

Henriette & Matisse

Une création jeune public de Michel Kelemenis

(à partir de 5 ans)

Dossier pédagogique



Henriette & Matisse

NOTE D'INTENTION

Monsieur Matisse, chacun le sait, est un grand peintre. Mademoiselle Henriette est son modèle. Lorsqu'elle pose et danse pour lui, toujours 2 pinceaux se disputent le trait ou la couleur...

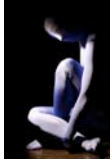
Henriette est donc l'héroïne de notre petite fable. La résonance des prénoms est amusante. Mais une véritable Henriette Darricarrère, pendant les années 1920, aiguillonna la main du peintre...

Entre inspiration et muse, savoir faire et invention, réel et représentation, entre reproduction et stylisation, nos 4 personnages, l'artiste, le modèle, le pinceau du trait et celui de la couleur, dansent et dessinent les courbes du corps. Sur scène et en mouvements, se développe une histoire ludo-picturale de l'acte de création.

Car les enfants sont meilleurs lecteurs de l'art qu'on le suppose. Dans leur innocente et vorace collecte d'informations, chaque découverte est potentiellement d'égale importance à chaque autre : il n'y a pas d'étrangeté, que des possibles !

L'œuvre d'Henri Matisse, marquée par de nombreuses « danses », est un trésor pour dialoguer avec l'enfance. Sa quête d'une vie, d'une essence de la Peinture, le porte à simplification, et, si la figuration littérale s'éloigne au fil des années, jamais l'artiste ne renonce aux galbes du corps comme substance de son inspiration. Lorsqu'il s'écarte de la forme traditionnelle de la peinture, c'est pour inventer les très fameux découpages de couleurs en aplat. Cette technique marque une dernière période très importante de son œuvre ; elle témoigne du conflit entre le trait et la couleur, caractéristique de la recherche du grand peintre.

A vos gestes, à vos pinceaux, à vos ciseaux... Et de danses en aquarelles en découpis, hantez les théâtres, hantez les musées et rêvez en couleurs.



Henriette & Matisse

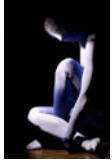
Le dossier pédagogique que nous mettons à votre disposition propose des pistes de travail entièrement inspirées du spectacle : ***Henriette & Matisse***

Cet outil, dans un premier temps, apporte des éléments caractéristiques sur l'oeuvre, et la compagnie.

Des pistes pédagogiques sous forme d'ateliers, de rencontres, d'exercices et d'expériences vous sont suggérées par la suite.

Enfin, le dossier pédagogique vous propose de voyager encore plus loin grâce à une courte bibliographie autour des thèmes d'*Henriette et Matisse*.

Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les jeunes avant le spectacle ou encore de le faire vivre après la représentation. Ce dossier se propose de vous offrir des clefs de toutes sortes pour ouvrir les portes qui mènent à l'exploration du monde artistique tant dans sa dimension sensible que technique.



Henriette & Matisse

Pour Kelemenis&cie, dévoiler la danse devient le prétexte de nouvelles formes, comme les conférences-spectacles, les ateliers adaptés aux âges et aux publics, les spectacles pour enfants : *L'amoureuse de Monsieur Muscle*, fantaisie ludo-anatomique pour les 4/9 ans créée en octobre 2008, a déjà rencontré plus de 20 000 enfants et parents au cours de ses 100 représentations. C'est le premier spectacle jeune public de Michel Kelemenis.

La création 2010 pour 4 danseurs, *Henriette & Matisse*, s'adresse de la même façon par l'humour et le geste aux enfants des écoles primaires, aux éducateurs qui les accompagnent et aux adultes amoureux de la danse.

Henriette & Matisse est une histoire ludo-picturale de l'acte de création, un spectacle chorégraphique où l'acte de création s'expose aux plus jeunes à partir de 5 ans.

Distribution

Conception générale et chorégraphie **Michel Kelemenis**

Henriette **Cécile Robin-Prévallée**

Matisse **Davy Brun**

Le pinceau du trait **Lila Abdelmoumène**

Le pinceau de la couleur **Tristan Robilliard**

Conception musicale **Olivier Clargé**

Réalisation costumes **Philippe Combeau**

Éléments scénographiques **Bruno de Lavenère**

Durée 45 minutes



Henriette & Matisse

Les Personnages



Henriette, le modèle



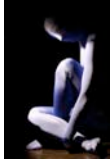
Matisse, le peintre



Le pinceau de la couleur



Le pinceau du trait



Henriette & Matisse

Quelques pistes pour entrer dans la danse et découvrir le travail de Michel Kelemenis

Du mouvement naturel à l'art de la danse

L'atelier, par une approche très basique du travail de Michel Kelemenis mêlée à la découverte de la technique picturale de Matisse, aborde les thématiques de l'œuvre.

Il s'agit, par l'essai, de tenter de saisir les frontières et les différences initiales entre mouvement spontané et mouvement choisi. Ces ateliers permettent d'expérimenter 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... Par l'alternance rapide de situations opposées, les expérimentateurs ou observateurs perçoivent que l'art du geste est un métier, nécessitant comme tous les métiers, des conditions particulières de réalisation. Les situations choisies, aboutissant à une mise en mouvement du corps, engage un voyage gestuel entre peintre, modèle, pinceau, surface, observation et reproduction.

Mémorisation et outils

Jouant sur les rôles du peintre et du modèle, les enfants peuvent expérimenter le fait de guider ou d'être guidés, d'initier ou de suivre, de produire ou de reproduire, de regarder ou de faire. Ils s'amuse à échanger les rôles : être guide, accompagner son partenaire les yeux fermés et/ou être guidé, transporté par un acte de confiance en l'autre.

En amont de la reproduction mimétique, dans la forme et le geste, le jeu du *memory*, inspiré des tableaux de Matisse, sollicite le souvenir de la forme et des couleurs.

Par la suite sous forme d'atelier d'expression corporelle, la reproduction mimétique prend forme dans le fait de choisir une pose, la tenir le temps que les camarades l'adoptent, observer la pose de l'un pour façonner l'autre suivant le modèle.

Cette reproduction mimétique peut également être plus ludique : Il s'agit de transmettre un geste ou une forme, caché des autres, derrière un paravent ou autre. Je montre à mon voisin qui montre ensuite à son voisin et ainsi de suite.

Comment est ce que cette transmission met à l'épreuve la reproduction ? Ce jeu de reproduction peut évoluer à l'identique pour ensuite se transformer aux rythmes du temps, de l'espace, des autres membres du groupe. Cet exercice sollicite une écoute fine et complice entre les enfants.



Jeu du Mémory

- Photocopier en deux exemplaires ces tableaux d'Henri Matisse afin de créer un mémory. Ce jeu consiste à mémoriser une carte pour retrouver au plus vite sa paire.
- Ces cartes peuvent également servir de support à un jeu de mime, où il s'agit de repérer le tableau mimé dans un jeu de carte.



Polynésie, Le ciel, 1946



La tristesse du roi, 1952



La danse, 1909



Autoportrait, 1918

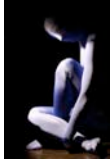


Nu bleu, 1952



Icare, 1946

Henriette & Matisse



Ecrire l'espace

Jouant avec les pinceaux de Matisse, les enfants peuvent expérimenter l'écriture, en explorant le volume, la surface et le trait.

Quelle trace laisse-t-on dans l'espace ? Tracer avec ses extrémités, dessiner avec ses membres, contourner, caresser, poser en transposant ces jeux de pinceaux dans un corps qui guide, sculpte et peint à même l'espace avec abondance de couleurs.

En amont de cette expérimentation gestuelle, un travail pictural peut être abordé pour explorer divers outils d'écriture, de dessin. Questionner la notion de trace mais aussi de couleurs en créant toutes sortes de nuances.

Par la suite, sous forme d'atelier d'expression corporelle, il s'agit d'expérimenter comment est-ce que l'on peut dessiner dans l'espace en utilisant tout son corps. Où met-on la pointe du pinceau : au bout des doigts, sur le genou, au sommet de la tête ? Jouer de ses poings pour initier des traits, délimiter des surfaces, écrire son prénom, dessiner une maison. Mais également pour approcher la notion de contact : danser avec le bout de l'index ou avec les mains qui se touchent, caresser ou tapoter.

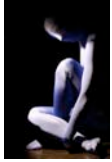
De la surface au volume, le travail de dessin, tout comme l'atelier d'expression corporelle, peut se jouer des différentes dimensions. S'amuser avec la caractéristique tridimensionnelle de l'espace de danse, explorer le volume et l'aplat. Dessiner, colorier autour de, à l'intérieur de... Ou bien utiliser le mur ou le sol pour créer des tableaux à deux dimensions.

Cet aller/retour entre 2 et 3 dimensions peut également être abordé par les jeux d'ombres. Deviner à quelle position de corps correspond l'ombre projetée sur le rideau ? Pour ensuite dessiner sur une surface les poses, ou les retrouver dans le corps des participants en volume et sous un angle de vue différent.

On peut envisager de partir de l'occupation de l'espace pour en venir à l'écoute du groupe : se rapprocher, s'aligner, se frôler, passer devant, derrière, respecter ou agir sur...



L'amoureuse de Monsieur Muscle, création jeune public 2008 de Michel Kelemenis



Henriette & Matisse

RESSOURCES

A lire



Catherine de DUVE, *Le Petit Matisse*, Kate'art éditions, 2004



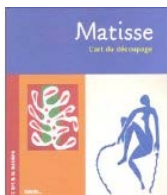
Mila BOUTAN, *Matisse pour les enfants*, Mila éditions/Albin Michel jeunesse, 1995, coll. Les cahiers atelier



Sylvie DELPECH et Caroline LECLERC, *Henri Matisse*, éd. Palette, 2006, coll. L'art en formes



Jacqueline DUHEME, *Petite main chez Henri Matisse*, Gallimard Jeunesse, 2009



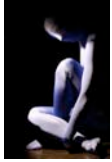
Nina et Max HOLLEIN, *Matisse, l'art du découpage*, éd. Palette, 2005, coll. L'art et la manière

A visiter

- Musée Matisse à Nice (06) / 04 93 81 08 08
- Musée Matisse, Musée départemental à Le Cateau-Cambrésis(59) / 03 27 84 64 50

Autres idées

- Webmomes.com : site spécialisé pour expliquer l'art aux enfants de 6 à 12 ans



Michel Kelemenis

Danseur et chorégraphe français né à Toulouse 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 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 (Association Plaisir d'Offrir). En 1991, il est lauréat de la Bourse Léonard de Vinci, et du Fonds japonais Uchida Shogakukan. Ses nombreuses pièces (plus de 50 dont une trentaine pour sa compagnie) sont présentées à travers le monde.



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 de l'Opéra de Paris, du Rhin, du Nord, de Genève ou le Ballet National de Marseille.

A l'Opéra de Marseille, il met en scène en 2000 le drame lyrique et chorégraphique *L'Atlantide* de Henri Tomasi. Il participe ensuite aux créations du Festival d'Aix-en-Provence : en 2003, il anime les 4 acrobates-animaux du *Renard* de Stravinski mis en scène par Klaus-Michael Grüber et dirigé par Pierre Boulez ; en 2004, il assiste Luc Bondy pour le mouvement des chœurs du *Hercules* de Haendel, sous la direction de William Christie.

Des missions régulières, portées par CulturesFrance, 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.

De nombreuses actions sont menées au sein de formations supérieures et professionnelles (Coline, Ecole Nationale de Danse de Marseille, et plus particulièrement auprès du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon).

En 2007, le Conseil municipal de la Ville de Marseille vote en faveur du programme de Centre de danse en résidence initié et conceptualisé par Michel Kelemenis. Le chantier commence en février 2010 pour une livraison prévue au printemps de l'année suivante.

Dernières créations :

Pasodoble, commande musicale à Philippe Fénelon, Festival de Marseille / juin 2007

TATTOO, quintette créé pour le Ballet National de Marseille / novembre 2007

L'amoureuse de Monsieur Muscle, spectacle pour enfants, Théâtre Les Bernardines / 2008

Image, pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève / novembre 2008

Aléa, Viiiite, Disgrâce, un *électroacouCycle* sur des musiques de Christian Zanesi / 2009

Besame mucho (Kiss me much) par Moving into dance Mophatong, à Johannesburg / mars 2009

Cendrillon pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève / octobre 2009

Tout un monde lointain/variation, pour les 20 danseurs du jeune Ballet du Conservatoire de Lyon / jan.2010

That side, solo pour femme ou homme / mars 2010

A venir :

2010 : *Henriette & Matisse*, pour le jeune public, avec 4 danseurs.

2011 : *Le baiser de la Fée* / Stravinsky, pour le Ballet de l'Opéra national du Rhin.