

Dossier pédagogique du spectacle :

Un tiroir de neurones miroirs

Danse et musique

Dès 3 ans (et Version dès 1 an)

Conception, chorégraphie et interprétation: Anne-Laure Rouxel

Composition musicale, vocale et interprétation: Julie Bonnie (voix, violon et guitare)

*Notre système miroir s'active lors de la perception,
ou même l'évocation d'une émotion vécue par autrui.*

Ce dossier pédagogique a été réalisé à l'intention des enseignants afin de créer une dynamique autour du spectacle. Vous y trouverez des propositions d'ateliers d'expression, de pratiques artistiques, ainsi que de multiples ouvertures...

Adaptables à tout âge, ces outils ont pour principal objectif d'inciter l'élève à s'exprimer autour des thèmes du spectacle.

Ces propositions ne sont pas exhaustives et appellent tous prolongements, compléments et adaptations en fonction de vos propres projets.
En vous souhaitant une bonne lecture et de belles découvertes.

Sommaire

Argument du spectacle	3
Des idées de questions/sujets à aborder après la venue au spectacle	4
Pourquoi « Un tiroir de neurones miroirs » ?	5
Qu'est-ce qu'un neurone ? Un neurone miroir ? Le système miroir ?.....	6
Qu'est ce que les émotions ?.....	7
Les 6 émotions qui se distinguent sur le visage.....	7
Danser et chanter	8
Écouter, dessiner et imaginer	9-10
Créer une danse, se métamorphoser	11
Musique et émotions	12
Les instruments de musiques du spectacle	13
Le rire est-il contagieux ?	14
Notre système miroir et le spectacle vivant, être spectateur	15
Présentation de la Compagnie Cincle Plongeur	16-20
Bibliographie / Références	21
Annexe 1 - Programmes et ressources école maternelle.....	22
Annexe 2 - Programmes école primaire: socle commun de compétence	23

Téléchargeables sur le site de la Cie Cincle Plongeur :

- 5 fichiers audio *Un tiroir de neurones miroirs*

sur le site de la Cie <http://www.ciecinclplongeur.fr> Page: Espace Pro / Un tiroir de neurones miroirs /Fichiers audio outils pédagogiques Mp3

Argument du spectacle :

Danse et musique, rythme battant, quelques mots à peine, et nos émotions. En ouvrant le tiroir magique, voilà l'explosion des sentiments ! La joie, la tristesse, la peur, l'émerveillement, la colère.

Deux femmes, deux filles, deux fées, tout droit sorties d'un univers fantastique, découvrent, dans le son, la lumière et le mouvement, le pouvoir de leurs « neurones miroirs ».

Elles apprennent, échangent, partagent avec le public, rebondissent sur les émotions. Dans un sanglot ou dans un éclat de rire. En montrant les dents ou les yeux ronds comme des soucoupes.

L'une ici, l'autre là-bas, pour mieux se retrouver dans la joie.

Ou dans les bras, pour mieux se soutenir quand la mélancolie est là.

Une excursion sur le terrain des sentiments et de l'humanité.

Un petit tour chez l'Empathie, pour mélanger nos neurones.

Un miroir magique.

Anne-Laure Rouxel et Julie Bonnie

Des idées de questions/sujets à aborder après la venue au spectacle

1. Mettre des mots sur l'expérience de spectateur.

Qu'as-tu vu (personnages) ?

Qu'as-tu entendu (sons, musiques, bruitages) ?

Qu'as-tu ressenti (émotions) ?

2. Choisir un mot pour décrire le spectacle.

3. Réaliser un dessin sur ce que j'ai vu ou sur ce que j'ai ressenti.

Pourquoi « Un tiroir de neurones miroirs » ?

Après des années sur scène à avoir croisé le regard du tout petit, reconnu leurs gestes, entendu leurs mots, nous avons vu les liens qui se créent entre le tout petit et le spectacle vivant. Alors, pour étayer nos intuitions, nous avons interrogé un chercheur en neuroscience, Michel Desmurget. Il nous a expliqué : « Qu'il existe dans le cerveau des structures qui nous "relie" à l'autre et à nos/ses sentiments. » Il nous a parlé de contagion émotionnelle, des premiers regards de l'enfant... Il nous confirme, scientifiquement que le tout-petit reçoit les émotions et «les vitalités» que nous leur offrons sur scène, et qu'elles le guident et le motivent.

De là est né le désir de créer le spectacle : "Un tiroir de neurones miroirs".

Bande annonce du spectacle (3 minutes)

<http://www.ciecinleplongeur.fr/>

sur la page spectacle Un tiroir de neurones miroirs

Qu'est-ce qu'un neurone ?

Un neurone, ou cellule nerveuse, est une cellule excitable constituant l'unité fonctionnelle de base du système nerveux.

Le nombre total de neurones du cerveau humain est estimé de 86 à 100 milliards.

Les neurones ont deux propriétés physiologiques : l'excitabilité, c'est-à-dire la capacité de répondre aux stimulations et de convertir celles-ci en impulsions nerveuses, et la conductivité, c'est-à-dire la capacité de transmettre les impulsions.

À la naissance le nombre de neurones déjà constitués est de 15 à 32 milliards.

La capacité du cerveau à apprendre n'est pas liée seulement au nombre de neurones, mais à la densité des connexions entre eux.

Qu'est-ce qu'un neurone miroir ?

Les neurones miroirs s'activent (dans le codage des actions et dans les associations sensorimotrices) lorsque le sujet effectue un acte moteur vers un but et lorsqu'il observe, ou entend les autres effectuer le même acte moteur. Le cerveau de l'observateur « reflète » directement l'action d'autrui par « coactivation » simultanée.

Un système « miroir » :

Dans notre cerveau existe un système complexe, «miroir» qui crée un lien direct entre l'émetteur et le receveur, sans médiation consciente.

Les gestes, les sons, l'émotion sont « compris » grâce à un ensemble de mécanisme «de reflets». La partie consciente du cerveau, le cortex frontal, évalue ensuite les réponses, évoque les souvenirs...

Ce système de résonance, cette disposition empathique (affective et cognitive) est façonnée d'une façon ou d'une autre par les interactions sociales et environnementales.

Autrement dit nous devons faire la différence entre le fait de disposer de ce système et la manière dont nous nous en servons. Il peut être altéré, transformé, voire détruit par le contexte au sein duquel nous évoluons : nous avons le mécanisme, mais la culture est importante, très importante.

Rien d'immuable donc, mais au contraire, une plasticité, une réceptivité qui nous relie.

Pour en savoir plus :

CONFÉRENCE "Neurones miroirs et spectacle vivant"

lundi 21 septembre 2015 à 19h à Tours (37) organisé par l'Université François Rabelais de Tours et la Ville de Tours.

Intervenants : Michel Desmurget, Directeur de Recherche en Neurosciences (*INSERM/CNRS*)

Anne-Laure Rouxel, chorégraphe. Avec la participation de Françoise Sabatier-Morel (*Télérama*).

Présentation et sommaire [Conférence Neurones miroirs et spectacle vivant](#)

Vidéo de la conférence disponible dans [l'Espace Pro](#).

Tribune LE MONDE | 05.01.2016 « Plus d'humain et de culture dès le plus jeune âge »

[Tribune-Le-Monde-Plus-d-humain-et-de-culture-dès-le-plus-jeune-âge.pdf](#)

Michel Desmurget, Directeur de Recherche en Neurosciences (*INSERM/CNRS*)

Joël Jouanneau, Auteur et metteur en scène

Anne-Laure Rouxel, Chorégraphe

Qu'est ce que les émotions?

Les émotions, à dissocier des sentiments qui ne sont que leur interprétation consciente, relèvent de phénomènes cérébraux et sont nécessaires à l'adaptation et à la régulation du comportement humain.

Ce sont des réactions complexes que l'on décrit généralement suivant trois composantes : un état mental particulier, un changement physiologique et une impulsion à agir.

Chaque émotion correspond à une unité fonctionnelle distincte et possède son propre circuit cérébral, impliquant des structures appartenant à ce qu'on appelle le système limbique (également appelé « le siège des émotions »), mais aussi des structures corticales, plus particulièrement le cortex préfrontal qui joue un rôle capital dans la régulation des émotions.

La caractéristique temporelle de l'émotion est sa brièveté.

Les 6 émotions qui se distinguent sur le visage...

Amuses-toi à mimer chacune de ces émotions, observe celles de tes camarades.

Parmi les émotions Paul Ekman (psychologue américain, l'un des pionniers sur l'étude des émotions dans leurs relations aux expressions faciales) ne retient que six catégories :

la joie,

la surprise,

la peur,

la colère,

le dégoût,

le chagrin.

En mimant ces émotions, tu exagères... mais dans la vie de tous les jours, ces émotions sont souvent très brèves et on les perçoit « sans que l'on s'en rende compte ». Elles nous aident, nous guident, nous motivent à comprendre nos semblables.

Avant et après le spectacle **Danser et chanter**

1 - Écouter la chanson

Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment?

2- Analyser la composition de la chanson

Cette chanson est composée de deux parties qui sont répétées 3 fois, espacées d'un silence

1ère partie :

Tikitou poutamtam Tikitou tam

des phrases chantées + guitare + percussions

2ème partie

Ti ki tou

des phrases chantés + guitare

et 6 secondes de silence

3- Danser et chanter

Danser

pendant la 1ère partie les *Tikitou poutamtam* avec les percussions,
à l'écoute du rythme, de la voix et des percussions,

inventer des mouvements joyeux,

- en isolant les parties du corps, d'abord avec les pieds, puis les mains,
les épaules, les jambes (sauts), les bras

- et au final tout le corps

Chanter

pendant la 2ème partie :

dans une position immobile, les pieds bien bien posés dans le sol

chanter joyusement *Ti Ki Tou ... Ti Ki Tou*

Pendant les 6 secondes de silence, être calme dans son corps et dans l'attente de la reprise de la chanson.

Ce cycle sera répété trois fois : danser/ chanter/ silence (attente)

Suggestion : travailler en deux groupes, un groupe spectateur et un groupe danseur.

alterner le passage des deux groupes

le groupe spectateur est dans l'observation et l'écoute attentive du groupe danseur.

L'émotion joyeuse est-elle contagieuse ?

Le sentiment de **l'émerveillement**

Nous avons un système dans notre cerveau pour nous émerveiller, pour nous étonner devant le vivant.

Le système de perception de l'enfant, cette attention poétique au monde, est attiré par la nouveauté. Il a besoin d'être stimulé...

1 - **Écouter la chanson**

Écouter la chanson et imaginer... Fermer les yeux si besoin.

Qu'est-ce que tu ressens comme sentiment?

2- **Dessiner**

Écouter la chanson ou la lecture des paroles de la chanson (voir page suivante).

Isoler quelques phrases, des mots, les dessiner.

Ou bien inventer un dessin merveilleux.

3- **Chanter** la chanson (ou juste le refrain).

4- **S'exprimer oralement**

A partir de l'écoute de la chanson ou de la lecture du texte :

- On s'imagine, on rêve à de belles choses, de beaux paysages...

Dans la chanson quelle est la phrase qui t'émerveille le plus? Pourquoi ?

- Observer la construction de la chanson (le rythme, les rimes ou non...), le refrain et les couplets.

- Champ lexical :

École primaire: créer un atelier d'écriture de poèmes avec la consigne d'utiliser 3 ou 4 mots issus des paroles.

Imagine

Imagine les couleurs
Dans la forêt, les lacs
Le matin de bonne heure
Le givre blanc qui éclate

Imagine les nuages
Qui jouent à chat perché
Autour d'un soleil
Qui n'arrête pas de briller

Lalalalalllallalla

Imagine la montagne
Géante, pointue, aigüe
Sur la crête on s'accompagne
Aussi haut qu'on a pu

Imagine la mer salée
Des coquillages échoués
Nous chatouillent les pieds
La blanche écume mariée

Lalalalalllalllallalla

Imagine la vallée
Vert pomme et les blés
Tu cours sur le sentier
Je cueille des petites baies

Imagine dans le ciel
Un aigle si grand
Qu'il va jusqu'à la lune
En une fois seulement.

Lalalalalllalllallalla

Imagine dans la grotte
Des ours blancs très doux
Qui agitent leurs glottes
Pour chanter avec nous

Imagine le soleil
Qui s'endort sous nos yeux
Le rouge qui émerveille
Et les roses et les bleus

Danser le sentiment merveilleux, se métamorphoser

Nourrir sa danse par les mots, les symboles, les rythmes de la chanson *Imagine*.
Se métamorphoser et transformer ses mains, ses doigts, son regard, ses pieds, ses épaules, ses bras, ses appuis, tout son corps, et même sa respiration...

Etre chorégraphe, c'est inventer des danses.
Chaque enfant crée sa propre danse...
Diversité des mouvements, singularités...

1- **Isoler 2 à 4 phrases de la chanson** (voir page précédente)

2- **Définir les qualités inhérentes** des symboles exprimés :
particularités physiques, forme, poids, taille, énergie, mobilité, stabilité, force, beaucoup de détails...

3- A partir de ces détails, **improviser puis composer** des positions et des mouvements simples.
Les retenir.

4- Danser très lentement au début pour mémoriser et trouver les qualités.

Former **une phrase chorégraphique**.

Répéter en étant très concentré dans tout son corps et son regard.

L'imaginaire est toujours lié aux qualités précises.

5- Finir par une position de fin immobile, comme une photo d'un paysage merveilleux.

Remarques :

- Répétez en groupes spectateurs / danseurs
- Observer attentivement les singularités et la diversité des mouvements.
- Être sensible à la créativité de chacun, aux différents rythmes et aux rapports à l'espace.

Musique et émotions :

La musique stimule des secousses de natures émotionnelles qu'elle imprime à notre raison consciente et à notre inconscient.

La musique implique les mêmes aires cérébrales que celles engagées dans les stimuli émotionnels, visuels ou olfactifs.

On peut remarquer qu'un tempo rapide entraîne un état émotionnel joyeux, tandis qu'un tempo lent induit plutôt de la tristesse.

Le mode musical joue aussi sur l'émotion. Une mélodie en mode majeur est plutôt synonyme de joie, alors que la tristesse est en mode mineur.

Le compositeur est un créateur d'émotions. Il met des notes et des paroles sur ses tourments et ses bonheurs.

Aujourd'hui, une poignée de scientifiques se penchent sur le rôle de la musique dans notre vie. L'un d'entre eux, Hervé Platel souligne que « la dimension émotionnelle est peut-être ce qu'il y a de plus universel et partagé dans l'expérience musicale, au-delà des formes culturelles variées que l'art musical peut prendre. »

Écouter et s'exprimer oralement

- Que dit ce violon, quel sentiment ressens-tu ?

Le violon que tu viens d'entendre est en tempo lent et en mode mineur. Il entraîne alors, consciemment ou inconsciemment de la tristesse.

Le Tikitou pou tam tam (Fichier audio 1) est rapide et en mode majeur, il entraîne de la joie.

Explorer l'écoute de diverses musiques et exprimer oralement les émotions plus ou moins fortes qu'elles procurent.

En ce moment qu'elles sont tes chansons préférées ?

Dans ta vie de tous les jours, où entends-tu de la musique ?

Autres extraits des musiques du spectacle

Fichier Audio 4 à télécharger sur le site de la Cie Cincle Plongeur [Fichiers audio outils pédagogiques Mp3](#)

Julie Bonnie, compositrice, chanteuse et musicienne, a écrit les chansons du spectacle, les paroles et les musiques. Et c'est, aussi, Julie qui les chante et les joue sur scène.

Ses instruments de musiques sont :

Le violon est le plus petit de la famille des cordes frottées. Le son, aigu, est produit par un archet en crin de cheval que l'on frotte sur les 4 cordes. Il se tient sur l'épaule.

La guitare est un instrument à 6 cordes, pincées avec les doigts ou grattées avec un plectre. Son long manche possède des frettes, petites cases qui indiquent l'emplacement des doigts de la main gauche. La hauteur des notes est déterminée par la longueur vibrante de la corde : grave pour une corde longue, aiguë pour une corde courte. La caisse de résonance est percée d'une rosace circulaire pour laisser le son s'échapper. Sur sa tête, les 6 chevilles permettent de tendre et détendre les cordes, et ainsi d'accorder l'instrument.

Le looper est un dispositif électronique manœuvré par une pédale. Il permet d'enregistrer des séquences musicales et de les répéter, en boucle. On a ainsi l'impression d'entendre plusieurs musiciens, puisque les pistes sonores se superposent.

Le rire est-il contagieux ?

Écouter *Rires* Fichier audio MP3

Et alors, est-ce que le simple fait d'entendre rire incite à rire ?

Aujourd'hui, on commence à comprendre ce qui confère au rire cette dimension de partage irrésistible. Il s'agit probablement de phénomènes d'empathie assez fondamentaux, faisant intervenir les systèmes miroirs du cerveau, probablement les neurones miroirs: le psychologue Leonhard Schilbach, de l'Université de Cologne en Allemagne, a ainsi montré qu'une personne qui commence à rire suscite auprès de ceux qui l'observent une activité des neurones impliqués dans la contraction des muscles zygomatiques (impliqués dans le rire), même quand l'observateur ne rit pas lui-même. Il se produirait ainsi une préactivation de l'activité neurologique liée au rire par simple observation. L'être humain serait en quelque sorte « précâblé » pour le rire, et plus particulièrement en situation sociale ou communautaire.

Le rire rend joyeux ; pour ceux qui entendent le rire, celui-ci indique l'absence de danger. Ceux qui entendent le rire peuvent à leur tour déclencher un rire et relâcher ces mêmes hormones au niveau du cerveau. Le rôle du rire pour un animal social comme l'homme est donc très important. Il permet de faire savoir quand et où il n'y a plus de danger pour le groupe pour pouvoir s'amuser et se relaxer.

« Le rire est le propre de l'homme » disait Bergson. Même si l'on a montré que d'autres animaux (notamment les bonobos) ont une activité proche du rire, le rire est typiquement humain si on le considère sous son angle social. L'homme est sans doute le primate le plus social, et c'est aussi celui qui rit le plus. Comme si la première fonction du rire visait à consolider les liens au sein d'un groupe.

Notre « système miroir » et le spectacle vivant, être spectateur.

Lorsqu'un enfant entre dans un théâtre, il se prépare à voir, entendre, ressentir, le concentré de vie, que lui présentent les artistes. Son attention s'en trouve stimulée, aiguisée, exaltée.

Grâce au système de perception fine qui nous relie les uns aux autres, l'enfant devient acteur, chanteur, danseur... il est en éveil. Il n'existe pas d'autres lieux dans lesquels on puisse ainsi « jouer à la vie », en s'autorisant le merveilleux, l'imaginaire, le rêve éveillé.

L'enfant joue. Et c'est en jouant qu'il apprend. Au spectacle, l'enfant rêve qu'il joue, il fait l'expérience des émotions, de situations inattendues, dans un bain de lumière et de musique. Une parenthèse intense dans sa vie, qui le stimule.

Emmener un enfant au spectacle, c'est lui donner la chance d'affiner son regard, de comprendre mieux le monde qui l'entoure, d'acquérir une attention active, solide et nécessaire pour ses apprentissages à venir.

C'est aussi lui offrir un temps unique, durant lequel personne ne le regarde, ne le juge, ne l'évalue, puisque c'est lui, et lui seul, qui décide de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent... L'artiste propose, l'enfant dispose.

Ensuite le jeune spectateur, fort de son expérience, saura, faire appel à toutes ces découvertes : il pourra à nouveau danser et chanter, imiter, se souvenir des couleurs, et de l'ambiance, de ses larmes ou de son rire, ou des deux à la fois.

Le spectacle vivant, c'est de la matière pour grandir.

*« Il y a un échange d'âme à âme,
entre le plus intime du lecteur
et le plus intime de la personne de l'auteur. »*

Claude PONTI (auteur de littérature jeunesse)

Conception, chorégraphie et interprétation: **Anne-Laure Rouxel**
Composition musicale, vocale et interprétation (voix, violon et guitare) : **Julie Bonnie**
Lumières : **Franck Thévenon**
Costumes : **Céline Haudebourg**
Accessoires : **Catherine Lourieux**
Son : **Woudi**
Percussions : **Stanislas Grimbert**
Régies : **Marine Pourquoié**
Assistantes à la chorégraphie : **Maïle Kaku, Manochhaya et Frédérique Grange**

Photographies : Arnaud Ville

Deux versions :

Petite enfance 1 à 3 ans / jauge 100 personnes/ durée 30 minutes

A partir de 3 ans / jauge 200 personnes/ durée 40 minutes

Production : Cie Cincle Plongeur, Ville de Tours/ LABEL RAYONS FRAIS, La Direction de l'action culturelle de la Ville de La Riche/ La Pléiade, Le Tout Petit Festival 2016/ Communauté de Communes Erdre et Gesvres, Graines de spectacle / Clermont-Ferrand, la ville de Marly-La-Ville, la municipalité de Vouvray. Conseil Régional de la Région Centre - Val de Loire, Conseil Départemental d'Indre et Loire, avec l'aide à la création du Conseil Départemental du Val d'Oise dans le cadre de la Biennale européenne en Val d'Oise, PREMIERES RENCONTRES, Art, petite enfance et spectacle vivant - Compagnie ACTA.

Création du 6 au 9 janvier 2016,
à La Pléiade à La Riche en partenariat avec la ville de Tours/ LABEL RAYONS FRAIS

Calendrier de diffusion disponible sur le site de la Cie Cincle Plongeur :

[Calendrier - Cie Cincle Plongeur](#)

Anne-Laure ROUXEL – Chorégraphe

Après une formation en danse classique, contemporaine, indienne et hawaïenne, Anne-Laure Rouxel crée en 1994 sa compagnie dont le nom, Cincle Plongeur, donne une belle image de sa démarche puisqu'il est attribué à un oiseau vif et agile qui vit sur les bords des torrents de montagne et marche sous l'eau pour se nourrir.

La création « **Peum-Peule** », en 1995, marque déjà par son caractère inattendu, ses scènes étonnantes puissamment guidées par la musique originale du compositeur Woudi.

En 1997, elle crée « **Polypode** » : un comédien-danseur de 45 cm de haut (Jean-Claude Grenier atteint de la maladie des os de verre), perché sur un fauteuil prototype, devient le complice de la jeune femme dont la journaliste Dominique Darzacq dit qu'elle est « un petit miracle d'humour et de tendresse...(avec) cette grâce naïve qui met la vie à fleur de gestes et de cils. » Cette rencontre artistique de l'autre dans son altérité la plus radicale fut remarquablement accueillie par le jeune public.

Forte de l'expérience d'ateliers de pratique chorégraphique dans les écoles et les structures petite enfance, elle crée « **Petites pièces chorégraphiques** » en 2000.

En 2002, fascinée par le mystère des neutrinos, l'artiste s'est immergée dans l'univers de ces particules élémentaires qui traversent tout... elle y a puisé une chorégraphie contrastée qui mêle l'infiniment petit et l'infiniment grand : « **66 milliards/ cm²/ seconde** ».

En 2004, la princesse Galatée, s'est changée en fleur de tiaré pour une rencontre avec son maître à danser des îles Hawaii: Sandra Kilohana Silve. Les deux danseuses racontent l'histoire d'« **Hopo'e** », fille aînée de Dame Nature, poétesse du mouvement qui, de ses danses accompagnées de poèmes, exprimait l'essence de la mer, le vol des oiseaux, le mouvement des vagues... « **Hopo'e** » suggère la matière et le miracle du vivant, un voyage au cœur des vibrations intimes du monde...

En 2006, elle crée « **Ouïe, peut-être** ». Accompagnée de son complice, le musicien Woudi, elle glane depuis 10 ans les sons du quotidien : la mare aux grenouilles, l'approche d'une motocyclette, un chanteur jouant de la guitare dans le métro, le recyclage du verre, les caisses d'un supermarché... Peu à peu, ils composent la partition de son spectacle où la danse permet de créer des paysages, de dessiner des sentiments et des histoires : le corps écoute, il est touché, bercé, porté par ces univers sonores. « Ouïe, peut-être » éveille la curiosité des petits pour ces sons qui nous environnent quotidiennement et les émotions qu'ils procurent.

En 2008, elle crée avec Frédérique Grange son professeur de yoga « **Maintenant, j'ai grandi** », une suite chorégraphique autour des âges de la vie.

En 2009, elle fête l'univers de Jacques Prévert, danse quelques uns de ses mots en créant « **Etre ou ne pas être dans les nuages !** » : 18 poèmes et demi où l'on rencontre le soleil et la terre. On passe de la pluie au beau temps, du jour à la nuit ; on fait connaissance avec une girafe, des hirondelles, des cerises et leurs noyaux...

En 2011, elle partage avec l'auteur et metteur en scène Joël Jouanneau, la création du conte chorégraphique et théâtral : « **L'Inouïte** ». La langue étonnante de Joël Jouanneau, faite d'allitérations, cassures, répétitions, les mots transformés en sonorités intelligentes, ici avec les k qui

craquent et qui claquent, comme les chants et les rythmes des Inuits. Dite par Joël Jouanneau lui-même en voix off, chantée en chœur par des enfants, l'histoire dansée d'un enfant polaire, perdue sur la banquise.

En 2013, elle crée « Öuli » (signifie nature en hawaïen, prononcer o-ouli). Métamorphosée en princesse mi-animale, mi-végétale, elle part, au rythme de chansons composées pour l'occasion par Julie Bonnie et des sons de la nature, à la rencontre d'une nature luxuriante.

Depuis 2015, elle enquête sur la contagion émotionnelle, l'empathie, l'attention endogène, les neurones miroirs et les effets des arts vivants... de cette matière née, en 2016, la création « Un tiroir de neurones miroirs », un duo qu'elle partage avec Julie Bonnie.

En juin 2016, pour une étude scientifique *L'émotion à l'œuvre*, coordonnée par l'Université Paris 8 et le Musée national des arts asiatiques – Guimet, elle crée Smara une performance autour d'une sculpture indienne du XIème siècle (une shâlabhajikâ, déesse de la fécondité), au Musée Guimet à Paris.

En janvier 2018, elle crée avec Julie Bonnie - accompagnées par le regard extérieur d'Isabelle Carré - Là (et ici aussi), un spectacle de danses et chansons... Des textes, tout en poésie, qui cherchent le sens de la vie, interrogent sur le passé et l'avenir, l'héritage et la transmission.

Parallèlement, en lien avec les créations, Anne-Laure Rouxel donne des ateliers, pour les enfants (hôpitaux pédiatriques, crèches, écoles maternelles et primaires) et aussi des ateliers parents/enfants... Elle anime des formations pour des psychomotriciens, des éducateurs, des enseignants, des assistantes maternelles...

Documents - Cie Cincle Plongeur

Dossier de presse – Cie Cincle Plongeur

Julie BONNIE – Auteur, compositeur et interprète

Julie Bonnie est chanteuse violoniste guitariste, auteur compositeur, elle est montée sur scène presque mille fois.

Elle a écumé les salles de France et d'Europe avec ses groupes **Forguette-mi-note** (2 albums) et **Cornu** (2 albums).

Elle a joué pour les plantes au Palais de Tokyo, Composé la "**Music for babies**" pour Arte radio.

Son troisième album solo "**Bonne Femme**", produit par Kid Loco, sous le nom de Julie B Bonnie sort en 2014.

Elle est également auxiliaire de puériculture en maternité, et a suivi des formations sur l'observation fine du nouveau-né au centre Pickler-Loczi.

Elle a croisé sur son chemin Morphine, Dionysos, Yann Tiersen, Gaëtan Roussel, Kid Loco, Bertrand Belin, Seb Martel, Vincent Segal et bien d'autres...

En novembre 2013, elle crée, avec la chorégraphe Anne-Laure Rouxel, le spectacle « **Ōuli** » dont elle compose et interprète les musiques.

Julie Bonnie écrit aussi, un roman, "**Chambre 2**" paru le 29 août 2013 chez Belfond, et deux romans pour enfant "**Super chanteuse et petit pirate**" paru en octobre 2013, "**Le lion des montagnes**" en mai 2014 édition Le Rouergue.

Julie Bonnie a reçu pour *Chambre 2* le prix du Roman Fnac 2013

La naissance : le plus beau moment de la vie et pourtant... Lorsqu'elle ouvre les chambres de la maternité où elle travaille comme puéricultrice, Béatrice doute de l'existence qu'elle a choisie. Une maternité. Chaque porte ouvre sur l'expérience singulière d'une femme tout juste accouchée. Sensible, vulnérable, Béatrice, qui travaille là, reçoit de plein fouet ces moments extrêmes.

Les chambres 2 et 4 ou encore 7 et 12 ravivent son passé de danseuse nue sillonnant les routes à la lumière des projecteurs et au son des violons. Ainsi réapparaissent Gabor, Paolo et d'autres encore, compagnons d'une vie à laquelle Béatrice a renoncé pour devenir normale. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter la violence du quotidien de l'hôpital.

Un hommage poignant au corps des femmes, et un regard impitoyable sur ce qu'on lui impose.
Printemps et automne 2014 :

Pour "La revue du Portrait", elle écrit un article sur le juge anti-terroriste Marc Trévidic et une nouvelle "**In virus veritas**".

A la Maison de la Poésie, concert avec ledit juge des reprises de Bob Dylan.

Élaboration de la lecture musicale de "**Chambre 2**". Avec l'ensemble Grimbart-Barré (quintet à cordes et batterie), sur une musique contemporaine originale de Stan Grimbart.

Co-écriture de l'adaptation au cinéma de "*Chambre 2*" avec la réalisatrice Marion Laine ("*Un cœur simple*", "*A cœur ouvert*").

En 2015, écriture, mise en voix et en musique d'une fiction pour les enfants "*Guillemette*", pour Arte Radio.

Ecriture d'une série pour les pré-ados qui sortira chez Albin Michel ; titre provisoire "*L'internat d'excellence*", (Quatre romans par ans).

Sortie d'un deuxième roman chez Grasset en mars 2015 « **Mon amour**, » | Editions Grasset

En janvier 2016, elle crée, avec la chorégraphe Anne-Laure Rouxel, le spectacle « **Un tiroir de neurones miroirs** » dont elle compose et interprète les musiques.

En mars 2016, invitée par le collectif Inculte, elle écrit un texte dans le recueil "Les grands procès du XXème siècle", sur le "procès Bobigny", symbole de la lutte pour la légalisation de l'avortement .

En avril 2016, pour ARTE radio, elle réalise une autobiographie sonore : **Putain de violon** | **ARTE Radio**

Avec le graphiste Rémi Pépin, elle réalise le projet "***11 poèmes d'Aimé Césaire***", dans lequel elle met en musique la poésie d'Aimé Césaire, pour Mon œil, la web-série du Centre Pompidou pour les enfants, à paraître en octobre 2016.

Sortie d'un troisième roman le 5 octobre 2016 **Alice et les orties** | **Editions Grasset** illustré par Robin Feix (bassiste de Louise Attaque).

En 2017, elle anime un atelier d'éveil musical à la Philharmonie de Paris et des ateliers d'écriture au lycée en partenariat avec La revue Portrait et La Maison de la Poésie.

Sortie d'un quatrième roman le 13 septembre 2017 **Barbara, roman** | **Editions Grasset**.

- **Franck Thévenon : création lumières**

Il signe ses premières lumières en 1981, au Théâtre du Lucernaire, dans une mise en scène de Serge Karp. Il a travaillé régulièrement avec Joël Jouanneau, Jacques Lassalle, Jeanne Champagne, Samy Frey, Claudia Stavisky et une cinquantaine d'autres metteurs en scène et artistes. Parmi ses spectacles les plus récents: « Gates to India Song » d'après Marguerite Duras mise en scène Eric Vignier, à Bombay, Calcutta et New Delhi. « La chatte sur un Toit Brûlant » de Tennessee Williams mise en scène Claudia Stavisky au Festival de Grignan. « Danse Nocturnes » Poèmes de Sylvia Plath, musique Benjamin Britten, interprété par Sonia Wieder-Atherthon et Charlotte Rampling au Théâtre de la Comédie Genève. « La Femme Silencieuse » d'Ester Rotenberg mise en scène Pascal Elso au Théâtre du Petit Hébertot. « Un temps de Chien » de Brigitte Buc mise en scène de Jean Bouchaud au Théâtre Montparnasse, « De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites » mise en scène par Isabelle Carré.

- **Céline Haudebourg : création costumes**

Après un double cursus Histoire de l'art / Beaux-Arts, elle apprend la technique sur le tas, se perfectionne en prenant des cours de couture puis travaille auprès d'une costumière de théâtre. Depuis 2007, dans sa boutique atelier au cœur du Vieux Tours, elle crée des robes de mariés sur mesure où elle allie les formes simples aux détails raffinées. Parallèlement, Céline Haudebourg poursuit ses recherches artistiques dans la création de robes atypiques, des « robes-tableaux » en collaboration avec le peintre calligraphiste Daniel Klein, des « robes en tissus peints » avec la dessinatrice Caroline Bartal...

- **Woudi : compositeur**

Artiste multimédia. Il est directeur artistique de la compagnie des Colis-Bruits. Il développe des projets artistiques convoquant tous les sens et mettant le public au centre du projet comme sujet même. Ses matériaux sont l'image, le son, la sociologie, le contexte et son acte est tout autant sensible que politique. Il dispose d'un lieu de création, d'accueil et de résidence, situé en plein cœur de Paris à Belleville.

- **Catherine Lourieux : création accessoire** Formée à l'école des Beaux-Arts, puis au Greta des Arts Appliqués, elle réalise des costumes et des accessoires pour de nombreuses compagnies de théâtre, danse, cirque, ainsi que pour des créations événementielles en France, Guyane et Cambodge.

- **Maïle Kaku : assistante à la chorégraphie** Originaire de l'île d'O'ahu, à Hawai'i, elle pratique et enseigne la danse Hawaïenne à l'école Hālau Hula O Mānoa de Paris.

- **Frédérique Grange: assistante à la chorégraphie** Formation danse classique durant 20 ans. Diplômée de l'Ecole Normale de Metz, elle enseigne durant 12 ans. Professeure diplômée de Yoga par l'enseignement de Desikachar, elle transmet le Yoga depuis 20 ans.

- **Manochhaya-Katia Légeret : assistante à la chorégraphie** Normalienne en philosophie, est professeur des universités en esthétique des arts de la scène au département théâtre de l'université Paris 8. Elle est responsable de l'équipe de recherche EA 1573 *Scènes du monde, création, savoirs critiques*. Au croisement des frontières géopolitiques et géoartistiques, entre tradition et modernité, elle s'intéresse aux modes transculturels de transmission et de production contemporaines des théâtres dansés extra-européens, en particulier ceux de l'Inde. Elle mène également une carrière internationale dans le style bharata-natyam, théâtre dansé de l'Inde. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont *Danse contemporaine indienne et théâtre indien : un nouvel art ? Autour de Pina Bausch, Ariane Mnouchkine, Padmini Chettur, Carolyn Carlson, Hassan Massoudy, Bartabas*, éd. PUV, 2010 et *RODIN et La danse de Çiva (Dir.)*, PUV, 2014.

- **Stanislas Grimbert : musicien percussionniste** Fils d'une mère pianiste, il débute la musique à 3 ans à la Schola Cantorum à Paris. Il apprend tout d'abord le piano, puis à 8 ans il entreprend aussi des études de percussion. Sa formation est multiple, au conservatoire de Chartres, à Londres à Drumtech, à l'American School of modern music de Paris. Parallèlement à ses différents engagements en qualité de batteur, il garde une place importante pour la composition. Parmi ses nombreuses collaborations, on peut citer, sa participation à des ensembles *Européana* (mise en scène Myriam Marzouki), *l'Ensemble Grimbert-Barré* et ses compositions et interprétation à la batterie pour *Simon Dalmais, Dr Drone* et *SAF*.

Bibliographie/ Références :

Adultes

Les informations scientifiques citées dans ce dossier, sont issues des entretiens que nous avons eu avec Michel DESMURGET, Directeur de Recherche en Neurosciences (INSERM/CNRS), et aussi des ouvrages ci-dessous :

- *Comprendre le cerveau : naissance d'une science de l'apprentissage*
OCDE - Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement
Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne aux adresses suivantes :
www.sourceocde.org/questionssociales/9789264029149

- *Comment fonctionnent nos émotions ?*
Sous la direction de Boris Cyrulnik (Editions Duval 2015)

- *CERVEAU Le pouvoir de la musique* Revue sept - oct 2010 Science et santé (INSERM)

CONFÉRENCE "Neurones miroirs et spectacle vivant"

lundi 21 septembre 2015 à 19h à Tours (37) organisé par l'Université François Rabelais de Tours et la Ville de Tours.

Intervenants : Michel Desmurget, Directeur de Recherche en Neurosciences (INSERM/CNRS)
Anne-Laure Rouxel, chorégraphe. Avec la participation de Françoise Sabatier-Morel (*Télérama*).
Présentation et sommaire [Conférence Neurones miroirs et spectacle vivant](#)
Vidéo de la conférence disponible dans [l'Espace Pro](#).

Tribune LE MONDE | 05.01.2016 « Plus d'humain et de culture dès le plus jeune âge »

[Tribune-Le-Monde-Plus-d-humain-et-de-culture-dès-le-plus-jeune-âge.pdf](#)

Michel Desmurget, Directeur de Recherche en Neurosciences (INSERM/CNRS)

Joël Jouanneau, Auteur et metteur en scène

Anne-Laure Rouxel, Chorégraphe

Bibliographie école maternelle :

- *Je t'aime tellement que* - Anne Herbauts - Casterman 2012

- *La couleur des émotions* - Anne Llenas - Éditions Quatre Fleuves 2015

Et les livres de Julie Bonnie,
à partir de 6 ans : *Super chanteuse et petit pirate* Éditions du Rouergue
Le lion des montagnes Éditions du Rouergue
et deux romans : *Chambre 2* Editions Belfond Prix du Roman FNAC 2013
Mon amour, Éditions Grasset 2015
Alice et les orties Éditions Grasset 2016

N'hésitez pas à nous écrire, à nous transmettre vos mots et vos dessins sur le spectacle.
Nous serons aussi attentives à vos suggestions pour compléter ce dossier...

Cie Cincle Plongeur BP 52 37210 Vouvray
tél: (33) 02 47 52 71 51 - 06 84 14 99 35
E mail cincleplongeur@free.fr <http://www.ciecinclongeur.fr>

ANNEXE 1 – Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Contenus et pratiques d'enseignement École maternelle Programme et ressources pour le cycle 1

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

Objectif 3 : Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique

<http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle>

<http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-exprimer-comprendre-travers-activite-physique.html#lien2> [Ress c1 agir obj3 456447.pdf](#)

Pour cet objectif du programme, les ressources pédagogiques d'accompagnement permettent d'amener l'enfant, tout au long de la scolarité maternelle, à développer un imaginaire corporel, sensible et singulier, pour communiquer avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique.

Au travers des situations proposées par l'enseignant(e), l'enfant sera conduit à :

- S'engager avec plaisir dans des mouvements simples ou globaux, répétitifs ou variés, pour investir un espace d'action, agir avec et sur des objets, traduire des états, des sensations, des émotions.
- Être à l'écoute de l'autre pour faire avec, communiquer, répondre aux sollicitations, faire des propositions dans un dialogue corporel.
- Mémoriser une courte série de gestes, des directions, des intentions, des vitesses, pour construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou sans support musical.
- Alternier les postures d'acteur et de spectateur pour entrer en relation au travers de la portée émotionnelle du mouvement.
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés, pour respecter une disposition spatiale simple, pour évoluer ensemble en relation avec un support musical, tenir un rôle particulier, pour montrer ou transmettre à d'autres une réalisation collective.

Les différents attendus en fonction des âges :

Ce que l'on peut attendre pour des élèves de...

TPS/PS

Découvrir à partir d'inducteurs variés (objets, espaces, musiques, consignes...) des actions motrices globales et explorer ses possibilités corporelles.

Prendre plaisir à s'engager corporellement dans le mouvement dansé.

MS

Explorer différentes actions motrices, différents mouvements et déplacements.

Percevoir ses possibilités corporelles dans l'espace et le temps.

Les attendus fin de GS

Construire et conserver une séquence d'actions et de déplacements, en relation avec d'autres partenaires, avec ou sans support musical.

Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.

ANNEXE 2 – Ministère de l'Éducation nationale

Programme de l'Éducation nationale ECOLE PRIMAIRE :

Le socle commun de connaissances et de compétences, (inscrit dans [la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005](#)) et sa validation par l'intermédiaire d'un livret personnel de compétences permet de suivre la progression de l'élève dans les compétences suivantes :

C5 la culture humaniste

La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet d'acquérir des repères :

- en géographie (paysages)
- en littérature et en arts

Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques artistiques personnelles.

C 7 Autonomie et initiative

L'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque activité scolaire. On apprend ainsi à :

- être autonome dans son travail
- s'engager dans un projet et le mener à terme
- construire son projet d'orientation

En développant cette compétence, l'élève se donne les moyens de s'adapter aux évolutions de sa vie personnelle, sociale et professionnelle.

Exemple : Palier 2 du livret personnel de compétences C7

Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.)

- Avoir une attitude attentive durant une écoute prolongée.
- Conserver une attitude de spectateur

L'observation porte sur la capacité de l'élève à:

- écouter la lecture collective d'un texte long et en retenir les éléments essentiels ;
- participer à une manifestation culturelle en adoptant un comportement approprié;
- au cours d'un débat: s'intéresser aux arguments contradictoires, s'appropriier quelques idées et faire évoluer certaines de ses représentations;
- assister à une représentation en retenant les éléments essentiels de la chorégraphie.

L'item est évalué positivement lorsque l'élève est capable de maintenir en situation réelle son attention et son intérêt sur la durée de la visite, du film, du concert, de la pièce de théâtre, du débat et de rendre compte a posteriori de son appréciation personnelle

Apprendre à être spectateur et soutenir une écoute prolongée :

- avoir un projet d'écoute
- structurer son écoute
- exploiter son écoute

Nous remercions Blandine Malterre - Conseillère pédagogique départementale - de la Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre-et-Loire pour sa collaboration à la rédaction de ce dossier.