

UP!

A man in a dark green long-sleeved shirt and blue trousers is perched on the peak of a tall, narrow wooden A-frame structure. He is looking upwards and reaching up with his right hand, fist clenched. The background is solid black, and the scene is lit from below, highlighting the man and the structure.

Spectacle jeune public
De et par Kristof Hiriart
Cie LagunArte

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique propose quelques pistes pour préparer la venue des jeunes spectateurs au spectacle : présentation de la compagnie et de Kristof Hiriart, thèmes abordés, activités à développer autour du spectacle. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Maite Garra maite@lagunarte.org / 0626872562

UP!

Écriture, mise en scène, scénographie
Kristof Hiriart

Voix, percussions, mouvement
Kristof Hiriart

Regards extérieurs
Maryline Pruvost, Jérémie Ternoy

Lumière
Antoine Decembri

Fabrication du décor
Johann Praud, Marianne Cresson

Administration, Production, Diffusion
Maite Garra, Annick Irungaray, Christine Garay

PARTENAIRES

Coproductions : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté d'Agglomération Pays basque, L'Empreinte Scène nationale Brive-Tulle, Le Petit Fauchoux, Tours

Partenaire : Groupe de soutien « accompagner la création jeune public »

Accueils en résidence : Cie Florence Lavaud - Chantier Théâtre, Théâtre La Montagne magique, Communauté d'Agglomération Pays basque, Scène nationale du Sud Aquitain, Le Petit Fauchoux, L'Empreinte Scène nationale Brive-Tulle

Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Pyrénées-Atlantiques

LA CIE LAGUNARTE - Kristof Hiriart

Kristof Hiriart est né à Bayonne. Il est d'abord batteur dans plusieurs formations au Pays basque puis entame des études de musicologie à Bordeaux. Il entre ensuite au CFMI de Tours où il obtiendra son DUMI en 1994. C'est au cours de cette formation qu'il se spécialise dans la musique à destination des enfants. C'est aussi à ce moment-là qu'il découvre sa « voix ». Il va diriger plusieurs chœurs : au Conservatoire et à l'Université de Tours.

Il joue aux côtés de nombreux musiciens issus du jazz, de la musique traditionnelle et de la musique contemporaine

Il est aussi formateur à la Philharmonie de Paris où il construit et met en place le parcours pédagogique lié à la musique traditionnelle basque.

En 2001, il crée sa compagnie, LagunArte, qu'il installe au Pays basque.

Ses premières créations font se rencontrer plusieurs disciplines : musique, cirque, danse...

GAUA en 2002 – Scène Nationale – Théâtre du Merlan à Marseille, AHOZ AHO en 2004 – Scène de Pays de Basse – Navarre, DONG en 2009 – Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac,

GAIA en 2011 – Festival EHZ – Hélette, M en 2011 – Scène de Pays / Communauté de Communes Sud Pays Basque, ZTIKZ en 2012 – Scène Nationale de Bayonne Sud Aquitain. Ces différentes expériences furent marquées par de fructueuses collaborations avec le scénographe Toni Casalonga, les compositeurs Serge de Laubier et Pierre Sauvageot, et d'autres artistes comme André Minvielle, Yves Gaudin ou Marie-Anne Michel.

Il crée aussi des concerts. BILIKA, en duo avec l'accordéoniste Didier Ithursarry, ils se produisent dans divers festivals et lieux importants de la musique traditionnelle ou du jazz comme Eurofonik, le Nouveau Pavillon à Nantes, Planète Musiques à Paris, Wazemmes l'accordéon à Lille, Jazz à Luz, Paris jazz festival... Puis EGUNA, avec le guitariste Alexis Thérain. En 2011, sa rencontre avec le pianiste lillois Jérémie va marquer le début d'une collaboration fructueuse. Ils créent ensemble le quartet Contraccordiano, puis le grand ensemble Organik Orkestra qu'ils codirigent et dont ils signent les compositions. Un premier répertoire BERAZ a vu le jour en 2015, un deuxième, RITUAL, a été créé en janvier 2019. En 2017, ils ont créé leur duo Hermeto? autour du répertoire du musicien brésilien Hermeto Pascoal.

Entre 2013 et 2015, dans le cadre de sa recherche « AHOTIK » (de la bouche) Kristof Hiriart cherche, expérimente autour de la bouche et veut s'adresser à tous les publics, dont le très jeune public. C'est ainsi qu'il crée sa forme jeune public Mokofina, destinée aux enfants de 6 mois à 5 ans, en janvier 2015 à l'Agglomération Sud Pays basque. Il s'est pour cela immergé en crèche, a multiplié les temps de rencontre avec les professionnels de la petite enfance, a essayé, ajusté...

Aujourd'hui, Mokofina a joué plus de 350 fois en France, en Europe et dans le monde (Brésil, Canada). Le spectacle tourne encore.

Après Mokofina, l'envie était forte de créer une autre forme jeune public. Mais comment continuer de creuser le sujet de l'oralité à destination des tout-petits sans se répéter ? Pour cela, Kristof Hiriart a choisi de mettre en scène la chanteuse et flûtiste lilloise Maryline Pruvost (qui joue également dans Organik Orkestra). Le spectacle Milia a vu le jour en janvier 2019 à la Communauté d'Agglomération Pays basque. Il s'adresse également aux tout-petits à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Pour sa première saison, le spectacle a joué plus de 100 fois.

Et ensuite ? UP!

Après ces deux magnifiques expériences, Kristof Hiriart souhaite continuer de créer et de jouer pour le jeune public. Ce public est le public le plus exigeant et s'y confronter permet de se recentrer, d'aller à l'essentiel et de... grandir.

Up! sera une forme acoustique, techniquement légère

Sur le plateau en forme de cercle : un escabeau, des tambours, de l'eau, du bois, du métal et des pierres, un corps, une voix.

Tous les éléments sont en place, nous allons assister à un événement, à un rituel.

Parallèlement à Up!, nous créons Igo, version adressée au tout public.

Les différents publics rencontrés et les différentes situations observées lors des tournées de Mokofina ou Milia (enfants et parents bouche bée devant le spectacle, parents étonnés devant la capacité d'écoute de leur enfant par exemple) nous ont amenés à ce constat : lorsque les adultes vont au spectacle avec leurs enfants, ils se rendent disponibles, les barrières et les a priori tombent pour faire place à une écoute disponible. Les adultes sont prêts à tout recevoir, tout écouter aux côtés des tout-petits.

Avec UP! et IGO nous faisons le pari de proposer un spectacle en diptyque : un court solo de 30 minutes à destination des tout-petits et une forme concert en solo plus longue, d'une heure environ, à destination du tout public.

INTENTION ARTISTIQUE

UP!

C'est, un mot court qui exprime le haut en anglais [ʌp] mais en langue basque c'est une interjection qui appelle à la prudence [up].

L'enfant grandit et c'est une préoccupation de tous les instants, l'adulte l'incite même à aller plus vite, trop vite parfois.

Je crois qu'on ne peut grandir que jusqu'à sa propre hauteur.

au-delà, trop haut ou trop vite, on risque la chute.

Je me construis encore, je construis ma vie à chaque instant, je veux grandir, m'élever plus haut, plus grand, mais trop haut me donne le vertige.

Les éléments de ma construction sont à portée de ma main, de ma vue, de mon corps, de ma voix, mais parfois tout m'échappe.

UP!

C'est la métaphore d'une construction personnelle, de l'élaboration extraordinaire de ce que l'on devient.

Une part de stoïcisme entre en jeu dans l'acceptation de ce développement. de l'événement de la naissance jusqu'à celui de la mort, chacun est le fruit de ses actes, la somme de ses âges, et il oeuvre de manière responsable à s'adapter ou à adapter au mieux son devenir au milieu des siens, pour atteindre le bonheur. La liberté se trouve dans le choix de ses propres représentations et de ses opinions.

Je suis l'acteur de ma métamorphose, je suis l'acteur de mes rêves.

*« Comme si je n'étais pas, comme si...
Chaque fois que j'ai écouté mon cœur,
Je me suis rempli de ce que dit l'invisible
Et les arbres m'ont porté haut.
De rêve en rêve,
Je vole et je n'ai pas de but dernier.
Depuis des millénaires poétiques,
Je naissais dans une obscurité de lin blanc
Et ne savais pas vraiment qui, en nous, était moi
Et qui était mon rêve.
Je suis mon rêve.
Comme si je n'étais pas, comme si... »*

Mahmoud Darwich, Murale

UP!

Sur le plateau, il y a un corps-voix, du bois, du fer, de la peau, de la pierre et de l'eau.

Il y a une échelle, des montants et des barreaux.

s'élever jusqu'au vertige, prendre de la hauteur, gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence... et peut-être laisser échapper la lune.

UP!

c'est un concert en solo pour voix et objets.

une version de 30 minutes pour les petits à partir de 6 mois et jusqu'à 5 ans

Kristof Hiriart

THÈMES ABORDÉS & ACTIVITÉS À MENER AUTOUR DU SPECTACLE

Up! met l'accent sur l'expression vocale, sur l'écoute et le geste.

À partir d'objets du quotidien et une installation scénographique, le processus créatif engagé ici donne à entendre et à voir, à imaginer et à s'exprimer par la musique, les sons, les gestes et la voix.

Le thème principal du spectacle est l'élévation.

Grandir, s'élever au premier degré ou de manière symbolique.

Rêver nous extrait du quotidien et crée véritablement une autre réalité qui nous est essentielle et commune, que l'on veuille ou non !

Plusieurs activités et jeux peuvent être mis en place avant et après votre venue au spectacle.

À partir d'objets, de la voix et du corps de chacun-e, sous la forme de jeux ludiques et exploratoires, l'enfant se plonge dans le son, le geste, s'invente et crée son propre langage musical.

Après avoir installé de bonnes conditions d'écoute et de concentration, on peut par exemple explorer minutieusement des situations de jeu :

- grimper sur une échelle
- chercher l'équilibre ou le déséquilibre
- jouer avec un ballon qui vole
- frapper sur des blocs ou des ustensiles de cuisine
- frotter la peau d'un tambour
- manipuler l'eau, la remuer, la regarder
- souffler dans l'eau, dans l'air
- chanter
- danser
- et puis chanter encore...

Autant d'actions qui sont naturelles mais qui prennent une toute autre dimension quand on les conjugue dans une écoute et une précision du geste maîtrisées.

SE PRÉPARER À ALLER AU SPECTACLE

Voici quelques conseils afin que les enfants et les adultes soient dans les meilleures dispositions possibles pour profiter du spectacle :

Avant la représentation :

- 1/ Je me prépare en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres.
- 2/ En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les personnes qui m'accueillent.
- 3/ Je me laisse guider pendant l'installation, je m'assois sur un coussin ou un petit banc et je garde cette place. Je m'assois près d'un adulte si je ne suis pas très rassuré. Je peux garder mon doudou avec moi.

Pendant la représentation :

- 1/ Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué. J'ouvre grand mes yeux et mes oreilles.
- 3/ J'ai le droit de réagir : rire, pleurer, être ému, avoir un peu peur... en essayant de ne pas gêner l'écoute de mes camarades.
- 2/ J'essaie de ne pas commenter ce que je vois. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire à mes amis, mon professeur ou au musicien à la fin du spectacle.

Après la représentation :

- 1/ Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti.
- 2/ Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur.
- 3/ Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

