

La **compagnie Hayos** présente

Gioïta

une pièce chorégraphique et plastique
pour la petite enfance

créations 2021-2023

Compagnie Hayos

Maison des associations

60 rue Franklin

diffusion.ciehayos@gmail.com

93100 Montreuil 06 03 26 98 43

« L'enfant voit grand, l'enfant voit beau. La rêverie vers l'enfance nous rend à la beauté des images premières...une réouverture au monde prestigieux des premières contemplations. »
_ Gaston Bachelard, *La poétique de la rêverie*.

Note d'intention

Dans la création des deux pièces jeune public précédentes de la compagnie, *Globe-Trotter* puis *Globe-Trottinette* pour la toute petite enfance, la rencontre avec l'œuvre d'Anne Herbauts avait été l'évènement déclencheur. En découvrant la bibliothèque jeunesse avec mon premier né, j'avais écumé tous les bacs d'albums dans l'ordre alphabétique pour découvrir les auteurs les uns après les autres, et j'avais été particulièrement touchée par les albums d'Anne Herbauts, notamment certains qui semblaient écrits pour moi alors qu'ils étaient rangés dans les bacs jeunesse.

De la même façon avec l'album *Cloud* de Katsumi Komagata, qui semblait écrit pour moi-adulte et pour moi-enfant. Comme plusieurs adresses qui coexistent, plusieurs espaces-bulles qui se superposent en certains endroits.

Avec l'album *Cloud*, c'est l'espace d'une matière, le papier, avec ses grains, ses nuances du blanc au blanc cassé. C'est l'immersion du corps dans un environnement : immersion dans cette matière papier comme j'aime m'immerger dans un espace avec la danse, architecture ou espace de nature, pour rêver un univers poétique.

Puis dans les autres albums de Katsumi Komagata, c'est la plongée dans les matières mais aussi dans les couleurs, les transparences, les formes narratives, les passages de l'aplat au volume, la dimension du livre-objet...

Pour donner vie à l'univers de *Gioïta* dont une des racines est l'œuvre de Katsumi Komagata, j'ai invité Bérengère Vallet, plasticienne qui collaborait avec la compagnie sur le projet *Gioia Per Gioia*, pour travailler sur une co-écriture chorégraphique et plastique.

L'écriture de Katsumi Komagata est une narration ouverte, qui offre un espace à l'imaginaire du lecteur et qui comporte des résonances avec l'écriture chorégraphique ou plastique, une écriture qui se construit à partir d'évocations, qui invite le spectateur à se laisser guider par ses sensations et son imaginaire, pour parcourir un voyage intime et tisser ses propres narrations.

Il s'agit d'une rencontre émotionnelle avec cette œuvre, d'une émotion esthétique puis d'une contagion poétique - au sens de moteur intime de poésie, mis en branle, comme un courant interne qui ressurgit et fait renaître l'envie de créer un univers poétique.

"Je voudrais réaliser des dessins pour faire sentir l'air et le temps, l'espace." _ Katsumi Komagata

Gioïta

pièce chorégraphique et plastique

pour les tout-petits de la naissance à 5 ans et pour les adultes qui les accompagnent

Gioïta est issu du mot *Gioia* qui signifie "joie" en italien, soit les "petites joies". Ce spectacle invite à s'immerger dans la sensorialité et la poésie de la matière papier, de la danse et de la voix.

Du sol blanc une grande voile respire et s'envole ,
le vent naissant traverse le corps et danse avec lui,
Émerveillement de la virevolte soudaine des papillons
Jaune d'or d'une lumière d'été traversante
De l'eau qui court et des grandes algues bleues de la rivière une danse jaillit
comme une source vive,
Chant du coeur rouge carmin et son rythme dansé
Fleurs-corolles multicolores aux allures de feux d'artifice

...ça danse, ça chante, ça se transforme et ça s'émerveille sans arrêt,
Un vrai moment de joie suspendu pour les petits et leurs parents.

Distribution

Sur une proposition de **Nathalie Gatineau** Ecriture et Interprétation : **Nathalie Gatineau et Bérengère Vallet** Création musicale : **Les Zéoles** Création lumière : **Claire Childeric/Lucille Garric** Regard extérieur : **Laetitia Bloud**

Coproduction & soutiens

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la Convention de Coopération Culturelle 2020 et 2022 avec la Ville de Montreuil // Direction de la Nature, des Parcs et de la Biodiversité du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis // Direction Petite Enfance, Montreuil // Association Un Neuf Trois Soleil // Pôle d'Accompagnement Pépité - Compagnie Acta // Bibliothèque Robert Desnos, Montreuil // Ville de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre du dispositif « Premiers Regards Premier Pas » // Ville de Tremblay-en-France // Ville du Thillay

Le spectacle Gioïta possède deux déclinaisons

La compagnie Hayos est une compagnie du dedans-dehors, elle crée pour les espaces et dans les espaces.

Poursuivant cette démarche de création-immersion dans les lieux, **Gioïta-spectacle** a été créé en dispositif frontal puis décliné pour s'immerger et déambuler dans les bibliothèques et lieux atypiques puis pour s'immerger dans les espaces naturels. La relation spécifique au public est un désir de proximité physique, pour un partage intense.

Gioïta-spectacle, forme originale en dispositif frontal pour les salles équipées (ou non équipées), où l'espace-spectateur dédié aux enfants et adultes qui les accompagnent est installé au plus proche de la scène.

durée : 35 minutes.

Gioïta-en immersion, dans les bibliothèques et lieux atypiques (musées, hôpitaux, etc) Cette déclinaison permet l'émergence du geste artistique dans une très grande proximité avec le public enfant et adulte, conjuguant les partitions chorégraphiées, vocales et plastiques avec des temps partagés autour des matières du spectacle.

durée : 1 heure 30 en trois séquences de 20 minutes environ.

Gioïta-côté jardin, vient s'immerger dans le paysage et dialoguer sensoriellement et poétiquement avec les éléments naturels évoqués dans la création initiale au travers des matériaux en présence, mais cette fois-ci ce sont les éléments naturels qui sont eux-mêmes mis en jeu.

durée : 35 minutes.

Visualiser les **teaser**

Gioïta-SPECTACLE <https://vimeo.com/757142442>

Gioïta-JARDIN <https://vimeo.com/759197779>

Conditions générales d'accueil

Équipe en tournée : 2 artistes, 1 régisseur.se et 1 prod (*présence à confirmer*) Prévoir hébergement pour 3 personnes si lieu en dehors de l'Île-de-France.

Merci de noter que *Gioïta-spectacle* se programme avec un minimum de 2 représentations (petite enfance et scolaires) et qu'il est souhaitable de programmer une 3ème représentation pour le tout public. Prévoir un intervalle d'1h30 entre le début de deux représentations successives, exemple : 9h15 et 10h45.

L'équipe arrive toujours à J-1 pour le montage. Un temps d'1h45 avant la première représentation est nécessaire pour permettre aux artistes de s'échauffer.

Une **fiche technique** détaillée vous sera fournie selon la déclinaison choisie. > *Gioïta-spectacle* a une fiche lumière

> *Gioïta-en immersion et Gioïta-côté jardin* sont autonomes

Jauge : 50 parents-enfants pour salles équipées, 40 pour salles non équipées max.

Prévoir un gradinage en adéquation avec le public de la toute petite enfance, soit : natte, tapis, coussins, petites chaises/bancs... puis des grandes chaises pour les adultes seulement.

Planning type :

J-1 : arrivée artistes et technique

montage/repérage/filage

JJ : 1h45 d'échauffement

2 représentations espacées au minimum d'1h30

J+1 : 1h45 d'échauffement

1 représentation

2h démontage

Merci de prévoir un catering léger : fruits secs, fruits frais et de saison, thé, café, sucre...

Deux langages : matière papier et danser / chanter

Matière papier

Nous nous sommes concentrées sur les processus naissants, les formes en train de surgir, en appréhendant les potentialités d'évocation du papier avec la spontanéité de l'enfance.

Le temps du spectacle, le plateau d'abord nu, s'emplit de différentes matières qui prennent vie et place, jusqu'à l'abondance du joyeux bazar d'une salle de jeu en fin de journée.

Tout proche du public, sur un petit cadre translucide, les doigts et des bandes de papiers disponibles au sol, jouent un théâtre d'ombre qui convoque les futurs protagonistes de cette immersion sensorielle : insectes, vent, vagues, lumière de l'aube, brume, ciel étoilé...

Un paravent de papier s'ouvre comme un livre et s'érige, des feuilles d'arbre, des nuages y sont évidés en direct, et la silhouette dissimulée derrière apparaît par fragments et jeu. Le paravent se déplace, s'habille de couleur et lumière au fil des tableaux du spectacle.

Des surprises attendent sous le sol de papier blanc qui sera « creusé », laissant apparaître une rivière, des algues qui deviendront feu de joie, des montagnes qui deviendront coquillages, éventails, larges fleurs exotiques puis feu d'artifice.

Danse et présence sensorielle

*J'aimerais être à cet endroit de la présence sensorielle où je peux être l'eau du torrent qui dévale
le visage caressé par la brise de vent
les jambes de l'enfant qui s'emballent dans la pente d'herbe
ce jaune d'or traversé par la lumière
cette note de chant qui traverse l'espace comme si j'étais sur un plateau d'altitude.*

Nous cherchons cet état de la présence sensorielle/corporelle intense du tout-petit, cet endroit où coexistent sensations, émotions et fabrication d'images intérieures - imaginaires.

Danse et chant

Dans un même souffle faire coexister la danse et le chant a capella , qu'ils s'entremêlent, s'insufflent l'un l'autre,
A l'image de certaines traditions, telles que le flamenco ou la culture tzigane, où musique, danse et chant surgissent spontanément et simultanément,
un chant devient rythmique vocale puis percussions corporelles et rejaillit en un instant en une danse crépitante.

La joie spontanée et communicative est comme un feu naissant, un embrasement, un galop de cheval, elle va effleurer parfois les sonorités musicales du mode mineur, comme une navigation entre les eaux de la joie irradiante et de la joie teintée d'un souffle de nostalgie.

Univers sonore

Les chants à capella de Gioïta sont issus majoritairement de la tradition tzigane. Le duo d'accordéonistes Les Zéoïes ont composé une invitation à danser, comme un parfum de bal qui nous emmène vers la joie festive et partagée.

La compagnie Hayos

pour l'émerveillement des tout-petits comme des plus grands

Le cycle GIOIA

Une recherche autour de la joie

La compagnie Hayos a mené une recherche autour de la joie tout au long du cycle Gioia, à partir de l'hypothèse de la joie comme émotion fondatrice dans nos parcours de vie depuis notre toute petite enfance. Est né de cette réflexion le projet *Gioia Per Gioia*, création chorégraphique pour l'espace public co-crée et entremêlée avec *Per Gioia*, projet partagé avec des habitants. Rapidement est apparu le désir de partager cette recherche avec le monde de la toute petite enfance.

Et *Gioïta*, dernier projet rejoignant cet axe de recherche. A travers l'expérience du spectacle, traversons ensemble enfants-adultes spectateurs et artistes, cet espace-temps suspendu, parce qu'il y a besoin de s'émerveiller ensemble, de partager les émotions esthétiques et l'ouverture des fenêtres de l'imaginaire, de partager la joie de l'émerveillement, la joie de sentir son corps en mouvement, la joie de la découverte et de l'exploration, la joie de la musique et de la voix...

La création GIOÏTA

processus d'immersion en structure petite enfance

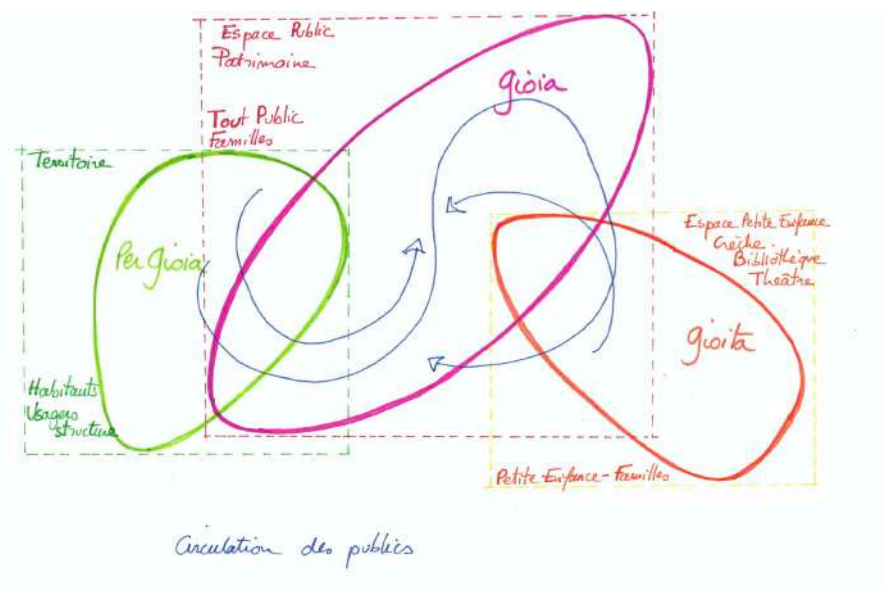
Dès le début, s'est imposée la nécessité d'associer des temps partagés avec les tous-petits et les professionnels de la petite enfance au processus de création, alternants avec les temps de résidence d'écriture du spectacle. La compagnie Hayos a été accueillie en résidence de territoire au sein des trois Relais Petite Enfance et une crèche de la ville de Montreuil, à travers un dispositif soutenu par la

Micopier entre le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la ville de Montreuil.

Cette alternance entre les temps partagés de manipulation de matière papier, d'invitation au mouvement dansé, de jeux de rythmiques corporelles, et les temps de laboratoire d'écriture ont créé des allers-retours féconds et nourrissant pour chacune des étapes.

Cette structure nous a mis en travail à l'endroit de l'écoute et de la réception du tout petit. Ces conditions spécifiques de création ont conforté le désir d'employer des procédés simples avec une part de « magie », que les familles et les professionnels de la petite enfance peuvent s'approprier facilement. Créer des moments forts avec peu de choses, est en effet un parti pris dont la richesse a été constatée en atelier dans les crèches et relais.

Ce dispositif de résidence de territoire a été reconduit en 2022-2023 autour de la création de *Gioïta*-côté jardin au sein de deux crèches municipales et une crèche départementale.

Gioïta en tournée

2024/25 : Gioïta en Immersion

Avril : Médiathèque Jacques Chirac, Troyes (Centre Ville et Chartreux, Troyes (10), Mois des Touts-Petits.

Mars : Médiathèque du Grand Narbonne, Narbonne (11) Hommage à Katsumi Komagata , Festival Scènes d'Enfance

Février : Médiathèque Germain Tillon, Saint-Maur-des-Fossés (94)

Gioïta spectacle

Février/Mars : Salon du Livre Jeunesse, Saint-Germain-les-Arpajon (91)

2023/24

Avril : Médiathèque Alexandra David Neel, Saint-Prix (95)

Novembre : Centre Culturel Le Chaplin, Mantes-la-Jolie (78)

Octobre: Médiathèque de la Cité des Sciences, Paris (75)

Théâtre La P'tite Criée, Pré-Saint-Gervais (93) Mois de la Petite Enfance

2022/23

Juillet : Manifestation « Lisez l'Eté » ,Parc Leon Salagnac , Malakoff (92)

Juin : Festival « 1,9,3 soleil » Parc de la Courneuve et Parc de Romainville (93)

Avril : Médiathèque Bernard Ywanne, Bonneuil-sur-Marne (77)

Mars : Tournée dans les bibliothèques de l'Aube (Aix-Villemaur, Lusigny sur Barse, Mery-sur-Seine)

Tournée dans la Sarthe, Centre Culturel le Courmesnil à Loué et Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe (72)

Janvier : Résidence au Théâtre Alexandre Dumas en partenariat avec le Pôle de Développement Culturel de la ville de Saint-Germain-en-Laye, création lumière de Gioïta-spectacle suivi de deux représentations.

Auparavant

2022: créations *Gioïta en immersion* et *Gioïta côté-jardin*

Gioïta en immersion :

Octobre : **une représentation** de *Gioïta-immserif*, médiathèque Louis Aragon, Rosny-sous-Bois (93).

De mars à octobre, plusieurs **résidences** : crèche La Marelle, Tremblay en partenariat avec le Service Culturel de Tremblay et l'association Un Neuf Trois Soleil · crèche Franz List, Saint-Germain-en-Laye, en partenariat avec le Pôle de Développement Culturel de la ville de Saint-Germain-en-Laye · crèche « C'est comme un jardin » au Thillay, en partenariat avec le Service Culturel de la ville du Thillay

Gioïta côté-jardin : Juillet : Représentation de *Gioïta-jardin* Parc Forestier de la Poudrerie, Sevran, dans le cadre de la manifestation « Lire au Parc »

De Mai à juin, plusieurs résidences : Parc Départemental Jean-Moulin – Les Guilands et Crèche Départementale Simone de Beauvoir, en partenariat avec la Mission de Coopération Territoriale du Conseil Départemental Seine-Saint-Denis / Ville de Montreuil · Crèche Barrantin, Saint-Germain-en-Laye en partenariat avec le Pôle de Développement Culturel de la ville de Saint-Germain-en-Laye · jardin de l'Hôtel de Ville du Thillay en partenariat avec le Service Culturel de la ville du Thillay

2021: création de *Gioïta-spectacle*

Décembre : **six représentations** à la bibliothèque Robert Desnos, Montreuil en partenariat avec la Direction Petite Enfance & **deux représentations** au Centre Social du Grand Air, Montreuil.

De novembre 2020 à novembre 2021, plusieurs **résidences** : les Structures Petite Enfance de la ville de Montreuil (Les Trois Relais Petite Enfance et la Crèche sur le Toit) · Bibliothèque Robert Desnos, Montreuil · Maison du Parc Départemental Jean-Moulin - Les Guilands, Montreuil · Pôle de création Pépites - Compagnie Acta, Villiers-Le-Bel, soutenue par la Bourse Pépites.

L'équipe

Nathalie Gatineau // directrice artistique, chorégraphe, danseuse

Formée au Conservatoire Régional de Grenoble, Nathalie crée la compagnie Hayos en 1999. A travers l'aïkido, elle découvre la relation arts martiaux-danse qui a profondément influencé son travail chorégraphique.

Elle oriente rapidement sa recherche autour de propositions in situ par la rencontre de la danse avec des architectures, espaces paysagers, espaces publics avec notamment. le projet "Projections-éditions", performance pour 4-5 danseurs, puis le solo in situ "Jour", créé pour les Journées du Patrimoine 2008 de Montreuil.

L'écriture littéraire devient un arc de recherche. Elle développe "Je suis en route", une forme chorégraphique en trois solos autour de textes de Blaise Cendrars,

Puis 2010 marque le début des créations jeune public de la compagnie avec *Globe-Trotter*, librement inspiré de l'œuvre de l'auteur-illustratrice Anne Herbauts, en tournée dans une multiplicité d'espaces intérieurs et extérieurs. Grâce à un partenariat de plus de deux ans avec les Relais Petite Enfance et la bibliothèque Robert Desnos de la ville de Montreuil, *Globe Trottinette*, déclinaison pour la toute petite enfance naît.

De 2017 à 2023, Nathalie développe un nouveau cycle de création questionnant la joie avec le triptyque : "Gioia" - "Per Gioia" - "Gioita". "Gioia", créé en juin 2021, est une pièce chorégraphique in situ avec une danseuse, une plasticienne et un musicien en live. "Per Gioia" est un projet intergénérationnel partagé avec les habitants des quartiers prioritaires de Montreuil. Et "Gioita", pièce destinée à la toute petite enfance, qui elle-même se décline en trois formes pour aller à la rencontre du public dans tous les types d'espaces.

Bérangère Vallet // plasticienne et scénographe

Formée à l'atelier Glacière et à l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris, Bérangère Vallet agit sur des supports et dans des formats très divers. Attachée à la dimension émancipatrice de l'art, elle cherche dans ses projets artistiques à convoquer l'imaginaire pour questionner le monde d'aujourd'hui.

Elle choisit d'exposer dans des lieux "hors cadre" comme des échafaudages, une chapelle, le théâtre du Fil de l'eau et la salle Jacques Brel à Pantin, le centre social Comme vous émoi, la Parole errante à Montreuil, le 3993 à Romainville, l'Atelier du Plateau à Paris, La Halle saint Pierre, musée d'art brut de Paris, la galerie E la nave va tenue par des pensionnaires de la clinique psychiatrique de La Borde.

Elle collabore régulièrement avec des **compagnies de théâtre, comme scénographe, auteur et peintre sur scène**, inventant des partitions de peinture qui dialoguent avec les mots sur le plateau. Elle a travaillé notamment avec Jean Michel Rabeux à trois reprises (*La petite soldate américaine*, *Au bord*, *La belle au bois dormant*), Hélène Mathon (*Sister*, *Les petits poussés*), le Théâtre du Frêne (*La princesse aux joues rouges*), Aurachrome Théâtre (*Petit Mi Grand*) et Hayos (*Gioia*, création juin 2021). L'actualité sanitaire et sociale l'a conduite à inscrire toujours davantage ses gestes dans l'espace public et en partage avec les habitants d'un territoire. Celui de Calais cet automne dans le cadre d'un CLEA, *Nos métamorphoses*, celui de Montreuil avec son projet *Fenêtres dans la ville* initié cet été à la Boissière. <http://www.berengere-vallet.odexpo.com>