

ROUGE ELEA

spectacle-
expérience audio
et danse

SAXIFRAGA

saxifraga
là où on ne l'attend pas

Les saxifrages sont des plantes qui ont la particularité de pousser dans les roches les plus dures et les plus compactes, là où on ne les attend pas.

note d'intention

Les saxifrages sont des plantes qui réussissent à s'épanouir dans des environnements rocheux et difficiles. En nous inspirant de la pensée philosophique de Marie-José Mondzain dans son essai "Saxifraga Politica", qui évoque les saxifrages comme symbole d'espoir et d'enthousiasme, nous avons créé le spectacle SAXIFRAGA. À travers cette œuvre, nous questionnons notre place dans le monde et examinons la cohérence de notre existence avec notre environnement.

Pendant une année, avec l'aide de spécialistes en biodiversité – naturalistes, agriculteurs, gestionnaires de forêts – nous avons mené une enquête approfondie, armés d'un micro et d'un enregistreur pour capturer les voix et les ambiances sonores de notre périple du Mont du Forez au Pays Basque. Chaque rencontre et chaque échange ont été l'occasion d'élaborer des micro-propositions artistiques qui établissent des liens avec notre milieu. Ces micro-propositions, chargées d'intuition, avaient pour objectif de restituer nos découvertes tout en favorisant des interactions sincères.

Ce processus d'enquête nous conduit à élaborer un spectacle où l'expérience joue un rôle central, dans un lien de jeu authentique et sincère. En traversant les différentes couches de notre proposition, les spectateurs développent une perception enrichissante de leurs relations au monde. Nous aspirons à éveiller une conscience de soi au sein d'un ensemble plus vaste, qui nous transcende et nous incite à réfléchir sur notre propre existence dans ce tout. La réflexion collective et l'introspection vont au-delà des frontières de la représentation, embrassant l'essence même de notre humanité.

une invitation

Saxifraga propose un voyage sensoriel et poétique lié aux enjeux philosophiques et politiques contemporains. À travers des expériences immersives, les participants réfléchissent sur leurs interactions avec le monde vivant et les questions éthiques qui en découlent. Chaque étape est conçue pour éveiller les sens et encourager une pensée critique.

Saxifraga se manifeste comme un désir collectif pour réinventer une relation joyeuse, aux autres que soi et autres qu'humains. Une invitation à repenser notre présence au monde et à poser nos regards sur les marges et les lisères pour explorer l'inconnu, embrasser la diversité et célébrer les différences.

Les saxifrages, symboles de résilience et d'adaptation, nous rappellent que même dans les conditions les plus ardues, la beauté peut éclore et prospérer.

avant de penser à la forme d'un spectacle, nous avons enquêté à partir d'une question

"Où se trouve le sauvage ?"

Nous nous sommes laissés guider par les hasards des rencontres, des plantes, des textes qu'on nous a mis entre les mains, des endroits où on nous a emmenés. Nous avons suivi les pas de spécialistes, d'habitants, d'élus, de professionnels.

Ça a duré un an et tout au long de l'enquête, nous avons voulu tester des expériences avec des publics pour partager le fruit de nos collectages et réflexions. Nous avons inventé des modalités de rencontres atypiques : un podcast à écouter dans le contexte, la division du public en groupes, des écoutes sous casque, une écoute collective nocturne dans la forêt, des chorégraphies dans les paysages au lointain, un plateau radio dans un bosquet, notre propre émission live diffusée sur les radios dans des voitures. À chaque expérience, nous avons essayé de mieux ressentir, mieux capter les multiples strates de notre grand jardin planétaire.

Et puis est arrivé le moment où nous avons trouvé un dispositif enthousiasmant : un spectacle-expérience dans trois espaces en même temps.

un spectacle-expérience en trois temps et dans trois espaces

01 UN DÉSIR DE POSSIBLES

ESPACE RADIOPHONIQUE

02 SE SENTIR CONCERNÉ

VUE SUR LE PAYSAGE

03 SOI DANS LE PLUS GRAND QUE SOI

EXPÉRIENCE SOUS CASQUE DANS LE
PAYSAGE

un désir de possibles

C'est un récit sonore à écouter ensemble. C'est la narration de notre enquête sur les saxifraga, les plantes et les personnes. Tu y croises le brame d'un cerf, un jardin pirate sur les bords d'une voix ferrée, des tourbières, une vache et son éleveuse, une jeune femme qui abat des arbres avec parcimonie, un ancien proviseur de lycée qui a bifurqué pour créer des jardins-forêts collectifs.

se sentir concerné

Tu t'installes dans un gradin face à un endroit large et ouvert. D'ici, tu observes, tu écoutes. Un acteur-musicien t'invite à contempler le monde qui te fait face, avant de s'éloigner dans la profondeur du paysage avec une clarinette. Une danseuse apparaît au lointain. On te questionne sur les détails que tu perçois. Petit à petit ça bouge, ça change, le monde est habité par d'autres.

soi dans un plus grand que soi

Équipé d'une radio et d'écouteurs, tu embarques pour un voyage où quelqu'un, au creux de l'oreille, t'invite à te déplacer, à observer ce qui t'entoure, ce qui se trouve au-dessous, en lisière, en toi. Pas à pas, tu t'intègres au paysage du monde, et tu agis selon tes envies, en t'allongeant dans le sol, en t'élançant les bras ouverts, en faisant silence. Tu prends place à ta manière.

on change d'espace

à la fin de chaque partie quelqu'un vient te chercher et t'emmène dans un nouvel endroit, à proximité pour vivre la suite.

l'ensemble

peu à peu, tu décryptes les connexions entre les différentes parties. L'ensemble pose des questions sur l'enthousiasme à exister dans les marges, les paysages de notre jardin planétaire.

SAXIFRAGA

une performance-
expérience audio et
dansée

Faisant confiance au potentiel de l'expérience avec les autres que soi et les autres qu'humains, SAXIFRAGA cherche à insuffler une présence au monde dans un pas de côté ; en se mettant à hauteur d'herbe folle et s'appuyant sur les saxifrages comme des modèles de résistance et d'espoir.

les éléments scéniques

les mots

La parole est une parole-pensée qui suggère, invite à se déplacer, à décrypter l'insignifiant et à se questionner ensemble. Elle est le plus souvent directe et engage un jeu dans une sincérité et une intimité en proximité. On se parle en se regardant dans les yeux ou au creux de l'oreille.

les corps

La danse se déploie avec parcimonie et traverse les différents espaces. Nous cherchons à former des situations inattendues, cinématographiques entre l'horizon et la proximité, isolées ou collectives.

les dispositifs sonores

Différents dispositifs sonores sont prévus pour chacun des espaces. Les déplacements collectifs guidés dans un paysage nous amène à penser à un dispositif sonore à partir d'émetteurs radios et de radios embarquées par le public. La diffusion sonore de l'espace d'écoute sonore quant à lui, est réalisée sur des postes radios autonomes dissimulés dans les herbes, feuillages ou autres.

les espaces de jeu : lieux ouverts, espaces naturels, champs, friches, terrains de sports, semi-urbains en lisière d'une ville, bois assez ouverts

deux extraits du texte

Bonjour et bienvenue dans cet espace du petit podcast Saxifraga. Tu vas écouter un montage sonore où l'on essaie de te raconter notre parcours physique et métaphysique pour ce spectacle, un montage radiophonique avec nos voix et celles de 4 personnes qu'on a voulu interviewer. Installe-toi confortablement et profite de ce moment.

Tu t'es déjà demandé où se trouve le sauvage autour de toi ? Dans toi ? Dans la société ? Voilà la question initiale de notre quête, par laquelle nous nous sommes lancés les bras ouverts comme vers un vaste champ de ronces. Nous avons évolué à petits pas et grands détours. Tout paraît simple au premier abord ; voilà l'humain et voilà le reste. [...]

On a choisi cet endroit pour le point de vue sur le paysage. Pour regarder tous ensemble dans la même direction. Les uns tout près des autres.

[...]

La beauté des couchers de soleil est due à la pollution. Moins de CO2 dans l'atmosphère c'est moins de particules sur lesquelles la lumière peut se refléter. Peut-être qu'on s'empoisonne à petit feu, mais de toute l'humanité, on n'aura jamais vu de ciel comme le nôtre.

[Corine]

Ah on est les privilégiés de ces sublimes dégradés de bleu rouge ?

[Ander]

Corine, t'es où ?

Tu nous rejoins ?

[Corine]

Pas maintenant. Là, je fais la Sa-xi-fra-ga.

[Ander]

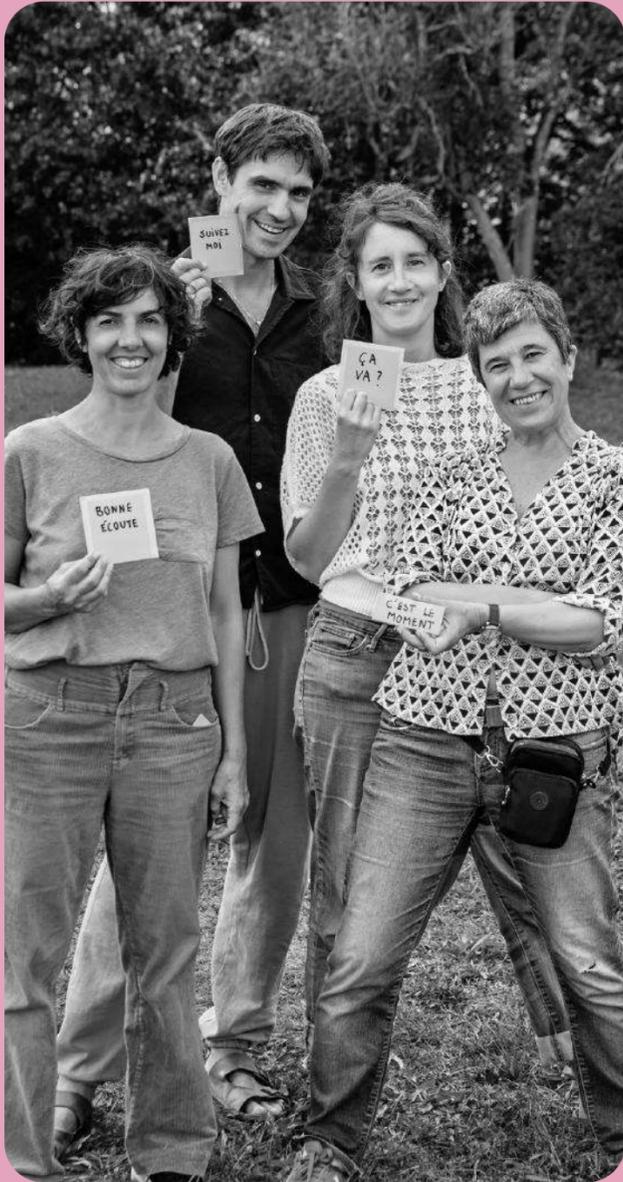
Saxifraga, c'est le nom d'une plante qui pousse dans la roche compacte

[Corine]

Sa-xi-fra-ga. Pour moi, ça veut dire briser le moule. Naître où il serait impossible d'exister

Bref j'essaie de me contrecentrer de peu

[...]

équipe

conception et jeu corine cella, espe lopez et ander fernandez jauregui, joana millet

diffusion Coralie Blain
production et administration - in'8circle
anne rossignol, carla vasquez

partenaires

La compagnie est soutenue par la Ville d'Hendaye, La Région Nouvelle-Aquitaine, elle est conventionnée par le département des Pyrénées Atlantiques

production

SAXIFRAGA est une coproduction de Superstrat, Agglomération Loire Forez, La Lisière, Communauté d'Agglomération Pays Basque, Réseau Risotto, CNAREP Sur Le pont, Parc Naturel Régional des Landes et Gascogne, OARA, Direction de l'Environnement et Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, DRAC Nouvelle Aquitaine, Les Fabriques Réunies : Lacaze aux Sottises, Graines de rue, Poitiers-grand Poitiers

la compagnie

Rouge Elea a débuté sa trajectoire en 2003 par le cirque. Depuis, le langage s'est mêlé d'une forte influence de la danse et de la parole. Elle puise sa matière dans un processus permanent d'enquêtes de terrain, de rencontres et de collectages sonores.

Installée au Pays Basque en 2014, avec une équipe artistique transfrontalière, habile dans l'écriture en plusieurs langues.

Nous créons régulièrement des spectacles pour l'espace public avec une prédilection pour les arbres et les espaces naturels.

On est implanté depuis 2014 en Nouvelle Aquitaine où des fidélités avec un certain nombre de partenaires ont été nouées Nekatoenea, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, l'IDDAC, les services de l'environnement des départements de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques...

La compagnie est associée au Tiers-Lieu artistique et culturel Borderline Fabrika en gare d'Hendaye, elle en a piloté la mise en œuvre depuis 2016.

Corine Cella, circassienne et dramaturge pour le cirque et les paysages et Ander Fernandez Jauregui, musicien et auteur, sont rejoints par d'autres collaborateurs de tous bords avec lesquels ils partagent en de généreuses frictions leurs univers singuliers, dans le but d'explorer les territoires de l'émotion, d'interroger le regard du public, de créer une réflexion des sens.

fiche technique prévisionnelle

Espace : Lieux ouverts, espaces naturels, friches, terrains de sports, semi-urbains (voir différents plans d'implantations)

Public en immersion

Durée imaginée 1h30 à 2h - possibilité de jouer 2 fois dans une journée

Se joue en journée

Jauge 120 maximum

Âge : à partir de 9 ans

Langues : français, possibilité d'une traduction en basque et espagnol

Équipe : 4 personnes au plateau + 1 personne en régie + adm-prod

Le planning pour l'exploitation est le suivant :

- Repérage du site (Corine et Ander) à J-3 mois
- Montage et répétition sur site à J-1 à partir de 14h
- Représentation J -> une à deux représentations par jour

La compagnie a la possibilité de jouer sans branchement électrique (sur batteries)

Les demandes techniques principales sont les suivantes :

- 1 lieu pour brancher les batteries dès 14h à J-1
- une loge, assez grande pour s'échauffer
- un barnum pour le musicien et son matériel
- 2 personnes pour l'accueil public, disponibles 2h avant chaque représentation

Transport : en camion à partir de Hendaye pour l'ensemble de l'équipe et le matériel à 0,60 €/km

Hébergements : 1 chambre double et 3 chambres simples

Repas : 5 personnes à compter de J-1 midi

ander@rougeelea.com
corine@rougeelea.com

0783297575
0682533927

implantation Leigneux 27/09/23
terrain de sport et alentours
dimensions : ± 220m x 100m

DÉRIVE PUBLIQUE - 3 GROUPES DE
PERSONNES QUI CIRCULENT

espace
radiophonique

expérience dans le paysage
sous casque

Corine

Ander

vue sur le
paysage
Auto-radios
dans les
voitures
(gradins)

implantation bâtie d'urfée 04/05/24
prairie arborée, serre
dimensions : ± 150m x 90m

expérience dans le paysage
sous casque

espace
radiophonique
dans la serre

vue sur le
paysage

implantation Chalon sur soane
10/07/24
prairie
dimensions : ± 100m x 80m

expérience dans le paysage
sous casque

vue sur le
paysage

implantation Chalet Mauriac
sept 24
prairie arborée, forêt
dimensions : ± 90m x 90m

expérience dans le paysage
sous casque

vue sur le
paysage

espace
radiophonique
dans la forêt

CONTACT rouge elea
c/ borderline fabrika 64, boulevard de Gaulle
64700 Hendaye
www.rougeelea.com
contact@rougeelea.com
06 84 16 40 89

crédits photos : @Jérôme Coffy, @Arnaud Rodamel, @Déborah Bron, @rouge elea-Lander Garo