SPLAF... dans mon corps!

théâtre - mouvement - arts plastiques - paysages sonores

Tout public à partir de 7 ans / 50' Création novembre 2019 au Brassin - Ville de Schiltigheim

CONTACT Stéphanie Lépicier s.lepicier@azadproduction.com o6 77 35 92 43

SPLAF... dans mon corps!

Le corps.

Tout un monde en mouvement, même quand il semble ne pas bouger.

Une voyageuse, mue par une force impérieuse, décide d'aller y voir de plus près. Une porte s'ouvre et la voici au dedans du dedans. Telle une spéléologue, elle avance dans un territoire mystérieux et découvre d'incroyables paysages qui se dessinent sous ses yeux : organes palpitants, cellules qui se bousculent, tuyaux sans fin... Les formes bougent, évoluent, émettent de drôles de sons et de bruits qui semblent se répondre.

Le voyage a quelque chose de fascinant et d'inquiétant. Il se transforme peu à peu en quête initiatique. Qui est cette peintre, à l'intérieur, qui fait courir ses pinceaux pour indiquer la route à suivre ?

"C'est évident, c'est évident Il faut savoir que… Même quand mon corps semble ne pas bouger, Il bouge quand même Il bouge à l'intérieur

Le vôtre aussi? Vous le sentez?

Là, ça bouge Là aussi.... Tout ce monde en mouvement à l'intérieur Palpitations, pulsations, battements..." Extrait

CRÂNE n.m.

• Superbe boîte en os, secrète et non démontable, dont on n'est pas toujours sûr du contenu.

Dictionnaire fou du corps, Katie Couprie

LES ENJEUX DU SPECTACLE

Le spectacle SPLAF... dans mon corps ! prolonge une recherche artistique engagée depuis plusieurs années par la compagnie dégadézo autour de la question : quelle place donner à notre corps dans la société pour vivre mieux et pleinement avec lui ?

Notre corps regorge de forces et de ressources. Il nous accompagne chaque jour, à tout instant, sans que nous cherchions toujours à en savoir plus sur son fonctionnement. Comment ménager dans notre quotidien un espace-temps qui nous permette d'entendre ce qu'il nous dit tout bas et qu'il va finir par dire tout haut si on l'ignore ?

Apprendre à écouter notre corps, à le connaître, agir avec lui en pleine conscience, c'est une façon de se connaître, se reconnaître, s'identifier pour se développer harmonieusement.

Mettre notre corps en mouvement, c'est aussi se donner l'occasion de rencontrer l'autre. Car la communication n'est pas que verbale. Le corps, sensible, expressif, réactif et créatif est lui-aussi un vecteur essentiel pour s'inscrire dans la communauté des hommes.

PROCESSUS DE CRÉATION

La création de SPLAF... dans mon corps ! s'est nourrie des contributions de nombreux enfants de différentes écoles primaires, rencontrés au cours d'ateliers conçus comme des rituels corporels.

Ces rituels, proposés sur plusieurs jours, invitent les enfants à prendre conscience de leur corps par une écoute de soi plus fine et plus profonde, par le mouvement, le dessin, la saisie du langage et le récit d'expérience.

Les enfants se réfèrent évidemment aux connaissances qu'ils ont de leur anatomie mais s'empressent d'y mêler leur imaginaire. Ils réinventent une réalité et dérangent notre savoir. Ils nous mettent au défi de nous affranchir des limites du corps pour découvrir un monde caché et mystérieux.

Les paroles et dessins des enfants recueillis ont constitué le principal matériau d'écriture du spectacle.

JEU THÉÂTRAL ET CLOWNESQUE

Le personnage "héros" de ce voyage initiatique a une curiosité et une capacité d'étonnement proches de celles des enfants. Sa langue est simple, directe, débarrassée de tout bavardage. Place au mouvement et au visuel.

Il n'hésite pas à interpeler le spectateur, avec une forme de naïveté qui évoque le clown. Ce côté enfantin en fait quelqu'un de proche, permet l'identification et la dédramatisation des situations périlleuses. Le spectateur n'est pas passif. Tout contribue à l'immerger, à l'impliquer dans l'aventure.

UNIVERS PICTURAL

Figure plus énigmatique, apparaissant et disparaissant derrière des surfaces translucides, verticales et mobiles, la peintre s'active silencieusement. Tantôt bienveillante, tantôt espiègle, sa présence est ambivalente. En fait, elle mène la danse du bout de ses pinceaux.

Les lignes courent, deviennent signes, taches, aplats, s'effacent pour se redessiner ailleurs. Volutes, arabesques, enroulements, entrelacs donnent au voyage ses directions, l'impulsent, le contrarient, contribuent à son énergie.

Tout est peint en direct sur le plateau, sur ces membranes qui constituent une enveloppe mouvante dont les déplacements modèlent et remodèlent l'espace de jeu : l'espace du dedans.

Couleurs franches, vives et gaies côtoient des teintes plus subtiles, beiges, roses. L'ensemble dessine des paysages organiques, évocateurs sans être illustratifs.

On pense à Basquiat et à certaines œuvres d'art brut.

... ET LES LUMIÈRES

Les lumières accompagnent l'exploration, isolent dans la pénombre des fragments de paysage, les replongent dans l'obscurité, mettent en valeur des textures, des matières, permettent de saisir un détail puis s'élargissent pour dévoiler la puissance d'un tableau. Elles guident le regard comme, dans la grotte, la lampe torche du spéléologue. Agissent comme le révélateur dans le studio du photographe.

OUÏE n.f.

• Un des cinq sens de l'homme, et plus encore de la femme, qui a l'ouïe fine. "L'ouïe de l'oie de Louis a oui. Ah oui ? Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis ?" (Raymond Devos)

Dictionnaire fou du corps, Katie Couprie

ENVIRONNEMENT SONORE

La matière sonore tient une place importante dans le spectacle. De manière discrète ou prégnante, elle accompagne chacune des scènes.

Les représentations visuelles ne manquent pas concernant notre anatomie, en revanche nous avons peu d'archétypes sonores. A défaut, nous imaginons. Les compositions reconstituent la dimension sonore de notre monde intérieur à partir de ce que nous en savons mais surtout en exprimant les phantasmes et les rêveries qu'il nous inspire. Aux sons organiques se mêlent des paysages et des musiques d'orchestres. Leurs mouvements et leurs couleurs s'associent à ceux des peintures. Leur caractère installe un climat en lien avec la situation. Le public suit alors l'exploration du personnage principal dans le corps en étant comme le médecin qui nous ausculte - du latin auscultare "prêter l'oreille, écouter attentivement".

COMMENT S'EST FABRIQUÉ LE SPECTACLE

Présentation de l'équipe à partager avec la classe

Pour construire un spectacle, toute une équipe se met au travail.

Pour créer SPLAF... dans mon corps!

- Antje Schur et Régine Westenhoeffer ont eu l'idée première, à laquelle elles ont donné forme petit à petit, avec l'aide de leurs collègues. Ce sont elles qui jouent sur scène.
- Xavier Fassion est musicien. Il a inventé des sons et choisi les morceaux de musique qu'on entend au cours du spectacle.
- Frédéric Goetz a créé les éclairages sur la scène et, pendant les représentations, il s'occupe de la technique (lumières et son).
- Jacques Templeraud a participé aux répétitions pour donner son avis et des conseils.
- Véronique Borg a écrit le texte d'après les improvisations de Antje et Régine.
- Olivier Benoit a construit le décor.
- Florence Bohnert a fabriqué les costumes.
- Stéphanie Lépicier, en collaboration avec les artistes, a trouvé des partenaires pour accompagner, financer et organiser le travail. Et assure la diffusion de ce spectacle

"Oh ben voilà qu'il pleut! Ben mince, il pleut à l'intérieur".

Quelques pistes d'exploration .

Voici quelques ateliers faciles à organiser dans la classe et qui ne demandent que peu de temps. Ils sont présentés dans l'idée d'une progression. Si on ne choisit d'en faire que deux ou trois, mieux vaut les prendre dans l'ordre et en commençant par ceux du début.

L'enjeu est de réveiller l'imaginaire des enfants et non de vérifier leurs connaissances en anatomie. Pour tout ce qui est écriture, l'orthographe peut dans un premier temps rester aléatoire. Les corrections viendront plus tard.

Installez-vous en cercle pour permettre aux uns et aux autres de se regarder et de se concentrer.

> Petite méditation

Yeux fermés, mes deux pieds bien ancrés dans le sol, je fais silence et me concentre sur la respiration qui circule en moi.

Une fois que je suis bien paisible, j'imagine qu'une douche descend de ma tête à mes pieds. L'eau se répand sur moi et en moi, réveille ma peau et éveille mes sens. Petit à petit, je prends conscience de mon corps tout entier.

> Silhouette au doigt-pinceau

Comme si mon doigt était un pinceau, je suis les contours de mon corps avec mon index, en partant du bout de mon pied. Je peux changer de doigt et de main en cours de route : l'important est que je ne perde pas le contact avec ma peau. Ce premier voyage se fait en silence et en simultanée.

Puis on refait le trajet, cette fois un enfant nomme à voix haute les endroits où passe son doigt pinceau : "Je glisse sur mon orteil, puis je remonte le long de mon pied et de ma cheville..."

Les camarades font le même voyage avec leur doigt pinceau sur leur corps au rythme de la voix du camarade.

> Un lexique commun

Un enfant se couche et prend une posture de son choix sur une grande feuille déroulée sur le sol*, un enfant (voire deux) dessine au crayon-feutre les contours de sa silhouette.

Puis, chaque enfant de la classe identifie deux parties du corps, une à l'intérieur du corps, l'autre à l'extérieur, qu'il connaît. Il écrit le nom de ces parties sur deux morceaux de papier distincts, qu'il va positionner sur la silhouette, à la place qu'il juge pertinente.

Ensemble, on observe et commente les différentes propositions qui peuvent être contradictoires.

À la fin de cet inventaire, chacun peut choisir une partie du corps pour la décrire telle qu'il l'imagine, avec ses formes et ses couleurs.

*par exemple sur l'envers de deux ou trois affiches scotchées ensemble

> CORPS-PAYSAGE : Un poème...

À l'écrit puis à l'oral (ou, pour les plus petits, seulement à l'oral) : "Si mon corps était un paysage, il y aurait : Une montagne à l'endroit de mon/ma ...

Un volcan à l'endroit de mon/ma ...

Un lac à l'endroit de mon/ma ...

Une étoile à l'endroit de mon/ma ...

Un arbre à l'endroit de mon/ma ...

Un champ de fleurs à l'endroit de mon/ma ...

Possibilité de transposer le poème sur un dessin.

> Divagation poétique

- Je trace le contour de ma main sur une feuille de papier A4
- Puis je choisis une partie du corps qui, plus particulièrement, me plait ou me déplait me semble importante, m'intrigue
- J'écris le mot qui la désigne dans la paume de la main
- Je le fais danser dans mon imagination pour compléter mon dessin selon les indications suivantes :
- " Si cette partie du corps était une COULEUR, ce serait LE"

J'écris (ou je colorie) au bout de mon POUCE

- " Si cette partie du corps était un ANIMAL, ce serait UN OU UNE "

J'écris (ou je dessine) au bout de mon INDEX

- " Si cette partie du corps était un LÉGUME OU UN FRUIT, ce serait "

J'écris (ou je dessine) au bout de mon MAJEUR

- " Si cette partie du corps était un OBJET, ce serait UN OU UNE"

J'écris (ou je dessine) au bout de mon ANNULAIRE

Et au bout de mon PETIT DOIGT : j'écris un mot dont la musique est proche de celle du mot que je tiens dans le creux de ma main (exemple : oreille > groseille)

> La couleur des émotions

Ensemble, à l'oral, on fait la liste de nos émotions

Je choisis une couleur pour chacune d'elle, et la place à l'intérieur du corps dessiné sur ma feuille (silhouette pré-dessinée sur une feuille A4)

Quelle émotion - et donc quelle couleur - dans mon ventre, mon cœur, mes poumons, mon cerveau... ?

Et aujourd'hui, je me sens plutôt rouge ? bleu ? vert ?

> Voyage à l'intérieur de mon corps

Assis à ma table, un carreau de chocolat, une feuille blanche et mes crayons de couleurs sont posés devant moi. Puis les yeux fermés, silencieux, je glisse un carreau de chocolat dans ma bouche et le laisse fondre doucement. Je me concentre sur le trajet que suit le chocolat à l'intérieur de mon corps.

On peut entendre une musique douce et méditative pour accompagner le voyage du chocolat.

Puis, j'ouvre les yeux et sans parler avec mes camardes, je raconte le voyage par un dessin.

Je peux annoter mon dessin, le compléter avec des mots et/ou écrire le récit du voyage au dos de ma feuille.

Dessin d'un enfant de CE1 lors d'un Rituel corporel à Rixheim

9

> Pour tous

- ► DICTIONNAIRE FOU DU CORPS de Katy Couprie De l'abdomen aux zygomatiques, Éditions Thierry Magnier, 2012 Une exploration sans limite du corps humain
- LE CORPS DANS L'ART BRUT, Anic Zanzi, Éditions Thierry Magnier, 2017
- ► LE CORPS HUMAIN UNE MACHINE INCROYABLE, de David Macaulay, Éditions De La Martinière Jeunesse, 2009
- > Pour les plus grands
- ► LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN de Giulia Enders, Actes Sud, 2015
- ► LE VOYAGE FANTASTIQUE un film de Richard Fleischer, 1966. Œuvre célèbre et originale de science-fiction : une équipe de scienti fiques est miniaturisée et injectée dans le corps humain pour tenter une opération chirurgicale délicate.
- ► JOURNAL D'UN CORPS, Daniel Pennac, et notamment l'édition illustrée par Manu Larcenet, Futuropolis, 2013
- ► AVOIR UN CORPS, Brigitte Giraud, Éditions Stock, 2013
- ► L'ANATOMIE À COLORIER, Wynn Kapit, Lawrence M. Elson, Editions Edisem Maloine (Canada), 2004
- L'œuvre de Fritz KAHN, médecin allemand qui démystifie les concepts scientifiques du corps humain. Les dessins de Fritz KAHN, étonnants paysages corporels métaphoriques, sont de véritables invitations à un voyage au centre du corps.

INTÉRIEUR n.m. et adjectif

 Aménagement intérieur du corps. Un intérieur bien tenu : boyaux rangés, estomac briqué, intestins pliés, diaphragme bordé, os blancs et vernis, rideaux aux poumons

Rituels corporels avec une classe de CM2 de Schiltigheim

Un voyage quotidien au plus profond de nous-mêmes.

> Rituels corporels

Dans le cadre de projets construits en collaboration avec les structures culturelles qui l'accueillent et les équipes enseignantes des écoles intéressées, la compagnie dégadézo propose une série d'ateliers à dimension modulable.

Les enfants sont invités à rythme régulier à des rituels corporels qui leur permettent de mettre leur corps en mouvement, tout en douceur, pour se sentir bien et en confiance avec les autres ... Ces rituels qui se répètent mènent à un état particulier de concentration et d'écoute propice à la créativité et à la mobilisation de l'imaginaire. Ils se prolongent par des conversations, des ateliers arts plastiques et d'écriture.

Au fil des expériences, l'enfant s'habitue à s'écouter, à être attentif aux manifestations petites et grandes de son corps. Son vocabulaire s'enrichit pour préciser ses pensées et son ressenti.

Chacun dispose d'un carnet d'exploration dans lequel il collecte les traces de ses voyages successifs dans le monde caché et mystérieux de son corps.

Contact: degadezo@gmx.net / 06 77 35 92 43

"À gauche À gauche toute! Direction : hémisphère gauche" Extrait

La compagnie dégadézo Antje Schur & Régine Westenhoeffer

Présentation de la cie à partager avec la classe

C'est par la danse que nous nous sommes rencontrées, il y a plus de 15 ans à Strasbourg. Régine est comédienne, Antje est plasticienne. Régine est française, Antje est allemande. Avec d'autres artistes, nous fondons la compagnie dégadézo en 2002.

Dans nos créations, nous cherchons avant tout à donner au corps l'espace et la liberté de s'exprimer. Et à entrer en relation avec les autres de manière sensible et directe. Notre prochaine création s'appellera SPLAF... DANS MON CORPS! et racontera un voyage imaginaire à l'intérieur de notre corps.

Régine Westenhoeffer

Je veux faire du théâtre depuis que je suis toute petite. Un jour, je pars m'installer à Bruxelles, dans une Maison de théâtre. Je suis très impatiente de pouvoir dire de longs textes de théâtre. Mais au début, pas de mots. Je travaille d'abord mon corps, comme un instrument de musique. Je découvre la technique du clown, le chant... et ce n'est que petit à petit que les mots s'en mêlent. Au fil de mon parcours, je réalise que le théâtre, la danse, le chant et la technique du clown se complètent. Et c'est à partir de tout cela que je construis mon parcours.

Antje Schur

Enfant, j'adore déjà dessiner et je joue au foot. Je rêve de devenir cosmonaute. Ma meilleure amie, elle, rêve de devenir danseuse. Et pour lui faire plaisir, je l'accompagne à ses cours de danse. C'est très nouveau pour moi et ça me gêne un peu de danser devant les autres... Jusqu'au moment où je découvre que danser, c'est un peu dessiner, mais avec tout son corps dans l'espace! Je grandis et choisis de déménager en France pour encore plus danser. Là, je rencontre Régine et toutes les deux, nous décidons d'inventer des spectacles ensemble.

SPLAF... DANS MON CORPS!

Compagnie dégadézo

COPRODUCTIONS

- Réseau jeune public du Grand Est dans le cadre de "Génération Belle Saison"
- ► La Passerelle, Centre social Relais culturel de Rixheim
- Service Culturel Ville de Schiltigheim

SOUTIENS

- ▶ Dispositif padLOBA dans le cadre d'une résidence Angers (49)
- ▶ Résidence à La Passerelle, Centre social Relais culturel de Rixheim
- Résidence dans le cadre du programme Culture et Hôpital avec l'École de Formation de Puériculture à Strasbourg/l'IFP en partenariat avec La Fabrique de l'Hospitalité et l'Adiam 67
- Résidence de création à La Minoterie de Dijon, Scène conventionnée à Dijon

La Cie dégadézo reçoit le soutien de la Drac Grand Est dans le cadre de l'aide à la structuration 2018/2019 et bénéficie du soutien de la Ville de Strasbourg au titre d'un conventionnement trisannuel 2019/2021. www.degadezo.com

Ce dossier pédagogique a été conçu par Régine Westenhoeffer, Antje Schur et Véronique Borg - Cie dégadézo

Compagnie dégadézo www.degadezo.com degadezo@gmx.net / tél 06 77 35 92 43