

DOSSIER PEDAGOGIQUE

FRIDA

Reprise re-création du spectacle

Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent
d'après les écrits de **Frida Kahlo**

Adaptation **Laurence Cordier** et **David D'Aquaro** d'après *Le journal de Frida Kahlo* (© Éditions Du Chêne) et *Frida Kahlo par Frida Kahlo* (© Éditions Points) de **Frida Kahlo**

Mise en scène **Laurence Cordier**
Avec **Paola Cordova** et **Delphine Cogniard**

Dramaturgie **David D'Aquaro**

Création sonore **Nicolas Daussy**

Costumes **Augustin Rolland**

Régie générale **en cours**

Contact administration : **Isabelle Vignaud / UN-JE-NE-SAIS-QUOI**

lacoursefolle@gmail.com

<http://www.lacoursefolle.fr>

NOTE D'INTENTION

On connaît Frida Kahlo par sa dimension populaire et féministe, la force symbolique de ses peintures, reflets de ses passions et de ses souffrances. On la connaît moins par ses mots.

En découvrant sa correspondance, et surtout le journal que Frida Kahlo a tenu les dix dernières années de sa vie, j'ai été bouleversée par l'intimité troublante dans laquelle s'y exprime sa puissance de vie et la poésie de son univers intérieur.

Dans sa correspondance, elle se confie à ses proches comme elle peint ses toiles, avec un regard trivial et acéré, sans complaisance avec aucun de ses sujets, à commencer par elle-même. Elle y dévoile la sensibilité de son rapport au monde, son courage face à l'adversité, sa passion dévorante pour le peintre muraliste Diego Rivera, mais aussi son humour irréductible face à la maladie et la mort.

Son journal, presque à l'inverse, est composé comme une œuvre à part entière, l'écriture y est puissante et enivrante. En quelques dizaines de pages, elle y rassemble, dans une intimité totale, les fondements d'une mythologie. La question du corps y est omniprésente, corps désirant, corps souffrant, corps stérile, corps féminin sublimé à travers la question de l'enfantement artistique.

Enfermée dans le carcan d'un corps douloureux toute sa vie, Frida transcende ses souffrances dans l'Art en les transformant en source de création.

« *Rien ne me semblait plus naturel que de peindre ce qui n'avait pas été satisfait.* » Frida ou l'art du dédoublement, comment réinventer la vie à partir de ce qui est.

FRIDA ou Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent, c'est deux corps en scène - qui se font l'écho d'un rapport au monde sensuel, tout à la fois douloureux et joyeux.

Deux corps dans tous leurs états, en miroir les uns des autres, pour mieux se cacher ou se dévoiler. Le jeu de miroirs est permanent dans l'univers de Frida, miroir métaphorique de la vie mais aussi miroir très concret ; celui suspendu au-dessus de son lit pendant son alitement forcé - n'ayant comme modèle que son reflet - et qui fera d'elle une peintre.

Monter un spectacle autour de Frida Kahlo, c'est une manière d'interroger la condition de femme et d'artiste aujourd'hui. Frida invente, met en scène et construit sa propre mythologie.

FRIDA ou Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent est un spectacle qui interroge l'acte de création - quel qu'il soit - pour ce qu'il est avant tout : une furieuse ode à la vie.

Laurence Cordier

FRIDA KAHLO

Née en 1907, Frida Kahlo est l'une des artistes peintres les plus marquantes du XXe siècle. Sa peinture a été successivement interprétée comme réaliste, symboliste ou surréaliste. Mais elle se révèle surtout inclassable. Une grande partie de son œuvre est composée d'autoportraits, reflets des souffrances et des passions qui l'habitent.

Tout au long de son existence, Frida endurera les séquelles physiques d'un terrible accident de bus qui précipite son destin à 18 ans. Traversée par une barre de métal, elle gardera des séquelles irréparables au pied et à la colonne vertébrale. Le reste de sa vie sera alors rythmé par les interventions chirurgicales, et le port de corsets thérapeutiques qui l'immobilisent des mois.

Frida se jette à corps perdu dans la peinture, un miroir au-dessus de son lit. C'est ainsi qu'elle réalise ses premiers autoportraits, genre qui signera son œuvre.

En 1928, elle rencontre le célèbre peintre muraliste Diego Rivera, de vingt ans son aîné. C'est le début d'une histoire d'amour tumultueuse et passionnée entre *un éléphant et une colombe*. Tous deux, révoltés par l'injustice et la misère, militent au parti communiste.

Désirant un enfant malgré les mises en garde des médecins, Frida subit deux fausses couches. Comme à son habitude, Frida exorcise son désespoir par la peinture. Depuis leur séjour à New York, Frida côtoie le gratin intellectuel. En 1938, elle rencontre André Breton grâce à qui elle accède en quelques mois à une reconnaissance internationale.

Dans un même temps, les nombreuses infidélités revendiquées de Diego Rivera ont raisons de leur mariage. Ils divorcent en 1938 pour se remarier un an plus tard, ils ne peuvent se passer l'un de l'autre.

Dans les années 40, l'état de santé de Frida s'aggrave. Rentrée au Mexique, elle ne sort quasiment plus de sa *maison bleue*, où elle vit entourée de plantes et d'animaux.

En 1953, une grande exposition de ses peintures est organisée à Mexico. Frida y sera transportée sur son lit. Durant l'été, elle subit l'amputation d'une jambe. Elle meurt en 1954 à 47 ans et en laissant derrière elle une œuvre immortelle.

LA COMPAGNIE LA COURSE FOLLE

La Course Folle est une compagnie de théâtre qui s'intéresse à l'écriture contemporaine, théâtrale ou non, et particulièrement aux autrices et à la place du féminin dans notre société. Implantée en Région Centre Val de Loire à Tours depuis 2014, la compagnie est résolument engagée en faveur de l'égalité femme-homme et des droits des femmes au travers de son projet artistique.

Sa directrice artistique Laurence Cordier, comédienne et metteuse en scène issue du Conservatoire National Supérieur de Paris, considère le plateau de théâtre comme un endroit d'élévation et de partage en capacité de rendre nos vies plus intelligibles, elle développe et met en scène des projets exigeants et ouverts, à destination du tout public.

Les spectacles de la compagnie mis en scène par Laurence Cordier ont reçu le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication /DRAC- Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de Loire, du Conseil départemental d'Indre et Loire, de la Ville de Tours et de l'Adami.

La première création de la compagnie *Le Quat'sous* d'après trois textes de l'autrice contemporaine **Annie Ernaux**, *Les armoires vides*, *Une femme et La honte*, a eu lieu en novembre 2016 au **Théâtre national de Bordeaux** en Aquitaine, producteur délégué du spectacle.

Le spectacle a reçu un très bel accueil public et critique et a continué sa tournée en France sur les saisons 2017/18 et 2018/19. (Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, Théâtre de Choisy-le-Roi scène conventionnée pour la diversité linguistique, le Gallia de Saintes, La Pléiade à La Riche en co-accueil au Théâtre Olympia CDN de Tours, la Scène nationale de Chambéry, le Salmanazar à Épernay, le Théâtre des Célestins à Lyon, le Théâtre Sorano à Toulouse, L'Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire, Thélème, Théâtre universitaire de Tours...)

Le spectacle *Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent* d'après les écrits de l'artiste mexicaine **Frida Kahlo**, crée en janvier 2020 à **Équinoxe-Scène nationale de Châteauroux**, a été produit par La Course Folle et co-produit par l'Équinoxe-Scène nationale de Châteauroux, la Maison des Arts de Créteil, le Gallia Théâtre-scène conventionnée de Saintes, le TDC-Théâtre de Chartres et la MCB° Maison de la Culture de Bourges-scène nationale.

Le spectacle s'est joué sur les saisons 2020/21 et 2021/22 avec une interruption liée à la crise Covid. (en tournée chez les partenaires coproducteurs ainsi qu'à l'Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire, La Pléiade de La Riche, le Salmanazar d'Épernay, le Théâtre universitaire de Tours, l'Institut français de Marrakech au Maroc...)

Une reprise-re création de ce spectacle, intitulée *Frida*, forme légère destinée à pouvoir jouer dans des lieux atypiques, en médiathèques et établissements scolaires, avec seulement deux interprètes au plateau, est en cours de création pour février 2025.

Charlie ! de **David D'Aquaro** est le premier spectacle Jeune Public de la compagnie, produit par le Course Folle, il a reçu le soutien de la DRAC Centre Val de Loire dans le cadre du plan relance, du Conseil Départemental d'Indre et Loire, de la Ville de Tours, de l'Espace Malraux -Ville de Joué-lès-Tours, de La Pleiade de La Riche, de La Chapel'Mêle d'Alençon et de La Pratique à Vatan. Il a été créé en novembre 2021 à l'Escale de Saint Cyr sur Loire et continue d'être diffusé en Région Centre Val de Loire et à l'étranger sur les saisons 2022/23/24 (Espace Villeret de Tours, l'Espace Ligéria de Montlouis-sur-Loire, Médiathèque Claire Bretécher de la Ville-aux-Dames, l'Institut français de Marrakech au Maroc...)

Antigone de **Sophocle**, traduit par Irène Bonnaud et Malika Hammou, sera créé en novembre 2024 au **Théâtre de la Manufacture-Centre Dramatique National Nancy-Lorraine**, spectacle produit par La Course Folle, coproduit et diffusé au Théâtre de la Manufacture-Centre Dramatique National Nancy-Lorraine, à La Maison de la culture de Bourges/Scène nationale, à L'Azimut - Antony/Châtenay-Malabry-Pôle National Cirque en Ile-de-France, au Théâtre du Château d'Eu - Scène conventionnée d'intérêt national - Art en territoire, au Théâtre de Chartres - Scène conventionnée d'intérêt national TDC et au Gallia Théâtre - Scène conventionnée de Saintes, avec la participation artistique du Jeune théâtre national et le soutien de La Pratique, AFA de l'Indre, *Résidanses* pluridisciplinaires à Vatan, le Service Culturel de l'Université de Tours et Le Théâtre du Peuple, Bussang.

La Course Folle a été compagnie associée au Théâtre Universitaire de Tours (TUT) avec la nomination de Laurence Cordier en tant que directrice du Théâtre Universitaire de septembre 2017 à juin 2019.

La compagnie poursuit un travail de sensibilisation et de médiation ; ateliers, interventions en milieu scolaire, Aux Arts lycéens, lectures, rencontres... avec dernièrement une intervention auprès de 170 élèves du Lycée Français de Marrakech, au Maroc, autour du théâtre de l'absurde et de Matei Visniec.

Laurence Cordier est artiste complice du Théâtre du Peuple de Bussang dans les Vosges pour la saison prochaine.

« Je recherche une écriture qui bouleverse ma vision du monde, qu'elle me provoque un choc assez puissant pour que l'envie de partager cette expérience devienne une nécessité. »

Laurence Cordier, metteuse en scène

L'EQUIPE

Laurence Cordier **METTEUSE EN SCENE**

Formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Laurence Cordier suit les classes de Catherine Hiegel, Philippe Adrien, Lukas Hemleb et Denis Podalydès.

Au théâtre, elle travaille comme comédienne dans *La cerisaie* de Tchekhov mise en scène Georges Lavaudant; dans *Viol-Titus Andronicus* de Botho Strauss sous la direction de Luc Bondy au Théâtre de l'Odéon. Avec Patrick Pineau, elle joue dans *Peer Gynt* d'Ibsen, festival d'Avignon 2004, *La demande en mariage* et *Les trois soeurs* de Tchekhov, *On est tous mortels un jour ou l'autre* d'Eugène Durif, *La noce* de Bertolt Brecht, *Sale août* de Serge Valletti, *Le Suicidé* de Nicolaï Erdman, festival d'Avignon 2011. Elle interprète *Le petit chaperon Uf* de Jean-Claude Grumberg sous la direction de Sylvie Orcier et *Les Frères Karamazov* d'après Dostoïevski sous la direction de Cécile Maudet. Elle joue *Le conte d'hiver* de William Shakespeare sous la direction de Julie Delille au Théâtre du Peuple de Bussang dans les Vosges juillet et août 2024.

Comme metteuse en scène, elle crée **la compagnie La Course Folle** à Tours et met en scène *Le Quat'sous* d'après Annie Ernaux au théâtre national de Bordeaux en novembre 2016 (Théâtre Olympia CDN de Tours/La Pléiade-la riche, Scène nationale de Chambéry, Théâtre des Célestins de Lyon etc...).

Elle est nommée directrice du Théâtre Universitaire de Tours (TUT) de 2017 à 2019, elle a mis en scène avec la troupe universitaire de Tours *Platonov* de Tchekhov en mars 2018 (Salle Thélème à Tours dans le cadre du Festival « L'Audacieux », au Théâtre Le Bouillon à Orléans, à la scène nationale de Blois...) et *Pulvérisés* de l'autrice Alexandra Badea en mars 2019 (Salle Thélème à Tours, au Festival SPECTACURIEUX d'Angers, aux rencontres universitaires d'ATUM au Mans, à la scène nationale de Blois...)

Laurence Cordier met en scène *Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent*, en janvier 2020, un spectacle axé sur la peintre mexicaine Frida Kahlo d'après son journal et ses correspondances. La grande place accordée au travail chorégraphique rend compte de la puissance émotionnelle de ses tableaux en la transposant et en l'incarnant sur un plateau de théâtre. Le spectacle est créé à Équinoxe, scène nationale de Châteauroux, puis au TDC Théâtre de Chartres, à l'Espace Ligéria de Montlouis sur Loire, à La Pléiade de La Riche, au Gallia de Saintes, au Salmanazar d'Épernay ...).

Elle met en scène actuellement *Frida*, une reprise-re création de ce spectacle, dont la création aura lieu en février 2025.

CHARLIE ! de David D'Aquaro est le premier spectacle jeune public de la compagnie, librement inspiré du roman *Un bon petit diable* de Sophie de Ségur. La création a eu lieu à l'Escale de Saint Cyr sur Loire en octobre 2021 et la pièce s'est jouée en février 2023 à l'Institut Français de Marrakech au Maroc.

Avec sa prochaine création *Antigone* de Sophocle, Laurence Cordier poursuit son travail sur les figures féminines engagées, avec une héroïne symbole de l'insoumission. *Antigone* sera créée en novembre 2024 au Théâtre de la Manufacture-Centre Dramatique National Nancy-Lorraine avec une tournée en France sur cette saison.

Laurence Cordier a enseigné l'Art Dramatique au Conservatoire de Tours, à l'Université de Tours comme intervenante « Théâtre en anglais », avec le Centre Dramatique National de Tours avec des classes à horaires aménagés théâtre. Elle est lectrice à la Maison d'arrêt pénitentiaire pour femmes de Fleury-Mérogis avec l'association « Lire, C'est Vivre ».

Laurence Cordier est artiste complice du Théâtre du Peuple de Bussang dans les Vosges pour la saison 2024/25.

Paola Cordova **COMEDIENNE-DANSEUSE**

Paola Cordova est une comédienne-danseuse née à Mexico.

Elle s'initie à la danse classique et à la technique cubaine / anglaise à l'Académie de Ballet de Coyoacán à Mexico et sort diplômé du Centre Universitaire de Théâtre (CUT-UNAM) de Mexico, promotion 1998. Elle intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en tant que stagiaire étrangère en 2000, boursière du FONCA de Mexico. Elle joue sous la direction de Catherine Marnas « *Alors, Entonces* », atelier franco-mexicain. Au Mexique, elle travaille « *Alice dans le lit* » de Susan Sontag mis en scène par Juliana Faesler, « *Les histoires que se content les frères siamois* » de Luis Mario Moncada et Martin Acosta sous la direction de Martin Acosta, tournée au Mexique, en Espagne et au Portugal. Elle est dirigée par Hauke Lanz dans « *Une chemise de nuit de flanelle* » de Leonora Carrington, en Villa Médicis Hors les murs à Mexico. Avec la compagnie Teatro Sin Paredes, elle crée « *Utopya* » création collective, « *1.12* » de Mariana Montero et Paulina Villaseñor, mis en scène par David Psalmon et « *7' In god we trust* » de Falk Richter, mise en scène par Tania Tzoni. En France, elle a joué sous la direction de Stéphan Braunschweig « *Je disparaiss* » d'Arne Lygre (Théâtre National de la Colline, TNBA, TNP...) Elle joue régulièrement sous la direction d'Arlette Desmots : « *Le Nom* » de Jon Fosse, « *Antigone* » de Sophocle, « *Ni perdue ni retrouvée* » et « *Vespérale* » de Daniel Keene, « *Elle attend d'être à moi* » de Laurent Gaudé, « *L'Homme assis dans le couloir* » de Marguerite Duras. Elle travaille aussi sous la direction de Giovanni Ortega, « *Bêtes, chiennes et autres créatures* » de LEGOM et sous celle de Manuel Ulloa dans « *Toxic Azteca Songe* » de F. Melquiot.

Sur différents projets elle associe sa recherche du corps en mouvement à son travail de comédienne, notamment dans *La douce Léna* de Gertrude Stein, mise en scène de G. Beaudout, et *Ni les chiens qui boient, ni les femmes qui pleurent* d'après Frida Khalo, mise en scène de Laurence Cordier, ainsi que *Babils* spectacle pour le tout petits de la Cie Premières Fontes. Avec Vincent Lacoste elle danse dans la performance *Candels* et depuis 2017 participe au projet *Senior Mobile*, danse sur roues pour les personnes à mobilité réduite, projet en tournée dans différentes EHPAD en Normandie et Paris. Parallèlement Paola Córdoba réalise des solos d'improvisation de danse contemporaine sur des ambiances sonores de Philippe Lakits.

Depuis 2023, à l'École de l'acteur, elle propose aux jeunes élèves comédiens une pratique qui développe la conscience de leur présence dans l'espace scénique en trouvant l'endroit juste pour que leurs propres mouvements s'épanouissent et soient mis au service de leur personnage.

Delphine Cogniard **COMEDIENNE**

Delphine Cogniard entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2000 et a comme professeurs Joël Jouanneau, Dominique Valadié, Alain Françon, Lukas Hemleb, Denis Podalydès.

A la sortie de l'école, elle retrouve J. Jouanneau avec *Dickie* d'après Richard III de Shakespeare. Puis commence une fidèle collaboration avec Jacques Osinski qu'elle retrouve à l'occasion de plusieurs spectacles : *Dom Juan* de Molière, *Le songe* de Strinberg, *L'usine* de Magnus Dalhström, *Dehors devant la porte* de Wolfgang Borchert, *Woyzeck* de Georg Büchner, *Le Moche* de Marius Von Mayenburg, *Ivanov* d'Anton Tchekhov, *George Dandin* de Molière. Elle travaille également avec Catherine Delattres (*La place royale* de Corneille, *Oncle Vania* de Tchekhov), Patrick Pineau (*Les trois sœurs* de Tchekhov), Sylvie Orcier (*Le petit Chaperon Uf* de J.C Grumberg), Jean-Louis Martinelli (*Phèdre* de Racine), Cyril Teste (*Tête Haute* de Joël Jouanneau).

Elle participe à deux spectacles sous la direction de Laurence Cordier : *Le Quat'sous* d'après Annie Ernaux et *Ni les chiens qui boient, ni les femmes qui pleurent* d'après les écrits de Frida Kahlo. Elle joue également Feydeau aux côtés d'Anthony Magnier (*Le fil à la patte*, *Le Dindon*), rejoint l'équipe des Chiens de Navarre dans *Tout le monde ne peut pas être orphelin*, joue *Birthday* de Joe Penhall mis en par Julie-Anne Roth. Dernièrement elle a joué dans *L'enfant de verre* de Léonore Confino, mis en scène par Alain Batis.

Au cinéma, elle tourne dans plusieurs long-métrages de Jean-Christophe Meurisse (*Oranges Sanguines*, *Les Pistolets en plastique*) et de Romane Bohringer (*L'amour flou*, *Dites lui que je l'aime*)

Elle fut également l'assistante à la mise en scène d'Anthony Magnier pour l'Opéra-Théâtre de Metz avec *Le chapeau de paille d'Italie*, de Nino Rota. Et de Laurent Charpentier pour Grand Duc d'Alexandre Horréard créée à Théâtre Ouvert.

David D'Aquaro **DRAMATURGE**

Formé à la dramaturgie à la FEMIS et au CEEA après une formation universitaire en histoire de l'art, plusieurs fois lauréat du fond d'aide à l'innovation du CNC, David d'Aquaro écrit pour la télévision, le cinéma et le théâtre. Il travaille notamment avec Fabrice Cazeneuve, Gilles de Maistre, Jérôme Cornuau, Eléonore Faucher, Olivier Ducastel & Jacques Martineau, Lodge Kerrigan, Patrick Pineau, William Karel, Jean Xavier de Lestrade...

Il est l'auteur de plusieurs courts métrages diffusés en festival et de deux téléfilms pour France Télévision.

Il développe actuellement des projets d'unitaires et de séries pour le cinéma et la télévision. Il est membre du collectif le SAS et de la guilde française des scénaristes.

Depuis 2015, il est le dramaturge de la *compagnie La Course Folle* implantée à Tours. Au théâtre, il a signé l'adaptation de la pièce *Le Quat'sous* d'après Annie Ernaux, créé au Théâtre National de Bordeaux en 2016, de *Ni les chiens qui boient, ni les femmes qui pleurent* d'après Frida Kahlo, créé à la Scène nationale de Châteauroux en janvier 2020 et *Antigone* dont la création aura lieu au Théâtre de la Manufacture-Centre Dramatique National Nancy-Lorraine en novembre 2024. Il est l'auteur de *CHARLIE !* spectacle jeune public créé en octobre 2021 par La Course Folle.

Nicolas Daussy **CREATION SONORE**

Compositeur, Nicolas Daussy est également poly-instrumentiste : violon, piano, cornemuse, mandoline, contrebasse, bouzouki, guitare, alto, accordéon chromatique, percussions brésiliennes, scie musicale ou encore steel-drum, theremin, orgue à verres... Depuis 1993, il compose et dirige différents orchestres : le 5'tet, jazz fusion, Yarki-Da, musiques irlandaises, Grosso Modo Orchestra, musique klezmer, slave et jazz manouche, Sambatuc, ensemble de percussions brésiliennes, la Gerboise, orchestre de musique folk et celte, Ramon Kaputt Orchestra, orchestre alliant musique des balkans, klezmer et celte. Il officie également comme compositeur et arrangeur aussi bien pour des interprètes de chanson française que pour des spectacles vivants ; Cie Mobilis Immobilis, *Inlandsis*, Cie Pipo avec *Le petit Chaperon Uf* de Jean-Claude Grumberg sous la direction de Sylvie Orcier, et *L'affaire de la rue de Lourcine* d'Eugène Labiche, *Le suicidé* de Nikolai Erdman, *Le conte d'hiver* de Shakespeare, *l'Art de la comédie* d'Eduardo de Filippo et *Vols en piqué* d'après Karl Valentin, et *Jamais seul* de Mohamed Rouabi sous la direction de Patrick Pineau, *Smog* sous la direction de Pauline Collin, *Là Personne* et *Gilgamesh Variations* sous la direction de Geoffrey Rouge-Carassat : Il travaille avec la compagnie de cirque équestre Pagnozoo comme compositeur et metteur en scène pour *l'ombre d'un zèbre* et *Métamorphoses* ainsi que sur le spectacle *Voici mon cœur, c'est un bon cœur* avec Anne Alvaro et Thierry Thieû Niang

Pour les mises en scènes de Laurence Cordier, il compose la musique du spectacle *Le Quat'sous* d'après Annie Ernaux, *Ni les chiens qui boient, ni les femmes qui pleurent* d'après Frida Kahlo, le spectacle jeune public *CHARLIE!* et *Antigone* de Sophocle.

Augustin Rolland **COSTUMIER**

Après une formation d'illustrateur à l'École Émile Cohl, Augustin Rolland obtient son diplôme avec une mention spéciale pour ses initiatives plastiques. Il s'oriente ensuite vers le costume de théâtre, et intègre la section conception-costume de l'ENSATT, promotion 2013.

Il travaille avec Eric Lacascade au TNB à Rennes sur *Oncle Vania*, *Revue Rouge*, et *Les Bas-Fonds*. Il travaille également auprès de David Bobée pour *Lucrece Borgia* au Château de Grignan, Michel Didym au CDN Nancy-Lorraine, et conçoit et réalise les costumes de *Space Faune*, une pièce chorégraphique de Virginie Quigneaux. Il retrouve Frank Vercreyssen avec qui il avait déjà travaillé à l'Ensatt, pour le spectacle de la promotion H, à la Manufacture - Haute École de Théâtre de Suisse Romande. Il rencontrera sur ce projet Jean-Daniel Piguët, pour qui il réalise les costumes de *Pas Perdus*, Sarah Calcine et son *Mon Petit Monde Porno*, ou encore le Collectif moitié moitié moitié avec *Histoires sans gloire et pratiquement sans périls pour quatre voix sur pente raide*. Il a travaillé à la Comédie de Reims, sur le diptyque *Quelqu'un arrive et je ne me connais plus / Les Bacchantes, Narcisse et Salopards* mis en scène par Ferdinand Barbet.

Parallèlement à son activité de costumier, Augustin Rolland est aussi performeur au sein du Collectif bim depuis 2013, avec lequel il explore l'espace public, et créé des formes in-situ entre danse et théâtre.

EN AMONT

METTRE EN APPÉTIT

CRÉER UN HORIZON D'ATTENTE

FRIDA KAHLO

Partir des connaissances ou des recherches préalables des élèves sur Frida Kahlo

-Que connaissent-ils de cette artiste ?

-Connaissent-ils ses tableaux ? Lesquels ?

Les ont-ils étudiés préalablement ? Que représentent-ils ?

-Qu'est-ce que le titre de la pièce initiale *Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent* » leur inspire ? Préciser que cette citation est tirée de ses correspondances (cf.extrait 3)

EXTRAIT 1

Frida Kahlo par Frida Kahlo, éditions Points

Le bus est entré en collision avec un train de la ligne Xochimilco... Ce fut un choc étrange ; pas violent mais sourd, lent. Nous étions d'abord montés dans un autre bus ; mais j'avais perdu mon ombrelle, alors nous sommes descendus la chercher ; voilà comment nous nous sommes retrouvés dans ce bus. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à un bilboquet de toutes les couleurs, très joli, acheté le jour même, que j'avais sur moi. J'ai essayé de le chercher... Le choc nous a propulsés vers l'avant et j'ai été transpercée par la rampe comme un taureau par une épée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé une seule larme. Personne ne m'a prise au sérieux. Un homme a vu que j'avais une hémorragie terrible, il m'a posée sur une table de billard jusqu'à ce que la Croix-Rouge vienne me récupérer.

EXTRAIT 2

Frida Kahlo par Frida Kahlo, éditions Points

Pourquoi tu étudies autant ? Quels secrets cherches-tu ? La vie te les révélera sans crier gare. Moi, je sais déjà tout, sans lire ni écrire. Il y a peu, quelques jours à peine, j'étais une petite fille qui marchait dans un monde de couleurs, de formes dures et tangibles. Tout n'était que mystère, tout cachait quelque chose ; déchiffrer, apprendre, c'était un jeu plaisant. Si tu savais comme il est terrible de tout savoir soudain, comme si un éclair avait illuminé la terre. A présent, j'habite une planète douloureuse, transparente, comme de glace, mais qui ne cache rien ; c'est comme si j'avais tout appris en quelques secondes, d'un coup d'un seul. Mes amies, mes copines d'écoles sont devenues femme petit à petit ; moi, j'ai vieilli en quelques instants. Aujourd'hui tout est mou et lucide. Je sais qu'il n'y a rien derrière, sinon je le verrais...

- **On pourrait demander aux élèves de proposer une lecture chorale de ce texte.**
- **Combien de comédiens, de voix imaginent-ils ? Pourquoi ?**
- **À quels moments placeraient-ils des silences ? Pourquoi ?**
- **Quels effets de rythme créeraient-ils (volume, silence, regard, débit) ?**
- **Feraient-ils le choix d'une narration à la première personne uniquement ? Pourquoi ?**

Par groupe de trois ou quatre, les élèves pourraient constituer un tableau, une image arrêtée de l'émotion ressentie.

EXTRAIT 3

Chaque fois qu'on me tire d'un côté, ça me fait monter des litres de larmes, même si, à ce qu'on dit, il ne faut croire ni les chiens qui boient ni les femmes qui pleurent. J'ai aussi très mal au pied, mais rien d'étonnant à ça : il est en bouillie ; et en plus ça me lance horriblement dans toute la jambe ; je me sens mal, mais il paraît qu'avec du repos ça va cicatriser et que petit à petit je pourrai remarcher.

SCÉNOGRAPHIE

- **Il serait intéressant d'interroger les élèves sur la scénographie qu'ils imaginent pour ce spectacle.**
- **Quels seraient les costumes, le dispositif scénique, les éléments de décor ?**
- **Y aurait-il de la musique ? Laquelle ? De la danse ?**
- **Quels jeux de lumière imaginent-ils ?**
- **Comment rendre compte sur scène de l'importance du corps, d'un corps brisé ?**

Les élèves peuvent éventuellement dessiner le dispositif scénique et le montrer à la classe en justifiant leurs choix.

EN AVAL

REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS, PARTAGER SES REFLEXIONS, ÉCHANGER, DONNER DU SENS

RESSENTIS

- Choisissez un mot, un adjectif, un verbe ou un nom pour évoquer le spectacle qui a été vu.
- Écrivez-le sans communiquer puis, lors d'un échange en classe, confrontez vos propositions et expliquez le choix de ce mot.
- Dans la pièce, quelle a été votre scène préférée ? Pourquoi ?

SCÉNOGRAPHIE

- Demander aux élèves ce qu'ils pensent du parti pris scénographique retenu pour ce spectacle.
- Par groupe, demander aux élèves d'imaginer et de dessiner une autre scénographie qu'ils proposeraient pour ce spectacle.
- Quels choix feraient-ils en termes de lumière, de musique et de costumes ?
- Confrontation des choix avec l'ensemble de la classe.

Il pourrait être intéressant de réfléchir avec les élèves aux effets de la forme théâtrale par rapport au biopic du cinéma ou à la biographie/autobiographie en littérature ? De courts extraits du film Frida de Julie Taymor peuvent être visionnés.

HISTOIRE DE L'ART

LA QUESTION DE L'AUTO PORTRAIT

Demander aux élèves de faire des recherches sur l'autoportrait.

- **De quand date le premier autoportrait ? Qui était le peintre ?**
- **Leur demander de présenter d'autres autoportraits à différentes époques.**
- **Quel était le but de ces différents peintres à travers la réalisation de leur autoportrait ?**
- **Quel autoportrait préfèrent-ils ? Pourquoi ?**

Autoportrait à la frontière entre le Mexique et les Etats Unis, 1932.

« Je me peins parce que je passe beaucoup de temps seule et parce que je suis le sujet que je connais le mieux » Frida KAHLO

- **Demander aux élèves de restituer leur travail de présentation et d'analyse du tableau sous une forme théâtralisée, en jouant, par exemple, sur les voix et les points de vue.**

THÉMATIQUE ARTS ET POUVOIRS

LA FEMME DANS L'ART

La femme n'a pas toujours été admise dans le champ artistique comme « artiste » à part entière. Déifiée, représentée en héroïne durant la Préhistoire, on commence enfin à reconnaître son rang de créatrice à l'égal de l'homme dans l'Histoire des Arts et à redécouvrir notre « Matrimoine ».

Demander aux élèves de faire des groupes de trois ou quatre et d'effectuer des recherches sur le rôle et la représentation de la femme en présentant des œuvres à l'ensemble de la classe :

- dans la Préhistoire,
- dans l'Égypte antique,
- dans l'antiquité grecque,
- dans l'Antiquité romaine,
- dans l'Art byzantin,
- au Moyen Age,
- à la Renaissance,
- des XVIIème au XXIème siècles (5 groupes)
- dans l'Art contemporain

Chaque groupe prendra en charge deux ou trois périodes.

Pour compléter ce travail, il serait intéressant de consulter le dossier de la Bibliothèque Nationale de France : https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/biblio_art_femmes_site.pdf

ANNEXE

Bibliographie

BURRUS Christina, Frida Kahlo : « Je peins ma réalité », Gallimard

Frida Kahlo par Frida Kahlo : Editions Points

HERRERA Hayden, Frida : Biographie de Frida Kahlo, Poche

KAHLO Frida, Le Journal de Frida Kahlo, Editions du Chêne,

RAUDA Jamis, Frida Kahlo autoportrait d'une femme, Actes Sud

Sitographie

Frida Kahlo, à travers le masque, Productions Le fond de l'œil

<https://www.youtube.com/watch?v=k2HW2IPerks&NR=1&feature=fvwp>