

INUKSUK

CRÉATION IMMERSIVE MOUVEMENTÉE & SONORE
POUR UNE DANSEUSE ET UN ENSEMBLE DE CAILLOUX

À partir de 18 mois

Dossier artistique création 2023

Compagnie Zeïf



Zeïf
CRÉATIONS POUR LA PETITE
ENFANCE



INUKSUK

3 sur 8 pages

Durée : 30 minutes

Public : de 18 mois à 7 ans

Jauge tout public : 50 spectateurs (enfants et adultes compris)

Jauge structures petite enfance : 25 enfants + leurs accompagnants (25 max)

Jauge scolaire : 2 classes et leurs accompagnants

Inuksuk : chez les Inuits, empilement de pierres dont la fonction est de communiquer avec les humains présents dans l'Arctique. Signifie aussi "agir en tant qu'être humain".

Inuksuk c'est

un espace composé de cailloux,
des sons qui proviennent de toutes parts,
une danseuse qui évolue parmi les spectateurs
et qui expérimente les possibilités de son corps.

Inuksuk, c'est un peu de nous toutes et tous, à nos balbutiements. C'est l'aventure de notre propre construction.

C'est le repère que nous modelons par nos chutes et nos succès, en partant à la découverte de nos premières perceptions.

Ce spectacle, empreint de poésie et de délicatesse, offre une parenthèse propice à la contemplation et à la détente. Il convie les familles à partager un moment de douceur et de complicité entre parents et enfants.



© Charles Monnet

Conception & interprétation

Alexia Volpin

Conception, composition & technique

Nicolas Peraldi

Regard extérieur & accompagnement mise en scène, jeu & BMC

Audrey Tardy & Anaïs Soreil

Costumière

Johanna Lavorel

Production/diffusion

Aurélia Immacolato

Production - Zeif

Coproduction - Les Bravos de la nuit (42)

Création soutenue par la compagnie ACTA dans le cadre du dispositif Pépite, pôle d'accompagnement à la création jeune public

Soutiens & accueils en résidence - Les Bravos de la nuit (42) / Festival de la rencontre de l'art à l'art de la rencontre (69) / Pôle 9 (69) / MJC Jean Macé (69)

DÉMARCHE ARTISTIQUE / OUTILS

L'enfant part à la découverte du monde qui l'entoure en composant avec son univers. **Il essaie, encore et encore, chute, rebondit, dégringole à nouveau, invente, expérimente ses possibilités, construit sans cesse avec ce qui lui tombe sous la main.**

Dimension physique & chorégraphique



- L'utilisation de **verbes d'action**, en lien avec les étapes de développement de l'enfant, est le principal outil de la composition chorégraphique. L'idée a été de créer une palette d'actions concrètes, autour des **notions de construction et de déconstruction**, observées et réalisées par les enfants. Elles sont reprises, façonnées, modelés en mouvements dansés en utilisant la répétition, l'amplification, la distorsion. Des mouvements sont également repris en direct selon les réactions et interactions avec les spectateurs.rices.
- Les **actions induites par la matière**, par les cailloux, ont également été une source primordiale d'inspiration pour la composition, permettant également de faire émerger un imaginaire. Comment l'action que je réalise avec ce caillou peut être reproduite par mon corps tout entier ? Si j'attrape avec ma main, comment j'attrape avec tout mon corps ? Si un caillou vacille, comment mon corps, ou une partie de celui-ci, vacille ?
- Cette proposition continue de questionner la **création de la relation à l'intérieur du temps de la représentation** : comment les rythmes et les intentions de mes actions peuvent participer à tisser la relation ? Entre moi et l'autre ? Entre moi et ce que je vois ? Entre moi et ce que j'entends ?

DÉMARCHE ARTISTIQUE / OUTILS (suite)

Dimension sonore

L'envie pour la création sonore de ce spectacle a été de développer une proposition orchestrale, plutôt aérienne, entremêlée de sons de la nature, dans le but de plonger les spectateurs.rices dans différents espaces naturels, et de les guider vers un état d'esprit propice à la contemplation. Un dispositif de spatialisation du son est installé pour permettre une immersion dans un univers imaginaire, où les sons et les instruments se déplacent dans l'espace.

Également inspirée par les verbes d'actions cités plus haut, la composition originale accompagne la danseuse. Au fil du spectacle, elle vient souligner, parfois guider, ou encore entrer en dialogue avec les mouvements et trajectoires du corps dansant.

Dimension plastique & scénographique

Une diversité de cailloux vient prendre place sur l'espace de jeu. Leurs couleurs, leurs formes, leurs poids, leurs tailles sont source de mouvements et de sons à partager avec les personnes présentes. Ils viennent structurer l'espace, donnant à voir un lieu où l'humain a déjà agit.

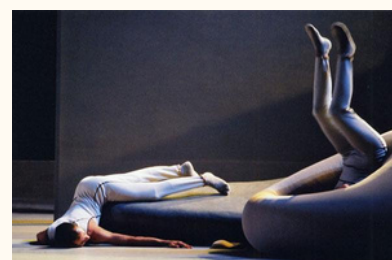
Les spectateurs sont installés en demi-cercle autour de l'espace scénique, au centre du dispositif de spatialisation. Ceci permet à la danseuse de cheminer et naviguer entre les spectateurs, en résonance avec la création sonore.



INSPIRATIONS

- Noé Soulier - First memory / Gestes, actions et mouvements
- Julie Desprairies
- Odile Duboc - Projet de la matière
- Lucie Picandet - Les émophones
- Pezzettino - Leo Lionni
- En route ! - Isabelle Simon

- Michel Foucault - Des espaces autres. Hétérotopies
- Fantasia / Tchaïkovsky
- Hugues Le Bars
- Yosi Horikawa - Wandering
- Hayao Miyazaki - Joe Hisaishi
- John Dewey - la notion d'expérience



LA COMPAGNIE

Zeïf est une **compagnie de spectacle vivant** créée en 2021 à Lyon et dirigée par Alexia Volpin (danseuse & chorégraphe).

Zeïf est issue du Collectif ASArts, compagnie qui a vu naître ses premières créations artistiques.

Depuis plusieurs années, Alexia expérimente des **dispositifs de création dans les lieux dédiés à la petite enfance**, seule et/ou en collaboration avec d'autres artistes.

Sillons., le premier spectacle créé avec Anaïs Soreil (compositrice & violoncelliste), donne le ton de **Zeïf** en abordant des thématiques qui continuent à inspirer les nouvelles créations : l'échange, la rencontre, l'expérience partagée, la pluridisciplinarité.

Une attention toute particulière est portée aux résidences de création in situ qui permettent d'être au plus près des publics concernés.

Très tôt **inspirée par nos gestes quotidiens et des actions** qui en découlent pour ses créations, Alexia se questionne et expérimente autour de ces mouvements en décortiquant leur dynamiques propres afin de les retranscrire dans la danse. Les multiples expériences en crèches lui ont permis d'observer les mouvements des enfants, leurs rythmiques, leurs couleurs, leurs points d'initiation. Elle s'en inspire en les déconstruisant, en les modelant, en les façonnant à sa manière. **Toujours en collaboration avec d'autres artistes**, eux-mêmes riches d'expériences dans le milieu de la petite enfance (danseur.euse.s, musicien.ne.s, scénographes, plasticien.ne.s), les créations de la compagnie voient le jour au contact des tout-petits.

L'expérimentation et la recherche constantes que demande et permet le jeune enfant sont au cœur de la démarche de Zeïf.

La compagnie développe un travail mêlant **composition et improvisation** grâce à l'écriture de partitions. Ces partitions, généralement réalisées autour d'actions concrètes, visent à laisser place à une très grande **disponibilité et spontanéité** des interprètes leur permettant d'être à l'« endroit » de ces spectateurs si singuliers que sont **les tout-petits**. **Zeïf** cherche à créer des dispositifs artistiques rendant possible **l'immersion & la participation** et en favorisant **l'éveil du jeune enfant**. La compagnie propose des expériences artistiques venant **habiter les espaces**, dans lesquelles la rencontre peut toujours avoir lieu.

Zeïf
CRÉATIONS POUR LA PETITE
ENFANCE

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE

Alexia Volpin

Chorégraphe, danseuse et professeure Diplômée d'État en danse contemporaine, Alexia est à l'initiative de différentes créations à destination de la petite enfance & intervient également dans diverses structures socio-culturelles.

Son parcours universitaire (Lyon II et Paris Sorbonne Nouvelle) jusqu'en doctorat lui a permis de questionner l'évolution des politiques culturelles par le biais de l'éducation artistique et culturelle.

Les questions de création et de transmission sont au cœur de ses préoccupations.

Elle souhaite approfondir son travail chorégraphique par la recherche des liens dynamiques entre mouvements, gestes, verbes d'action, rythmes & espace.

Audrey Tardy

Regard extérieur mise en scène, jeu & BMC

Metteuse en scène, comédienne

Praticienne en BMC

Nicolas Peraldi

C'est sa grand-mère qui lui posa les doigts sur les touches, avant qu'il passe la plus grande partie de son enfance au conservatoire de musique de Grasse. Auteur-compositeur au piano et à la guitare, Nicolas a étudié le son au BTS Audiovisuel de Cannes afin de pouvoir parfaire ses compositions. Technicien du son en freelance depuis plusieurs années pour de nombreux concerts et festivals, il compose en parallèle la musique de plusieurs dizaines de court-métrages et documentaires. C'est maintenant avec enthousiasme qu'il s'engage à l'accompagnement musical de spectacles vivants au sein de la compagnie Zeif.

Johanna Lavorel

Costumière

Aurélia Immacolato

Chargée de production/diffusion.

