

UN POYO ROJO

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

THÉÂTRE PHYSIQUE

DANSE • SPORT • ACROBATIE • HUMOUR

CORPS • RELATION • RIVALITÉ • DÉSIR

Durée : 1 heure | À partir de 11 ans

Principe pédagogique

Le spectacle ne livre pas une signification unique. Les activités proposées cherchent moins à trouver « la bonne réponse » qu'à apprendre à observer, argumenter et accepter la pluralité des lectures.

1. Le spectacle en quelques repères

Origine	Argentine
Genre	Théâtre physique, danse, acrobatie et humour
Mise en scène	Hermes Gaido
Interprétation	Luciano Rosso et Alfonso Barón
Création chorégraphique originale	Luciano Rosso et Nicolás Poggi
Durée indicative	Environ 60 minutes

Synopsis

Dans le vestiaire d'une salle de sport, deux hommes se rencontrent. Ils s'observent, se défient, se mesurent, se rapprochent et se repoussent. Leurs corps deviennent les principaux instruments du récit. Le mouvement, le regard, l'acrobatie, le rythme et l'humour font apparaître tour à tour la compétition, la complicité, la séduction, la peur, le désir et la tendresse.

La présence d'une radio, dont les fréquences et les musiques changent, transforme la scène en terrain de jeu. Le spectacle brouille les catégories : est-ce de la danse, du sport, du mime, du clown, du théâtre ou du cirque ? Il emprunte à chacune de ces disciplines pour inventer son propre langage.

Genèse

Le projet naît à Buenos Aires en 2008 sous la forme d'un numéro court. La matière est d'abord construite par l'improvisation, à partir du mouvement, des portés et des différentes façons dont deux personnes peuvent entrer en relation. Au fil des représentations, cette première forme évolue et devient un spectacle à part entière. La mise en scène structure progressivement la partition, tandis que l'interprétation conserve une grande vitalité et un rapport direct au public.

À retenir

Un Poyo Rojo repose sur une écriture très précise, mais donne l'impression d'une rencontre spontanée. Cette tension entre maîtrise et liberté constitue l'un des moteurs du spectacle.

2. Avant le spectacle : éveiller la curiosité

2.1. Partir du titre

Le titre espagnol évoque littéralement un « coq rouge ». Il renvoie au combat de coqs, mais aussi à la parade, au territoire, à la rivalité et à l'animalité. Le sous-titre souvent associé au spectacle, teatro físico, annonce un théâtre dans lequel le corps produit l'essentiel du sens.

- Quels mots, images ou sensations le titre fait-il naître ?
- Quelles qualités associez-vous au coq : fierté, beauté, agressivité, vigilance, séduction, fragilité... ?
- Pourquoi choisir un animal pour parler des relations humaines ?

2.2. Observer une affiche ou une photographie

À partir d'un visuel officiel du spectacle, demander aux élèves de décrire avant d'interpréter.

- Décrire les corps : postures, directions des regards, distances, tensions.
- Repérer les objets et le lieu : banc, casiers, vêtements, radio, éclairage.
- Observer les couleurs et les contrastes.
- Formuler trois hypothèses sur la relation entre les personnages.
- Imaginer ce qui s'est passé juste avant l'image et ce qui pourrait se passer juste après.

2.3. Construire un horizon d'attente

- À quelles disciplines artistiques vous attendez-vous ? Justifiez à partir du titre et du visuel.
- Quels récits peut-on raconter sans faire de la parole le moteur principal ?
- À quoi reconnaît-on une rivalité ? Une amitié ? Une séduction ?

3. Le théâtre physique : raconter avec le corps

Le théâtre physique place le corps de l'interprète au centre de la dramaturgie. Le sens naît des actions, des rythmes, des regards, des appuis, de l'espace et de la relation entre les partenaires. La parole peut exister, mais elle n'est pas l'outil principal de narration.

3.1. Un vocabulaire à observer

ÉLÉMENT	QUESTIONS D'OBSERVATION	EFFETS POSSIBLES
Le regard	Qui regarde qui ? Le regard est-il soutenu, évité, détourné ?	Défi, désir, peur, complicité
La distance	Les corps sont-ils éloignés, proches, en contact ?	Territoire, intimité, menace
La posture	Le corps est-il ouvert, fermé, stable, déséquilibré ?	Assurance, vulnérabilité, domination
Le rythme	Les gestes sont-ils rapides, suspendus, répétés ?	Tension, surprise, humour
Le poids	Qui porte, soutient, résiste ou chute ?	Confiance, rapport de force, entraide
Le visage	Quelle place prennent les grimaces et les changements d'expression ?	Burlesque, exagération, émotion

3.2. De l'action à la relation

Dans ce spectacle, une même action peut changer de sens selon son intensité, sa durée ou la réaction du partenaire. S'approcher peut signifier menacer, séduire, aider ou chercher du réconfort. Le spectateur devient actif : il interprète les signes et réajuste sans cesse sa lecture.

→ Choisissez une action simple - regarder, toucher, pousser, attendre - et imaginez quatre significations différentes.

→ Comment un geste sportif peut-il devenir un geste dansé ou comique ?

4. Lire l'espace, les objets et les sons

4.1. Le vestiaire : un lieu ordinaire transformé

Le décor représente un vestiaire de salle de sport : un espace fonctionnel, fermé, associé à la préparation, à la performance et à l'intimité. Sur scène, ce lieu devient successivement arène, terrain de jeu, refuge, coulisse et espace de séduction.

- Quelles règles sociales associe-t-on habituellement à un vestiaire ?
- Comment un banc ou des casiers peuvent-ils changer de fonction au cours d'une scène ?
- Le décor enferme-t-il les personnages ou leur offre-t-il un terrain de liberté ?

4.2. La radio : partenaire invisible

La radio introduit des voix, des musiques et des ruptures de rythme. Elle produit un montage sonore imprévisible qui influence les corps et l'atmosphère. Elle peut agir comme un troisième partenaire : elle provoque, relance, interrompt ou transforme la relation.

- Repérer les moments où un changement sonore modifie immédiatement le mouvement.
- Observer si les personnages subissent la musique, la choisissent ou jouent avec elle.
- Identifier les contrastes : musique populaire / mouvement abstrait, énergie / suspension, sérieux / burlesque.

4.3. Lumière et cadrage du regard

La lumière isole parfois les corps, dessine un espace de confrontation ou accentue la dimension spectaculaire des postures. Elle guide le regard du public et transforme un vestiaire réaliste en image mentale : ring, piste, scène de cinéma ou tableau vivant.

Activité d'analyse

Après la représentation, dessiner le plan du décor et placer trois moments marquants. Pour chacun, indiquer : position des interprètes, direction du regard, objet utilisé, ambiance sonore et effet produit.

5. Grands axes de lecture

5.1. Rivalité, séduction et transformation de la relation

La relation évolue continuellement. Les personnages testent leurs limites, s'imitent, se défient, se rejettent, coopèrent et se rapprochent. Le spectacle montre que les catégories ne sont jamais fixes : adversaire et partenaire peuvent être une seule et même personne.

5.2. Masculinités et normes sociales

Le vestiaire sportif concentre de nombreux signes traditionnellement associés à la virilité : force, compétition, endurance, contrôle des émotions, affirmation du territoire. Le spectacle reprend ces codes, les grossit et les détourne. L'humour révèle leurs contradictions et laisse apparaître la fragilité, le désir, la tendresse et le besoin de reconnaissance.

- Quels comportements sont présentés comme « masculins » ? Sont-ils confirmés ou détournés ?
- À quels moments la vulnérabilité devient-elle une force ?
- Le rire permet-il de remettre en question les stéréotypes ?

5.3. Animalité et combat de coqs

Les attitudes des interprètes peuvent évoquer la parade animale : gonfler le torse, occuper l'espace, tourner autour de l'autre, attaquer, esquiver, attirer l'attention. Cette animalité ne réduit pas les personnages ; elle rend visibles des impulsions que les conventions sociales cherchent souvent à cacher.

5.4. Humour et virtuosité

Le comique naît du décalage, de la répétition, de la surprise, des grimaces, de l'excès et du contraste entre l'effort physique réel et la légèreté apparente. La virtuosité n'est pas seulement démonstrative : elle sert la relation et le récit.

5.5. Une œuvre ouverte

Selon les spectateurs, la pièce peut être reçue comme une compétition sportive, un combat, une rencontre amoureuse, une histoire de désir, une exploration de l'identité ou une célébration du jeu. Ces interprétations peuvent coexister, à condition d'être appuyées sur des éléments précis de la représentation.

6. Pistes interdisciplinaires

DISCIPLINE	AXES DE TRAVAIL	PRODUCTION POSSIBLE
Français / Lettres	Description et interprétation ; récit sans narrateur verbal ; point de vue ; argumentation ; critique de spectacle.	Écrire le monologue intérieur d'un personnage ou une critique argumentée.
EPS	Expression corporelle ; relation à l'espace ; équilibre ; coordination ; composition en duo ; sécurité et confiance.	Créer une séquence de 60 à 90 secondes à partir de verbes d'action.
Espagnol	Titre et vocabulaire du corps ; Argentine ; présentation orale du spectacle ; diversité culturelle.	Réaliser une courte affiche ou une présentation bilingue.
Arts plastiques	Scénographie ; détournement d'objets ; couleurs ; affiche ; cadrage et photographie.	Concevoir une affiche fondée sur le contraste entre sport et intimité.
Éducation musicale	Fonction dramaturgique de la radio ; rythme ; montage ; contraste entre musique et action.	Créer une bande-son pour une séquence corporelle.
EMC / Vie de classe	Stéréotypes de genre ; respect ; consentement au contact ; diversité des interprétations ; débat.	Organiser un débat réglé à partir d'affirmations contradictoires.
Histoire des arts	Cinéma burlesque ; mime ; clown contemporain ; danse-théâtre ; expressionnisme.	Construire une carte de références artistiques et visuelles.

Propositions de débats

- « La compétition empêche toute relation sincère. »
- « Le corps peut être plus précis que les mots. »
- « Faire rire est une manière de critiquer les normes sociales. »
- « Un spectacle doit donner une réponse claire. »

Méthode : les élèves choisissent une position, avancent un argument fondé sur le spectacle, puis peuvent changer de place si un autre argument les convainc.

7. Ateliers de pratique

7.1. Échauffement : le miroir décalé

Durée : 10 minutes | Organisation : binômes

1. Face à face, A propose des mouvements simples et lents ; B les reproduit comme un miroir.
2. Sans interrompre l'exercice, le rôle de meneur circule jusqu'à devenir indétectable.
3. Introduire un décalage : B amplifie, ralentit ou transforme légèrement le geste de A.

Objectifs : attention au partenaire, précision, synchronisation, naissance d'une relation à partir du mouvement.

7.2. Marches, territoires et rencontres

Durée : 15 minutes | Organisation : groupe entier

4. Marcher dans l'espace en variant vitesse, direction et amplitude, sans se toucher.
5. Imaginer que chacun possède un territoire invisible. Observer ce qui change lorsqu'un autre s'en approche.
6. À chaque rencontre, choisir une action : éviter, suivre, défier, imiter, accueillir.
7. Rejouer la même rencontre en changeant uniquement le regard ou la distance.

Objectifs : comprendre que le sens naît de paramètres précis et non d'une intention abstraite.

7.3. De l'humain à l'animal

Durée : 15 minutes | Organisation : individuel puis binômes

8. Observer les caractéristiques d'un coq sans chercher à l'imiter de façon réaliste : verticalité, vigilance, saccades, parade, occupation de l'espace.
9. Choisir deux caractéristiques et les intégrer progressivement à une marche humaine.
10. Rencontrer un partenaire et composer une courte parade sans contact.

Objectifs : stylisation, transformation du geste quotidien, création d'un personnage corporel.

7.4. Les cinq verbes

Durée : 25 minutes | Organisation : binômes

Composer une séquence contenant obligatoirement les cinq actions suivantes :

- observer
- s'approcher
- défier
- éviter
- se réconcilier

Contraintes : aucune parole ; une répétition ; un changement de rythme ; un moment d'immobilité ; un objet imaginaire ou réel. Présenter la séquence puis demander au public de décrire les actions avant de proposer une interprétation.

7.5. La radio change la scène

Durée : 20 minutes | Organisation : groupes de 3 ou 4

11. Créer une scène corporelle courte et neutre : entrer, s'asseoir, regarder l'autre, sortir.
12. Rejouer la scène sur trois univers sonores très différents.
13. Observer comment le rythme, l'intention et la relation se transforment sans modifier les actions de base.

Objectifs : comprendre la fonction dramaturgique du son et le décalage comique.

7.6. Tableau vivant et mise en scène

Durée : 20 minutes | Organisation : groupes de 4

14. Créer trois images fixes : avant le conflit, sommet du conflit, après le conflit.
15. Relier les images par des transitions lentes et précises.
16. Ajouter un banc ou deux chaises, utilisés de trois manières différentes.

Objectifs : composition de l'espace, lisibilité des rapports, détournement d'un objet quotidien.

7.7. Percussions corporelles en dialogue

Durée : 15 minutes | Organisation : binômes

17. A produit une courte phrase rythmique avec les mains, les pieds ou le torse ; B répond.
18. Faire évoluer le dialogue vers l'accord, la surenchère ou l'interruption.
19. Ajouter un déplacement simple qui respecte la pulsation.

Objectifs : écoute, rythme, construction d'un échange non verbal.

7.8. Écriture : ce que le corps ne dit pas

Après une improvisation, chaque élève écrit dix lignes à la première personne : ce que son personnage voulait montrer, ce qu'il cherchait à cacher et ce qu'il a compris de l'autre. Les textes peuvent ensuite être lus pendant que la séquence est rejouée au ralenti.

8. Après le spectacle

8.1. Revenir aux sensations

Avant toute analyse, recueillir les impressions sans les hiérarchiser. Chaque élève complète trois phrases :

- Une image que je garde...
- Un son ou un rythme que je garde...
- Une émotion ou une question que je garde...

8.2. Reconstruire la dramaturgie

- Quelles grandes étapes avez-vous repérées dans l'évolution de la relation ?
- Quel moment vous semble faire basculer la relation ? Pourquoi ?
- Quels gestes ou objets reviennent ? Leur sens reste-t-il le même ?
- Comment la fin transforme-t-elle votre lecture du début ?

8.3. Décrire avant d'interpréter

Choisir un moment précis. Produire deux colonnes :

CE QUE J'AI VU / ENTENDU	CE QUE J'EN DÉDUIS
Actions, positions, regards, objets, lumière, musique, rythme...	Émotions, intentions, rapports de force, évolution de la relation...

8.4. Écrire une critique

Proposer un texte de 1 500 à 2 000 signes comprenant : une présentation brève ; une description précise d'un moment ; une analyse d'un choix de mise en scène ; un avis argumenté. Éviter de résumer toute la pièce.

8.5. Questions pour un échange collectif

- Lequel des deux personnages vous a semblé dominer ? Cette impression a-t-elle changé ?
- À quels moments avez-vous ri ? Comment le rire était-il construit ?
- Le sport est-il ici un sujet, un langage ou un prétexte ?
- Que révèle le spectacle sur la façon dont on apprend à « jouer un rôle » social ?
- Pourquoi la relation demeure-t-elle difficile à définir par un seul mot ?

9. Ressources complémentaires

Les liens ci-dessous permettent d'approfondir le spectacle et les disciplines qu'il mobilise. Il est recommandé de vérifier leur disponibilité avant une utilisation en classe.

Autour du spectacle

- [Page officielle Un Poyo Rojo - Luciano Rosso](#)
- [Bande-annonce du spectacle](#)
- [Présentation vidéo des artistes](#)

Autour de la danse et du mouvement

- [Numeridanse - plateforme de ressources chorégraphiques](#)
- [Centre national de la danse - ressources et médiation](#)

Lexique

TERME	DÉFINITION
Théâtre physique	Forme scénique dans laquelle le mouvement, le geste et la présence corporelle portent l'essentiel de la narration.
Dramaturgie	Organisation des actions, des tensions, des transformations et du rythme d'une œuvre.
Scénographie	Conception de l'espace de représentation : décor, objets, circulation, lumière et relation au public.
Partition corporelle	Suite organisée et répétée de gestes, déplacements, rythmes et interactions.
Burlesque	Comique fondé notamment sur le corps, l'exagération, la maladresse, la répétition et le décalage.
Porté	Figure dans laquelle un interprète soutient ou déplace le poids d'un partenaire ; elle exige un apprentissage et des règles de sécurité.
Statut	Position relative d'un personnage dans une relation : dominant, dominé, égal, en retrait... Cette position peut évoluer.