

DOSSIER MEDIATION ARTISTIQUE

ROUGE INCARNAT

CIE LEA - LOLITA ESPIN ANADON

*VERSION ROUGE PREMIER
A PARTIR DE 4 ANS*

SOMMAIRE

La médiation à l'œuvre

Quelles clés de lecture pour décrypter l'oeuvre ?

Les ressources de l'accompagnateur

Comment accompagner la découverte de la pièce avant et après ?

La médiation dans la compagnie

Comment est pensée la médiation et quels ateliers sont proposés ?

La médiation à l'oeuvre

Dans cette partie, vous trouverez des clés de lecture de Rouge incarnat pour décrypter la pièce et ses symboliques.

Rouge incarnat est une pièce chorégraphique et musicale créée en 2023. La version Rouge premier s'adresse aux enfants à partir de 4 ans.

*"J'ai longtemps essayé de faire sans ça
De faire sans moi
Sans cette partie de moi que je n'aimais pas
Parce qu'elle me faisait peur"*
extrait de la pièce – texte de Julie Ménard

Le **propos** de la pièce

Rouge incarnat est une invitation à plonger dans la vibration de la couleur rouge. Quels imaginaires et symboliques associons-nous à cette couleur ?

Lolita Espin Anadon nous invite à explorer les multiples facettes de cette couleur en résonnance avec son histoire familiale. En complicité avec son partenaire de scène de 17 ans, Christophe Bunel, elle nous propose un voyage chorégraphique et musical tout en douceur et contrastes dynamiques : étonnement, joie, burlesque, poésie... Une traversée libératrice pour s'accepter tel que l'on est, accepter son histoire qui gratte, qui marque à en laisser des traces sur la peau. Arrêter de cacher, de "mettre sous le tapis" et se réconcilier avec soi-même pour laisser pleinement exprimer la joie, la pétillance et l'optimisme !

Les éléments de la pièce

La danse

Dans ses spectacles, Lolita Espin Anadon souhaite défendre la diversité des formes et des langages. Ici, en explorant le rouge, elle donne à voir le passage d'un corps contraint, saisi par l'élément feu allant vers l'élément eau, en travaillant sur la fluidité de la colonne vertébrale. C'est aussi un hommage à son duo avec Christophe Bunel, un dialogue entre le corps et la musique.

La musique

Une panoplie d'instruments permet de créer différents contrastes dans la pièce : saxophone baryton, guitare électrique, voix. Cette diversité d'instruments accompagne l'exploration des nuances du rouge (nappe sonore, dialogue corps/instrument) et soutient cette traversée libératrice du corps. Comment la vibration d'une note résonne dans le corps ? Comment la vibration du rouge colore la musique ?

Distribution

Chorégraphie, scénographie et interprétation : **Lolita Espin Anadon**

Composition musicale et interprétation : **Christophe Bunel**

Écriture : **Julie Ménard**

Regard bienveillant : **Pierre Cuq**

Création lumière : **Cyrille Nagau**

Régie : **Sébastien Madeleine**

Création de la sculpture : **Jane Motin**

Les éléments de la pièce

Le texte

Lolita Espin Anadon a passé la commande d'un texte à l'autrice Julie Ménard. Si la danse et la musique libèrent le corps et les imaginaires associés au rouge, le texte est un appui pour verbaliser l'histoire personnelle de Lolita. Nommer pour apaiser.

La scénographie

Des éléments rouges parsèment la scène au fur et à mesure de la pièce. Jusqu'au déploiement d'un grand tapis de danse rouge, une délicieuse invitation à plonger tout entier dans le rouge !

La plasticienne Jane Motin a aussi réalisé une sculpture rouge en tissu en résonance avec les symboliques de la pièce.

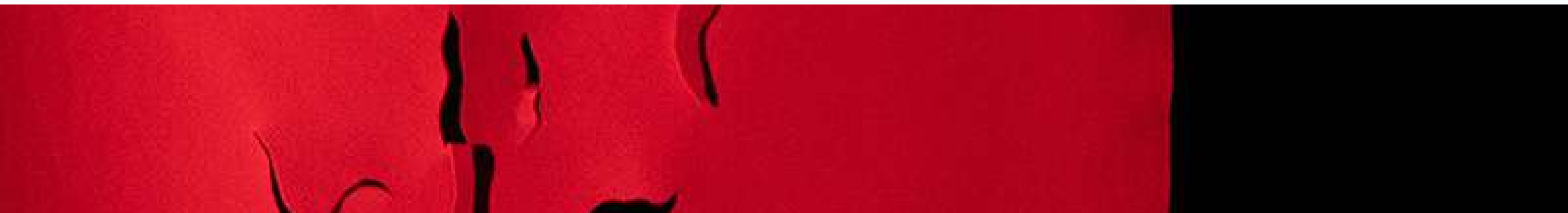

Les **symboliques** de la pièce

Une histoire personnelle, se libérer pour s'accepter

Rouge incarnat est une pièce intimiste puisque Lolita Espin Anadon y livre une histoire personnelle, un chemin de vie vers une libération grâce à la danse notamment. Ce rouge incarnat nomme cette couleur rouge que l'on a sous la peau, qui est en nous, qu'on ne peut enlever et avec lequel on a pas d'autres choix que de s'accepter tel que l'on est. Lolita choisit la sensibilité et la simplicité pour aborder le sujet de l'acceptation de la différence. L'humour aussi. Quand ça déborde, quand ça envahit, en rire pour dédramatiser ! Il s'agira également de jeu entre les deux interprètes et les accessoires rouges de la pièce.

Les symboliques du rouge

Le rouge est la couleur première, celle que les Hommes préhistoriques utilisaient sur les parois des cavernes. C'est une couleur qui a traversé les époques étant tour à tour synonyme de pouvoir, de richesse, de contestations et de lutte.

C'est une couleur remarquable car très intense au niveau émotionnel et riche de symboles : rouge de colère, appétit rouge fraise... Elle suscite un imaginaire puissant et Lolita choisit de s'amuser avec ces symboles et les contradictions qu'elle porte : l'amour et la colère, l'interdit et la gourmandise, la destruction et la lutte, l'enfer et la passion, le danger et la chaleur.

Les ressources de l'accompagnateur

Quoi faire avec les enfants pour les accompagner à découvrir la pièce sans trop en dire avant et valoriser l'expérience du spectacle après ? Voici des pistes pour favoriser le dialogue et l'expression afin de développer le sensible, l'imaginaire, l'expression plastique et la philosophie.

Les enjeux de l'avant

Susciter la curiosité et l'envie sans dévoiler. Convoquer l'imaginaire et le sensible. S'immerger dans l'univers du spectacle.

Les enjeux de l'après

Valoriser le vécu de spectateur, les interprétations, le sensible. Faire des liens avec le monde et les références.

L'avant

L'enjeu est de commencer à se familiariser avec l'univers artistique du spectacle

Activer l'imaginaire : brainstorming sur le rouge et photolangage

Demander aux enfants à quoi le rouge leur fait penser ?

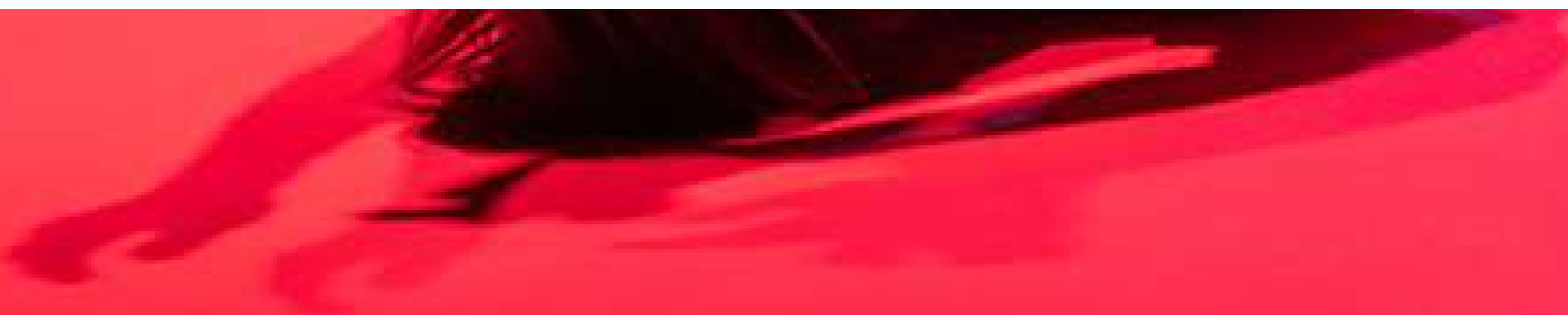
Ex : *Amour, colère, danger, fraise, feu, sang, volcan...*

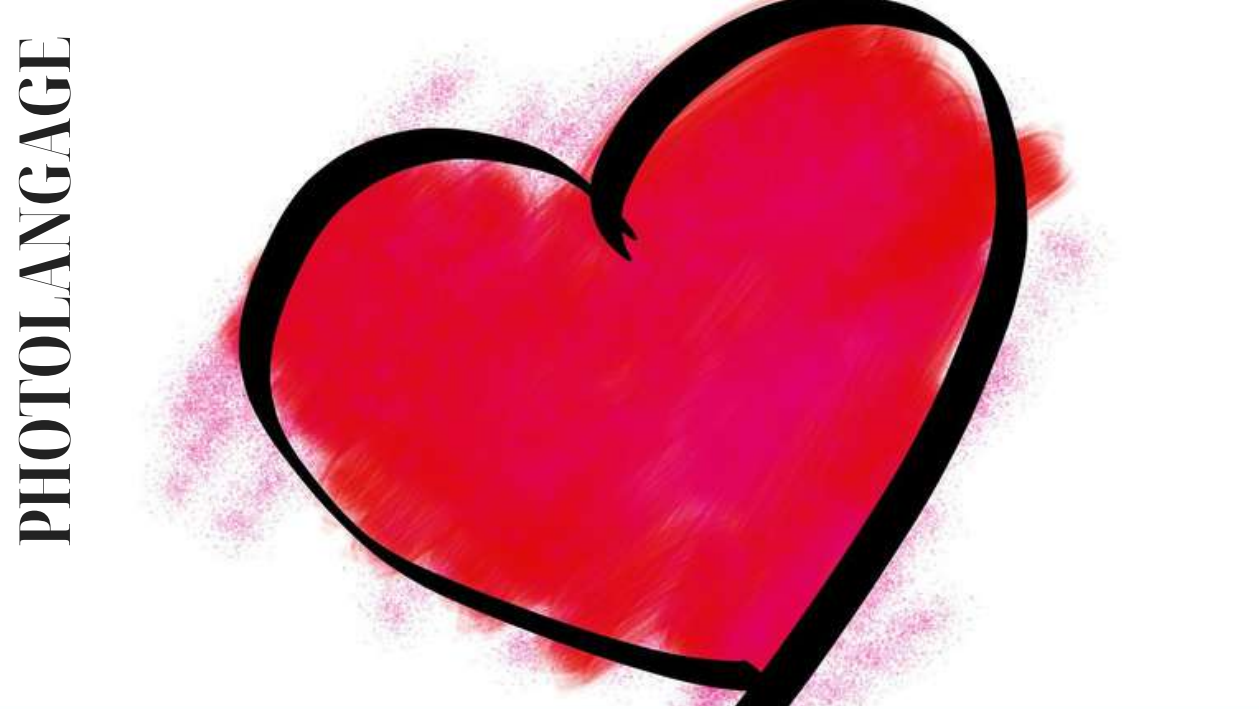
Sortir au fur et à mesure les images d'après les mots qu'ils nomment. Commencer à faire des catégories en regroupant des images et en associant si c'est agréable ou désagréable. Vous pourrez réexploiter ce brainstorming après le spectacle.

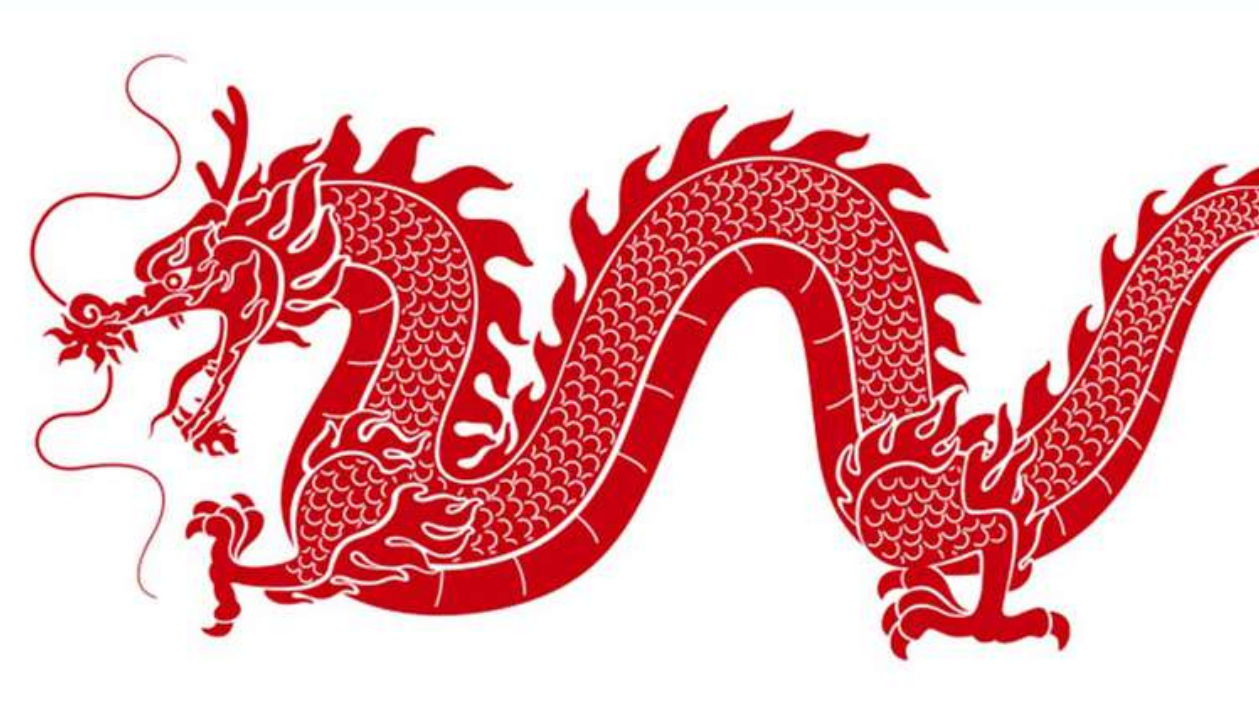
Activer l'imaginaire : commencer à se raconter des histoires

Montrer des images extraites du dossier sans rien dire de plus que : voici des images du spectacle. Décrivez-moi ce que vous voyez. D'après vous qui sont ces personnages ? Que font-ils ? Quelles histoires cela vous raconte ?

Une variante : Découper une ou plusieurs image(s) pour en faire un/des puzzle(s) et s'amuser à reconstituer l'image en faisant les mêmes hypothèses.

Activer le sensible : explorer une diversité de matières tissu rouges

Faire une collecte de tissus rouges aux textures différentes : crépon, soie, pull... et nommer les sensations : gratte, doux, piquant, chaud, froid, moelleux, agréable, désagréable...

Faire des catégories de tissus et mettre des mots sur ce qu'on y associe comme imaginaire : amour, danger...

Activer le sensible : faire un nuancier du rouge

Faire une collecte de matériaux rouge et débiter un nuancier du plus clair au plus foncé.

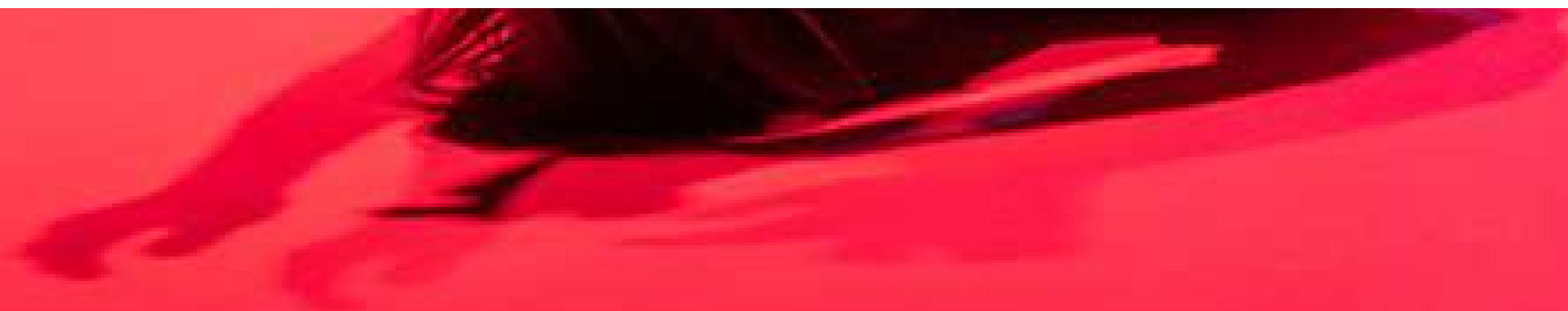
Activer l'écoute : découvrir des instruments

Faire une écoute musicale :

- > saxophone baryton
- > guitare électrique

Demander aux enfants de nommer leur sensation, ce à quoi cela leur fait penser si c'était un animal. Est-ce qu'ils ont déjà entendu cet instrument ?

Une variante : Leur montrer les images des instruments et sans les nommer leur demander à quelle image correspond le son de l'instrument qu'ils viennent d'entendre.

Faire émerger les représentations : l'imaginaire de la danse

Demander aux enfants qu'est-ce que la danse ?

Leur dire qu'il existe plein de styles de danse : classique, moderne, africaine, contemporaine...

Le spectacle qu'ils verront est de la danse contemporaine. Il n'y a pas de tutu.

Le corps est libre de s'exprimer comme il le veut.

Il peut être intéressant de regarder des images, des vidéos de danse contemporaine en expliquant que la danse fait appel à notre imagination, nos sensations et qu'il a plein d'histoires possibles à se raconter.

La plateforme Numeridanse.tv vous permet de trouver une variété de vidéos.

L'album *A contrario ou la danse contrariée* de Mary Chebbah, collection *dançer*, aborde avec beaucoup de finesse les spécificités de la danse contemporaine. On y découvre différentes qualités de mouvements présentées par contraire : lourd/léger, fluide/saccadé...

La préparation permet d'activer les imaginaires, émotions, questionnements et d'en parler ! Conclure, en transmettant l'idée que les enfants ont fait plein d'hypothèses et qu'ils ne pourront les vérifier qu'en voyant le spectacle. Peut-être qu'ils vont aimer ou être déçus ou trouver cela encore mieux que ce qu'ils avaient imaginé... On ne sait pas... c'est du spectacle vivant ! Et qui dit spectacle vivant implique une relation entre les interprètes qui jouent devant eux, à la différence d'un écran, et du public, eux. Ils ont un rôle à jouer en écoutant, regardant, en ressentant des émotions.

L'après

L'enjeu est de valoriser l'expérience du spectateur et de la prolonger avec des références culturelles

Valoriser l'imaginaire : Réexploiter la cartographie des imaginaires et les hypothèses

Avoir un temps d'échanges pour comparer ce que les enfants avaient imaginé et ce qu'ils ont vu.

- Est-ce que ça correspondait à l'histoire qu'ils se sont racontée ?
- Quelles histoires la pièce leur a raconté ?

Reprendre leur liste de mots, ont-ils retrouvé des idées dans cette cartographie ?

Ex : *Amour, colère, danger, fraise, feu, révolte, sang, chaleur...*

Valoriser l'imaginaire : la couleur comme matière plastique

Leur proposer de dessiner en leur mettant à disposition une variété d'outils et de matières différentes : sanguine, pastel, peinture, craie grasse, encre rouge, associé à du collage : plastique rouge (protège cahier, papier bonbon), tissu...

Prolongement : Possible de combiner cette activité à celle du sensible en donnant des qualificatifs aux matières. Ex : la craie grasse pour la douceur, l'encre rouge pour le sang...

Valoriser l'esprit critique : **Atelier de pratique philosophique**

S'appuyer sur leur compréhension de la pièce + la cartographie de leur imaginaire qui a fait émerger les contradictions de cette couleur.

Voici quelques questions à développer dans un échange à teneur philosophique :

- A quoi le rouge, vous a t-il fait penser dans la pièce ?
- Pourquoi on devient "tout rouge"? Qu'est-ce qui peut nous amener à devenir rouge ?

- Est-ce que c'est normal ou anormal de devenir "tout rouge" ?

DEROULEMENT D'UN ATELIER DE PRATIQUE PHILOSOPHIQUE

Voici les grandes étapes d'un atelier de pratique philosophique de type Lipman. Vous pouvez trouver des ouvrages très adaptés pour approfondir la pratique tels que "Une année d'ateliers philo-art "cycle 2 et 3 chez Nathan ou organiser un atelier dans votre classe avec Emilie Lebel, des Regards en Miroir.

1/ Se mettre en cercle et expliquer ce qu'est la pratique philosophique : des questions universelles que les Humains se posent et qui ont plusieurs réponses possibles.

2/ Énoncer les règles d'or : je lève la main pour prendre la parole, j'écoute celui qui parle, j'explique pourquoi et je respecte les idées de chacun.

3/ Poser la première question :

Ex : A quoi le rouge, vous a t-il fait penser dans la pièce ?

S'il s'agit d'un premier atelier philo, l'objectif sera de définir de quoi on parle en donnant des arguments et des exemples et de s'écouter.

- PRÉCAUTIONS A GARDER À L'ESPRIT -

- ***Un atelier de pratique philosophique se déroule en cercle afin de favoriser une communauté de penseurs qui s'écoutent.***
- ***L'enseignant devient facilitateur, il aide les enfants à penser mais n'attend pas de bonnes réponses et ne les induit pas.***
- ***Son rôle est avant tout de veiller à l'écoute, au respect des idées de chacun et à formuler des questions pour préciser la pensée de chaque enfant (argumentation, raisonnement logique, exemple...)***

Prolonger l'expérience du spectacle

Chaque spectacle nous invite à plonger dans un univers artistique. Ici avec *Rouge incarnat*, c'est l'opportunité de s'amuser avec le rouge et ses symboles, de plonger dans l'imaginaire du rouge en convoquant histoire de l'art, littérature jeunesse, expérience ludique...

Voici quelques idées :

- **La Fête du rouge** : une journée déguisés en rouge où on n'utilise que des objets rouges.
- **Voir le monde en rouge** : sur le chemin de retour du spectacle repérer que tout ce qu'il y a de rouge autour de vous, créer des lunettes rouges (protège cahier rouge) et voir comment ça influence notre perception du monde.
- **Écouter des musiques** qu'on associe au rouge. Puis disposer des feuilles au sol, des pinceaux/peinture rouge + craie grasse rouge et s'amuser à laisser des traces de ses mouvements et de l'énergie impulsés par le rouge.

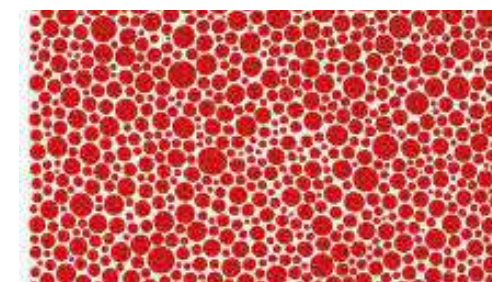

Le rouge dans l'histoire de l'art

Découvrir le rouge dans l'histoire de l'art. S'amuser à découvrir des artistes, la diversité des courants artistiques de la Préhistoire à nos jours.

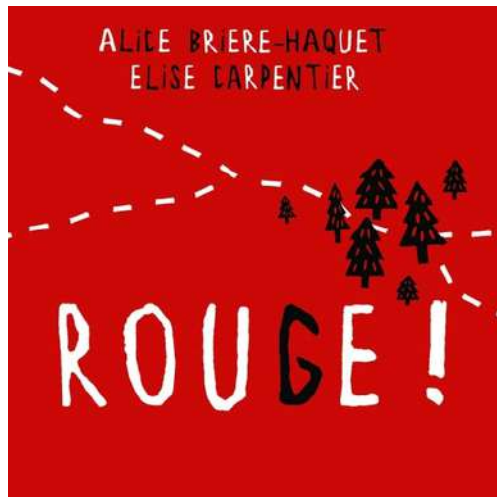
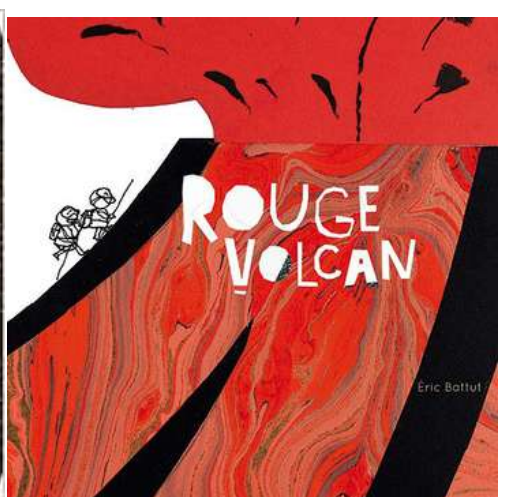
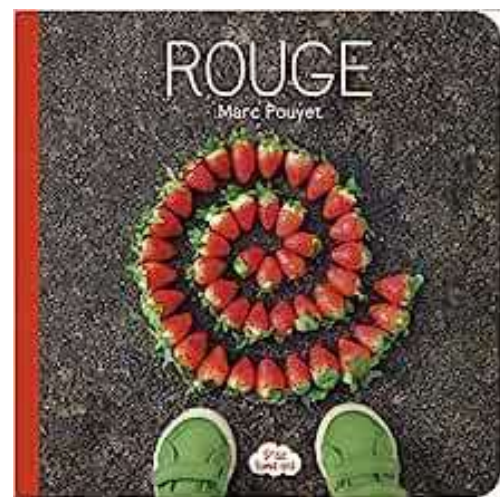
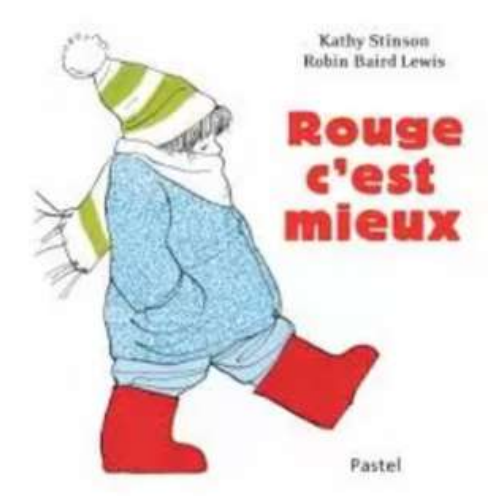
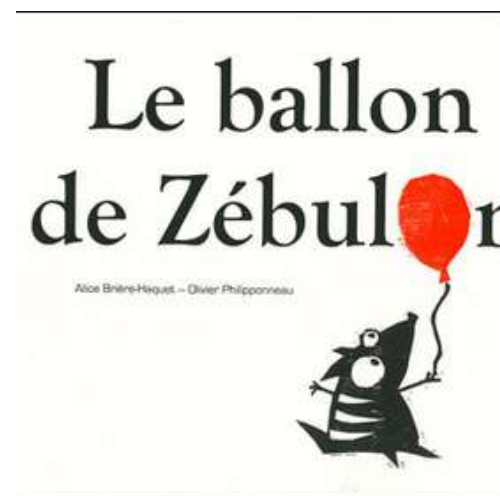
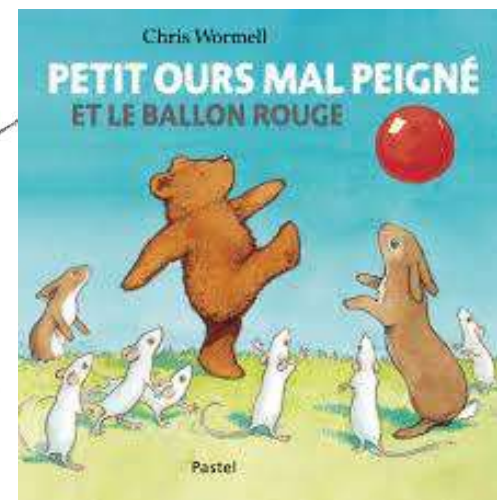
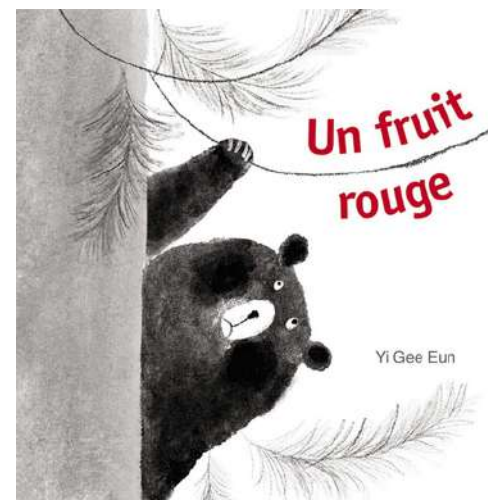
S'amuser à en créer des memory, des puzzles.

Ici : il s'agit d'extraits d'oeuvre

Liste des extraits d'oeuvre

Grand bison rouge d'Altamira, -15500/13500	Amulette du prince Khâemouaset 13ème siècle av. JC	Coupe attique à figures rouges, - 500 av JC	Joueuse de cithare, -40 av JC
Villa des mystères Pompéi, 1er siècle av JC	Triptyque de la Vierge à l'Enfant. Fin XVème siècle	L'homme au turban rouge - Jan van Eyck, 1433	Dame en rouge 1525-1535
Le panier de fraises des bois - Chardin, 1761	Napoléon Bonaparte en 1er consul - Antoine-Jean Gros, 1802	Portrait de Mme Edgard Stern - Duran, 1889	Grève à St-Ouen - Delance, 1908
L'atelier rouge - Matisse, 1911	Portrait de Sylvia Von Harden - Otto, 1926	Composition B (n°II) avec du rouge - Mondrian, 1935	A midi l'été - Chagall, 1961
Untitled - Rothko, 1961	Concetto spaziale attesa - Fontana, 1965	Red dots - Yayoi Kusama, 2011	Destination - Shiota, 2017

Le rouge dans les livres jeunesse

Betty voit rouge – Steve Antony, Milan	Un fruit rouge – Yi Gee Eun, Rue du monde	Petit ours mal peigné et le ballon rouge – Chris Wormell, Pastel
Le ballon de Zébulon – Alice Brière-Haquet et Olivier Philipponneau, Auzou	Rouge c'est mieux – Kathy Stinson et Robin Baird Lewis, Pastel	Petit escargot rouge – Rascal, Pastel
Rouge – Marc Pouyet coll. P'tit land art	Rouge volcan – Eric Battut, Elan vert	Rouge ! Alice Brière-Haquet et Elise Carpentier, Motus
En piste, tâche ! Vincent Pianina et T. Magnier, coll. Tête de lard	Rouge, l'odyssée des couleurs – Béatrice Fontanel, Palette	Rouge/Red – Hélène Kérillis – Guillaume Trannoy (illus.) – Leon-Art & stories, coll. Mini Léon

Le rouge dans les livres jeunesse

Betty voit rouge : L'héroïne de "Betty voit rouge" pique de spectaculaires crises de colère à cause... d'une banane récalcitrante !

Un fruit rouge : Cet ourson est prêt à tout pour attraper un fruit rouge, surtout l'énorme fruit rouge qui est accroché tout là-haut, au-dessus de la cime des arbres.

Petit ours mal peigné et le ballon rouge : Un jour, un ballon rouge traversa les airs et atterrit aux pieds de Petit Ours Mal Peigné qui donna un coup dedans. Le ballon s'envola et disparut entre les branches d'un chêne. Petit Ours attendit que le ballon retombe. Mais rien ne se passa...

Le ballon de Zébulon : le ballon rouge de Zébulon s'est envolé un soir, mais Zébulon a peur dans le noir. Avec la chouette, ils vont partir à sa recherche, et souvent croire l'avoir retrouvé. Tantôt pivoines ou fraises des bois...

Rouge c'est mieux : La maman de Kelly ne comprend rien au rouge. Ne voit-elle pas que les moufles rouges lancent de plus belles boules de neige, que les bottes rouges permettent de faire de plus grands pas et que les jus de fruits sont bien meilleurs dans le gobelet rouge ! Pourquoi ?

Petit escargot rouge : Il était une histoire qui avançait aussi lentement qu'un escargot. Le langage visuel, simple et original, permet aux enfants de prolonger l'histoire et de suivre cette longue promenade dans l'espace et le temps.

Rouge de Marc Pouyet : Pyramide de cerises, labyrinthe de haricots ou soleil de coquelicots, cet imagier invite à découvrir formes, couleurs et trésors naturels à travers une série de compositions créatives et artistiques.

Rouge volcan : Perdue au milieu de l'océan, une île. C'est un volcan. Il semble se réveiller. Un immense dôme de fumée surplombe son sommet. Des savants en combinaison s'approchent en bateau. L'exploration va commencer...

Rouge ! : Il était une fois tout au fond d'un bois une bien jolie petite mamie. Cette petite mamie passait ses journées à tricoter, tricoter, surtout pour sa petite-fille...

En piste tâche ! : Dans une petite tâche rouge, cet album imagine une langue de tigre, une énorme barbe rousse, une flamme gigantesque, ou encore une semelle de chaussure de clown.

Rouge, l'odyssée des couleurs : Une traversée de l'histoire de l'art pour découvrir la symbolique de la couleur rouge.

Rouge/Red : En compagnie de Léon, une exploration de la couleur rouge en français et en anglais à travers un éventail d'œuvres représentatives d'époques et de civilisations variées.

La médiation dans la compagnie

Le projet de la compagnie LEA fait l'éloge du sensible à partir du corps dansant en dialoguant avec d'autres arts. Pour Lolita Espin Anadon, il s'agit d'interroger les contradictions et les frottements. Tout son travail de médiation s'emploie à transmettre l'idée de traverser son histoire, d'accepter d'être différent, de développer des imaginaires différents. Son approche est empreinte du soin à l'autre grâce à la danse. Comment en partageant la danse, des individus se réparent dans le mouvement ?

Le laboratoire

Présence artistique sur un territoire

Autour du spectacle Rouge incarnat – création 2023 / de & avec Lolita Espin Anadon

A l'image du labo photo où la lumière inactinique n'affecte pas les couleurs qui se révèlent, le laboratoire incarnat est un lieu à part, calme, qui permet des rencontres, des expériences sensibles et la formulation de récits prenant leurs sources dans nos relations avec la couleur rouge.

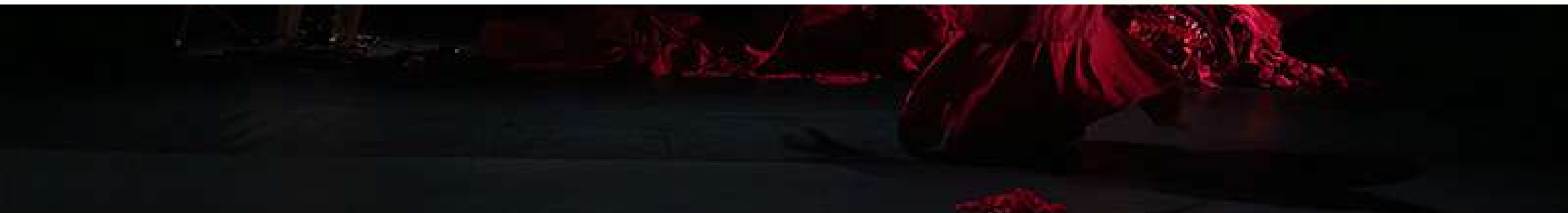
Cette expérience a pour vocation d'entrer dans un autre état d'écoute, à partir du corps et de donner de la voix à la sensibilité. Il s'agit de proximité, de silence, de dialogue et de regard, mais aussi d'intimité. Il s'agit de choisir ce que l'on dit et ce que l'on garde pour soi. Il s'agit de rencontres.

Tout public à partir de 4 ans.

Modalités : Rencontres individuelles d'une durée de 20 minutes, soit 3 rencontres/heure et 18 rendez-vous/jour.

Espaces : Lieux qui permettent de s'isoler avec une table et deux chaises adaptées à l'âge et aux situations du public.

Traces : Photographies / Journal de bord.

Comment cela, se passe-t-il ?

Les participants sont invités à apporter un objet rouge de leur choix et à raconter leur lien avec cet objet à une artiste pendant un temps d'échange de quelques minutes, assis, dans un espace de proximité.

Il s'agit, d'abord, de s'installer confortablement et de se laisser guider pour entrer dans une écoute fine des mouvements du corps. Ensuite, la proposition est de convoquer des imaginaires rouges en racontant son lien avec l'objet choisi.

Les traces sensibles de cette expérience seront restituées sous la forme de photographies instantanées et de quelques phrases, issues du récit, rapportées sur un cahier. Les modalités de restitution peuvent évoluer et être construites ensemble en fonction du projet.

Le laboratoire incarnat nécessite de prendre le temps de s'installer sur plusieurs jours dans un lieu calme, idéalement une pièce dans laquelle on puisse faire le noir avec deux chaises et une table. La Cie LEA installe une scénographie sommaire, basée principalement sur la lumière. A ces temps de laboratoire incarnat peuvent s'associer des ateliers de pratique collective en danse contemporaine.

Les ateliers autour du spectacle

Atelier de pratique de la danse contemporaine

Thématique : Initiation à la danse contemporaine, exploration de différentes qualités de mouvement, expérimentation de l'improvisation et approche d'éléments de composition.

- Lien avec la création – amener les enfants à l'endroit de la création.
- Exigence du processus artistique (alignement, écoute).
- Co-construction et développement de l'intelligence collective.
- Développement de l'imaginaire et connaissance du corps.
- Audace citoyenne dans la portée symbolique : la question du collectif – prendre appui sur la pratique de la danse pour développer une meilleure manière d'être en relation les uns avec les autres, dans l'éloge du sensible.

Tout public à partir de 4 ans.

Modalités : Atelier d'une à deux heures selon l'âge.

Groupes de 12 à 20 personnes environ selon l'espace.

Espaces : Lieux assez grands pour faire une ronde, chauffés et propres, avec bonne acoustique et sol adapté (pas de moquette).

Les ateliers de médiation à l'oeuvre

Emilie Lebel, médiatrice culturelle, propose de mettre en jeu et en mouvement les propositions de médiation à l'oeuvre présentées dans ce dossier. Il s'agit de convoquer le sensible, l'imaginaire, la créativité et la philosophie.

Les formules possibles :

- **Atelier avant spectacle – *Eveiller le regard 1*** : Atelier de 1h30 avec 2 ou 3 propositions.
- **Atelier avant spectacle – *Eveiller le regard 2*** : Atelier de 2h avec 3 propositions + 1 dominante au choix sur le sensible, les arts plastiques ou la philosophie.
- **Atelier après spectacle – *Valoriser l'expérience de spectateur 1*** : Atelier de 1h30 avec 1 ou 2 propositions.
- **Atelier après spectacle – *Valoriser l'expérience de spectateur 2*** : Atelier de 2h avec 2 propositions et 1 dominante au choix.
- **Parcours de médiation à l'oeuvre** : 2 ateliers
- **Parcours de médiation artistique** : 3 ateliers et plus à construire sur mesure.

Les formules s'adaptent en fonction du groupe.

Jauge : Maximum 25 personnes et 12 personnes pour la pratique philosophique.

Espace : Sans table afin de pouvoir circuler + bâcher facilement si pratique plastique.

Rouge incarnat - création 2023

Dossier médiation artistique

CONTACTS

Artistique : Lolita Espin Anadon

06 20 73 17 86 lolita@cielea.fr

Administration : Amélie Hergas-Teruel

07 49 23 87 33 administration@cielea.fr

Diffusion : Audrey Jardin – Les Sémillantes

06 45 02 18 10 audrey@les-semillantes.com

www.cielea.fr

Retrouvez aussi la Cie LEA sur Vimeo, Facebook
et Instagram

Conception graphique et
texte : **Emilie Lebel**,
médiatrice culturelle **des
Regards en Miroir**.

Photos : **Aurélie Augé**

Juin 2023