

Petites Empreintes

Compagnie Hold-Up & Co

Petites Empreintes: l'histoire

A la base de « Petites Empreintes », il y a ce conte d'origine Mapuche intitulé « AMULEAY KUYFIKECHEYEM TAÑI KIMÜN ».

Les anciens disent qu'avant les anciens, il y avait juste la terre, le feu, l'air et l'eau. Ces quatre éléments, si différents les uns des autres, ne conversaient pas. Le Feu, venu des étoiles, se cachait dans les montagnes de peur que l'eau ne l'éteigne puisqu'elle était partout. L'Air, qui était très timide, restait immobile et silencieux tandis que la Terre, elle, dormait profondément. L'eau, qui s'ennuyait un peu, se mit à bouger et, sans le vouloir, elle se mit à chanter.

L'air qui se sentait aussi bien seul, en entendant le chant de l'eau, reprit des forces et commença à siffler. L'eau et l'air sont devenus inséparables et ensemble ils ont parcouru la Terre, cherchant partout d'autres amis avec qui jouer.

Avec tout ce bruit, la terre s'est réveillée et a bougé avec un grand bâillement et dans ses mouvements le feu est sorti. Les sifflements, les clapotis, les craquements ressemblaient à des rires. Les quatre ont compris que, malgré leurs différences, ils pouvaient être amis. Alors qu'ils chantaient ensemble, cette harmonie a créé la vie. Dans l'eau il y avait des poissons, sur terre des plantes, des animaux et des hommes. Dans l'air, des oiseaux illuminés par les flammes rouges et jaunes. Un jour magique.

Petites Empreintes: les éléments constitutifs

La scénographie est conçue sur le modèle ancestral d'une veillée autour du feu. C'est un spectacle que les enfants découvrent les mains dans l'argile. Parents, enfants, accompagnants, sont assis autour d'un grand carré d'argile (4 mètres par 4 mètres) sur lequel évoluent les trois artistes rejoint par les enfants et leurs accompagnateurs à la fin du spectacle. Des gobos dessinés par Bonnie Colin reprennent dans un geste contemporain des éléments ancestraux. Ces images sont projetées sur les murs et les plafonds des salles qui nous accueillent pour recréer un espace réconfortant un peu à l'image d'une grotte préhistorique. « Petites Empreintes » est un voyage sensoriel qui relie petits et grands à la nature et à nos ancêtres.

C'est à un conte musical allégorique: l'évocation de ce moment où l'eau, le feu, l'air et la terre ont décidé de jouer ensemble pour se sentir moins seuls. Les interventions de Karen Wenvl, la conteuse/musicienne, sont en Mapudungun (la langue des Mapuche, un des peuples originaires d'Amérique du sud) et en français. Dans ce spectacle, où la parole est rare, nous cultivons une dimension rythmique accessible à tous qui devient un moteur important à la compréhension du récit. La composition musicale s'appuie sur des percussions sur l'eau, les pierres et les coquillages. Sur des percussions avec le kultrum - le tambour Mapuche - associées à d'autres rythmiques comme le souffle pour le vent et la respiration et la manipulation de papiers pour le bruit du feu. Les chants utilisés sont des fragments de chants ancestraux certains estimés à 18000 ans. Le spectacle se termine sur le son enregistré d'un nouveau né qui est le premier chant d'un humain.

Le spectacle raconte par la musique, le chant, le mouvement acrobatique, les lumières, les effets visuels et scénographiques, cette entente magique entre les éléments qui a créé la vie sur terre. La poésie n'empêche pas le spectacle d'être - en filigrane - pédagogique. L'acrobatie y est dessinée. Des espaces mis en lumière découpent les corps et les mouvements. Ils agissent comme un effet de zoom et permettent de dégager un orteil, un bras, une main. Ce n'est pas tant l'acrobatie qui change que sa mise en lumière. Elle dessine l'acrobatie. Le travail sur la lenteur nous permet de gagner en visibilité. Le contact visuel recherché entre les acrobates et le très jeune public nous permet de les entraîner avec nous.

Petites empreintes: le processus de création

« Petites Empreintes » fusionne les temps de création et le travail de médiation: ce qui signifie le plus souvent de sortir des espaces de répétitions dédiés en allant travailler dans les écoles, crèches ou relais petite enfance ou de laisser les portes des espaces de répétition des théâtres ouvertes aux enfants. C'est un projet artistique qui place dès sa conception l'enfant, les familles et les professionnels de la petite enfance au cœur du processus de création.

Petites empreintes: l'historique du projet et nos intentions

La compagnie est attachée à la multiplicité des formes pour répondre aux besoins de publics spécifiques. Après avoir développé la forme « tout public » et « jeune public » de « Huellas » nous développons pour le très jeune public cette forme immersive et sensorielle destinée aux enfants de 1 à 5 ans, à leurs parents et à leurs accompagnants.

C'est en janvier 2023, à Puerto Natales que nous avons testé « Petites Empreintes ». Nous avons invité des parents avec leurs très jeunes enfants à s'asseoir directement autour du carré de terre de notre spectacle « Huellas ». Nous avons alors créé l'ébauche de ce conte musical, sensoriel et interactif. La musicienne et chanteuse Mapuche Karen Wenvl, les acrobates Matias Pilet et Fernando Gonzalez Bahamondez, évoluaient très proches des enfants qui avaient parfois les deux mains dans la terre. Nous avons imaginé pour les enfants en bas âge une acrobatie qui libère le corps de l'apesanteur, des déplacements proches du déplacement animal. Nous avons l'occasion de faire découvrir aux petits l'étrangeté du corps humain, son élasticité, ses capacités à rebondir et à chuter. L'acrobatie était ce jour là le trait d'union entre le mouvement des enfants, des adultes et le mouvement animal. A la fin du conte, nous avons invité les enfants et leurs parents à rejoindre, pieds nus sur la terre, les artistes. Dans cette ébauche, les enfants ont commencé à bouger, à dessiner sur la terre avec des bâtons, à créer des rythmes en tapant avec leurs mains sur la terre. Les parents et les enfants évoluaient ensemble sur ce qui semblait devenir un grand tapis de pâte à modeler. « Petites Empreintes » est un conte interactif et sensoriel où l'on chante, on danse, on regarde bouger des acrobates et où l'on bouge avec eux, où l'on dessine et malaxe de l'argile.

Le spectacle (30') était suivi par des activités enfants / parents / artistes réunis ensemble sur la terre (30'). L'occasion de développer le goût des enfants pour l'interaction sociale, de les encourager à l'écoute active, à la communication, et à l'exploration de leur créativité de manière ludique. Dès cette ébauche préliminaire, nous pouvions observer que cette expérience les connectait aux éléments et possiblement à une dimension ancestrale.

Petites empreintes: le dispositif scénique

Nous travaillons la grande proximité avec le public. Les enfants sont assis autour d'un sol d'argile (4m x 4m). L'équipe technique travaille autour de la terre et permet aux enfants d'observer la constructions des images oniriques. C'est une scénographie mouvante où les lumières, les bruitages, les modifications d'espaces se font tous à vue . Nous cherchons les images d'une terre que l'on voit respirer, d'où surgissent une source d'eau ou des lumières qui évoquent le feu. C'est une création lumière légère, où les enfants peuvent observer les techniciens à l'oeuvre. Une création autonome et adaptable presque partout.

Le générique artistique

Avec les artistes Karen Wenvl (musique et chant), Matias Pilet et Fernando Gonzalez Bahamondez (acrobates) / Scénographie Bonnie Colin / Construction et manipulation d'objets Salvatore Stara / Lumières Sofia Bassim / Mise en scène Olivier Meyrou / Production, diffusion et médiation culturelle : Ludovic Ritter

Le calendrier de création

Nous sommes à la recherche de partenaires à la fois pour la version intérieure et pour la version extérieure du spectacle.

LA VERSION INTERIEURE

16 au 27 septembre 2024 - Résidence de création en milieu scolaire - école de Bretteville en Saire (50) en partenariat avec La Brèche, Pôle National Cirque en Normandie et le soutien de la DRAC Normandie

28 novembre au 3 décembre 2024 - Résidence de création - Coulaines (72), Centre culturel Henri Salvador (recherche scénographique) en partenariat avec Le Plongeoir, Pôle National Cirque Le Mans

Entre janvier et avril 2025 (2 semaines) - Résidence de création - Cherbourg-en-Cotentin (50), Crèche Les petits marmots (création musicale) avec le soutien de la DRAC Normandie et de la CAF Normandie

Février - Avril 2025 (2 semaines) - Résidence de création au Théâtre Philippe Noiret et au Relais petite enfance de Doué-en-Anjou (49)

LA VERSION EXTERIEURE

Juin 2026 - création de la version extérieure de « Petites Empreintes » en partenariat avec le théâtre du Carroi (72) pour l'édition 2026 du festival Les Affranchis (en négociation).

Les artistes sur scène

KAREN WENVL est musicienne et chanteuse. Elle a été Directrice de Programmes et d'Art de l'ONG de Développement des Peuples Originaires "KIMELUWÜN TRAWÜN", organisation consacrée à la récupération et à la transmission des savoirs ancestraux fondés sur le respect et la cohabitation harmonieuse avec la Terre Mère. Elle a travaillé avec des créateurs chiliens et étrangers : le compositeur et créateur Andreas Bodenhöfer, BITACORA - Cantate du Bicentenaire", "DOMINANCIA", le cinéaste Ignacio Agüero, "LAUTARO - Série Déclaration Universelle des Droits Humains", Olivier Meyrou et Matias Pilet pour la composition et à l'interprétation musicale de "TU", aux Subsistances à Lyon. Elle a séjourné en France dans le cadre de la Résidence Artistique Récollets. Elle travaille avec des enfants et leur enseigne la culture, la langue et la cosmovision mapuche. C'est dans ce cadre qu'elle a récemment réalisé la production musicale du matériel didactique pour l'éducation interculturelle "LLITUN", projet financé par le Conseil National de la Culture et des Arts, CNCA, à travers le Plan de Développement des Cultures Originaires.

MATIAS PILET est acrobate. Il a joué et co-écrit Nos Limites avec Alex Fournier et Radhouane El Meddeb (le Cent Quatre), Acrobates de Olivier Meyrou et Stéphane Ricordel (Le Monfort), TU de Olivier Meyrou (Le Monfort). Il a cocréé le personnage d'Hektor qui apparaît dans les spectacles : Terabak de Kyiv de Stéphane Ricordel (Le Monfort), La Fuite de Olivier Meyrou (la compagnie Hold-Up & Co) et Les Aventures d'Hektor de Olivier Meyrou et Stéphane Ricordel (Le Monfort). Il a aussi joué dans Parade (Théâtre du Chatelet). Il a créé en 2022, « La compagnie Hold-Up & Co » qui développe Petites Empreintes et des programmes de médiation en immersion. La compagnie diffuse Huellas, Anjalousia et La Fuite. Il suit régulièrement les formations intensives autour du GAGA Movement Language.

FERNANDO GONZALEZ BAHAMONDEZ est acrobate. Il est né à Punta Arenas en Patagonie chilienne. Il vit actuellement à Montréal où il a collaboré ces dernières années avec diverses compagnies telles que Acting for Climate, Les 7 doigts de la main, Gypsy Kumbia Orchestra, Machine de Cirque. Son parcours artistique est parsemé de rencontres avec des artistes qui l'ont marqué et l'ont influencé. Il approfondit une acrobatie hybride qui intègre de multiples langages corporels (la technique acrobatique, la danse, la danse urbaine dans le but d'élargir son écriture acrobatique). En parallèle, Fernando suit actuellement une spécialisation à l'Ecole Nationale de Cirque de Montréal comme formateur des Arts de cirque. Il tourne actuellement en France avec le spectacle Huellas.

L'EQUIPE ARTISTIQUE, MEDIATION ET PRODUCTION

BONNIE COLIN est scénographe. Plasticienne, elle est représentée par la galerie Amélie Maison d'Art. Au printemps 2025 elle expose à Paris. 2024 elle expose à Dijon. En 2023, elle expose ses carnets dans le cadre du printemps du dessin à l'Artothèque L'inventaire- Lille et elle crée également les installations et la scénographie de « Huellas » au Museum d'histoire Naturelle Rio Secco à Punta Arenas en Patagonie, puis à L'ancien Hôpital Maritime de Cherbourg dans le cadre du Festival Spring. En 2019, elle dévoile en duo avec son compagnon des grands formats à l'huile, ainsi que des sculptures et dessins au Centre d'Art Contemporain Bouvet-Ladubay à Saumur. En 2023, elle crée la scénographie de Huellas.

OLIVIER MEYROU est metteur en scène. Il a étudié à la FEMIS dont il a été Lauréat de la « Villa Médicis hors les murs ». Il obtient le Teddy Bear du meilleur film documentaire pour Au-delà de la haine au Festival International du Film de Berlin en 2007. Ses films Célébration et Parade sont sélectionnés dans de nombreux festivals de films et diffusés à travers du monde. Au théâtre, il écrit et met en scène : Acrobates avec Stéphane Ricordel, La Petite Fille aux Allumettes au Studio Théâtre de la Comédie-Française, TU, La Fuite, Les Aventures d'Hektor, Anjalousia, Huellas. Il a créé en 2022, « La compagnie Hold-Up & Co ».

LUDOVIC RITTER est chargé de production et diffusion au sein de la Cie. Il était le responsable des programmes de médiation à la Brèche - Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg Octeville. Ensemble, avec Matias Pilet et Olivier Meyrou, ils partagent la même passion pour la démocratie culturelle. Il imagine les programmes de médiation acrobatique ou musicale, de formations professionnelles, d'une durée de 1 jour à plusieurs semaines, autour des œuvres inscrites au répertoire de la compagnie (Huellas, Anjalousia, La Fuite). Ces interventions prennent la forme de PREAC, CLEAC, interventions dans les établissements scolaires, les crèches, les prisons, les conservatoires et les associations.

Durée de la pièce « Petites Empreintes »: 30 minutes

Durée de la rencontre/jeu, avec les enfants, les artistes et les accompagnants dans l'espace scénographique : 30 minutes

Durée totale du spectacle et de l'atelier : 60 minutes

Jauge: 60 personnes (enfants et accompagnants).

Possibilité de jouer jusqu'à 3 fois par jour.

EAC « sur mesure » à inventer avec vous

Production/diffusion : Cie Hold-up & Co

Ludovic Ritter : 06.24.82.24.79 / holdupandco@gmail.com

<https://www.holdupandco.com>