse. En revanche la mettre en mot est particulièrement ardu, pour tous ! Aussi, créer des fables autour de personnages malicieux et de sujets choisis pour être à la croisée de tous les âges m'est apparu comme une façon de m'adresser très directement aux adultes qui accompagnent les enfants. L'idée est de permettre à chacun de trouver, de là où il se trouve, un point d'entrée pour se souvenir de séquences du spectacle. Je compte sur les grands pour converser ensuite avec les petits. J'ai la conviction que le goût se cultive sur le souvenir.

Vous étiez gymnaste quand vous étiez petit, comment avez-vous glissé du sport à la danse ?

Ma rencontre avec la danse a eu lieu au lycée, alors qualifié de «pilote». Je dois à l'insistance d'une camarade de classe d'avoir suivi un premier atelier durant lequel les savoirs acquis par la pratique de la gymnastique, entre 9 et 17 ans, se sont trouvés transposés quasi immédiatement, sereinement. J'ai aussitôt ressenti que s'ouvrait un espace de liberté. Je ne suis pas certain d'avoir aimé la gymnastique, pratique choisie par mes parents, mais je lui rend et leur rend tellement grâce de m'avoir préparé à la danse.

Votre spectacle évoque à travers le sport des valeurs telles que l'effort, la compétition, le collectif...Retrouvez-vous ces valeurs dans le monde de la danse ?

Personnellement, ce qui m'a ennuyé avec le sport, c'est la compétition, c'est chercher à être le premier plutôt qu'à être soi. Mais en fait, de nombreuses valeurs ou états existent dans la danse autant que dans le sport. La part d'imaginaire et d'invention de soi est plus développée par la pratique d'un art. Mais chaque individu se réalise là où il se sent le mieux, et c'est très bien ainsi. La quête d'une excellence connaît des chemins différents : le sportif vise au trophée en spécialisant son geste quand pour le danseur chaque geste est en soi un trophée.

En chorégraphiant différentes disciplines sportives, vous mettez en lumière le fait que le sport est aussi une forme de danse. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Je ne suis pas le premier à vanter la beauté et l'intelligence du geste sportif, et le maître en la matière demeure Charlie Chaplin. La nécessaire spécialisation du mouvement permet à un danseur d'évoquer un sport avec un unique geste. Ainsi, certaines danses de ROCK & GOAL énumèrent les pratiques sous la forme d'un chapelet olympique : la décomposition d'un appel de basketteur au bas du panier, la spirale d'un lanceur de poids, le dandiné d'un marcheur de vitesse... Mais certains sports comme la boxe ou le rugby inspirent aussi par la situation spatiale, les rapports entre l'individu et le groupe. C'est passionnant. Plus généralement, je suis amoureux du corps engagé dans le geste quotidien ou le geste technique, le petit ou l'ample, l'anodin ou le virtuose, le stylisé ou l'incongru. Je ne me suis jamais interdit une arabesque au prétexte que cela ferait «classique»... Aujourd'hui je trouve une immense richesse dans ces écrans que sont les gymnases et les stades.

Vous faites référence à l'histoire de la danse (Vaslav Nijinski, Pina Bausch...) dans ce spectacle, avez-vous souhaité créer un deuxième niveau de lecture pour les adultes ?

Pour les créateurs, ajoutez Chaplin, Carlson ou Matisse, mais aussi les danses de couple, la danse en ligne, la danse classique... Pour la métaphore, lisez donc Le Spectre de la rose de Théophile Gautier. La pièce se construit suivant un glissement progressif de référence du sport à la danse. Le message adressé est celui de la réalisation de soi à travers la réalisation de son rêve. Si les références à la culture de la danse ne sont lisibles littéralement que par des adultes, je garantis que les enfants perçoivent absolument le glissement de nature du geste. Comme je le disais au début, je charge donc les adultes de l'acte éducatif de mettre des noms et des mots, de montrer des vidéos ou toute autre extension. Il ne s'agit pas d'un niveau de lecture «spécial adultes» car la pièce leur est tout simplement adressée, et je les invite à ne pas boudier leur plaisir. ROCK & GOAL n'est pas une pièce fermée sur l'enfance : je ne fais que faciliter l'accès aux plus petits par l'esquisse de personnages et d'une histoire, ou par le rythme du séquençage.

Quand vous étiez jeune, votre idole était-elle un sportif ?

En 1976, aucun gymnaste n'a été épargné par la performance inouïe de Nadia Comaneci. Mais la figure tutrice du jeune danseur aura été le corps trapu du faune de Nijinsky, un animal dans un corps d'homme.

LES REFERENCES DE LA DANSE

Vaslav Nijinsky

Né à Kiev en 1890 de parents danseurs, Vaslav Nijinsky étudie la danse à l'Ecole Impériale de Ballet du Théâtre Marie (Mariinski de St Petersburg). En 1905, dès leur création, il rejoint les Ballets Russes de Serge Diaghilev, troupe d'avant-garde au sein de laquelle il brille comme danseur (*Petrouchka*, le bond inoubliable du *Spectre de la Rose*), puis comme chorégraphe de pièces à la modernité assumée : *L'Après-midi d'un Faune* (1912), *Jeux*, et *Le Sacre du Printemps* (1913) qui - sur la musique dissonante de Stravinsky - engendre dans la salle, le soir de la première au Théâtre des Champs Elysées, une nouvelle «bataille d'*Hernani*» au point que, les danseurs n'entendant plus la musique, Nijinsky

doit la scander depuis les coulisses.

Psychologiquement instable depuis l'adolescence, Nijinsky livre en 1917 une ultime chorégraphie avant d'être interné en 1919 pour schizophrénie. Seule la mort l'en délivre en 1950. Vaslav Nijinsky est pour Michel Kelemenis une image tutélaire dès son entrée dans le monde de la danse. Les références à ce danseur et chorégraphe emblématique se glissent tout au long de la carrière de Michel Kelemenis, comme la création *Faune Fomitch* en 1988. Dans *Rock & Goal*, les liens à la personnalité de Nijinsky sont multiples : la métaphore de la réalisation de soi commune à la création et au poème de Théophile Gautier *Le Spectre de la Rose*, la référence, dans ce même ballet, à la photo sans doute la plus connue de Nijinsky, mais aussi les clin d'œil à *Jeux* (ici la boxe prend la place du tennis dans la construction du trio) et au *Faune*.

Carolyn Carlson

Née en Californie, Carolyn Carlson arrive en France en 1971. Dans le sillage artistique d'Alwin Nikolais, elle ouvre la porte de la danse contemporaine à l'Opéra de Paris («étoile chorégraphe» de la maison en 1975, création du Groupe de Recherche Théâtral de l'Opéra de Paris...) qu'elle quitte pour la Fenice de Venise, où elle crée notamment *Blue Lady*. Appelée à Helsinki elle y travaille par exemple avec Tero Saarinen, puis revient en France à Roubaix, pour ensuite retrouver Paris en 2015. Adolescent, Michel Kelemenis découvre la danse au sein de son Lycée marseillais. Le tout premier spectacle chorégraphique auquel il assiste est signé Carolyn Carlson, avec notamment *Fous d'Or*. Un clin d'œil chorégraphique est

esquissé dans *Rock & Goal* par l'utilisation de la célèbre arabesque de cette pièce.

Maurice Béjart

Le plus connu des chorégraphes d'origine française est né et a grandi à Marseille. Fils du philosophe Gaston Berger, il a popularisé la danse - de technique classique - auprès du grand public, et favorisé l'émergence de la danse moderne dans l'espace francophone. Il fonde en 1960 - après le succès de sa version du *Sacre du Printemps* - le Ballet du XXe siècle à Bruxelles où il crée notamment *Boléro*, l'une des pièces du XXe siècle les plus interprétées dans le monde. En 1967 il est l'invité du Festival d'Avignon.

Il fonde en 1970 sa propre école, Mudra, qui formera des danseurs et chorégraphes emblématiques tels que Maguy Marin ou Anne-Teresa de Keersmaeker. En 1977, il ouvre l'antenne africaine de son école à Dakar, en hommage à son arrière grand-mère sénégalaise. Au milieu des années 80, en conflit ouvert avec Rudolf Noureev (directeur de la danse à l'Opéra de Paris), puis avec le directeur du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles dont il dépend, Béjart refonde sa compagnie à Lausanne.

Ayant travaillé aussi bien avec Pierre Henry que sur des musiques du groupe Queen, et après avoir organisé sa propre succession au sein de Béjart Ballet Lausanne, Maurice Béjart s'éteint en Suisse en 2007. La fin de *Rock & Goal* fait référence au *Boléro* : le danseur (Jorge Donn dans le souvenir de Michel Kelemenis) est seul sur la table, les autres interprètes sont au pied de celle-ci.

Pina Bausch

Philippine Bausch est d'abord l'élève de Kurt Joos en Allemagne avant de partir aux Etats Unis en 1959. En 1974, elle est à la tête du ballet de l'Opéra de Wuppertal, où elle crée des pièces fortes (*Iphigénie en Tauride*, *Le Sacre du printemps*), mais encore structurées à la manière du ballet. Sa rencontre avec Rolf Borzik, scénographe, l'engage dans une recherche personnelle novatrice. S'affranchissant de la structure narratrice tout comme de celle de la musique, elle propose d'amples pièces évoquant des réalités à la fois difficiles et quotidiennes. De *Café Müller* à *Nelken* en passant par *Walzer*, les pièces de la fondatrice du Tanztheater Wuppertal marquent le monde de la danse, notamment en

France où elle est l'invitée du Théâtre de la Ville à Paris dès 1979, lieu qui devient dès lors l'un de ses scènes de prédilections. Appréciée de ses danseurs pour sa touchante humanité (beaucoup de ceux qui sont partis de sa compagnie reviennent finalement assez vite, accueillis à bras ouverts) elle décède brutalement d'un cancer foudroyant en 2009.

Dans *Rock & Goal*, l'incarnation de la Danse, dans sa robe blanche, évoque le style de Pina Bausch et notamment ses mouvements de bras (une main remonte le long d'un bras, l'autre prend le relais, en un balancier à la fois organique et expressif).

Le Ballet classique

Dérivant initialement du *Ballo* italien, le ballet se développe d'abord dans les cours royales. Louis XIV tire son surnom de «Roi-Soleil» de son apparition, à 15 ans, dans le rôle d'Apollon dans *Le Ballet de la Reine de la Nuit* de Lully. Décidant très vite de ne plus se produire, il initie la professionnalisation de la danse. Après la codification des 5 positions de pieds et de bras par Pierre Beauchamps, maître à danser du roi, un vocabulaire précis des mouvements de la danse académique se constitue, encore aujourd'hui verbalisé en français partout dans le monde. L'école française se développe grâce à des danseurs-théoriciens tels que Jean-Georges Noverre qui publie en 1760 les *Lettres sur la danse* et essaime en Europe, d'abord en Italie et en Suède (Bournonville). Avec des allers-retours permanents entre virtuosité et interprétation, primauté du danseur ou de la danseuse sur l'autre sexe, la danse académique se développe dans la Russie tsariste sous l'égide de Marius Petipa, chorégraphe français né à Marseille. A travers les Ballets Russes de Serge Diaghilev, plusieurs danseurs et chorégraphes - il est vrai aidés du maître italien Enrico Cecchetti - ramènent en Occident l'excellence de la danse classique : Mickaël Fokine, Léonide Massine, Serge Lifar, Georges Balanchine, Bronislava Nijinska. Le frère de cette dernière, Vaslav Nijinski, s'affranchissant des canons stylistiques et techniques qu'il maîtrise à la perfection, initie un mouvement de modernisation de la danse dont l'écho peut s'entendre encore aujourd'hui...

Rock & Goal est ponctué de multiples références au Ballet Classique.

L'ouverture du spectacle se fait sur la célèbre musique de Tchaïkovsky pour la variation de la Fée dragée de *Casse-Noisette* (Petipa et Ivanov), véritable «tube» de la danse académique. Reprise plusieurs fois dans la pièce, avec différentes instrumentations, elle accompagne Elliot dans sa mutation de la gymnastique à la danse.

Pour accomplir cette libération, le futur danseur passe différentes étapes. Celle de la danse classique est figurée par les chaussons qui tombent du ciel et les exercices répétitifs «à la barre». Les positions traditionnelles de la danse classique (de la première à la cinquième) sont énumérées et utilisées, notamment dans les multiples évocations du *Spectre de la Rose*, dont la position-phare se prête à merveille à l'utilisation d'une convention de la pantomime des XVIIIe et XIXe siècles : le moulinet des bras au-dessus de la tête qui signifiait alors «la danse» «dansons!» «dansez!»

ANNEXES

PARCOURS 1 COLLEGE : 6e-5e

Aborder la danse contemporaine

Du sport à l'art : la danse, un tissage entre corps et esprit

Autour de *Rock & goal* – Kelemenis&cie

Au cours du parcours, les élèves aborderont le spectacle vivant avec l'intervention Kelemenis&cie avec pour fil conducteur le sport et l'art. Il s'agira pour les élèves, d'explorer à partir d'une discipline qu'ils connaissent déjà (le sport), les processus d'improvisation et de création pour aboutir à une narration dans un spectacle. Les élèves seront amenés à explorer les particularités d'une écriture chorégraphique et à développer leur imaginaire dans un processus créatif et collaboratif grâce aux ateliers, ainsi ils découvrent ou approfondissent leurs connaissances de l'art chorégraphique et leur regard critique.

- **Disciplines concernées** : Education physique et sportive, histoire des arts, français
- **Thématique** : L'accomplissement de soi : trouver sa voie ; Danser pour exister, danser pour s'exprimer ; Décaler le regard sur la danse et sur les autres sports (stéréotypes (sports «de filles» ou «de garçons») ; expression corporelle
- **Objectifs pédagogiques** :
  - découvrir l'écriture chorégraphique
  - découverte et première approche du spectacle vivant
  - comprendre et décoder une œuvre

DEROULE DU PARCOURS

➤ Visites du théâtre

Les élèves sont invités à découvrir le théâtre en qualité d'équipement professionnel unique du Golfe de Saint-Tropez dédié au spectacle vivant : le plateau, la salle, les loges, l'arrière-scène, les équipements techniques, etc... Ils découvrent les différents métiers et son fonctionnement. Les premiers éléments de vocabulaire du spectacle sont abordés.

➤ Rencontres et répétitions commentées

Des répétitions de Kelemenis & cie sont spécialement ouvertes. Le chorégraphe explique son travail, les particularités de la répétition en cours ; il répond, ainsi que les danseurs, aux questions des élèves. Déjà, une réflexion sur la danse s'installe, la différence entre mouvement choisi et geste spontané est esquissée au plateau.

➤ Transdisciplinarité Livres/spectacle vivant

Le Carré Ste-Maxime dispose d'une médiathèque où sont référencés 36000 ouvrages. Cet équipement pourra proposer des supports (livres et vidéos) et des interventions afin d'évoquer les personnalités et courants marquants de la danse contemporaine, et à en aborder les enjeux majeurs, de découvrir différents styles et de traverser les grandes périodes de l'histoire de la danse.

➤ Ateliers de pratique

Lors des ateliers de pratique de la danse, il s'agit, par l'essai, de tenter de saisir de manière sensible les frontières et les différences initiales entre mouvement spontané et mouvement choisi. Ainsi sont expérimentées les étapes de travail qui séparent le mouvement naturel de l'art de la danse. L'approche ludique porte à traverser des notions élémentaires comme la reproduction mimétique, le déploiement dans l'espace, la force du groupe...

Intervenant pressenti : Kelemenis&cie

➤ Spectacles & discussion

Le point d'orgue de toute action éducative, de chaque projet culturel, est donc la venue au(x) spectacle(s), au contact des œuvres sans lesquelles l'approche de la danse ne trouverait pas son sens. A l'issue des représentations, chorégraphes et interprètes se prêtent au dialogue avec le public, explicitant leur dynamique dans un échange enrichissant pour le spectateur comme pour l'artiste.

DONNÉES PRATIQUES DU PARCOURS 1

Calendrier

Les inscriptions des différentes classes sur ce parcours sont demandées avant la rentrée de septembre afin de pouvoir réserver les dates et les salles le plus tôt possible pour un fonctionnement optimal.

TARIFS :

- Visite du théâtre : gratuit
- Rencontres et répétitions au théâtre (bord plateau ou répétition publique): gratuit
- Atelier de pratique : taux horaire entre 60 et 80 euros de l'heure (sur devis)
- Spectacle : en temps scolaire 5€ / Hors temps scolaire 6€ pour les spectacles ouverts au bénéfice des tarifs scolaires préférentiels. En dehors de ce cadre, le tarif groupe tout public s'applique (renseignements service éducatif 04 94 56 77 64).
- Intervention d'un artiste dans les classes : A définir (sur devis)

N.B : Les prix ne comprennent pas les déplacements en bus

Spectacles complémentaires Hors temps scolaire :

Vertikal – Mourad Merzouki / CCN de Créteil

Via Kanana - Via Katlehong / G. Maqoma

FICHE DE PROJET EAC

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Date limite d'inscription : 30 juin 2018 pour la rentrée 2018/19

SPECTACLE VIVANT	
Etablissement	
Nom de l'enseignant porteur du projet	
Intitulé du projet	
Matière enseignée	
Niveau	
Téléphone	
Adresse mail	
Spectacle en lien	
FREQUENTER Rencontres avec des œuvres, des lieux, des artistes et acteurs culturels	➤ ➤ ➤ ➤
PRATIQUER Pratique(s) artistique(s) Pratiques de création mais aussi de spectateur	➤ ➤ ➤ ➤
S'APPROPRIER (Connaissances) Techniques, lexicales, historiques, citoyennes...	➤ ➤ ➤ ➤
<i>Dispositif national ou local utilisé (classe à PAC, Atelier de pratique artistique, Projet avec intervenant extérieur, etc...</i>	
FINANCEMENT	

CHARTRE DU BON SPECTATEUR

Chers spectateurs,
L'achat d'un billet pour la saison du Théâtre suppose l'adhésion totale du public à la
« Charte du bon spectateur » qui suit.

Voici quelques principes du « savoir être » ensemble.

DECOUVREZ L'ABÉCÉDAIRE DU BON SPECTATEUR !

A MABILITÉ

Au théâtre, le sourire est de rigueur ! Vous venez vous détendre et passer un agréable moment de partage et de découverte, alors KEEP CALM ! En effet, l'accès à la salle de spectacle requiert un comportement conforme aux bonnes mœurs ! Le Carré se réserve le droit de refuser l'entrée à toute personne qui perturberait l'ordre public.

B ILLETS

Les billets non payés à moins de 21 jours de la date du spectacle seront annulés. Une réservation est ferme au moment du règlement des billets. Le règlement peut se faire par téléphone, par voie postale ou directement au guichet du théâtre.

C OMÉDIENS

Ce sont des êtres humains comme vous, à traiter avec égard. Vous les entendez et les voyez, eux aussi vous voient et vous entendent !

D ISCRÉTION

Elle s'impose dans tous les lieux publics...et votre théâtre en est un.

E NFANTS

Il n'y a pas d'âge pour découvrir le théâtre ! Cependant, la venue au spectacle se prépare, il convient d'échanger quelques mots avec votre enfant pour l'informer sur ce qu'il va voir. Le service éducatif du Carré est là pour vous aider dans cette démarche d'accompagnement ! (04 94 56 77 64)

F ILMS

Il est strictement interdit de filmer ou de photographier les spectacles par respect pour leurs auteurs, ce qui constituerait un acte de contrefaçon, sous peines de sanctions civiles et pénales prévues au code de la propriété intellectuelle.

G RIGNOTAGES

Il est interdit de boire et de manger dans la salle de spectacle par respect pour les artistes qui vous voient et vous entendent. La Brasserie du théâtre reste à votre disposition avant et après les représentations.

H ANDICAP

Les personnes à mobilité réduite doivent se faire connaître lors de leur réservation. Des places leurs seront réservées ainsi qu'à leur accompagnateur. Le théâtre a pour vocation de faciliter l'accès à la culture pour tous. De fait, nous accueillons très régulièrement des groupes de personnes handicapées.

I MAGINATION

A ne pas oublier !

J AUGÉ

La capacité d'accueil du Carré est de 485 places. Elle peut varier en fonction des spectacles lorsque ceux-ci demandent une plus grande proximité avec le public.

K ILOMÈTRES

Le Carré se situe à seulement trois kilomètres du centre-ville. N'hésitez pas à faire vos demandes de covoiturage via notre page facebook !

L ECTEURS

La médiathèque du Carré vous propose chaque saison de nombreuses rencontres et ateliers autour des spectacles afin de vous apporter des clés de lecture et des outils de sensibilisation.

M ÉCÈNES

C'est grâce à eux également que le Carré peut vous garantir une programmation exigeante et de qualité ! Particuliers ou entreprises, le mécénat vous propose de nombreuses contreparties et vous fait bénéficier d'un dispositif fiscal très avantageux. N'hésitez pas à vous renseigner (04 94 56 77 65).

N UMÉROS

Les places de spectacles sont nominatives et numérotées (sauf cas particulier). Renseignez-vous à l'espace billetterie du Carré !

O BJETS

Les objets trouvés sont recueillis dans le bureau des gardiens. Vous pouvez le contacter au 04 94 56 77 55.

P ONCTUALITÉ

Les spectacles démarrent à l'heure ! Les portes ouvrent au public 30 minutes avant l'horaire. Les retardataires seront dirigés vers les places le plus aisément accessibles, dans le respect du public et des artistes. L'entrée à la salle pourra vous être refusée, une fois la représentation commencée.

Q UESTIONS

Il est dans nos habitudes de proposer des rencontres artistes-public, un moment privilégié à l'occasion duquel vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez également retrouver l'équipe du théâtre à la fin de chaque spectacle pour un échange convivial.

R APPELS

Il convient de faire revenir les artistes sur scène si vous avez particulièrement apprécié le spectacle !

S ÉCURITÉ

Les spectateurs s'engagent à se soumettre à toutes mesures de contrôle ou de vérifications destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du Théâtre.

T ÉLÉPHONES

Nous vous demandons de les éteindre pendant les représentations pour le bien-être de l'ensemble du public et des artistes.

URGENCE

En cas d'urgence, sortez de la salle le plus discrètement possible. Notre personnel est formé pour intervenir, n'hésitez pas à leur faire signe en cas de malaise.

VOISIN

Quelque soit le motif, merci d'attendre l'entracte ou la fin du spectacle pour discuter ou pour lui faire votre déclaration !

WOUAH !

Emotion que le spectacle peut parfois susciter.

XAVIER,

Serge, Patrick, Jérôme... sont nos techniciens sons et lumières. Travailleurs de l'ombre, ils encadrent la venue des spectacles chaque semaine.

YEUX

Ouvrez grand vos mirettes ! Rien n'est laissé au hasard : décors, costumes, lumières, accessoires...

ZIZANIE

Strictement interdite !

VOS CONTACTS :

Billetterie (Lydia) :

04 94 56 77 77 / carre-billetterie@ste-maxime.fr

Relations publiques (Claire) :

04 94 56 77 65 / carre-rp@ste-maxime.fr

Service Educatif (Jeanine) :

04 94 56 77 64 / carre-educatif@ste-maxime.fr

Communication (Elodie) :

04 94 56 77 54 / carre-communication@ste-maxime.fr