

Compagnie pm

Chorégraphe Philippe Ménard

Grotesque

Dossier pédagogique 2025

Sommaire

Grotesque	1
Concept et inspiration	2
L'expérience du spectateur	3
Teaser	4
Discuter... Autour du spectacle	5
Discuter... Autour du Grotesque	6
Pour aller plus loin	7
Activités à partager autour des grotesques	8
Activités à partager autour du carnaval des animaux	9
Contact	10

Grotesque

Solo danse Jeune public, Dès 6 ans

GROTESQUE est un **solo chorégraphique** joyeusement débordant qui invite chacun·e à explorer ce qui fait sa force et sa singularité, **à oser prendre sa place dans le monde avec fierté, imagination et liberté.**

Dans un univers peuplé de créatures hybrides et insaisissables, une danseuse se transforme, évolue, se métamorphose. Grâce à un costume modulable et un travail corporel expressif, **elle incarne tour à tour des figures exubérantes, étranges ou fantastiques.**

En s'écartant des normes figées, le spectacle célèbre le droit de chacun·e à se réinventer, à grandir dans la différence, à s'épanouir en dehors des cadres préétablis.

La musique originale, signée Aurélie Mestres, s'inspire librement de certains motifs de Camille Saint-Saëns, notamment Le Carnaval des Animaux. Elle accompagne les métamorphoses de la danseuse avec humour, énergie et sensibilité, contribuant à créer un univers sonore en constante évolution.

GROTESQUE est une ode à la pluralité du vivant, à la liberté de transformation, et à la puissance de l'imaginaire.
Une expérience chorégraphique pensée pour les enfants, mais qui parle à toutes et tous.

Durée : 30 minutes.

Lieu : In situ, dans les cours d'écoles

Chorégraphie et costume : Philippe Ménard

Interprétation : Stefania Brannetti

Musique originale : Aurélie Mestres

Musique : extraits de « Le Carnaval des Animaux » et du Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint Saëns

Fabrication costume/coiffe : Jeanne Guellaf, Pia Blanchon, Murielle Takacs

Photo : Benoîte Fanton

Concept et Inspirations

GROTESQUE puise son inspiration dans l'esthétique des grotesques, ces figures ornementales nées à la Renaissance, mais également présentes dans l'architecture médiévale. **Ces motifs, mélangeant des éléments humains, animaux et végétaux, incarnent une fusion du réel et du fantastique.** Ils transgressent les frontières de la représentation classique pour offrir un univers où l'excès, la transformation et le merveilleux coexistent. La performance met en scène une danseuse qui, à travers des mouvements et des transformations visuelles, **incarne ce dialogue entre le beau et l'étrange.** Le spectacle développe plusieurs thèmes clés autour de l'esthétique grotesque:

L'Acceptation de la Différence :

À travers les figures grotesques qu'elle incarne, la danseuse invite à une réflexion sur la diversité et la richesse des formes d'expression. Elle montre que ce qui est perçu comme étrange ou différent peut être source de beauté et d'enchantement. Le grotesque avec sa nature hybride et décalée, devient un symbole de l'acceptation de l'autre dans toute sa singularité.

La Transformation et l'Hybridation :

La danseuse se métamorphose continuellement, passant d'une forme à l'autre. Cette évolution représente l'idée centrale du grotesque, où les identités se mélangent et se réinventent. Les éléments de costume agissent comme des outils de transformation, permettant à la danseuse de devenir une créature hybride, une figure fantastique, ou un être mythique.

L'Étrange et le Merveilleux :

Le spectacle plonge les enfants dans un univers onirique où le quotidien se pare d'éléments fantastiques. Les espaces de l'école deviennent des scènes magiques où les lois de la réalité sont suspendues. La danseuse, par ses mouvements et ses apparitions, évoque le merveilleux du grotesque créant des tableaux mouvants où l'inconnu et l'inattendu émerveillent et interrogent.

L'expérience du spectateur·rice

Ce que les enfants vont vivre :

- **Une immersion dans l'étrange et l'imaginaire** : Le spectacle fait découvrir un univers où les règles habituelles n'existent pas, où tout peut se transformer et surprendre.
- **Une expérience sensorielle** : Le mouvement, les costumes et les sons les plongent dans une expérience artistique totale.
- **Une rencontre inspirante** : La danseuse, par ses transformations, incarne des valeurs d'audace, de liberté et de créativité.

Ce que l'on souhaite transmettre :

- **La valeur de la diversité** : La différence est une richesse, il n'y a pas une seule façon "correcte" d'exister.
- **L'importance de l'expression de soi** : À travers le langage du corps, ils verront que chacun peut s'exprimer tel qu'il est et occuper une place unique.

Teaser

Discuter ... Autour du spectacle

C'est quoi le spectacle **GROTESQUE** ?

GROTESQUE, c'est un moment de danse spécialement fait pour les enfants à partir de 6 ans. Le mot "grotesque" veut dire plusieurs choses : Il vient de sculptures anciennes, comme des créatures bizarres faites de bouts d'animaux, de plantes ou d'humains. Cela veut dire aussi quelque chose de très étrange, exagéré ou rigolo, qui sort de l'ordinaire.

Que fait la danseuse dans le spectacle ?

*Dans GROTESQUE, la danseuse se transforme tout le temps :
Elle transforme le costume, elle bouge comme si elle devenait des animaux imaginaires, des créatures bizarres,
ou des personnages qu'on ne connaît pas !
Ses gestes sont grands, expressifs, parfois rigolos ou très touchants. Comme si elle disait :
« Regarde, je peux être tout ce que je veux ! Et toi aussi ! »*

Et la musique ?

*La musique s'inspire de celle de Camille Saint-Saëns, un compositeur qui aimait beaucoup jouer avec les sons et les animaux.
Tu entendras des moments drôles avec des instruments qui imitent les animaux, et des passages plus profonds et doux,
qui font rêver ou réfléchir.*

Pourquoi ce spectacle ?

*Ce spectacle veut te dire que : Tu as le droit d'être unique, de changer et te transformer comme tu veux.
Il n'y a pas qu'une seule façon d'être, et c'est bien mieux comme ça !
Il t'invite à imaginer et à être fier de qui tu es, même si tu es un peu bizarre, un peu différent ou complètement toi !*

Discuter ... Autour du grotesque

C'est quoi un "grotesque" ?

Dans les très vieilles églises et cathédrales, parfois très haut sur les murs ou les toits, on peut voir des sculptures bizarres et rigolotes. Elles ressemblent à des créatures imaginaires, avec des morceaux d'animaux, parfois des visages étranges, des ailes, des griffes, ou même des bouts de plantes ! Ce sont des grotesques !

On dirait un mélange entre un dragon, un singe, un lion, un humain... bref, un peu de tout à la fois !

Pourquoi ils sont là, ces monstres ?

À l'époque du Moyen Âge, les gens ne savaient pas tous lire.

Alors, pour raconter des histoires ou faire passer des messages,

les artistes sculptaient des choses directement sur les murs des églises.

Les grotesques servaient aussi à faire peur aux mauvais esprits ou à amuser les gens.

Et les gargouilles alors ?

Parfois, ces sculptures étranges servaient aussi à faire couler l'eau de pluie loin du mur pour ne pas abîmer les bâtiments. Celles qui servent à ça s'appellent gargouilles. Mais toutes les sculptures bizarres ne sont pas des gargouilles !

Si elles ne font pas couler l'eau, on les appelle simplement grotesques.

En résumé :

- **Un grotesque est une sculpture bizarre et fantastique sur un bâtiment ancien.**
- **Il peut être drôle, effrayant ou complètement fou !**
- **Il mélange souvent plusieurs animaux ou des parties d'êtres humains.**
- **Il servait à décorer, raconter des histoires, protéger ou faire rire.**

Pour aller plus loin

Que veut dire "grotesque" aujourd'hui ?

Aujourd'hui, on n'utilise plus souvent le mot grotesque pour parler des sculptures sur les cathédrales.

Maintenant, dans le langage de tous les jours, "grotesque" veut dire quelque chose de très bizarre, exagéré ou même ridicule.

Par exemple : Si quelqu'un fait des grimaces très exagérées en tirant la langue, en ouvrant grand les yeux... on peut dire qu'il a un visage grotesque.

Si une personne s'habille avec des habits très étranges et colorés, on peut dire : "Oh là là, cette tenue est grotesque !"

Si une histoire est tellement exagérée qu'on n'y croit plus, on peut dire : "C'est grotesque !"

Alors, c'est méchant ou pas ?

Parfois, dire que quelque chose est grotesque, c'est une façon de se moquer, parce que c'est trop bizarre ou pas sérieux.

Mais ce n'est pas toujours méchant : on peut aussi l'utiliser pour rire d'une situation drôle ou absurde.

Aujourd'hui, grotesque veut dire : Très bizarre ou ridicule, Trop exagéré, Parfois drôle, parfois gênant.

En résumé :

**Le spectacle GROTESQUE est comme un grand jeu de transformations
pour te montrer que :**

Être bizarre, c'est parfois très beau !

**On peut inventer plein de choses avec son corps et son imagination,
Et surtout... il ne faut jamais avoir peur d'être toi-même !**

Activités à partager autour des grotesques

L'hybride

- Activité : Organiser un atelier d'art plastique (dessin, modelage...) où les enfants créent leurs propres créatures hybrides en combinant différentes parties d'animaux, de plantes et d'objets. Ils peuvent créer, par exemple, un "chien-fleur" ou un "éléphant-poisson".
- Discussion : Demander aux enfants ce que cela signifierait si les animaux, les plantes et les humains pouvaient se mélanger. Cela peut conduire à une conversation sur la diversité et l'importance d'accepter les différences. Pour aller plus loin, on peut leur proposer d'écrire une courte histoire sur la créature inventée et ses caractéristiques.

Le sacré et le profane

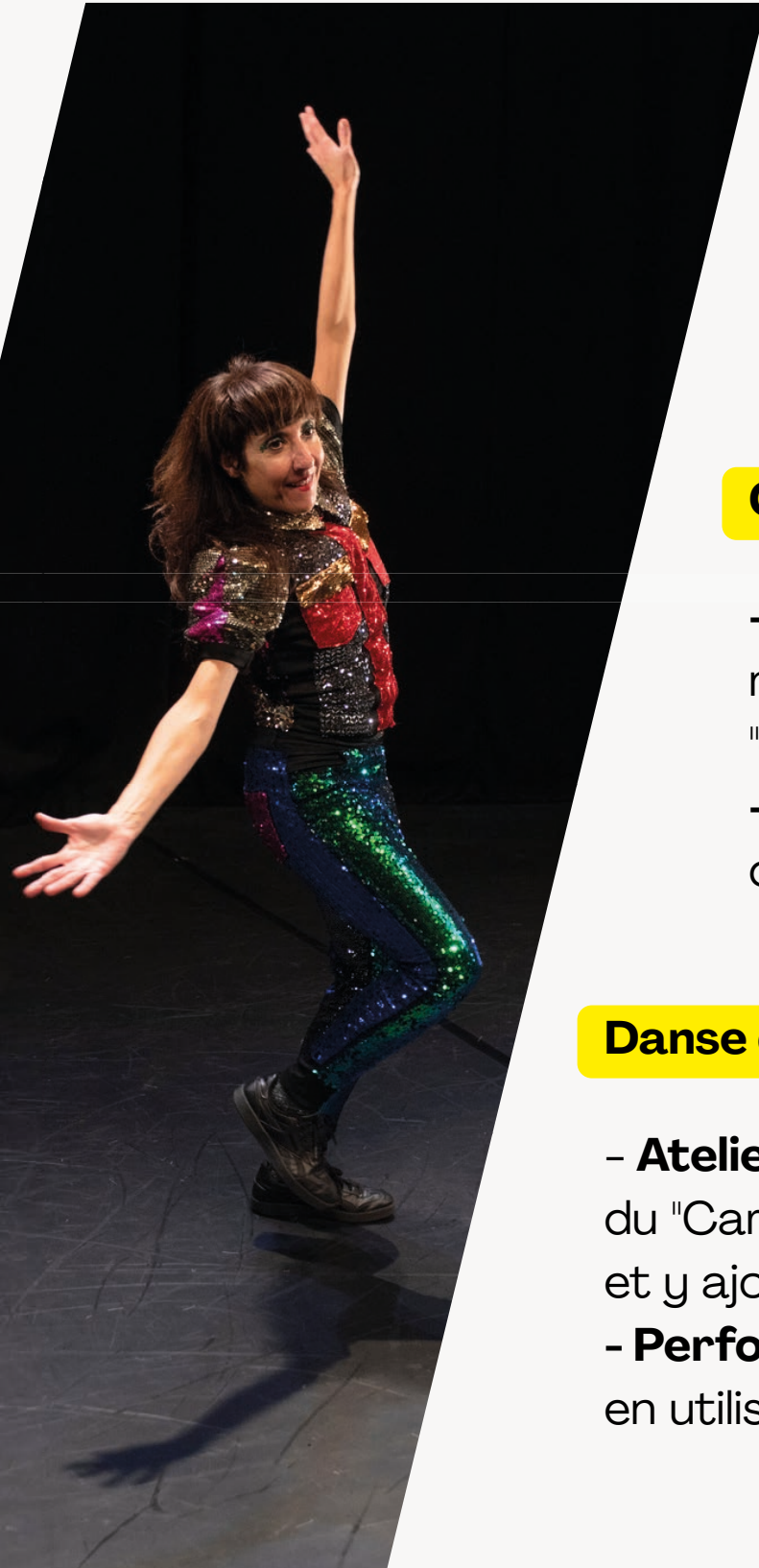
- Activité : Lire une légende ou un mythe avec des éléments sacrés et farfelus. Ensuite, demander aux enfants de créer leur propre histoire en mélangeant des éléments sérieux (comme des rois, des reines) et amusants (comme des animaux qui parlent).
- Atelier Théâtre : Organiser une petite pièce de théâtre où les enfants jouent des rôles de créatures grotesques, mêlant des personnages sérieux avec des éléments drôles ou inattendus.

La parodie et l'inversion

- Activité : Organiser un "jeu des contraires" où les enfants doivent dessiner ou mimer des choses à l'envers, comme un éléphant volant ou un poisson marchant.
- Histoire Drôle : Inventer une histoire humoristique où les objets et les animaux se comportent de manière absurde, comme des arbres qui chantent ou des horloges qui marchent.

Activités à partager autour du Carnaval des animaux

Interprétation Musicale

- **Activité** : Faire écouter aux enfants un extrait du "Carnaval des animaux" et leur demander de deviner quel animal la musique représente. Ensuite, les inviter à créer des mouvements de danse ou des mimiques inspirées par ce qu'ils entendent. Par exemple, comment danserait une tortue, un lion ou un oiseau ?
- **Discussion** : Parler de la façon dont la musique peut évoquer des images et des mouvements, et comment cela se relie à l'idée de transformation et de métamorphose des grotesques.

Carnaval masqué

- **Atelier de Masques** : Inviter les enfants à créer des masques représentant les animaux du "Carnaval des animaux," mais avec une touche grotesque. Chaque masque peut combiner des éléments inattendus, comme un masque de "carnaval de tortue" avec des plumes et des cornes.
- **Défilé** : Organiser un défilé masqué où chaque enfant présente son masque, accompagné d'un extrait musical qui lui correspond. Les enfants peuvent également se déplacer ou danser en portant leur masque.

Danse des créatures

- **Atelier de Danse** : Proposer aux enfants de créer une danse inspirée par un ou plusieurs mouvements du "Carnaval des animaux." Ils peuvent travailler en petits groupes pour imaginer comment chaque animal se déplacerait, et y ajouter des éléments grotesques comme des mouvements exagérés ou inattendus.
- **Performance** : Les enfants peuvent ensuite présenter leurs danses lors d'une petite performance, en utilisant les extraits du "Carnaval des animaux" comme bande sonore.

Compagnie pm

Chorégraphe Philippe Ménard

La compagnie a été créée en 2007.
Elle développe le travail artistique du chorégraphe Philippe Ménard.
Philippe Ménard est artiste associé au Vaisseau –
Fabrique artistique au Centre de Réadaptation / Coubert (77).
La Cie pm est conventionnée par le Conseil Régional d'Ile-de-France
dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle
et soutenue par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne (77)
dans le cadre de l'aide à la création et du dispositif Résidence Action.

Diffusion & Communication

Prune Poitou

prune.poitou@pmcompagnie.com

07 81 93 74 01

Chorégraphe

Philippe Ménard

philippe@pmcompagnie.com

www.pmcompagnie.com

www.instagram.com/pmcompagnie/