

L'AMOUREUX DE MADAME MUSCLE

Compagnie Kelemenis

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
SAISON 2025-2026

le P(Ô)LE
ARTS EN CIRCULATION

RENSEIGNEMENTS

Jeudi 5 mars à 10h et 14h30

Vendredi 6 mars à 10h et 14h30

Samedi 7 mars à 17h

AU PÔLE, LE REVEST-LES-EAUX

DANSE

TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS

DURÉE : 45min

Tarifs :

→ TARIF SCOLAIRE : 6 €/élève

L'enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l'encadrement légal, sont invités

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin : 04.94.93.83.51 ou par mail julia@le-pole.fr

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est un événement unique. Elle ne bondit pas spontanément sur la scène, même si c'est ce que les artistes veulent nous faire croire. Avec des mots, des gestes, de la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l'espace. Derrière les instants de beauté et d'émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de dur labeur. Une sortie au spectacle vivant ne se consomme pas mais se vit. Elle n'a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre l'artiste et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être spect-acteur s'apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie au spectacle vivant comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres. Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.

Pour un enseignant faire découvrir à ses élèves le spectacle vivant c'est s'engager dans une aventure humaine faite d'émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de défits partagés. C'est un risque partagé, celui de la rencontre avec une proposition artistique ! Mais son but est toujours de vivre et faire vivre au mieux cette expérience et pour cela il doit aussi transmettre à ses élèves un ensemble d'attitudes, une connaissance des conventions de comportement liées aux différentes formes de spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés

Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les arts vivants !

NOTE D'INTENTION

LA DANSE PARLE AUX ENFANTS...

... PEUT-ÊTRE PARCE QU'ILS SONT HABITUÉS À INTERPRÉTER UN OURAGAN D'INFORMATIONS HORS DE PORTEE POUR EUX, ET QUE FLOTTER DANS L'INCOMPRÉHENSIBLE LEUR EST NATUREL...

... PEUT-ÊTRE PARCE QUE LE BOUILLONNEMENT DE LEURS PROPRES DÉVELOPPEMENTS INTELLECTUEL ET ÉMOTIONNEL S'APPRÉHENDENT POUR EUX D'ABORD PHYSIQUEMENT...

... PEUT-ÊTRE PARCE QUE LA POROSITÉ CARACTÉRISTIQUE DU MÉTIER DE LA DANSE, CETTE EMPATHIE KINESTHÉSIE DONT LA PRÉSENCE ET LE MOUVEMENT SONT L'INSTRUMENT PREMIER, RÉSONNE AVEC LEUR INSTINCT...

LES PARCOURS ET LES HISTOIRES QUE LES ENFANTS INVENTENT EN TOUT CAS NOUS ÉCHAPPENT.

Michel Kelemenis

LE SPECTACLE

À la recherche d'un mi-chemin entre enfance, pédagogie et danse, Michel Kelemenis s'interroge : quel serait le thème idéal d'un spectacle de danse pour les enfants ?

Évidemment le corps et son mouvement !

Dans une bande dessinée qui prend vie, un Amoureux sensible découvre le corps puissant de sa Madame Muscle. Un troisième personnage dansant mène la cérémonie, et tire les fils de l'amour sous le nom mystérieux... d'Anatom'. Car le personnage de Madame Muscle est un point d'entrée dans l'anatomie : les membres, leurs segments, les articulations, la peau, son élasticité, la tête et le poids des idées... sont autant de guides dans les pages d'un spectacle qui compose une lecture du corps basée sur une approche dansée, joueuse, vive et poétique

LA COMPAGNIE

Michel Kelemenis Chorégraphie

Après avoir, enfant, pratiqué la gymnastique, Michel Kelemenis découvre la danse à l'âge de 17 ans. Il débute sa carrière en 1983 auprès de Dominique Bagouet au Centre Chorégraphique National de Montpellier, et y développe une vision singulière du mouvement. En 1987, il fonde sa propre compagnie qu'il installe à Marseille 2 ans plus tard, et entame une carrière prolifique, avec des créations marquées par des compositions raffinées et poétiques, explorant les émotions et la musicalité du geste. Sa danse se reconnaît pour son style distinctif alliant élégance et expressivité.

En parallèle des créations pour sa propre compagnie, aussi bien des duos intimistes que des grands ensembles, le chorégraphe marseillais écrit des œuvres pour des compagnies prestigieuses telles que le Ballet de l'Opéra national de Paris, du Grand Théâtre de Genève, le Ballet National de Marseille, du Nord, du Rhin... En 2011, à l'initiative et suivant le concept de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse est inauguré, un complexe de 2.000 mètres carrés dédié à la création, à la diffusion et aux échanges autour de la danse, renforçant ainsi la place de Marseille dans le paysage chorégraphique international.

Pédagogue engagé et artiste passionné, il continue de transmettre son art à travers l'invention de nouvelles œuvres qui touchent un public varié, en France comme à l'étranger.

Ses plus récentes créations : 2021 - LÉGENDE, quatuor pour le public jeune / 2023 - MAGNIFIQUES pour 9 interprètes & LOIN TAIN pour le Ballet du Capitole de Toulouse / 2024 - VERSUS, duo d'aimants à quatre corps.

L'EQUIPE

Conception générale et chorégraphie Michel Kelemenis

L'amoureux Anthony La Rosa

Madame Muscle Mylène Lamugnière

Anatom' Aurore Indaburu

Conception sonore André Serré

Création costumes Agatha Ruiz de la Prada

Réalisation costumes Simon Lextraït assisté de Sandrine Collomb

Lumière Alexandre Martre et Michel Kelemenis

LIEN DU TEASER VIDEO : <https://numeridanse.com/publication/lamoureux-de-madame-muscle-2/>

QUELQUES PISTES À EXPLORER

AVANT LE SPECTACLE

1- SE PRÉPARER AU SPECTACLE

Evoquer le type de spectacle : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d'objets,...
et le genre: drame, comédie, tragédie, pièce classique, adaptation, oeuvre contemporaine,...
Jouer le bon / le mauvais spectateur ; les 3 qualités / les 3 défauts

Avant le spectacle : Clins d'œil - Pistes d'ateliers du regard

Afin de préparer les enfants à la venue au spectacle, de les acclimater à la danse – un mode d'expression peu habituel – les liens ci-dessous permettent de donner aux élèves quelques repères...

Sur numeridanse.com, vidéothèque de danse en ligne portée par la Maison de la danse de Lyon, chaque vidéo est accompagnée de quelques lignes descriptives de la pièce dont est tiré l'extrait présenté.

Entrée d'Apollon dans le Ballet Royal de la Nuit – Pécour – danse baroque

<https://numeridanse.com/publication/entree-dapollon/?s>

La Belle au Bois dormant – Petitpa – danse classique

<https://numeridanse.com/publication/la-belle-au-bois-dormant-2/>

Le Sacre du Printemps – Vaslav Nijinsky – Ballets russes de Diaghilev

<https://numeridanse.com/publication/le-sacre-du-printemps-9/>

Daddy... - Robin Orlin – Afrique du Sud

<https://numeridanse.com/publication/daddy-ive-seen-this-piece-six-times-before-and-i-still-dontknow-why-theyre-hurting-eachother/>

COMPACT - Jann Gallois – danse contemporaine

<https://numeridanse.com/publication/compact/>

Pixel - Mourad Merzouki – hip hop et arts numériques (par Claire B & Adrien M)

<https://numeridanse.com/publication/pixel/?s>

Resin - Alonzo King – Neo-classique (Etats unis)

<https://numeridanse.com/publication/resin/?playlist=63794>

Henriette & Matisse - Michel Kelemenis – danse contemporaine (jeune public)

<https://numeridanse.com/publication/henriette-matisse/>

ROCK & GOAL, Michel Kelemenis – danse contemporaine (jeune public)

<https://numeridanse.com/publication/rock-goal-teaser/>

BOXE BOXE - Mourad Merzouki - hip hop

<https://numeridanse.com/publication/boxe-boxe-6/>

Erection - Pierre Rigal – danse contemporaine

<https://vimeo.com/803423858>

In the middle Somewhat elevated - William Forsythe – danse classique

Duo de Sylvie Guillem – gymnaste devenue danseuse étoile – et Laurent Hilaire

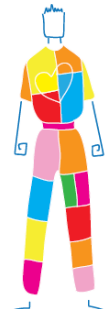
<https://www.youtube.com/watch?v=NVWf-JDw8CQ>

Présentation des personnages

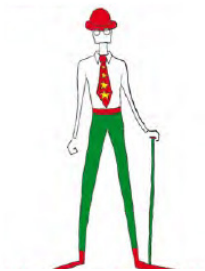
◇ Le personnage de Madame Muscle est un point d'entrée dans l'anatomie. Les membres, leurs segments, les articulations, la peau, son élasticité, la tête et le poids des idées... sont autant de guides dans les séquences dansées d'un spectacle qui compose une lecture du corps basée sur une approche dansée, ludique, vive et poétique.

◇ Dans ce spectacle, L'Amoureux découvre le corps de sa Madame Muscle.

◇ Le troisième personnage tire les fils de l'amour sous le nom mystérieux... d'Anatom

ZOOM sur les thème du spectacle

Garçon, fille ?

Amoureux, Amoureuse ?

Monsieur ou Madame Muscle ?

À un âge où la différence sexuée est très présente dans la vie quotidienne des enfants et influence nettement leurs échanges, c'est la relation garçon/fille qui est retenue. Pour dépasser la gêne qui pourrait être occasionnée, un travail sur le clown peut être engagé.

En atelier, on aborde les notions de caractère, de maladresse et d'émotion (joie, colère, impatience, tristesse – selon les personnages). En classe, textes et arts plastiques s'appuient sur la notion de nez rouge et de masque. Chacun chacune s'invente en Amoureux ou en Amoureuse, et chacune chacun en Monsieur ou Madame Muscle.

Les mots du spectacle

Poignet, Quadriceps, Clavicule, Maxillaire, Creux poplité, Malléole, Radius, Cubitus, Coude, Crête iliaque, Biceps, Fourchette sternale, Oreillette, Rate, Pancréas, Diaphragme, Bronches, Sacrum, Duodénum, Calcaneum, Occiput, Canine, Atlas, Axis, Tarse, Pouce, Métatarse, Cuboïde, Astragale, Voûte, Plante, Orteil, Cheville.

S'en donner à coeur joie – Coeur organe ou coeur siège des sentiments ?

Dans la lignée du motif du coeur extrait du spectacle de Michel Kelemenis, les enfants cherchent les expressions de la langue française qui utilisent le mot coeur. Le vocabulaire s'ouvre à d'autres expressions incluant des mots du corps et donne lieu à une déclinaison du corps, sur un ton surréaliste. Au-delà des mots et des expressions, la place est libre à registre plus personnel et émotionnel pour apprivoiser une expression sensible et intime.

En classe, travail sur le vocabulaire du corps (articulations et os) et corpus de textes de poésies.

Travail sur les expressions :

Avoir le coeur sur la main

Prendre racines, avoir les pieds sur terre.

Avoir la tête dans les nuages

Avoir des ailes dans le dos

Faire les 100 pas

Faire le dos rond

Avoir les bras ballants

Qualités de corps

Travail sur les différentes tensions musculaires (le fort, le doux, le léger), immobile ou en mouvement.

Léger comme l'amoureux, flotter, se laisser emporter délicatement par le vent, le souffle, espace indéfini.

Fort comme Madame Muscle, tendu, plus statique, mettre son corps dans des formes rondes ou angulaires – des formes qui utilisent la force musculaire. Le faire seul, à 2, et se remplacer dans les formes.

Jouer des contrastes léger/fort en termes d'énergie et aussi de relation à l'espace. Utiliser des verbes d'actions : sauter, courir, fendre/flotter, glisser, suspendre, planer, etc.s.

PENDANT LE SPECTACLE

En tant qu'adulte enseignant ou encadrant, vous restez, même en dehors de la classe, un modèle pour les enfants.

« Soyez des spectateurs, comme les enfants. Si vous vous installez sur les côtés, votre chaise en biais pour mieux les surveiller, vous induisez que ce spectacle ne va être intéressant qu'à moitié, puisque vous ne le regardez que d'un œil. Asseyez-vous au milieu d'eux pour les rassurer et pouvoir intervenir discrètement si nécessaire. Il vaut mieux tendre la main pour toucher une épaule que d'être contraint à donner de la voix pendant le spectacle ! » - (Coté Cour-ligue de l'enseignement)

L'écoute : Il est tout à fait normal que les spectateurs réagissent à la représentation : rire, sursaut, inconfort, peur, etc. Il est également possible qu'ils soient transportés par l'histoire et aient envie d'intervenir, de parler aux artistes. Voilà où cela devient délicat. Si l'artiste a ouvert la porte au public, c'est qu'il attend sa réaction ; vous pouvez lui faire confiance. Par contre si c'est le spectateur qui veut forcer l'ouverture, à vous d'intervenir. Vous pouvez aider les spectateurs, selon leur âge, à comprendre les limites de leurs interventions avec les artistes.

Prendre des photos : Vos élèves savent-ils pourquoi il est interdit de prendre des photos pendant une représentation ? Le spectacle est une forme d'art ; on ne peut pas en rapporter de petits bouts chez soi sans demander la permission. De plus, les flashes des appareils photo peuvent gâcher certains effets d'éclairage et déconcentrer les artistes. Les photos prises par les spectateurs peuvent révéler des parties du spectacle dont les créateurs veulent garder la surprise pour les prochains spectateurs. Il convient mieux d'utiliser les photos que la compagnie a prises et sélectionnées, par exemple celles de la brochure ou celles affichées sur les sites internet des compagnies.

APRES LE SPECTACLE

1- SE REMÉMORER LE SPECTACLE

Suggestions pour parler du spectacle :

Vous venez d'assister à un spectacle de : théâtre, danse, marionnette... ?

Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le théâtre ?

Avez-vous remarqué des éléments du décor ? Pouvez-vous décrire le décor ?

Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique. ? C'est quoi la valeur esthétique ?

Dîtes si vous l'avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l'imaginer autrement.

Procéder à une restitution : exprimer son ressenti (à l'écrit, à l'oral, par le dessin, etc.) et l'argumenter fait partie intégrante de la formation du jeune spectateur.

Conservé une trace du spectacle (photos, dessins, écrits, etc.) afin que les élèves gardent un souvenir de leur parcours culturel.

2- CONTINUER À PARLER DU SPECTACLE

Activité sur la chorégraphie

L'espace

Chaque spectacle induit un rapport à l'espace une façon de se l'approprier, de l'habiter. Comment les metteurs en scène créent des espaces avec les décors ? La lumière ? Comment l'interprète se positionne dans l'espace ? Il peut être intéressant de travailler avec les plus petits sur cette notion d'espace.

Activité 1 : Dans la mise en mouvement : faire de cercles (concentrique/excentrique) des rondes, le corps «contenu» bloqué comme une poupée russe sans bras ni jambe, puis progressivement libérer les bras les jambes, bouger, la tête, etc

Activité 2 : prendre conscience de l'espace, se l'approprier, imaginer.

À l'aide de rubans adhésifs de différentes couleurs, tracer plusieurs formes au sol. (ex : un carré rouge, un triangle vert, un rond violet...). Ensuite, demander aux élèves de marcher dans l'espace, puis vous énoncerez une forme (ex : carré), tous les élèves doivent aller dans le carré, puis une couleur (ex : vert), tous les élèves doivent aller dans le triangle vert et ainsi de suite... Explorer les différentes manières d'occuper cet espace en groupe (tous serrés au milieu, espacés sur les bords, certains assis et d'autres debout etc.).

Activité 3 : Demander aux élèves de créer leur espace à l'aide de rubans adhésifs (un carré, un rond, un triangle..., mais on peut aussi imaginer des formes plus étranges, hybrides, avec des coins, des bords arrondis, etc.). Une fois que chacun a créé son espace, proposez aux élèves de l'explorer. Comment habiter cet espace (debout, assis, allongé, avec les bras, la tête, les pieds etc.) ?

Demandez-leur de marcher de nouveau dans tout l'espace. Quand vous tapez dans les mains, chacun doit rentrer dans son espace (vous pouvez varier les rythmes : rentrer le plus vite possible, au ralenti, en rampant...).

INTRODUCTION AU THÉÂTRE D'OMBRES

• L'OMBRE

Partir des représentations

Si l'on interroge des enfants, sur ce qu'est l'ombre, que l'entretien se fasse en extérieur ou à l'intérieur d'une classe, c'est tout d'abord leur ombre qu'ils évoquent. C'est notre ombre. C'est tout noir. On voit l'ombre, des fois c'est nous.

En classe, les enfants peuvent jouer avec les ombres de leurs mains portées sur la table, ils regardent chacun devant eux, mais en général ne se retournent pas spontanément pour repérer d'autres ombres visibles en classe, ni même la leur...

Inciter les enfants à observer autour d'eux. Rechercher les zones de lumière ou d'ombre.

Sur le sol, les murs, les côtés verticaux des placards...

Relancer l'observation par des questions : sommes-nous les seuls à avoir des ombres ? Non... Les autres aussi ! les animaux. On voit l'ombre de mes cheveux. Même de « ça ». Désigne un objet présent. Est-ce qu'on a une ombre partout, tout le temps ? Non, quand il y a de la pluie, il n'y a pas d'ombre. Quand il y a de l'ombre, il y a du soleil.

• LE THEATRE D'OMBRE

Le théâtre d'ombres consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans un faisceau lumineux qui éclaire cet écran. Ces silhouettes, personnages de l'histoire, sont manipulées à l'aide de fines tiges d'animation.

C'est un art complexe qui associe la musique, la déclamation et le chant, la littérature, l'esthétique visuelle, l'artisanat d'art, et la manipulation. Les origines du théâtre d'ombres se perdent dans la nuit des temps. Il faut laisser chacun imaginer comment les premiers hommes passaient une bonne partie de leurs temps dans l'ombre des cavernes en se jouant des flammes dès qu'elles furent maîtrisées. Puis les techniques se sont codifiées.

Des chercheurs pensent qu'à cette époque ancienne, le théâtre d'ombres était utilisé pour des grandes cérémonies d'exorcisme ou d'envoûtement, il est ensuite devenu une forme particulièrement séduisante de spectacle populaire, mettant en scène des mythes et légendes.

L'origine géographique de cette tradition est tout aussi obscure que la couleur de ses ombres projetées ! Le travail de recherche des spécialistes est entravé par le peu de preuve écrite existante à ce jour, et lorsque celles-ci font surface, la difficulté à saisir le sens des mots employés - Sanskrit en Inde et anciens textes Chinois tout particulièrement.

La tradition fait de la Chine son lieu de naissance (les fameuses ombres chinoises), mais des études récentes lui préfèrent l'Inde. De là, il aurait gagné le Moyen puis le Proche Orient. La tradition est toujours très vivante en Asie, en Grèce et en Turquie.

C'est seulement au XVIIIe siècle que l'Europe découvrit le théâtre d'ombres par ce qu'en rapporta un missionnaire revenant de Chine.

ATELIER : Ombres chinoises

Tendre un grand tissu blanc sur un fil.

Placer un projecteur ou une grande lampe devant le drap. Après quelques essais passer un à un pour montrer au reste de la classe ce que l'on voit des deux cotés du drap.

Puis faire passer par groupe de 4-5 élèves derrière et faire reconnaître qui est qui.

3- JEUX

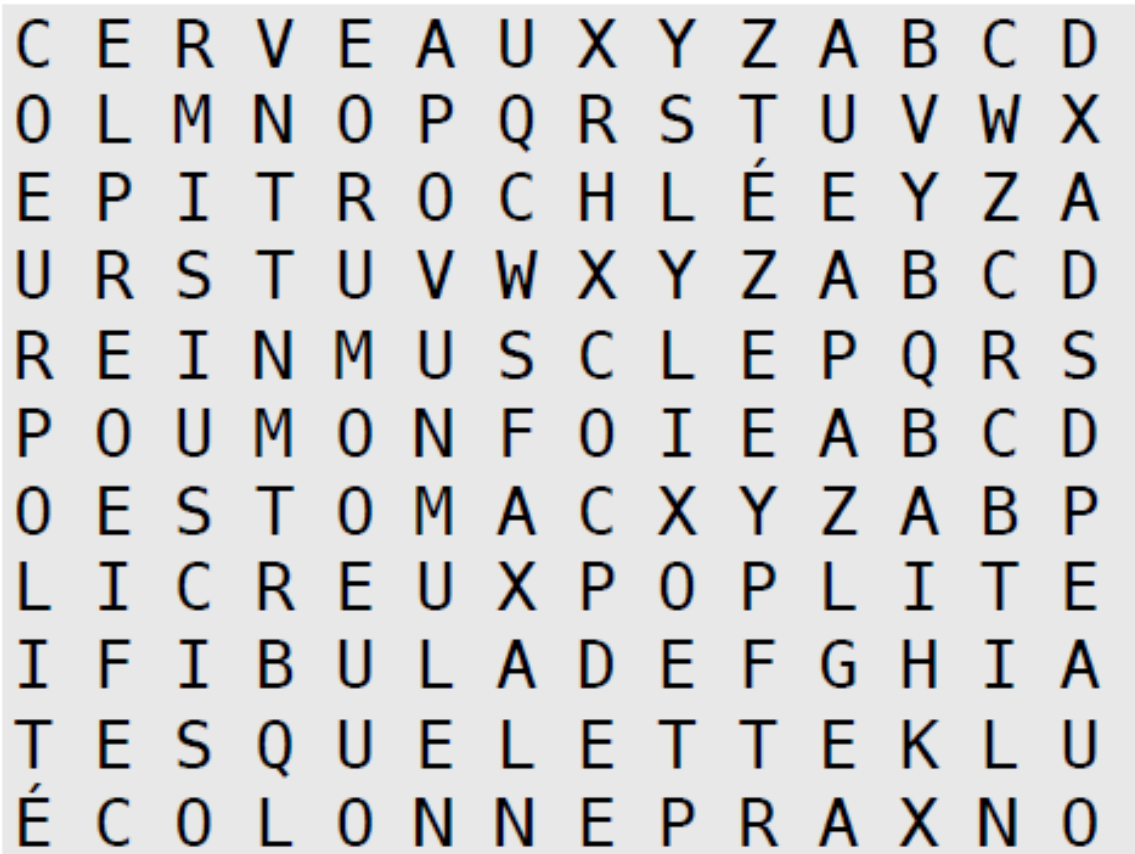
Mots Mêlés

Comment jouer ?

- Cherche les mots dans la grille, horizontalement, verticalement.
- Attention, certains mots sont composés

Liste des mots à trouver (13 mots)

- POUMON
- FOIE
- CERVEAU
- COEUR
- COLONNE
- CREUX POPLITÉ
- ÉPITROCHLÉE
- ESTOMAC
- FIBULA
- MUSCLE
- PEAU
- REIN
- SQUELETTE

Écris les mots désignant les parties du corps à leur place dans le dessin

La tête

Les cheveux

L'oreille

Le nez

Les doigts

La main

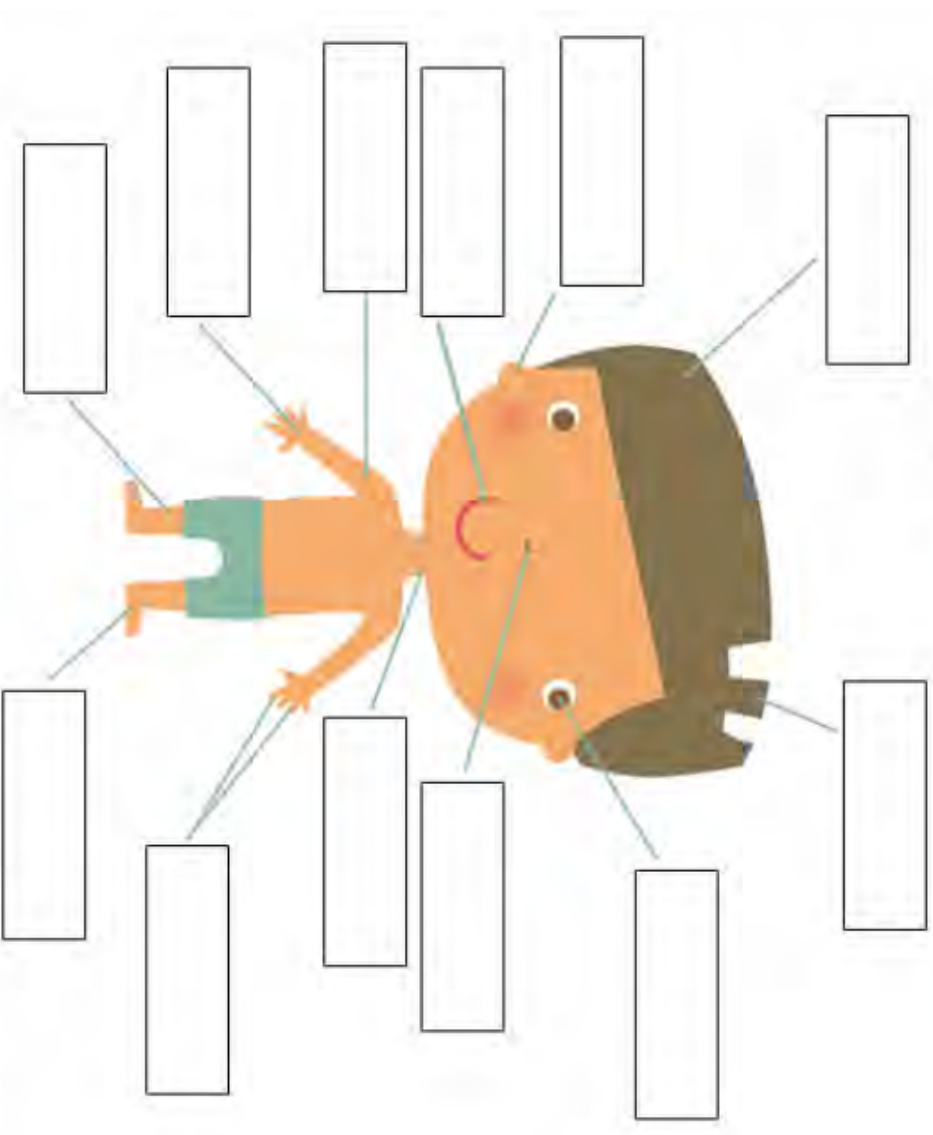
L'œil

La Jambe

Le cou

La bouche

Le pied

PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé. Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle.

Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore pour prolonger l'expérience après la représentation. Nous souhaitons avoir votre avis, connaître votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel.

L'équipe du PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention. Afin d'entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves dans les établissements scolaires afin d'échanger vos impressions, répondre à vos interrogations et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin : 04.94.93.83.51 ou par mail julia@le-pole.fr

le PÔLE

ARTS EN CIRCULATION

Le PÔLE, Arts en circulation
Tél. 0800 083 224 (appel gratuit)
60, boulevard de l'Égalité – 83200 Le Revest-les-Eaux
www.le-pole.fr – info@le-pole.fr

