

Je suis une danseuse étoile

Dossier pédagogique

Infusion asbl

Table des matières

Distribution et Coordonnées	p.3
Note d'intention	p.4
Présentation brève	p.5
Démarche de l'ASBL Infusion	p.6
Le propos Ce corps que donc je suis Les princesses et le ballet classique	p.7
Le spectacle Le texte La danse La scénographie La musique	p.9
Quelques mots clés sur la danse au XXe siècle	p.10
Sources d'inspiration du spectacle Les danses du monde Le corps de l'Inde L'histoire de Ganesh Le yoga L'ayurveda	p. 11
Propositions d'activités autour du spectacle Prendre la parole Constiture un cabinet de curiosités Dessiner les sensations du corps Danse des doigts Lecture en classe	p.13
Bibliographie et Filmographie	p. 17

Je suis une danseuse étoile

à partir de 6 ans

Un texte de **Florence A.L. Klein**

Mise en scène : **Laurent Capelluto** et **Milton Paulo Nascimento de Oliveira**

Scénographie et Costumes : **Emilie Cottam**

Lumières: **Alain Collet**

Compositions musicales : **Daphné D'heur**

Régie : **Léonard Clarys ou Isabelle Simon**

Avec : **Florence A.L. Klein**

Un spectacle de l'ASBL Infusion

Création 2016

avec le soutien du Centre culturel du Brabant Wallon, du Centre culturel de Braine-l'Alleud, du CDWEJ et de La Roseraie.

Avec l'aide de l'Infini Théâtre et de Casa do Brasil.

Diffusion:

Anne Jaspard

00 32 85 23 20 05

anne.jaspard@yucom.be

Artistique:

Florence A. L. Klein

rue jourdan 76

1060 Bruxelles

00 32 472 94 63 90

infusionasbl@yahoo.fr

Le dossier pédagogique a été réalisé par Florence A.L.Klein avec l'aide précieuse de Milton Paulo Nascimento de Oliveira.

Photo de couverture : Bekir Aysan

Photo intérieure : Laurent Thurin-Nal

Toutes les illustrations ont été réalisées par Madeleine Tirtiaux
(croquis du spectacle)

www.infusions.be

Note d'intention

Auteure, comédienne, dramaturge, j'ai toujours placé le corps au centre de ma démarche personnelle et artistique.

En tant qu'artiste associée au CDWEJ, j'ai également suivi, de près, leurs passionnantes recherches sur la danse et sur la question du corps à l'école. Je m'entends aussi encore dire, à l'entame de mes études de philosophie : «ce qui m'intéresse vraiment, c'est la relation entre le corps et l'esprit.» Question qui m'occupe toujours puisque je pratique le Yoga Iyengar depuis plus de 10 ans.

Si le corps est tellement central dans ma démarche, c'est encore parce que j'étais, enfant, «la plus nulle du cours de gym». Et comme le cours de gym était le seul «lieu du corps», il m'a fallu bien du temps pour aller à la rencontre de mon corps et pour **sentir que j'étais un corps avant d'en avoir un**. «Je suis une danseuse étoile» est une joyeuse suite de ce parcours : comment parler du corps aux enfants? Comment leur donner envie d'explorer ce continent intérieur? Comment parler du corps sans le résumer à l'anatomie? au sport? à la compétition? **Comment ouvrir les mots et les yeux des enfants sur un corps poétique?**

C'est autour de ces questions simples et pourtant riches de ramifications que s'est nouée l'écriture du spectacle.

Il y a, aujourd'hui, dans le paysage du spectacle jeune public, davantage de spectacles de danse. La volonté de montrer aux enfants un corps vibrant et sensible se répand. Cependant **la question de la parole sur le corps reste entière**. Comment parler du corps de façon ludique et poétique?

A travers le spectacle «Je suis une danseuse étoile», **nous transmettons une parole et une pensée vivante sur le corps poétique et la danse. Nous partageons des mots, des images et une histoire pour parler du corps aux enfants.**

Il s'agit aussi de faire vibrer les étoiles (dansantes) que nous sommes tous dans le firmament de nos paysages intérieurs.

Florence A.L. Klein

Qui est ce corps que je suis?
Suis-je une grâce? Une gracieuse? Une danseuse?
Une qui danse avec les étoiles? Où est mon coeur dans mon corps?
Comment danse un coeur?
Oui. Comment danse un coeur?
Un coeur de danseuse étoile.

Un texte sonore, poétique et ludique qui parle, avec mots, objets et fantaisie, de la danse et de notre rapport au corps

L'ASBL Infusion: notre démarche

L'ASBL *Infusion* produit et diffuse le travail de Florence A.L. Klein. A ce titre, elle soutient une démarche de production et de diffusion qui se fait dans une grande proximité et un échange permanent avec les jeunes spectateurs. Selon nous, chaque enfant, chaque jeune, devrait pouvoir agir et être, en liberté, avoir les ressources nécessaires tant émotionnelles que verbales, tant imaginatives que sensibles pour ce faire. Nous tentons, par notre travail, de rendre ces ressources disponibles.

Lorsqu'on plonge une plante dans une tasse d'eau chaude, la plante s'en trouve changée. L'eau aussi. L'infusion crée un rapport inédit où les deux partenaires se modifient l'un l'autre. C'est ainsi que nous envisageons la création artistique : ce que nous créons doit aussi nous changer nous-mêmes. Une évolution lente, douce et profonde loin de la frénésie de l'agitation contemporaine.

L'ASBL souhaite collaborer à un monde de paix où la poésie et l'art ont toute leur place dans la vie de chacun.

Le propos du spectacle

En général, quand l'anatomie est enseignée (...), on en donne des images visuelles. Nous en avons une image mais nous n'en avons pas la kinesthésie à l'intérieur de nous. Peut-être même que nous dirons: «Tiens, j'ai cet os ou ce muscle à l'intérieur de moi», mais c'est un concept intellectuel plutôt qu'une information reçue de manière viscérale (...)

Bonnie Bainbridge Cohen, *Sentir, ressentir et agir.*

Ce corps que donc je suis

L'approche du corps à l'école est souvent axée uniquement sur l'anatomie (dans les cours théoriques) et sur la performance (dans les cours de gymnastique). Le corps est, la plupart du temps, envisagé comme un objet qui nous appartiendrait ou même une machine (Descartes) qu'on devrait entretenir, huiler ou renforcer. Le corps comme potentialité d'expression de soi, poétique, dansée ou artistique est pratiquement toujours ignoré. Avec le spectacle «Je suis une danseuse étoile», nous transmettons une autre vision du corps et ouvrons sur **la possibilité de ressentir le corps.**

D'autre part, le texte relie la question du corps à la question plus vaste de notre place au sein du monde (sous les étoiles). En envisageant le corps, comme partie de la nature, nous proposons, aux enfants, tant une conscience de soi qu'une conscience de l'environnement.

Nous valorisons un corps qui est avant de paraître, un corps qui se ressent avant de se montrer. Un corps poétique qui nous renvoie à ce que nous sommes: partie de la matière et des éléments.

Nous pensons que celui qui est en paix avec son propre corps est plus en paix avec soi et avec le monde.

Les princesses et le ballet classique

Notre expérience dans les écoles a maintes fois confirmé que la danseuse de ballet classique était presque, au même titre que «la princesse» une sorte de référence incontournable pour les petites filles.

Si le lieu, par excellence, où s'exprime un corps poétique est la danse, l'image de la danse la plus véhiculée, auprès des enfants, est celle du ballet classique. Une image du corps qui n'exclut pas la compétition, propose des codes très rigoureux et véhicule des normes du corps très stricts (taille, poids, couleur de peau,...)

Quelle image de la femme véhicule cet «archétype» ? Quelle image du corps de la femme?

«Je suis une danseuse étoile» vient interroger un endroit où les femmes sont souvent mises en fragilité et ce, de façon intime : leur rapport au corps. Les modèles de corps féminins proposés, dès l'enfance, dans notre société, amènent souvent les femmes à entretenir une dévalorisation de soi à travers un rejet de leur propre corps. Dans «Je suis une danseuse étoile», nous défendons de façon poétique et littéraire, la joie d'être le corps que l'on est, quel que soit ce corps. D'autre part, nous proposons aux petites filles d'autres modèles féminins, disons, plus émancipés : la femme écrivain et la femme chaman, la femme qui prend la parole en public et la danseuse contemporaine.

Evidemment, le spectacle ne s'adresse pas uniquement aux petites filles. Ainsi nous ouvrons le regard de tous les enfants sur d'autres formes dansées (pas uniquement le classique) et invitons tous et toutes à se relier à soi-même en se reliant à ses sensations corporelles.

Le spectacle

Le texte

«Je suis une danseuse étoile» prolonge le désir (entamé avec le spectacle «A petits pas») de transmettre aux enfants une écriture contemporaine et sonore, riche de la joie des mots et des histoires. Tout comme le personnage du spectacle se joue des codes qu'on voudrait lui imposer, la narration et la langue du spectacle, respirent la liberté. Si les histoires se racontent par les mots, elles se racontent aussi par le corps et la danse. Le texte, qui invite à s'amuser avec le langage, est aussi une célébration des pouvoirs d'invention que recèle la poésie : invention de soi, réinvention du monde.

La danse

La danse traverse tout le spectacle. Elle en est à la fois l'objet, le sujet et le souhait. Nous faisons évidemment référence à la danse classique mais plutôt avec humour. Au lieu de reproduire les stéréotypes du ballet classique, le personnage cherche, dans son corps, ses impulsions propres, sa physicalité vers un mouvement juste et singulier. A travers une danse joyeuse et libre, en connexion profonde avec les sensations et les paysages intérieurs, nous effectuons une relecture de la danseuse étoile en tant que personnage proche de nous, humain, accessible avec une fragilité extrêmement poétique et singulière.

La scénographie

Inspirée des cabinets de curiosité, la scénographie met en présence, des objets parfois insolites. Nous y retrouvons l'univers de la mer, du végétal, de l'air, du corps humain, des mammifères et des jouets. La comédienne utilise les objets, au fur et à mesure, pour raconter son histoire, leur donnant parfois des usages inédits ou des résonances surprenantes. Le corps humain devient végétal ou animal. Les animaux deviennent humains. C'est un monde de surprises et de merveilles qui se déploie sous nos yeux.

La musique

Une grande partie de la création sonore est une variation sur le célèbre «Lac des Cygnes» de Tchaïkovski. Nous utilisons également les très belles musiques, composées par Luca Ciut pour le film «Dancing with Maria» d'Ivan Gergolet. Un film qui raconte la possibilité pour chacun de danser.

Quelques mots clés sur la danse au XXème siècle

Singularité

La danse moderne, pour la première fois, dans l'histoire, a autorisé chacun sur le plan individuel à trouver son propre geste.

Il n'est plus question non plus de «physique type» ou de normes corporelles strictes comme dans le ballet classique. La danse contemporaine s'ouvre aux grands, aux gros, aux petits, aux Noirs comme aux Blancs, aux très jeunes comme aux très vieux et même aux non-professionnels.

Poids

Une des grandes découvertes de la danse moderne est l'utilisation de la gravité du corps à partir de son poids, c'est à dire qu'en opposition avec le corps qui nie la gravité en s'élançant vers le haut (pointes, sauts), le corps obéit à la gravité en se laissant aller vers le sol. Travailler le poids comme une matière vivante est un des processus fondateur de la modernité en danse.

Mélange

Au XXe siècle, danse et théâtre se mêlent volontiers. Pina Bausch nomme son travail danse-théâtre. Mais on assiste à bien des mélanges différents: danse et arts performatifs, danse et cirque etc.

Costume

Plus de pointes ou de demi-pointes obligatoires, ni forcément de tutu, la danse contemporaine s'ouvre à toutes les chaussures, aux pieds nus et à tous les types de vêtements.

Improvisation

Les sources d'inspiration du mouvement sont multiples: textes, objets, mots, images, émotions, souvenirs. Le mouvement se crée souvent par le biais de l'improvisation. Certains spectacles proposent même des compositions instantanées qui diffèrent d'une chorégraphie construite, figée.

Sources d'inspiration du spectacle

Les danses du monde

Pour écrire le spectacle, Florence Klein a suivi différents cours de danse: des cours de ballet classique mais aussi des cours de danse orientale et de danse contemporaine. Le spectacle fait aussi référence à la danse africaine. Comme le décrit joliment le livre «Le monde de la danse» d'Andrée Grau, «toutes les sociétés humaines connaissent la danse (...) On danse pour s'exprimer, transmettre son histoire et faire travailler son corps. En ce sens, la danse est la célébration de l'identité émotionnelle, physique et mentale de l'être humain». Du Japon à l'Inde, en passant par les derviches tourneurs ou les danses balinaises, des danses traditionnelles scandinaves aux danses traditionnelles africaines, le monde de la danse est extrêmement vaste. Pour poursuivre l'exploration, nous recommandons le livre «Le monde de la danse», dans la collection les yeux de la découverte chez Gallimard.

Le corps de l'Inde

Notre culture occidentale envisage souvent le corps de façon purement anatomique. Il existe, dans d'autres cultures, d'autres façons d'appréhender le corps. La culture indienne a particulièrement influencé l'écriture du spectacle «Je suis une danseuse étoile». Voici quelques éléments qui nous ont inspirés.

L'histoire de Ganesh, le Dieu à tête d'éléphant

Dans l'hindouisme, il existe un Dieu qui a une tête d'éléphant. Il s'appelle Ganesh. C'est le Dieu des voyageurs et aussi des écrivains. C'est lui qui écrit le Mahabaratha dicté de la bouche d'un sage. On raconte que, pendant qu'il écrivait l'épopée du Mahabaratha, son crayon se cassa. Il coupa alors l'une de ses défenses pour en faire un nouvel outil d'écriture.

Une autre histoire raconte comment Ganesh acquit une tête d'éléphant. Un jour, alors que sa mère, Parvati désirait prendre un bain, elle ordonna à Ganesh de garder la porte d'entrée et de ne laisser passer personne sans son consentement. C'est alors qu'apparut Shiva et, furieux de se voir refuser l'entrée par un enfant qu'il ne connaissait pas, Shiva lança des monstres et des démons à l'assaut. Dans le combat, Ganesh se fit trancher la tête. Apprenant l'identité du corps sans tête, Shiva consola Parvati lui promettant de rendre vie à son fils en remplaçant sa tête par celle du premier être qu'il croiserait. Ce fut un éléphant.

Le yoga

Dans la tradition indienne, le corps est central comme en atteste la pratique du yoga. Le yoga, qui peut être pratiqué dès l'enfance, est une discipline physique mais aussi spirituelle. Le corps est comme un temple que nous devons respecter, soigner, et auquel nous pouvons adresser des prières (les postures de yoga). Le yoga s'adresse à tous, quelle que soit la condition physique, l'âge, le sexe ou la religion. C'est une discipline du corps qui est aussi une discipline de vie.

Le yoga comporte 8 branches. L'une de ces 8 branches, la plus connue en Occident, rassemble les postures de yoga qu'on appelle Asanas. Les Asanas sont des postures physiques dont beaucoup représentent des êtres vivants comme un arbre, un poisson, un aigle ou des formes de la nature tels qu'une montagne ou la lune. D'autres ont la forme d'objets usuels faits par l'homme, comme la charrue ou le bateau ou se réfèrent à des figures géométriques, à des sages ou à des dieux.

L'ayurvéda

La médecine traditionnelle de l'Inde s'appelle Ayurveda. Selon cette tradition très ancienne, notre corps est composé de 5 éléments qui se retrouvent également dans la nature: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Cette vision holistique du corps nous invite à penser les humains comme faisant partie intégrante de la nature. Nous dépendons d'elle comme elle dépend de nous. L'homme et la nature forment un tout.

Propositions d'activités autour du spectacle

Prendre la parole

Montrer l'affiche et recueillir la parole des enfants à son sujet.

Constituer un cabinet de curiosités

Qu'est-ce qu'un cabinet de curiosités?

«Né d'un désir de connaissance autant que de collection, le cabinet de curiosités réunit dans un même espace des éléments de la nature (naturalia) et de la fabrication humaine (artificialia) selon le principe de la "merveille" – qui ne désigne pas seulement la fascination pour la pièce rare ou bizarre, mais aussi l'émoi devant la diversité insolite de la création et l'étonnement incitant à l'explorer»

(extrait du site web d'Isabelle Dumont - <http://isabelledumont.blogspot.be>)

On peut proposer aux enfants de récolter des éléments selon la même classification que celle du spectacle : Mer, Végétaux, Mammifères, Oiseaux et Jouets. Il est possible aussi d'ajouter les minéraux. Il s'agira ensuite de s'amuser à classer les objets et à les ordonner afin de les mettre en valeur en utilisant des bocaux, des cloches en verre, des tiroirs, des caisses, des cadres etc.

Dessiner les sensations du corps

Il s'agit d'explorer les sensations du corps à travers le dessin. Les enfants ferment d'abord les yeux pour se connecter à leurs sensations. Ils effectuent un trajet de sensations, dans leur corps, en partant du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Les sensations peuvent être, des picotements, des fourmillements, le chaud, le froid, le mou, le dur, la sensation peut-être légère ou forte etc. L'enfant dessine ensuite son corps comme il le sent de l'intérieur en choisissant des couleurs correspondantes aux sensations. Evidemment, le dessin n'aura sans doute rien de «réaliste».

Les enfants peuvent ensuite dire ou écrire un texte décrivant leur dessin.

Danse des doigts

Il est possible de danser partout. Même en classe, assis derrière son bureau. A partir d'une danse des mains, nous pouvons explorer différentes composantes du mouvement. Cette exploration se fera, de préférence sur une musique. On peut commencer en engageant juste les doigts avant de faire bouger la main entière, puis la deuxième main, puis le poignet puis les bras et même la tête.

Explorer les notions suivantes dans le mouvement:

- Direction: haut bas droite gauche
- Poids : lourd - léger.
- Temps : lent - rapide.
- Flux: libre (partout dans l'espace) - condensé (il y a comme une résistance dans le mouvement)
- Regard : regarder les mains - regarder un point fixe - regard mouvant
- Eléments: si mes mains sont de la terre, si mes mains sont de l'eau, si mes mains sont de l'air, si mes mains sont du feu.
- Musique : suivre la musique ou faire des ruptures avec la musique.

Lecture en classe

Lire ou faire lire aux élèves des extraits du texte de «Je suis une danseuse étoile».

EXTRAIT 1

Maintenant j'ai trente-six ans.
Mais un jour
Un jour j'ai eu
J'ai eu
comme vous
J'ai eu
des peluches (ou pas)
des jouets (ou pas)
des parents (ou pas)
des grands-parents (ou pas)
Un jour j'ai eu comme vous
Cinq ans, six ans, sept ans, huit ans
et pas - ou pas.
Vraiment l'âge
Cet âge là.

Qu'est-ce qui a changé? (Ou pas).

A cinq ans, je pouvais encore être
une danseuse étoile
Maintenant plus
Maintenant pas
C'est ce qui a vraiment changé depuis mes cinq ans:
Je ne serai jamais une danseuse étoile.

Mais moi j'aime les mots.
J'aime raconter,
dire des mots
les sonner
les choquer
les couper
les tordre
les entourlouper
les classer
les goûter
moi oui, j'aime goûter les mots.

EXTRAIT 2

Dans le cours à l'école, j'ai vu des corps sur des planches, des corps couchés que je ne comprenais pas. Ce n'était pas des corps de souris ni des corps d'éléphants ni des corps de crocodile ou de souris javanaises.

C'étaient des corps de moi.
Mon corps.

La maîtresse aurait pu donner un cours plus drôle :

«Voici une énorme paaaaaatte d'éléphant et de granananades oreilles d'éléphants qui ne vous ressemblent paaaaaaaas du tout! Voici un museau de souris avec de petites moustaches. Voici des cornes de vaaaaaaaaches, des cornes de vaaaaaaaache toutes dures que, si on touche avec ses doigts, c'est comme du bois. Voici un cou et des taaaaaaches de giraaaaaafe des poils tout doux de chat.»

Tout ça elle aurait pu nous raconter la maîtresse qui ne nous ressemble pas du tout mais elle nous montrait une tache rouge avec deux tuyaux et elle disait que c'était moi comme ça à l'intérieur mon coeur.

Alors je voulais savoir comment on danse avec son coeur:

- Madame, madame, comment danse-t-on avec son coeur?

La maîtresse disait de me taire que nous étions à l'école.
Silence. Silence. Silence.

Alors la question dansait en moi:

«Comment danse-t-on avec son coeur?»

Comment tu danses avec ton foie?

Comment tu danses?

Comment tu danses avec ton estomac?

Comment tu danses?

Avec tes reins? Avec tes poumons? Avec tes doigts?

Filmographie:

Graines d'étoile, réalisation Françoise Marie.

Anna Halprin, le souffle de la danse, réalisation Ruedi Gerber.

Dancing with Maria, réalisation Ivan Gergolet.

Bibliographie:

GINOT Isabelle, MICHEL Marcelle, *La danse au XXe siècle*, Larousse, 2008.

NAIR Anita, *Magical indian myths*, Penguin Books India 2015.

GUILLERME Stéphane, *Dieux et déesses de l'Inde*, Editions Almora, 2011.

CHANCHANI, Swati et Rajiv, *Yoga for children*, UBSPD 1995.

NOISETTE Philippe, *Danse contemporaine, le guide*, Flammarion, 2015.

Livres directement accessibles aux enfants

GRAU, Andrée, CRAWFORD, Andy, *Le monde de la danse*, Les Yeux de la découverte, 1998.

FALCONER, IAN, *Olivia, reine des princesses*, Créa. Jeunesses, 2012.

ROBINSON Jacqueline, *L'enfant et la danse*, auto-édition, 1988.

Le lac des Cygnes, d'après Tchaïkovski, illustré par Charlotte Gastaut, Editions amaterra.

