

KELEMENIS & CIE

LÉGENDE

Chorégraphie Michel Kelemenis

Création 2021 Tout public à partir de 5 ans

Dossier Pédagogique

Pièce chorégraphique pour 4 danseurs
Durée 50 minutes environ

LÉGENDE se situe dans la fiction d'une planète sans autres êtres vivants que l'espèce humaine.

Soufflant de l'intérieur d'une grotte, un grand vent transporte les vestiges immatériels d'un passé oublié. Traces incomplètes, lumières mouvantes, sons curieux...

4 artistes engageant leurs propres corps dans une exploration sinueuse imparfaite, s'essaient à une reconstitution de ce qu'ils pensent être le *Vivant d'avant*.

Leurs réussites portent au rêve ; leurs maladresses et leurs erreurs font rire, parfois jaune.

Le Contexte

Les problématiques d'environnement s'imposent à l'humanité.

L'héritage auquel les enfants font face, celui qui se dessine dans la naïve normalité de leur quotidien, s'appelle désastre. Quand, précocement sorti.e.s de l'innocence, ils. elles comprennent qu'il est bien tard pour arrêter l'incontrôlable, leur état désarmé se nomme désarroi. Une enfance et une jeunesse en désarroi.

Avec une distance propre aux péripéties d'un clown simultanément risible et triste, le sujet d'une humanité engagée vers ce qui ressemble à sa propre perte, s'invite à l'école comme au cœur des familles, pour y ouvrir le champ d'échanges intergénérationnels et peut-être renforcer une conscience de transmission.

Quoique tendu et sombre, le choix de ce thème veut participer de l'hypothèse positive d'un sauvetage, un sauvetage archétype de la responsabilité, qui s'appuierait, comme en témoigne l'actualité, sur le réveil de la jeunesse à cette réalité. Parce qu'en cette jeunesse, il faut, en marge du cataclysme en cours, infiltrer beaucoup de courage et d'encouragements, lire et respecter les émois, et, sinon, éveiller des désirs d'action.

Un salut pourrait-il venir de l'enfance ?

Michel Kelemenis

Le chorégraphe

Danseur et chorégraphe français né en 1960, 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 Shogakukan, et l'année suivante lauréat Beaumarchais pour la création de *Cités citées*. Son parcours est salué par 2 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.

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 national de Paris, de Genève, du Rhin, du Nord ou le Ballet National de Marseille.

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-Michaël Grüber et Pierre Boulez, et en 2004 auprès de Luc Bondy et William Christie. Il accorde à la musique contemporaine une place essentielle, notamment en sollicitant les oeuvres originales des compositeurs Christian Zanési, Philippe Fénelon, Philippe Hersant, Yves Chauris, Gilles Grand.

En 2007, Michel Kelemenis s'essaie à la narration avec, notamment, des créations en direction du public jeune et la commande de *Cendrillon* par le Ballet du Grand Théâtre de Genève suivie en 2015 de *La Barbe bleue* pour sa compagnie.

En 2019, le choc des attentats de Paris au soir de la création de *La Barbe bleue* se catalyse dans *COUP de GRÂCE* ; la volonté de rendre de nouveau possible la rencontre entre danse et publics au printemps 2020 lui inspire le concept multi-compatible *8m3* sous l'aune duquel il invite 9 créateurs-interprètes de la Région provençale à s'emparer du dispositif selon leur propre créativité.

Après *Rock & Goal* en 2016, le chorégraphe retrouve pour la quatrième fois la création à l'attention des jeunes et des adultes qui les accompagnent avec *LÉGENDE*.

Des missions régulières, portées par l'Institut 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. Une coopération ininterrompue avec l'Afrique du Sud depuis 1994 se prolonge encore aujourd'hui.

De nombreuses actions croisant création et pédagogie sont menées au sein de formations supérieures et professionnelles, à l'attention desquelles le chorégraphe élabore le Carrefour artistique BOUGE en 2016.

En octobre 2011, à l'initiative de Michel Kelemenis, KLAP Maison pour la danse à Marseille, nouvel équipement de 2000 mètres carrés dédié à la création et à la culture chorégraphiques est inauguré. Aussitôt, KLAP amplifie les actions fondamentales de Kelemenis&cie autour du cœur battant de la création : soutien aux auteurs et aux compagnies, partage artistique éducatif, insertion professionnelle, coopération et culture chorégraphique.

L'acte de création s'épaissit de nouvelles formes pour intégrer de nouveaux champs: le territoire rural et extérieur, le Jeune public, la mise en perspective du répertoire et des spectacles pour les grands plateaux.

En 2017 Kelemenis&cie fête ses 30 ans de création.

un avenir sans autre être vivant que l'espèce humaine est-il imaginable pour notre planète ?

Sur fond de dégradation environnementale, Michel Kelemenis situe sa nouvelle fable dans un avenir sans animaux. Ces derniers pourraient-ils, demain, ne plus être qu'un écho vaporeux pour une humanité frappée d'amnésie ? Si la réponse est évidemment non, le spectacle aborde par la fantaisie cette question afin qu'elle soit posée, comme point d'entrée et simplement, aux plus jeunes : la vie sur terre peut-elle se passer de la diversité de la faune ?

LÉGENDE se raconte par le plaisir et l'exploration d'un corps ludique et onirique, plutôt que par la plongée sérieuse dans une problématique devenue majeure. Le chorégraphe propose sa pièce aux adultes qui guident les enfants comme un support pour les accompagner dans un acte de réflexion responsable indispensable.

Les tortillements des interprètes flirtent avec l'incongru, l'insolite, le burlesque ou l'inachevé, comme pour traduire l'impasse dans laquelle l'humanité est engagée. Pour s'adresser à l'enfance, peut-être vaut-il mieux célébrer la vie comme un miracle, un inouï, une riche multitude à préserver.

Les thématiques associées

Reflexions sur

- la protection de la planète (climat, bio-diversité etc)
- l'appauvrissement de la nature
- l'artificialisation des sols
- la sur-consommation

Michel Kelemenis, quel est le thème principal de la création *LÉGENDE* ?

La sensibilité des plus jeunes à la cause animale dicte le thème sous-jacent : l'appauvrissement de la diversité de la faune. Il n'est pas abordé de manière frontale : le spectacle se propose comme support d'une réflexion à mener en classe. Pour contourner le risque d'une figuration directe et naïve, les suggestions mouvementées explorent des notions de vie sur le sol, dans l'air et dans l'eau. L'énumération des apparitions est longue, inspirée par des modes de déplacement, des sinuosités, des incongruités ou des ornements gestuels. L'écrasement du naturel par l'artificiel transpire à travers l'espace noir et des éléments scénographiques techniques et géométriques.

La danse

Spectacle extrêmement dansé, *LÉGENDE* connaît deux sources d'inspiration gestuelle. Quand le contour désuet de ces artistes de demain se joue d'agitation et d'exagération, leur incompréhension de ce qu'a pu être le *Vivant d'avant* porte les interprètes à suggérer sans figurer, à évoquer sans mimer. Délestés de représentation littérale, quoique porteurs d'éléments éloquents essentiels, les corps débrident un imaginaire où chacun croira voir. Les êtres d'une mythologie inconnue se dessinent : mobilité de la tête, ports de bras improbables, démarches risibles... Nos agiles artistes de foire, entre danseurs et acrobates, exposent le bestiaire issu de leurs recherches, vaguement qualifiable par les domaines fondamentaux du déploiement de la vie : l'eau, la terre ou l'air.

La scénographie

Imaginé par Michel Kelemenis, l'espace théâtral traduit la fiction d'un univers très appauvri. Jonchée de quelques cubes métalliques, la scène apparaît dans une froideur que seuls les corps et la lumière colorent : cette dernière, animée comme un cinquième protagoniste, apparaît comme un ersatz de compagnon. Quelques éléments simples, des rideaux brillants ou d'autres paillettes, étincellent artificiellement, dans un monde factice que les artistes, par leur vivacité, s'emploient à égayer.

Autour de la scénographie

La scénographie inclut de manière vivante les éléments d'éclairages : un projecteur devient robot, d'autres tracent des mouvements, comme le souvenir de migrations de la faune. En Sciences Physiques, il est possible d'étudier la composition de la lumière (spectre, couleurs etc.) ; en Technologie, la manipulation ombre/lumière et la motorisation d'un objet; en Sciences et Vie de la Terre, la persistance rétinienne ; en Arts plastiques, l'influence de l'éclairage, des supports... sur la production plastique.

La musique

Élément en référence directe au sujet, *Le Carnaval des animaux* soutient la dramaturgie d'une pièce aux multiples entrées. L'oeuvre classique s'entend dans son intégralité : elle accompagne ici un récit et des images autres que ceux qui ont inspiré le compositeur Camille Saint-Saëns. Parmi ses numéros célèbres, *Le Cygne* -et son pendant chorégraphié par Michel Fokine en 1907, *La Mort du cygne*- symbolise à lui seul le coeur du propos de *LÉGENDE*. Ponctuant les riches mélodies suggestives et évocatrices, des séquences créées par le musicien électro Angelos Liaros Copola ouvrent l'esprit à un autre temps, d'aujourd'hui ou de demain.

Autour de la musique

Le Carnaval des Animaux est une pièce composée à l'occasion d'une fête de Mardi de Gras, ayant un caractère humoristique. En dehors de la partie du Cygne, que Fokine choisira pour chorégrapier l'illustrissime Mort du Cygne, le compositeur interdit ensuite de jouer la pièce de son vivant. La pièce regorge de citations musicales, de Rossini à Mendelssohn ou aux chansons populaires (À vous dirais-je maman, Au Clair de la Lune...)

Une exploration vidéo de la composition présentée par Smaïn et son fils, orchestre dirigé par Myung Whun Chung, propose une entrée ludique dans cette oeuvre classique (France Télévisions 2011 - Durée 25 minutes)

<https://www.france.tv/films/courts-metrages/2259299-le-carnaval-des-animaux.html>

Les pistes de développement

Michel Kelemenis, qu'évoque pour vous le titre du spectacle ?

Une légende trouve sa source dans un réel oublié. Née d'une anecdote, d'une incompréhension ou de l'impossibilité d'expliquer un phénomène, son récit évolue au fil du temps et de ses transmissions, s'adaptant aux peuples, aux âges et aux croyances pour donner du corps aux cultures et aux sociétés. Imaginer aujourd'hui que notre réel puisse n'être dans un temps lointain qu'une mythologie incompréhensible, me permet de proposer une œuvre libérée du sujet lourd qui la motive, tout en le gardant en arrière-plan. Le terme même de légende sonne comme une fenêtre ouverte sur la rêverie.

Légende ou Mythologie ?

Antiquité : Dieux-animaux (transformations de Zeus, Europe, Io etc), créatures mi-hommes-mi-animaux (Centaure, Minotaure, Faune)

Le héros Icare (Légende/mythe et interaction terre/air/feu/eau)

Les Métamorphoses d'Ovide

Catastrophes climatiques de l'Antiquité :

La Genèse, épisode du *Déluge* et de l'*Arche de Noé*

L'Épopée de Gilgamesh (Déluge)

L'Avesta de la mythologie zoroastrienne iranienne décrit une gigantesque caverne que Yima aurait aménagée sur les conseils de Mazda, pour se protéger d'une subite montée des eaux.

Légende de l'Atlantide (peuple englouti par les eaux) (Ovide, Platon)

Correspondance avec des événements géologico-historiques (en Mer Noire ?)

Autour des éléments

Dans *Légende*, les quatre artistes tentent de s'imaginer la faune disparue dans leurs éléments : eau, terre, air.

En Sciences et Vie de la Terre, il est donc possible de développer les différents types de faunes dans leur milieu.

En Sciences Physiques, les propriétés des éléments Eau, Terre, Air, Feu peuvent être étudiées.

Autour du concept d'écosystème

En Sciences et Vie de la Terre, par exemple la pollinisation et son impact décisif sur l'écosystème et sur l'activité humaine, le cycle de l'eau...

Autour du processus de création

En LCA un parallèle peut être tracé entre l'Allégorie de la Caverne (Platon - *La République*) et la manière dont les quatre artistes trouvent des traces de la faune oubliée.

Documentation

Etablissements d'enseignement élémentaire, vous pouvez retirer gratuitement un exemplaire de l'outil pédagogique *Objectifs de développement durable* composé de 17 panneaux (photos Yann Arthus Bertrand) et d'un livret pédagogique, à l'Atelier Canopé de Marseille.

<https://www.reseau-canope.fr/notice/objectifs-de-developpement-durable-dossier-pedagogique.html>

à lire - pour les enfants

à partir de 8 ans - la série *Copain de...* aux éditions MILAN

Copain de la nature

Copain de l'environnement

Copain de la planète

à consulter - pour les élèves

GS>CE2

<https://www.lumni.fr/video/atelier-decouverte-des-abeilles-et-de-la-biodiversite>

<https://www.lumni.fr/video/pourquoi-a-t-on-besoin-des-arbres-pour-respirer>

<https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-developpement-durable>

<https://www.lumni.fr/video/master-class-sur-ladaptation-des-animaux-face-au-changement-climatique>

CE1>CM2

<https://www.lumni.fr/video/pourquoi-il-faut-preserver-les-forets-professeur-gamberge>

<https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-biodiversite-1-1-jour-1-question>

<https://www.lumni.fr/video/education-au-developpement-durable-manger-responsable>

<https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-recycler>

CM1>6ème

<https://www.lumni.fr/dossier/la-biodiversite>

<https://www.lumni.fr/video/quest-ce-que-laquaponie-25-mars>

Collège

Journal indépendant sans actionnaire en accès libre consacré à l'écologie :

<https://reporterre.net/>

Sciences et vie de la terre

<https://www.lumni.fr/jeu/le-petit-prince-et-le-vent>

<https://www.lumni.fr/video/la-decroissance-peut-elle-sauver-la-planete>

<https://www.lumni.fr/video/l-eau-une-source-de-conflits-dans-le-monde>

<https://www.lumni.fr/video/changer-notre-alimentation-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique-1>

et enfin ... le documentaire *HOME* de Yann Arthus-Bertrand (accès libre)

<https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI>

à consulter - pour les enseignants

<https://www.reseau-canope.fr/notice/donne-moi-des-ailles.html>

<https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html>

Pôle national de compétence Éducation au développement durable :

<https://canope.ac-amiens.fr/edd/>

Site d'un chercheur centré sur la réduction des Gaz à Effet de Serre pour ralentir le réchauffement climatique : <https://jancovici.com/>

Mais aussi

les pages de l'ONU (en français)

<https://www.un.org/fr/chronicle/article/planete-onu>

<https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/climate-change/index.html>

<https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/water/index.html>

<https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html>

<https://www.unep.org/fr>

<https://www.ipbes.net/fr>

Le GIEC - Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (en français)

<https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/>

Protection des animaux sauvages : <https://www.wwf.fr>

Clins d'oeil (pistes d'ateliers du regard)

Faune Fomitch - variation

Chorégraphie et interprétation Michel Kelemenis : Le solo met en perspective la double identité du chorégraphe danseur avec l'être mythologique du faune, un animal dans un corps d'homme.

<https://www.numeridanse.tv/video-private/558504587:eee4410057>

La Mort du Cygne

Michel Fokine : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-cygne?s> (Yvette Chauviré)

Trockadero : <https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-mort-du-cygne?s>

Icare (air et feu mais aussi l'homme face à ses limites)

Serge Lifar : <https://m.ina.fr/video/I07127735/serge-lifar-icare-video.html>

Claude Brumachon : <https://vimeo.com/20830322>

Waterproof (Danse dans l'eau) Daniel Larrieu

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/waterproof?s>

La Mémoire de l'Eau - Nathalie Pernette

<http://www.compagnie-pernette.com/spectacle/la-memoire-de-leau/>

Zef - un petit vent de douceur - Michel Kelemenis

<https://www.numeridanse.tv/video-private/243564016:0b1e91429b>

Agwa - Mourad Merzouki

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/agwa-1>

L'après-midi d'un Foehn - Phia Ménard

https://www.youtube.com/watch?v=_oUwqQreJuI

SEEDS - retour à la Terre - Carolyn Carlson

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/seeds-retour-la-terre>

Cão Sem Plumaz - Deborah Colker

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/cao-sem-plumas>

Cendrillon un ballet recyclable - Philippe Lafeuille

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/cendrillon-ballet-recyclable?s>

Pièce jeune publique - *Le Chêne et le Roseau* - Mourad Merzouki (oeuvre intégrale)

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-chene-et-le-roseau-0>

Ateliers de pratique : sensibilisation / parcours / cycle

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...

Les ateliers autour de *LÉGENDE* proposent une traversée des fondamentaux, un travail sur la qualité du mouvement s'inspirant de la nature (eau - air - feu - terre,) du vivant (flore et faune,) du rapport de l'un à l'autre (l'arbre avec ses racines au sol et ses feuilles dans le vent, le cheval qui se porte sur le sol et le frappe de ses sabots, les oreilles pointées vers le ciel, la crinière miroitant au soleil, la mobilité de la tête caractéristique des oiseaux, l'expressivité des mains...)

Selon le niveau initial des participants et la forme que prend l'action envisagée, un extrait du spectacle - simplifié - peut être transmis.

Les ateliers d'après spectacle sont un moyen d'analyser ce qui a été vu, et de traverser par soi-même certains points singuliers de la chorégraphie.

Un cycle complet d'ateliers permet d'approfondir la connaissance de l'oeuvre et de son processus de création.

Familial et joyeux, l'atelier « Danse à deux étages » mené par l'un des interprètes de Kelemenis&cie met en mouvement les enfants et l'adulte de leur choix dans un temps partagé de jeux chorégraphiques. Activité par définition très accessible, les petits y surprennent les grands et tous entrent en complicité autour des danses de *LÉGENDE*, à la recherche de l'animal qui n'existe pas.

