

Inti & Gaïa

Création 2018

Spectacle chorégraphique participatif ~ jeune public dès 3 ans ~ 45' (prévoir une heure)

Chorégraphe et interprète : Héroïse Rémy

Une histoire dansée à travers 2 personnages qui découvrent la terre, l'air, l'eau et le feu.

Compagnie
Lamadeo

Héroïse Rémy, chorégraphe et interprète : contact@lamadeo.com
Caroline Gaillard, chargée de diffusion : diffusion@lamadeo.com / 07 87 59 12 86

Note d'intention

Culture et humanité

« Inti » est le mot kichwa pour dire « Soleil ». La chorégraphe Héroïse Rémy a rencontré des communautés kichwas en Equateur lors de deux voyages en 2004 et 2008. Pour ces amérindiens des Andes, le Soleil et la Terre sont sans cesse cités et présents dans toutes les conversations. La culture kichwa et la cosmovision andine en général sont reliées aux éléments, à la nature et au cosmos. La Terre nous nourrit grâce aux récoltes.

Le Soleil fournit l'énergie nécessaire à la croissance des futures récoltes.

L'Equateur, c'est la « mitad del mundo », le milieu du monde, un lien entre hémisphères nord et sud.

« Gaïa », c'est le mot grec ancien pour dire « Terre ». Une référence à l'humanité qui vit sur cette planète depuis bien longtemps.

Ainsi, Inti et Gaïa sont deux personnages, citoyens du monde, à travers les âges et à travers le globe.

L'enfance

L'inspiration première d'Héroïse vient de ses propres enfants, son public immédiat au quotidien et source intarissable de créativité.

Les élèves de l'école maternelle Elsa Triolet à Neuville-lès-Dieppe lui ont permis de développer les idées de départ d'*Inti & Gaïa*, lors d'une résidence de création. Ils sont à l'origine de l'idée d'écrire une histoire dansée narrative plutôt que

de construire une danse abstraite.

Les enfants scolarisés et hospitalisés à LADAPT de Caudebec-lès-Elbeuf sont aussi à la source de nombreux néologismes enfantins qui alimentent l'écriture du texte.

Les dessins sont venus au contact de tous les albums que nous lisons en famille.

C'est un spectacle avec et pour les enfants. Merci à eux !

La nature et les 4 éléments

Toutes les créations d'Héroïse Rémy célèbrent la nature.

Les quatre éléments sont une façon de se relier à la nature. Nous en faisons partie.

La terre, l'air, l'eau et le feu nous donnent l'inspiration pour un voyage à travers le monde naturel de l'enfance.

La terre est toujours très présente dans la danse d'Héroïse, notamment dans ses passages au sol. Chez les enfants, c'est spontané, ils sont donc largement cités dans tous les mouvements enracinés.

L'air est en nous à chaque respiration. C'est un élément qui vient en complément à la terre, et facilite notre station debout. L'air nous mène à la légèreté, à nous élever, à nous relier à l'espace.

L'eau nous constitue, c'est l'élément vital par excellence. L'eau se retrouve beaucoup dans l'énergie de la gestuelle d'Héroïse. C'est sa qualité fluide qui influence ses créations. L'eau nous rappelle notre premier milieu intra-utérin, dans le liquide amniotique. Elle est partout, en nous, symbole et source de vie, elle est au cœur de la démarche artistique de la chorégraphe.

Le feu amène la fête, le cercle, le lien social. C'est aussi la colère, un certain côté primal, une pulsion de vie, à l'état brut.

Les arts et la danse

Musique, arts visuels, littérature, conte : la **danse** dans *Inti & Gaïa* fait le lien entre tous ces arts entremêlés.

L'utilisation du tambour et du chant, de façon très tribale, fait penser aux arts premiers. Le côté ancestral est volontairement célébré. La **musique** est ainsi omniprésente.

Les **dessins** occupent aussi une large place, comme support à la narration. Ce sont des aquarelles. La couleur est ajoutée après un premier trait au crayon graphite.

L'histoire est écrite avec l'aide des enfants rencontrés lors de la création. La **littérature** jeunesse et le **conte** ont une influence certaine sur ce **spectacle chorégraphique**.

Le spectacle

Préambule : l'artiste explique aux spectatrices et spectateurs qu'à tout moment ils peuvent lui répondre par le mouvement ou par la voix. Les chants peuvent être repris ensemble, ainsi que certaines parties de la danse. Pour cela, il suffira de la suivre, Héloïse invitera le public à chaque fois que cela sera possible. Il faut simplement demander aux enfants de ne pas toucher aux instruments (tambour, ordinateur, micros, matériel), et aux adultes d'éteindre leurs téléphones portables.

C'est qui ? Une danseuse et chorégraphe qui s'appelle Héloïse.

C'est quoi ? Une histoire dansée qui s'intitule **Inti & Gaïa**.

C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui découvrent les 4 éléments en jouant dans la nature.

L'interprète incarne le rôle du garçon et celui de la fille alternativement.

A l'aide d'aquarelles que le public découvre petit à petit comme dans un livre, l'artiste raconte une histoire par la musique, le chant, la parole et surtout le mouvement dansé.

C'est où ? L'histoire se déroule à la campagne, dans une prairie, dans l'herbe, avec des arbres, des oiseaux, des animaux en liberté. On y trouve la présence d'un fût bleu en métal, comme sorti d'un garage ou d'une décharge ; il rappelle une présence urbaine, industrielle, plus froide.

C'est quand ? Le temps de l'histoire n'est pas défini précisément, elle n'est pas chronologique. Mais on peut percevoir les différents temps d'une journée, avec des variations de lumière et la nuit qui tombe autour du feu.

Pourquoi Inti & Gaïa ? Parce qu'Inti veut dire Soleil en kichwa (la langue des Amérindiens des Andes) et que Gaïa veut dire Terre (en grec ancien).

Parce que la nature c'est nous.

Parce que les 4 éléments nous mettent en contact avec la nature.

Les deux personnages représentent la Terre et le Feu, puis ils se confrontent aussi à l'Eau et à l'Air.

Comment ça se passe ? La danseuse est sur scène en compagnie des spectateurs qui peuvent se mettre en mouvement au fur et à mesure qu'elle raconte-danse l'histoire .

Pour cela, elle nous parle, elle joue du fût métallique, elle chante et surtout elle danse.

Le public est invité à répondre par le mouvement et parfois même par la voix, comme expliqué en préambule.

Inti & Gaïa est un spectacle interactif aux couleurs vives. Les costumes et les aquarelles inspirent la joie, les multiples facettes de la nature et de la vie. La douceur des chants est rassurante, comme l'eau qui coule, la mère qui berce son enfant. Les rythmes du tambour métallique sont fascinants comme les battements de nos cœurs, énergiques comme les vibrations au sol que sont les chocs des sabots d'un cheval au galop.

C'est un moment partagé entre l'artiste, les spectatrices et les spectateurs, comme une friandise enveloppante, même si l'on perçoit une certaine amertume face aux dangers des éléments. La nature c'est beau, c'est vital, c'est nous ; mais il faut aussi savoir en prendre soin et être prudent.

Face à cette **danse tellurique, viscérale et instinctive**, on peut imaginer l'odeur de la terre, qui nous relie au monde.

C'est une danse soyeuse, franche, directe, sensuelle, en contact avec soi-même et les autres. Le côté animal est fort développé, les corps sont centrés, enracinés.

Fiche technique

A fournir à la compagnie :

- Espace scénique : 10m x 5m
- Accès électrique au secteur, prise standard
- Spectateurs sur scène avec l'artiste
- Prévoir un espace en U autour de la scène pour le public supplémentaire
- Avec des chaises si possible
- Jauge : 30 personnes sur scène, 100 personnes autour de la scène
- Plancher en bois si possible, avec tapis de danse noir
- Adaptable sur l'herbe
- Espace plane et horizontal (pas de pente)
- Adaptable en salle
- Rideau noir en fond de scène

Matériel fourni par la compagnie :

- 1 sono avec 2 enceintes
- 1 micro-casque
- 1 fût en métal
- 1 micro sur pied pour le fût
- 1 pédale à loops

Note : les spectateurs peuvent interagir, mais ne doivent pas toucher au fût, ni au matériel sono.

Fondée et dirigée par la chorégraphe Héloïse Rémy, la Compagnie Lamadeo propose des créations chorégraphiques avec et pour des publics spécifiques.

Ses projets artistiques sont exigeants, justes, généreux et créateurs de liens sociaux.

Sur scène et in situ, d'un continent à l'autre, c'est dans l'universalité de son parcours que la Compagnie Lamadeo puise son parti pris humaniste.

Pour transmettre un héritage artistique, provoquer des rencontres par le partage d'expériences créatives, fédérer, embellir nos vies et le monde.

Par une danse naturelle, instinctive et animale, emplie de pulsions de vie.

Par le mouvement, à la rencontre des arts, permettre à des humains d'être ensemble, à l'unisson, le temps d'un spectacle, d'une répétition ou d'un atelier.

La Compagnie Lamadeo adhère aux groupements d'employeurs BCBG (Le Havre) et Les Gesticulateurs (Redon).

Héloïse Rémy

Quand elle était petite, Héloïse Rémy voulait devenir danseuse, alors elle est allée faire des pointes dans un conservatoire de danse classique à l'âge de 10 ans.

C'est sa vie qui commence.

Après, elle a voulu comprendre les mystères du corps humain et aider le monde à tourner dans le bon sens, alors elle a étudié la médecine pendant 4 ans.

Là, elle a découvert la danse contemporaine et surtout la création chorégraphique.

Depuis lors, elle n'a cessé de créer et de faire connaissance avec sa démarche artistique, petit à petit.

Ca commence.

Elle part s'installer au Québec en 1996 à l'âge de 24 ans. C'est à Montréal qu'elle découvre véritablement le métier de chorégraphe et qu'elle raffine sa philosophie de vie : le lien à la vie.

Héloïse crée son premier solo en 1999 (**du Pareil au Même**), puis un trio (**le monde est petit**) en 2001, encore un trio (**Casatierra**) en 2005 et **La Traversée** en 2006, une chorégraphie pour un groupe d'humains qui respirent ensemble.

Sa vie commence.

Elle revient vivre en France en 2010 et donne la vie.

Sa vie commence.

Elle crée **Pulsatio**, une autre chorégraphie de grand groupe.

Elle découvre le travail avec des publics spécifiques : à l'école, en maison de retraite, dans le monde du handicap, à l'hôpital.

Elle fait le lien entre l'art et les gens dans leur milieu de vie.

Elle donne naissance à son deuxième enfant et crée **Etre** en 2014.

Sa vie commence.

Puis il y a **Light** un spectacle pour les bébés et leur famille (2015).

En ce moment, elle se concentre sur trois nouvelles créations **Inti & Gaïa**, un solo jeune public, **Du Bonheur**, une chorégraphie singulière pour un groupe de danseurs porteurs de handicaps et **Main dans la main**, un quatuor pour deux clowns et deux danseurs.

Ce qui l'intéresse dans cette vocation d'artiste chorégraphique, c'est l'aventure humaine, le mouvement, en essayant de toujours avancer dans le sens de la vie.

Pour que ça recommence.

En spirale.

Résidences

3 résidences de création à l'Ecole Elsa Triolet à Neuville-lès-Dieppe (76) en 2018.

Soutiens

Création soutenue par la DRAC Normandie, la mairie de Neuville-lès-Dieppe et l'Ecole Elsa Triolet à Neuville-lès-Dieppe.

Premières diffusions du spectacle *Inti & Gaïa*

29 juin à 17h30 ~ Ecole Elsa Triolet, Neuville-lès-Dieppe (76)

2 juillet à 15h ~ LADAPT, Caudebec-lès-Elbeuf (76)

4 juillet à 17h30 ~ Espace de la Dutière à Peillac (56), séance suivie d'une rencontre avec l'artiste autour d'un verre de l'amitié

Dossier pédagogique

Dans *Inti & Gaïa*, il y a de la danse, du chant, de la musique et des aquarelles. **5 ateliers de danse** peuvent être proposés pour les enfants de 3 à 6 ans, séances de 45 minutes (à 1 heure pour les plus grands). Ces ateliers sont menés en amont du spectacle sur les 4 éléments et leur lien avec la nature.

1 séance pour enseignants est proposée également, afin de leur transmettre des outils artistiques pour mener eux-mêmes des ateliers en aval de la représentation.

Dans ces ateliers, nous dansons, nous chantons, nous jouons du tambour, nous racontons l'histoire d'*Inti & Gaïa*, avec les aquarelles du spectacle.

Nous proposons des improvisations structurées. Ainsi les enfants gardent leur

liberté de mouvement, et conservent un cadre dans lequel ils évoluent. Par exemple, une ambiance sonore représente l'élément « eau », les enfants savent qu'ils dansent à la manière du mouvement de l'eau.

Quand l'ambiance sonore change, les enfants passent à la suite.

L'utilisation de l'espace peut aussi cadrer le propos tout en laissant la liberté d'improviser sur le thème.

Par exemple, dans la séquence sur l'élément « terre », les enfants doivent danser au sol.

Pour l'élément « feu », ils doivent explorer la verticalité etc...

Les ateliers menés en amont du spectacle abordent les notions suivantes, composantes du mouvement :

- le corps (les différentes parties du corps, et la pulsation du cœur)
- l'espace (la verticalité, les directions, face, dos, profil, avancer, reculer, de côté)
- le temps (vitesses rapide/lent, variations de rythme, pulsation)
- les qualités du mouvement (lourd/léger, fluide/saccadé, global/détaillé)

Atelier 1) La terre

Travail au sol : rouler, glisser, ramper, se déplacer à quatre pattes, à trois pattes

Sentir la gravité, le poids, se sentir lourd comme un hippopotame

Imaginer que l'on marche pieds nus dans le sable, sur de la terre sèche, dans la boue

Trouver toutes sortes de déplacement sans se mettre debout

Atelier 2) L'air

Travail debout, la verticalité, les sauts, en opposition à la Terre

La légèreté, se sentir léger comme une plume

Regarder une plume tomber et l'imiter

Faire danser nos mains comme des oiseaux

Faire danser nos bras comme les ailes d'un oiseau

Atelier 3) L'eau

Mouvements fluides

Elan et rebonds, enchaînements de plusieurs mouvements

Imaginer que l'on marche dans l'eau d'une rivière

Sauter dans les flaques pour éclabousser les autres, réagir quand un copain nous éclabousse

Imiter la pluie qui tombe, se transforme en flaque, s'évapore et retourne dans un nuage

Atelier 4) Le feu

Travail de l'énergie, la qualité de mouvements inspirés par le feu, saccadé, sautillés, piétinements

La vitesse du mouvement

Imiter le mouvement des flammes : ondulations de bas en haut

Imiter les étincelles qui sautent du feu

Imiter les braises

Imaginer que le sol est brûlant et que nous ne pouvons pas maintenir nos pieds au sol (quand les enfants sont calmes car cet exercice fait rire et donne beaucoup d'énergie)

Atelier 5) Les quatre éléments (terre, air, feu, eau)

Révision des quatre éléments dans l'ordre : terre, air, eau feu

Enchaînement de quatre séquences dansées reconnaissables par quatre ambiances sonores spécifiques

Explorer la terre et l'air en opposant le lourd et le léger

Explorer l'eau et le feu en opposant le fluide et le saccadé

Improviser librement avec tout ce que l'on a dansé (laisser les enfants aller dans la danse même s'ils vont vers d'autres thèmes, laisser leur imaginaire de développer sans contrainte)

Déroulement d'un atelier-type

- Echauffement

- Improvisation

- Exploration

- Composition (en groupe, guidés par la chorégraphe)

- Présentation au groupe (travail sur le regard de spectateur et de danseur)

Séance pour enseignants (1 heure) :

Durant cette séance, nous abordons chaque thème en donnant des exemples d'exercices qui fonctionnent et ont déjà été expérimentés avec des enfants de Petite, Moyenne et Grande sections de maternelle.

Cela permet à l'enseignant de se laisser guider par l'artiste et d'utiliser des outils concrets par la suite en classe.

The logo for 'Compagnie Lamadeo' features the word 'Compagnie' in a small, simple, sans-serif font. Below it, the word 'Lamadeo' is written in a large, elegant, black cursive script. The overall style is artistic and professional.

Héloïse Rémy, chorégraphe et interprète :
contact@lamadeo.com

Caroline Gaillard, chargée de diffusion :
diffusion@lamadeo.com / 07 87 59 12 86