

un corps, décors

renContre professionnelle
novembre 2022

un neuf trois soleil!

rencontre professionnelle

Jeudi 24 novembre 2022
Le Pavillon | Romainville

INTERVENANTES :

- » **Émilie Faïf** est scénographe plasticienne. Sa pratique de la sculpture, de l'installation et des dispositifs participatifs s'inscrit dans une réflexion sur le vivant. Elle expérimente la matière textile comme une surface de contact, une interface sensible entre le dedans et le dehors, le corps et ce qui l'entoure. Emilie la travaille pour sa faculté à réagir au mouvement et pour ses multiples possibilités de transformation. Gonflé, structuré, soudé, rembourré, le tissu est utilisé comme une matière organique, capable de répondre à une recherche de formes en perpétuel mouvement. Le travail d'Émilie Faïf s'enrichit de nombreuses collaborations avec le monde de la mode, du théâtre et de la danse contemporaine, ainsi que de nombreux projets pour le jeune public. Ses œuvres sont exposées dans des musées, galeries, fondations et festivals en France et à l'international : le Centre Pompidou (Paris), Le Centre Mille Formes (Clermont Ferrand), la Fondation François Schneider (Watwiller), La Cité de la Mode et du Design (Paris) et bien d'autres.
- » **Coline Irwin** est artiste plasticienne, auteure et éducatrice de jeunes enfants. Son expérience au sein d'une école Montessori lui a permis d'apprendre à s'adapter au rythme de chacun des enfants avec lesquels elle travaille. Ses passages dans des structures Reggio Emilia et sa formation auprès d'Arno Stern ont enrichi sa vision de l'enfant et sa compréhension du lien entre la créativité et l'enfant. Pendant cinq ans, Coline a été co-créatrice et directrice pédagogique de la micro-crèche Nurserine à Montreuil et de la structure d'accueil Bloom School, regroupant une micro-crèche et un jardin d'enfants, à Vincennes. Elle est co-fondatrice de l'association Peekaboo, qui propose depuis 2011 des ateliers, événements et formations autour d'œuvres d'art et objets artistiques, afin d'entrer dans le processus créatif par l'expérience dans des lieux culturels, sociaux et éducatifs. Coline est également auteure et travaille actuellement à plusieurs projets d'édition et de créations.

sommaire

I - Intervention de Laure Le Goff	p.5
1. Introduction de Laure Le Goff	
II - Intervention d'Emilie Faïf	p.6
1. Le début d'une aventure	
2. Les enjeux de la création d'un espace pour les tout-petits	
3. Spectacle vivant : immersion et limites	
4. La découverte du monde par le corps	
5. Entre construction et déconstruction : un espace qui réagit	
6. Pour conclure : retour sur <i>Le Petit B</i> et évocation des terrains d'aventures	
III - Intervention de Coline Irwin	p.10
1. Présentation	
2. Les Trois Ourses	
3. Le mouvement libre de l'enfant	
4. Des actions sur le terrain	
5. Travail du livre et autres axes de création	
6. Projet <i>Mon carton</i> avec Séléna McMahan	
IV - Temps d'échanges	p.14
1. Echanges avec le public	
2. Remarques	

Dans les pages qui suivent,
cliquez sur les liens pour écouter
les vignettes sonores. Bonne écoute !

1. intervention de laure le goff

VIGNETTE #1

Introduction de Laure Le Goff

Nos rencontres professionnelles cherchent toujours à réunir professionnel·le·s de la petite enfance, professionnel·le·s de la culture, artistes, parents et curieux. Ce sont des temps importants pour nous, des moments de partage d'expériences, de récits. Comment croise-t-on nos pratiques pour créer un environnement autour de l'enfant qui soit propice à la découverte sensible du monde ?

Cette rencontre d'aujourd'hui « Un corps, décors » est à mettre en regard avec la programmation du spectacle *Le Petit B* que nous accueillons au Pavillon, programmé en partenariat avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.

Ce partenariat s'inscrit dans un événement plus large organisé par les Rencontres, le Festival Playground, dont la première édition se terminera ici au Pavillon, avec des ateliers, deux spectacles et une boum. Des moments festifs que nous sommes très heureux de partager ensemble sur un même territoire, autour de la question de la petite enfance. En parallèle de Playground et de l'accueil du *Petit B*, il nous a semblé important de penser la réflexion avec les professionnel·le·s et d'enrichir l'accueil du spectacle d'un temps de rencontre spécifiquement dédié à des thématiques liées au corps et à l'espace.

Le Petit B est un spectacle qui est le fruit d'une commande du réseau Loop, à l'adresse des tout-petits, faite à Marion Muzac. Le réseau Loop est un réseau professionnel national pour la danse et pour la jeunesse, coordonné depuis 2016 par Le Gymnase CDCN à Roubaix, et qui réunit 23 membres. Le réseau Loop et le Gymnase ont initié un nouveau projet, Les Mouvements minuscules, qui a pour objectif d'encourager les artistes chorégraphiques à créer pour la petite enfance. C'était donc important pour nous de pouvoir accueillir cette première création dans le cadre de la valorisation de la création pour les tout-petits.

Le Petit B est un spectacle de danse, engageant le corps de l'artiste et avec l'intention posée, dès le départ par l'équipe artistique, que l'enfant devienne spectateur avec l'intégralité de son corps. Le travail scénographique participe pleinement à cette dimension immersive. C'est donc un spectacle qui pense le corps de l'enfant, l'interaction, et qui pose la question de l'espace partagé.

Pour la création du spectacle, Marion Muzac a fait appel au travail de la scénographe et plasticienne Emilie Faïf.

Quelle place laisse-t-on à l'enfant dans les espaces de spectacle, et comment partage-t-on une expérience sensible jusque dans l'espace du spectateur ?

Comment pense-t-on ce lien dans les espaces de vie et d'accueil de l'enfant et du tout-petit ? Et comment ces lieux d'accueil de vie peuvent-ils offrir, par la manière dont ils sont pensés et adaptés, une découverte sensible du monde pour l'enfant ?

2. intervention d'émilie faïf

VIGNETTE #2 Le début d'une aventure

Emilie Faïf débute son travail autour de la petite enfance aux côtés de la chorégraphe Katalin Patkai. Elle participe à la création d'une crèche parentale et s'intéresse aux questions pédagogiques pour accueillir de jeunes enfants. Pendant trois ans, elle observe l'activité et le comportement des enfants et développe un spectacle pour eux en regard de ces observations.

0'55

Remous

Le spectacle *Remous* part du désir de créer une vraie proposition pour les tout-petits, qui rendrait l'enfant acteur dans l'espace.

1'28

Travail sonore

Emilie nous parle d'un dispositif conçu avec l'architecte Nicolas André. Cette installation propose une visite sonore et des ateliers autour du bruitage.

2'02

La « station bébé mobile »

Sa troisième création, « La station bébé mobile », est un cycle d'installations dans lequel Emilie s'intéresse principalement au corps, et développe cette thématique autour de formes organiques sur la base d'un jeu de découverte conçu pour le jeune public.

2'33

Lectures publiques et intimistes

L'une de ses dernières créations est une commande du département du Pas-de-Calais pour développer un espace qui puisse accueillir des lectures publiques mais aussi des lectures plus intimes entre parents et enfants.

VIGNETTE #3

Les enjeux de la création d'un espace pour les tout-petits

Emilie s'interroge sur l'enjeu de créer des espaces particuliers pour les tout-petits, qui permettraient à l'enfant de prendre conscience de son identité, de son corps et de son rapport aux autres. Emilie aborde notamment le travail d'un artiste, intervenu dans une école à Dublin en dessinant des traits à la craie au sol. Elle souligne l'importance de ces outils qui n'enferment pas l'enfant, mais qui lui ouvrent des voies imaginaires, en fonction de son envie.

1'27

Repenser les espaces

Emilie souhaite aller à l'encontre de l'aseptisation des espaces destinés aux enfants, qui utilisent des couleurs et des matériaux stéréotypés.

VIGNETTE #4

Spectacle vivant : immersion et limites

Emilie nous explique qu'il y a plusieurs façons de penser l'immersion. L'utilisation d'un visuel fort permet à l'enfant de s'évader dans un monde hors de son quotidien.

00'55

Immersion spatiale

L'immersion se fait aussi spatialement. La qualité de scénographe d'Emilie lui permet de prendre en compte la position du spectateur pour l'amener progressivement à devenir acteur en mettant l'enfant sur le plateau.

2'15

L'exemple du *Petit B*

Elle prend l'exemple du *Petit B* qui n'est pas un dispositif frontal ; les enfants sont là pour envelopper le dispositif et, petit à petit, s'en emparer.

2'56

Hors des limites traditionnelles

Emilie a le réel désir de dépasser les « limites » du spectacle vivant et de faire passer l'enfant de spectateur à acteur. Elle évoque des procédés utilisés pour briser ces limites, comme dans *Le Petit B* où l'enfant est invité à se jeter dans des coussins. Dans l'installation *Les oiseaux*, franchir les limites se faisait davantage par les sens puisque l'on découvrait le dispositif les yeux fermés avant de le découvrir visuellement. Dans le spectacle *Remous*, les enfants étaient invités à créer un parcours pour l'appréhender ensemble.

VIGNETTE #5

La découverte du monde par le corps

Une autre thématique importante pour Emilie est la découverte du monde par le corps. L'idée est que l'enfant soit amené à prendre conscience de son corps, de sa personne, et amorcer un début d'émancipation en s'éloignant de ses parents. La mobilisation du corps se fait aussi bien pour les danseur-ses, que pour les enfants qui se jettent dans la mousse.

1'48

L'exploration de la matière

La manipulation de la mousse peut créer tout un imaginaire, une ville, une marionnette. Ces modules permettent un véritable dialogue corporel avec l'enfant et lui permettent de construire son propre monde.

VIGNETTE #6

Entre construction et déconstruction : un espace qui réagit

Emilie et Katalin cherchent la valorisation du processus de création, aussi bien dans la construction que dans la déconstruction de ce que va mettre en place l'enfant. La matière est au centre de la démarche d'Emilie. Elle recherche la sensibilité des différents éléments à travers ses créations. Sa matière de prédilection : le mou. Bien que surprenant, il génère une grande réactivité de la part du tout-petit et permet la prise de conscience de l'enfant de son impact sur le monde.

3'24

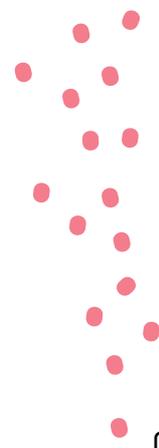
Matière physique et sonore

Emilie nous parle de son rapport à la matière, qu'elle soit physique, comme lors d'ateliers au Centre Pompidou ou les ateliers de bruitage, ou encore sonore comme dans *Les oiseaux*.

4'40

Détourner les espaces

Emilie met un point d'honneur à ce que les espaces de créations soient détournés de leur fonction première et d'en avoir conscience dès leur conception.

VIGNETTE #7

Pour conclure : retour sur *Le Petit B*
et évocation des terrains d'aventures

C'est grâce à son parcours qu'Emilie est à même de nous parler de cette création, elle qui occupe davantage un rôle de plasticienne. Emilie nous raconte que « travailler avec des enfants ne peut être que dans le dialogue et dans l'interaction ».

1'13

Des espaces plus ouverts

Emilie conclut en abordant la création de Carl Theodor Sorensen, un paysagiste danois qui a mis en place des terrains qui sortent de l'ordinaire, destinés aux enfants, afin de leur permettre une grande émancipation. Pour Emilie, il est important que les enfants aient accès à un monde le plus ouvert possible.

3. intervention de coline irwin

VIGNETTE #8 Présentation

En guise de présentation, Coline nous raconte la façon dont elle perçoit la danse et le corps en mouvement au quotidien, à partir d'une anecdote issue du confinement.

1'06

Les allers-retours de la création

Lecture d'un ouvrage qui parle de la nécessité d'être dans un aller-retour, d'un perpétuel ajustement lorsque l'on crée un spectacle pour les tout-petits.

VIGNETTE #9 Les Trois Ourses

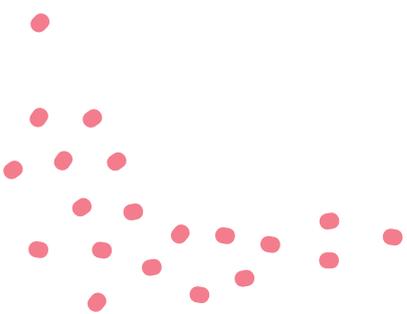

Les Trois Ourses est une association qui diffuse des livres d'artistes pour enfants. Ces livres, notamment ceux de Bruno Munari, ont nourri les influences de Coline. Elle fait également mention de la Compagnie de Merce Cunningham, danseur et auteur du livre *Rien*.

1'50

Les à-côtés du spectacle

Souvenirs de spectacles en tant qu'enfant. Enfant, Coline accordait beaucoup d'importance aux à-côtés du spectacle, tels que les escaliers du théâtre, mais aussi aux détails comme le souffle des danseur·ses ou les pas sur le sol. Cette attention aux détails était possible grâce à l'absence de bruit dans les spectacles de Merce Cunningham.

VIGNETTE #10

Le mouvement libre de l'enfant

Emmi Pikler, pédiatre Hongroise, a beaucoup travaillé sur le mouvement libre de l'enfant, notamment dans les structures d'accueil. Une autre référence importante pour Coline est l'approche pédagogique Reggio Emilia qui vient d'Italie et qui travaille beaucoup sur la liberté, le mouvement entre intérieur et extérieur et qui cherche à créer des espaces d'accueil qui ne soient pas des espaces fermés sur eux-mêmes.

00'50

Créer hors des sentiers battus

Catherine Contour est une chorégraphe qui utilise l'hypnose au service de la création. Coline nous partage sa première expérience en sa compagnie, ponctuée d'exercices pour « ancrer le corps ».

VIGNETTE #11

Des actions sur le terrain

Peekaboo est une association que Coline a co-crée avec Séléna McMahan, qui a longtemps travaillé avec l'association Le Rire Médecin dans les hôpitaux. L'idée de départ était de faire des ateliers pour enfants, puis enfants-parents. Au fil du temps, des adultes ont même manifesté leur volonté de participer seuls à ces ateliers. Elles ont également beaucoup travaillé autour du livre d'artiste.

2'00

Différents angles d'approche

Coline nous explique en quoi le rapport au libre mouvement est différent dans les micro-crèches, les jardins et à l'école maternelle. Elle remarque que dans le champ de la petite enfance, il y a beaucoup de freins à laisser l'enfant explorer l'espace et son corps.

3'44

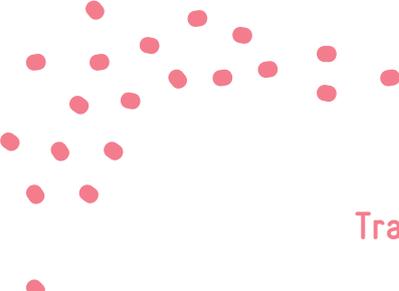
La matière tulle

Coline a travaillé avec une stagiaire en école d'art, qui lui a fait une proposition à partir de la matière tulle. Cette matière permet un travail intéressant de la couleur et du passage du plat au volume. Le dispositif s'apparentait à une grande toile dans laquelle les enfants pouvaient entrer et qui se transformait. On assistait alors à de la danse, de la sculpture et du théâtre.

4'46

« L'enfant chorégraphe »

Coline évoque un atelier en lien avec l'association Peekaboo, intitulé « l'enfant chorégraphe ». Les adultes sont invités à suivre leur enfant dans tous ses mouvements, ses rythmes. Essayer de prendre appui sur une chaise quand on est enfant et qu'on ne sait pas encore marcher n'est alors pas du tout la même chose que lorsque l'on est adulte : celui-ci prend appui, tandis que l'enfant se hisse.

VIGNETTE #12

Travail du livre et autres axes de création

Un autre aspect important du travail de Coline, c'est le travail du livre. Son premier album, *C'est autant d'amour que je t'envoie*, laisse la place à la page blanche, à l'imagination. Son deuxième livre est un livre-objet pensé pour les enfants, inspiré par du matériel de Maria Montessori. Il s'agit d'un objet dans lequel les tout-petits vont s'engager avec leur corps par le biais de leurs doigts, car le livre est fait de trous. C'est une confrontation du corps à l'espace et à l'objet.

2'46

Une résidence en crèche

L'année dernière, Coline a fait une résidence dans une crèche de Montreuil. Il s'agissait de trois mois où l'on pouvait observer et s'immerger dans l'espace de la crèche, sans être encore dans la création. Ce temps d'immersion semble nécessaire.

3'36

La métamorphose

La thématique de départ de sa création est la métamorphose. Celle des corps et du langage de l'enfant. Coline se demande également comment accompagner les adultes à changer et à se transformer, notamment par le biais de propositions artistiques.

4'27

La question de la trace

Est-ce que l'on fait des choses pour qu'il en reste un objet ? Selon Coline, nous sommes souvent dans des démarches où l'on a besoin qu'il y ait un objet qui reste à la fin de l'expérience. Coline cherche à mettre en relief l'idée que l'important, c'est l'expérience en soi et ce qui reste à l'intérieur de nous.

5'13

« Notre lien »

C'est le projet sur lequel travaille actuellement Coline. C'est un projet de « livre objet-surface », comme une invitation à permettre le mouvement libre, notamment du tout-petit.

Elle mentionne une expérience au salon du livre, dans lequel on trouve des espaces d'ateliers. On lui avait octroyé une salle avec de la moquette grise. Tout d'abord horrifiée par cette moquette, Coline s'est rendu compte que cela induisait un certain rapport au sol, au point que bientôt, même les adultes sont venus s'y asseoir.

VIGNETTE #13
Projet *Mon carton*
avec Séléna McMahan

Pour terminer, Coline évoque un spectacle sur lequel travaille Séléna, intitulé *Mon carton*. En fonction des lieux et des groupes, de l'espace dans lequel on se situe, mais aussi la façon dont les enfants sont accompagnés, le spectacle se module. Séléna parvient à intégrer les enfants qui ont comme « besoin » de venir sur scène. Plutôt que de signifier qu'il faut qu'ils sortent, elle les accueille et transforme son spectacle en gardant son fil rouge.

4. temps d'échanges

VIGNETTE #14 Echange avec le public 1

Laure remarque que les espaces montrés par Coline ont une scénographie très « dépouillée ». Coline évoque alors le souvenir d'une crèche dont les murs étaient blancs, ce qui s'est avéré être très pertinent. En effet, le lieu accueillant chaque jour des groupes très divers, chaque atelier pouvait être investi de manière différente. L'idée est de ne pas constamment charger l'espace de ce qui s'est passé avant.

VIGNETTE #15 Echange avec le public 2

Une médiatrice et formatrice constate que l'accompagnement de l'adulte est aussi très important.

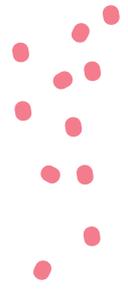
Si l'enfant a tendance à se saisir complètement de l'espace qu'on lui propose, l'adulte resterait souvent dans une forme d'immobilité.

VIGNETTE #16 Echange avec le public 3

Laure interroge Emilie sur la place des parents dans le rapport aux œuvres. Est-ce que le parent accompagne l'enfant, ou se tient-il plutôt extérieur ?

Emilie répond qu'il l'accompagne, gardant à l'esprit de bien se séparer des attentes qu'il pourrait avoir. Elle donne l'exemple d'un dispositif créé par l'espace Mille Formes. Même pour *Le Petit B*, elle a dû se confronter aux a priori des adultes, donnant lieu à une censure des visuels du spectacle. L'adulte est intégré dans les espaces, mais pour cela, il y a une ouverture à trouver. Comment envisager la médiation entre le parent et l'enfant dans ce cadre ?

A partir de ces réflexions, quelques remarques ont émergé :

VIGNETTE #17
Remarque 1

Une personne estime que le jeu est une entrée idéale pour les enfants. Cependant, elle fait remarquer que dans ce cadre, les adultes ont tendance à sur-expliquer aux enfants ce qu'ils voient ou ce qu'il faudrait faire.

VIGNETTE #18
Remarque 2

L'enfant s'adapte facilement à ce qu'on lui propose, mais l'adulte, qui « s'auto-censure », a plus de difficultés à le faire. Est alors posée la question du lâcher-prise, le fait de s'autoriser à faire ce à quoi on est invité. Coline corrobore cette réflexion avec un retour d'expérience professionnelle.

VIGNETTE #19
Remarque 3

L'enfant est libre de ne pas participer aux ateliers ; cela arrive. Toutefois, on remarque que cette réaction devient plus fréquente à partir de l'entrée à l'école, notamment en primaire; un changement s'opère chez l'enfant. Est-ce lié au fait que les enseignant·e·s s'autoriseraient moins à mener des projets ?

VIGNETTE #20
Remarque 4

Après une expérience de résidence en crèche, une artiste s'étonne qu'on ne croise pas plus les disciplines pour créer les lieux destinés à la petite enfance. Pourquoi ne pas faire également participer des architectes pour repenser le lieu d'accueil dans tout ce que celui-ci implique ?

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES :

Livres d'artistes et artistiques pour enfants :

- » Katsumi Komagata, *Little Eyes*, Kaisei-sha, 1990
- » Bruno Munari, *I Prelibri, Corraini*, Italie, 2016 (1re édition chez Danese en 1980)
- » Remy Charlip, *Reading Dance*, Minimondi, 2011
- » Remy Charlip, *On dirait qu'il neige*, Les Trois Ourses, 2000
- » Coline Irwin, *Volume 1*, série limitée, numérotée, fabriquée par l'Atelier Figura/Sfondo, 2014

Sur et autour de la créativité, le corps, la danse :

- » Isabelle Chavepeyer et Charlotte Fallon, *Musées d'art Amis des tout-petits, Manifeste*, Fraje, 2013
- » Philippe Filliot, *Être vivant, méditer, créer*, Actes Sud, 2016
- » Peter Gray, *Libre pour apprendre*, Actes Sud, 2016
- » Julie Perrin, *Une plongée avec Catherine Contour, créer avec l'outil hypnotique*, Naïca, 2017
- » Caroline Pratt, *I learn from children*, Grove Press, 2014
- » D.W. Winnicott, *Jeu et réalité*, Gallimard, 1975
- » Marie Desplechin et Thierry Thieû Niang, *Au bois dormant*, Editions des Busclats, 2018
- » Keri Smith, *How to be an explorer of the world*, Penguin, 2008
- » Daniel de Montmollin, *Frère de Taizé, Quand la créativité crie famine*, HDiffusion, 2015
- » Arno Stern, *L'expression*, Delachaux et Niestlé éditeurs, 1973
- » Arno Stern, *Le jeu de peindre*, Actes Sud, 2011
- » Les Trois Ourses, *Les livres de Katsumi Komagata*, Les Trois Ourses, 2014
- » Sous la direction d'Ellen Corin et Louise Blais, *Les impatients, un art à la marge*, Editions Somme Toute, 2019
- » Philippe Petit, *Creativity, The perfect crime*, Penguin, 2014

Articles :

- » Coline Irwin, *L'enfant chorégraphe*, in *La ronde*, n°4 « Le livre et le tout-petit : tous médiateurs? », décembre 2022.
- » Coline Irwin, *Tana Hoban ou la liberté du regard*, in *La ronde* n°2, janvier 2021.

Sites internet :

- » www.associationpeekaboo.com
- » www.colineirwin.com
- » www.emiliefaif.com