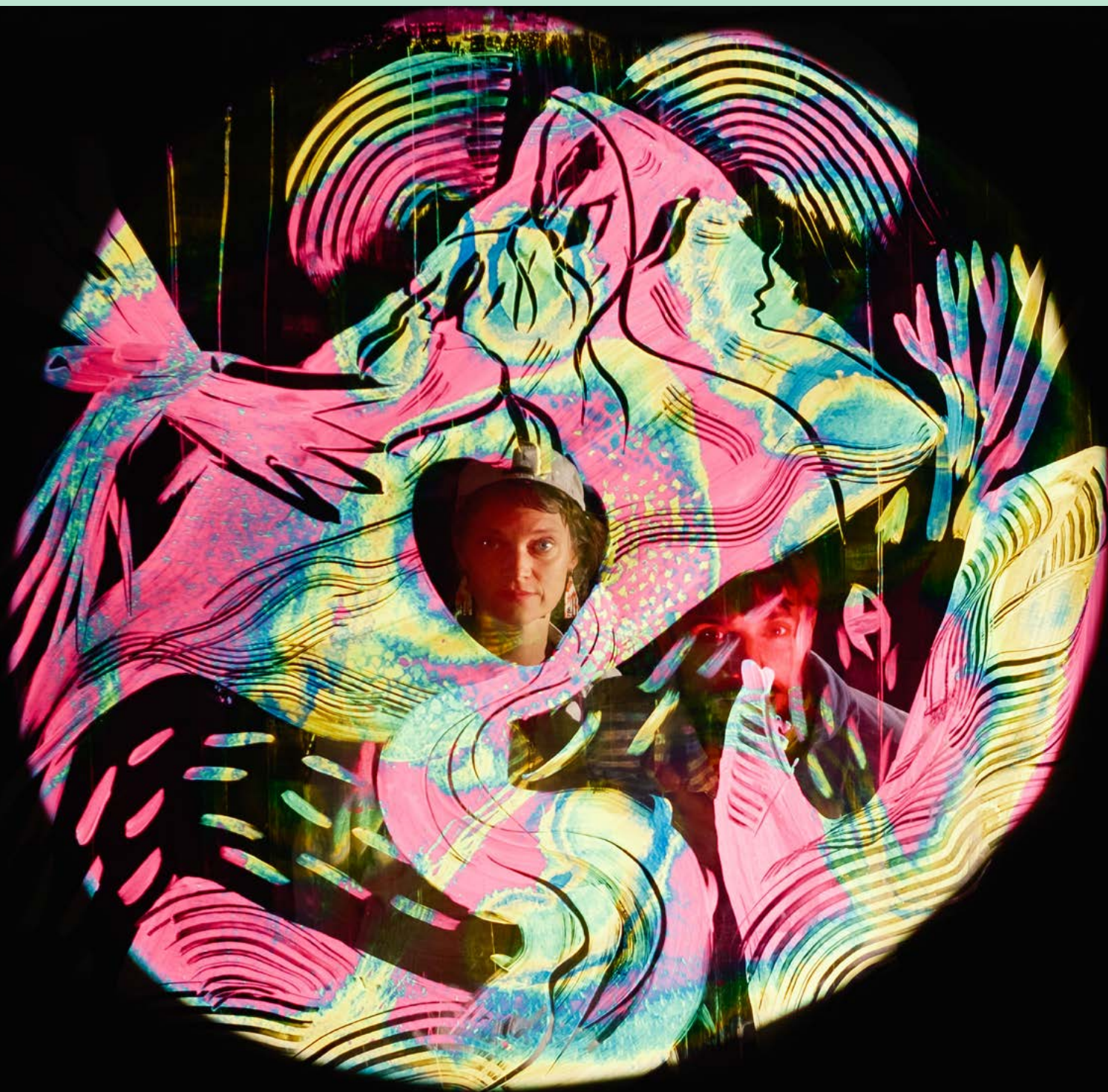

ANATOPIES

ANATOMIE GRAPHIQUE ET MUSICALE

Justine Macadoux et J-A Dupont Castro

Création 2024

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Le spectacle *Anatopies* naît du plaisir de ses deux créateur.ices à jouer ensemble avec la peinture, le mapping vidéo, le chant, le mouvement. Jouer pour parler du corps comme un écosystème, un paysage vivant, et à l'échelle d'un territoire, parler de tous les êtres qui l'habitent et le composent comme autant d'éléments qui s'allient et contribuent à son fonctionnement, sa santé, sa personnalité (cycles de l'eau, zones humides respirantes, forêts filtrantes, rivières-veines..).

L'atelier est une invitation à nous rejoindre dans notre processus de création, une invitation à jouer ensemble, à rêver et redécouvrir nos corps-territoires.

LES PORTEUR·EUSE·S DE PROJET

J-A Dupont Castro est un artiste numérique et performer franco-colombien basé dans la Drôme. En 2013 il développe à Berlin la pratique du live paintmapping et collabore avec des musiciens et des peintres dans des contextes de festival, clubs et tournées internationales. A l'issue d'un bachelor en chorégraphie contemporaine à l'Université de Berlin, il crée en 2014 la Chorégraphie Tactile, une forme artistique dédiée au sens du toucher.

En 2021 il développe le projet de tableaux augmentés « Biokinesis » qui mêle des vues microscopiques du corps humain avec des projections de rythmes lumineux.

Dans le cadre du dispositif Dose Le Son, il tourne entre 2019 et 2023 dans les SMACs de Rhône-Alpes en tant que scénographe vidéo et chanteur/beat boxer du groupe Chispun Soundsystem.

En parallèle il transmet son savoir et ses recherches aux petits et grands à travers des ateliers autour du mapping, de ses oeuvres et intérêts artistiques.

Justine Macadoux est diplômée en art plastique, en art appliquée, et s'est formée au sein de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville Mézière. Depuis 2011 elle est interprète dans divers cie (Théâtre de la Licorne, Cie S'appelle Reviens, Les Ateliers du Spectacles, Renaud Herbin). Sa rencontre avec Coralie Maniez fait naître le projet *Les Géométries du dialogue* de la Cie Juscomama en 2015. A travers ce projet sont mêlés des techniques de dessin réalisé à la craie en direct tout en mêlant le son et le jeu masqué. Après 8 ans de tournée et des centaines de représentations, les deux spectacles, « Les petites Géométries » et « Les Géométries du dialogue » sont actuellement encore sur les routes. Elle continue en parallèle sa recherche graphique à travers le mouvement en allant voir des pratiques somatiques tel que le life art process (Anna Halprin) qui relie mouvement/dessin/soin. Elle poursuit la peinture de manière plus personnelle. Justine est actuellement en formation corps sismographe avec Nadia Vadori Gauthier.

NOTE D'INTENTION

Anatopies est un spectacle performatif, visuel et sonore sur la résonance entre les structures du corps humain et celles de l'environnement dont il fait partie. Les artistes, par le biais du dessin et du mapping en alternance avec le chant / beatbox / texte s'interrogent sur ces analogies de formes présentes en dedans et en dehors de nous. Tout en se posant des questions sur le corps et l'Univers, les deux artistes construisent en dialogue des œuvres picturales et sonores à 4 mains et 2 voix. Ils relient la matière au numérique, l'opacité à la lumière, le virtuel au réel sous formes de tableaux augmentés et mouvants. C'est à travers le cheminement de ces motifs, ces changements d'échelles et d'angles qu'apparaissent de nouveaux liens encore invisibles qui les surprennent.

Les corps sont des territoires et les territoires sont des corps. Les traditions ancestrales comme celles des Kogis de la Sierra Nevada (Colombie) ou la médecine traditionnelle Chinoise, appréhendent ces interconnexions, cette continuité questionnant les limites de nos identités corporelles. Il ne s'agit plus de présenter des planches anatomiques aux organes séparés et isolés comme le fait la médecine occidentale depuis la Renaissance, mais de relier les éléments dans un fonctionnement global pour en sentir sa continuité des parties au tout. Voilà que les artistes se baladent du corps au territoire, de l'organe au végétal, de la cellule aux planètes, autant d'éléments vus à des échelles de réalité différentes et qui résonnent dans leur composition et leur organisation. Il apparaît alors une compréhension fractale rappelant les notions de macrocosme et de microcosme que l'on retrouve dans la pensée du Moyen Age en Occident.

Le dispositif scénique est un écran transparent sur lequel Justine Macadoux peint avec de la craie qu'elle peut effacer et transformer. J-A Dupont Castro, avec l'apport du numérique par le mapping vidéo, permet de faire évoluer le dessin en direct. Les médias co-construisent l'image, pour dévoiler, révéler, cacher, effacer, mettre en mémoire, transformer, apporter des couches, faire réapparaître, dissimuler. Actuellement des études scientifiques mettent en lumière les fonctions d'interconnexion dans les différents tissus (tissus connectifs dans le corps, tissus mycorhiziens dans le sol). La mise en lumière de ces zones d'ombres change notre vision segmentée de la réalité et invite à une compréhension plus globale et réunifiée. Par exemple, la conscience de la présence des fascias sous notre peau ou celle des champignons sous la terre changent nos corporités, nos sensations et donc nos relations. Ces recherches nous poussent à ré-appréhender nos corps aussi bien que nos territoires dans toutes leurs dimensions. Ce spectacle est une invitation poétique et ludique à ouvrir notre regard sur le corps comme paysage et le territoire comme corps afin de prendre soin de la Vie.

Ce travail a été nourri de nombreuses lectures :

Kogi, le chemin des pierres qui parlent - Éric Julien

Voyage dans le monde de Sé - Éric Julien

Ferale - Charlotte Cosson

Le monde caché, comment les champignons façonnent notre monde - Merlin Sheldrake

Quand les montagnes dansent - Olivier Remaud

La sagesse des Lianes - Dénètem Touan Bona

Ce spectacle a également pour socle des bases et des cosmogonies des peuples Racines et leurs visions animistes qui rejoignent la pensée et les défis écologiques d'aujourd'hui.

OUTILS DE CRÉATION

PAINTMAPPING - Le dispositif scénique consiste à peindre à la craie sur une plaque transparente suspendue à un grill afin de pouvoir travailler de part et d'autre en peinture et en numérique de façon simultanée. L'image est donc créée à 4 mains avec deux médiums complémentaires. Le mapping offre au dessin une force colorée, du mouvement, une mémoire du trait alors que la peinture, elle, se fait support pour la lumière, mouvante. La projection résultante en arrière-scène sur fond blanc offre un troisième point de vue, une contre-forme évoquant la linogravure. Cet espace graphique sera le lieu de la présentation des parties du corps mais aussi la fenêtre où le dessin évoluerait en direct par des jeux d'effacements et de transformations qu'offre la peinture craie pour ouvrir ainsi un imaginaire organique.

PEINTURE À LA CRAIE - La peinture à la craie, minérale et mouvante, permet de ne pas figer l'image et de la laisser vivre, comme un paysage elle se transforme, s'efface avec l'eau, sèche avec le soleil et s'effrite, elle est vivante, mouvante, et sa trace éphémère permet de passer d'une image à l'autre sans rien fixer, l'image défile tel un paysage et nous pouvons avec nos outils la transformer et la faire évoluer.

SONS - Nous utilisons une station musicale composée d'une pédale de boucles et d'un microphone. Nous avons l'habitude des « circle songs », et pratiquons l'une l'autre le chant polyphonique. La résonance de cette composition sonore « par couche » nous met dans une cohérence en lien au corps (os/chair/peau), mais aussi à la composition du paintmapping. Nous pouvons donc à chaque couche de peinture, créer et enregistrer en direct une couche de son. Par ailleurs le spectacle utilise des musiques diffusées en quadriphonie : Des enceintes sont prévues autour du public et ne diffusent pas toutes les mêmes pistes sonores, de telle sorte que les spectateurices aient l'impression d'être englobées par des sons divers.

FRESQUE AUGMENTÉE - CORPS IMAGE / DESSIN / MAPPING

1 Demi Journée (4 heures) ou 1 Journée

10 personnes max. Entre 6 et 12 ans

Cet atelier en trois étapes est une invitation à entrer en contact avec nos sensations. Rencontrer nos paysages intérieurs afin de les traduire dans une fresque collective. Grâce aux animations du mapping vidéo, les fresques prendront vie et couleurs.

1. Exploration guidée du paysage intérieur. Tel.les des guides de randonnée, nous invitons les participant.es à entrer dans une écoute de leur sensations, ils et elles sont accompagné.es à évoluer à l'intérieur de leurs corps à la recherche d'images, d'impressions et de paysages sensoriels.

2. À la sortie du voyage, chacun.e est invité.e à partager son expérience.

Puis à déposer son empreinte (travail collaboratif en binôme) et à inscrire, tracer (gouache et bâton gouache, crayon de couleur) ses impressions du voyage intérieur sur l'empreinte d'un corps.

3. À la suite de ce premier passage dessiné, nous prenons du recul ensemble pour observer les traces, les motifs proposés, on s'inspire, on échange pour que chaque groupe élabore sa carte intérieure collaborative. (Rivières, lacs, montagnes, chemins, forêts, animaux, couleurs...)

À travers le processus, les émotions qui émergent pourront nourrir les dessins de la carte intérieure.

4. Chaque groupe passe par le mapping et élabore une animation avec Jacques-André.

En parallèle, les autres groupes avancent sur leur carte.

5. Observations et commentaires sur les peintures augmentées.

ATELIERS INITIATION PARENTS-ENFANTS

2 heures

10 personnes max. Entre 5 et 12 ans

À travers ces ateliers, courts, nous proposons une petite plongée dans l'univers d'Anatopies :

- Ateliers dessin de paysages intérieurs : Réalisation d'une empreinte cartographiée.
- Initiation au mapping vidéo, présentation de la technique sur un dessin réalisé pendant l'atelier.

MATÉRIEL ATELIERS

- Bâches de protection
- Gouaches, bâtons de gouache, pinceaux, chiffons, gobelets d'eau, assiettes cartons
- Tables pour poser le matériel
- Rouleau de papier craft 120cm de large
- Un grand mur sur lequel afficher et peindre.

RENCONTRE

Proposition Agora autour de la notion de corps territoire.

Le spectacle traite avec poésie de sujets profonds qui nous tiennent à cœur de développer avec des experts. Nous souhaiterions prolonger l'expérience sensorielle et émotionnelle du spectacle par un apport théorique sur les thèmes abordés. Nous sommes disponibles pour inventer ensemble un format de réflexion partagée en lien avec les représentations.

CONTACTS

ARTISTIQUE

Justine Macadoux

justinemacadoux@yahoo.fr - 06 82 82 54 97

Jacques André Dupont Castro

dupontja@gmail.com - 07 71 93 54 96

ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION

Nicolas Ligeon

administration@balletcosmique.com - 06 63 96 61 73

PRODUCTION / COMMUNICATION

Pauline Favaloro

production@balletcosmique.com - 06 23 20 14 24

