

musique
et danse
en Loire
Atlantique

Dossier pédagogique Saison jeune public 2020-2021

Des pieds et des mains

Cie NGC25 – Hervé Maigret

Espace de Retz – Machecoul / Jeudi 11 mars 2021 à 14h15 et
vendredi 12 mars à 10h15

Salle Equinoxe – Savenay / Mardi 20 avril 2021 à 10h et 14h15

Contacts Musique et Danse :

Nathalie Rinaldi / Responsable Danse à l'école : nrinaldi@md44.asso.fr 02 51 84 38 92 - 06 61 43 87 44

Gaétane Russon / Suivi administratif écoles : grusson@md44.asso.fr 02 51 84 38 99

Présentation du spectacle

Chorégraphie d'Hervé Maigret

Tout faire pour faire tout ! Des pieds pour danser et des mains pour jouer. Ce solo est interprété par Pedro Hurtado, merveilleux danseur rencontré en Equateur par le chorégraphe Hervé Maigret, et qui a depuis rejoint sa compagnie.

Pedro est fort d'une double formation car son premier métier était... concertiste !

Des pieds et des mains va jouer avec cette extraordinaire dualité en offrant un petit moment de suspension et de liberté où choisir n'est pas obligatoire. Entre écoute et regard, le spectacle invite à découvrir toute la force de l'œuvre et du métier d'interprète à travers deux langages, ceux de la danse et de la musique. Il propose également une découverte d'œuvres classiques pour piano accessibles aux plus jeunes, éclairées par l'imaginaire de l'interprète.

Le solo se construit par un jeu de dualité, de contraste : mouvements rapides, lents, accélérations et ralentis, silences, arrêts, reprises...

Toutes ces dynamiques sont celles partagées à la fois par la danse et la musique. Plus similaires que différentes, aussi capricieuses et séduisantes l'une que l'autre, c'est à travers leur pouvoir et leur beauté que ce spectacle va éveiller les sens et la curiosité, initier un premier voyage intérieur et sensible pour mieux se connaître. Se rencontrer soi-même pour mieux s'ouvrir à l'autre.

Chorégraphe **Hervé Maigret**

Assistant chorégraphique **Emilia Benitez**

Artiste chorégraphique/pianiste **Pedro Hurtado**

Création lumière **Fabrice Peduzzi**

Création sonore **Mathieu Roche**

Jeudi 11 mars 2021 à 14h15

Vendredi 12 mars 2021 à 10h15

Machecoul-Saint-Même, Théâtre de l'Espace de Retz

Mardi 20 avril 2021 à 10h et 14h15

Savenay, Salle Equinoxe

Durée **50 min - cycle 3**

Rencontre préparatoire pour les enseignants du territoire de Savenay

• samedi 20 mars 2021 de 9h30 à 12h30 à Savenay – Salle Equinoxe

Une rencontre avec le chorégraphe **Hervé Maigret** et le danseur-interprète **Pedro Hurtado** est proposée autour de ce spectacle, en amont des représentations à Savenay. Elle est obligatoire pour les enseignants des classes inscrites à ces représentations.

- Présentation du spectacle, de la démarche de création et des pistes pédagogiques
- Atelier de pratique autour des matériaux chorégraphiques de la pièce

Les enseignants préinscrits et retenus pour le spectacle recevront un mail d'invitation et devront alors confirmer leur participation à la formation

Synopsis et note d'intention

« Un souvenir qui émerge parfois, qui provoque en moi le rire et une certaine mélancolie à la fois, c'est l'image de Pedro à 17 ans, caché entre les pieds d'un piano, celui-là même qui se trouvait dans la salle de danse du conservatoire Rimsky Korsakov de Guayaquil. »

« Mon rôle de chorégraphe est aussi de mettre en avant et de révéler des danseurs. C'est pour cela que j'ai eu l'envie d'écrire une pièce pour l'interprète Pedro Hurtado, que j'ai découvert en 2010, à Quito, en Équateur. Ce danseur est aujourd'hui un interprète de ma compagnie NGC 25. A ma demande, il y a quatre ans, il s'est installé en France et danse, depuis, dans les pièces du répertoire : « Roméo & Juliette », « Le bal à Boby » et, dernièrement, « Salam ». Repéré et apprécié par les professionnels et le public, Pedro Hurtado est complètement intégré au sein de ma compagnie et dans les actions culturelles liées à la diffusion.

Pedro est un remarquable danseur, et aujourd'hui j'ai voulu explorer tous ses potentiels chorégraphiques mais aussi musicaux. En effet, Pedro a commencé en Équateur son métier d'interprète comme concertiste et non comme danseur. Il joue du piano comme il danse. Aussi, ce solo s'appuie sur ses qualités de danseur-musicien permettant de redécouvrir des œuvres classiques, de rentrer dans l'imaginaire de cet artiste et de partager ce monologue gestuel et musical comme si nous rentrions un peu chez lui.

C'est avec ces deux « outils » que j'ai souhaité porter mon travail chorégraphique : la danse et le piano. J'ai voulu explorer comment le danseur approche-t-il la musique ? Comment la musique devient-elle une danse ? Comment l'interprète navigue-t-il entre ces deux moyens d'expressions ? Est-ce le même quand il joue et quand il danse ? Peut-il faire les deux ? Musicien ou danseur ? Danseur-musicien ? Comment les notes nourrissent-elles le mouvement ? La danse peut-elle se détacher de la musique ? Pourquoi ? Comment le danseur oscille-t-il entre silence et mélodie ? L'harmonie, quelle est-elle ? Où se trouve-t-elle ? Entre équilibre et déséquilibre, comment l'artiste se maintient-il sur le fil sans tomber d'un côté ou de l'autre, sans choisir entre deux passions, deux vies ? »

Hervé Maigret

Retrouvez une interview de Pédro Hurtado : <https://www.pianocktail-bouguenais.fr/fr/actualites/des-pieds-et-des-mains-rencontre-avec-pedro-hurtado>

Répertoire musical

SCHUMANN: Von fremden Ländern und Menschen

Ecoute : <https://www.youtube.com/watch?v=2DpzeH8B1ik>

Scènes d'enfants (*Kinderszenen*), op. 15 est une œuvre pour piano de Robert Schumann écrite en 1838 et composée de treize courtes pièces. Malgré son titre, elle ne s'adresse pas à des enfants, mais elle a, selon les termes de Schumann, été conçue « par un grand enfant », comme « souvenir pour des personnes qui ont grandi »¹.

Elle est composée de treize brèves pièces dont Gens et pays étrangers (*Von fremden Ländern und Menschen*) et son exécution demande une quinzaine de minutes.

La partition date d'une période tourmentée de la vie du musicien, contrastant ainsi avec le caractère apaisé de l'œuvre, où Schumann, amoureux de Clara Wieck, se voit refuser sa main par son père. Cette année voit également naître plusieurs chefs-d'œuvre pianistiques dont ses *Kreisleriana*, contrastant par leur caractère tourmenté.

En envoyant ce recueil à Clara, Schumann écrit : « Est-ce une réponse inconsciente au sens des mots que tu m'écrivais un jour : *tu me fais parfois l'effet d'un enfant !* S'il en est ainsi, tu verras que les ailes ont poussé à cet enfant... Tu prendras sans doute plaisir à jouer ces petites pièces, mais il te faudra oublier que tu es une virtuose. (...) Il faudra te garder des effets, mais te laisser aller à leur grâce toute simple, naturelle et sans apprêt »¹.

Von fremden Ländern und Menschen
aus den "Kinderszenen", op. 15 (Nr. 1)

Robert Schumann (1810-1856)
Pédagogue: Cléo Wessaghe

© 2004 by Stretta Music / www.stretta-music.com

François COUPERIN:

Le Tic-Toc-Choc ou les Maillotins

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=XMD6xBIXSWo>

Les Barricades Mystérieuses

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=1lvBZhXEJXY>

François Couperin

Compositeur, organiste et claveciniste français (Paris, 1668 – 1733)

Surnommé "le Grand" en raison de sa maîtrise exceptionnelle de l'orgue, François Couperin est le membre le plus illustre d'une grande famille de musiciens et est considéré comme l'un des plus grands compositeurs français de son temps. Les Pièces pour clavecin restent son œuvre maîtresse et un des sommets de la musique tonale pour clavier.

La musique du baroque tardif (début XVIIIe siècle) est riche de compositeurs célèbres : Antonio Vivaldi et Domenico Scarlatti pour l'Italie ; Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach et Georg Friedrich Haendel pour l'Allemagne ; Jean-Philippe Rameau et François Couperin pour la France.

Prélude de Serge PROKOFIEV, Op.12 No 7

Ecoute : <https://www.youtube.com/watch?v=ptxoJ9KS7Ow>

Sergueï Prokoviev est un compositeur russe de musique classique, pianiste et chef d'orchestre. Il est né le 23 avril 1891 à Sontsovka (autrefois en Empire russe, aujourd'hui en Ukraine) et mort le 5 mars 1953 à Moscou.

Il est l'auteur de nombreuses œuvres musicales allant de la symphonie au concerto, de la musique de film à des opéras ou des ballets. Il a été reconnu de son vivant comme un artiste d'avant-garde très créatif.

FRANZ SCHUBERT : Trio Opus 100 (Andante con moto)

Ecoute : <https://www.youtube.com/watch?v=e52IMaE-3As>

Franz Schubert est un compositeur autrichien né le 31 janvier 1797 et mort le 19 novembre 1828 à Vienne. Son talent pour la musique est rapidement remarqué, mais pour gagner sa vie, Schubert va tout d'abord s'orienter vers la carrière d'instituteur. Cependant, il impressionnera rapidement **Antonio Salieri**, qui lui prodigua cinq années de leçons ; obtiendra de son vivant la reconnaissance d'autres grands noms de la musique (Beethoven aurait dit de lui qu'il avait une "intelligence divine") ; et aura l'occasion de servir la puissante famille Esterhazy. Parmi ses œuvres les plus connues, on note évidemment ses nombreux Lieder (Le roi des Aulnes, La jeune fille et la Mort,...), mais aussi une symphonie "Tragique", ou encore des opéras comme Rosamunde.

FRANZ SCHUBERT

Equipe

Pedro Hurtado – artiste chorégraphique

Il étudie le piano au conservatoire Rimsky Korsakov de Guayaquil. Il étudie la danse aux côtés de Nathalie Elghoul, Rivadeneira Fredy, Omar Aguirre, Jorge Parra, Luis Mueckay, Fanny Herrera, Felipe Gonzales et Yelena Maric.

Par la suite il devient membre du groupe de Danse Contemporaine « DANZA SUR », de la Compagnie de danse théâtre flamenco EPTEA et du Ballet du Teatro Centro de Arte, où il renforce ses techniques en Classique, Contemporain et Flamenco.

Il reçoit de nombreux prix au piano, joue en tant que soliste avec l'Orchestre symphonique de Guayaquil et donne plusieurs récitals en Équateur.

Il participe à divers festivals internationaux en tant que danseur de la compagnie Nationale de Danse Équatorienne dont il est membre depuis 2005.

En janvier 2012, il est invité par le chorégraphe français Hervé Maigret, au sein de la compagnie NGC 25 à Nantes. Depuis, il mène une carrière de danseur au sein de la compagnie NGC 25 (Roméo & Juliette, Le bal à Bobby, Salam) et est régulièrement invité en Équateur.

Hervé Maigret – Chorégraphe de la compagnie NGC 25

Né en 1972 Hervé Maigret, d'origine parisienne, commence la danse à 10 ans. Pendant ses années d'étude il perfectionne la technique José limon, la technique néo-classique et la barre à terre. Il quitte la capitale à 19 ans pour son engagement au Centre Chorégraphique National de Nantes, ville où il fonda quelques années plus tard, en 1998, avec Nathalie Licastro et Stéphane Bourgeois, la Cie NGC 25. Claude Brumachon le propulse sur les scènes nationales et internationales pendant huit ans. En fondant sa compagnie Hervé Maigret développe rapidement une danse personnelle en portant un regard cinématographique et théâtral sur la danse. Il survole ainsi les époques et s'attache aux personnages, considérant l'ensemble de ses créations comme le reflet des émotions, des états et des comportements de l'être humain et en s'inspirant du quotidien et des relations.

Sa compagnie NGC 25 est fortement implantée en Région des Pays de Loire. Les pièces du répertoire sont jouées régulièrement en France et à l'étranger. Le travail d'Hervé Maigret ne s'arrête pas à la création car sa pédagogie et sa disponibilité au service d'autres compagnies dans plusieurs pays font de lui un chorégraphe atypique et hors-mode dans l'univers de la chorégraphie française. En 2014, il fonde le collectif francoéquatorien, Paralel0°, à Quito, et collabore régulièrement avec la Compagnie Nationale d'Équateur et l'Alliance Française de Quito.

En 2015, le Ministère de la Culture et de la Communication lui délivre une dispense du Diplôme d'État en option danse contemporaine au titre de la renommée particulière.

Hervé Maigret a chorégraphié 37 créations dont 26 pour NGC 25, une commande pour le Ballet du Rhin, trois commandes pour la Cie Nationale de danse d'Équateur, une commande pour le compositeur Bruno Billaudeau à la scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, une création franco-colombienne suite à une commande de l'Alliance Française de Bogota et cinq créations pour le collectif franco-équatorien Paralel0°.

Actuellement, Hervé Maigret est sociétaire à la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), membre du CID (Conseil International de la Danse/UNESCO) et membre du SYNAVI en Pays de la Loire (Syndicat National des Arts).

Compagnie NGC 25

La création de la compagnie NGC 25 en 1998 par Hervé Maigret est la concrétisation d'un élan qui ne l'a jamais quitté depuis son enfance : imaginer, inventer et créer des univers, des histoires, où l'homme, et son rapport au monde et aux autres, restera toujours central. Sa danse porte en elle l'émanation brute de l'expression humaine face aux émotions, elle incarne l'universalité des rapports humains dans leurs particularités quotidiennes.

C'est cette recherche fondamentale, qui prend vie dans un mouvement où le corps devient le symbole de cette universalité, qui le conduira à pouvoir travailler avec plusieurs cultures sur différents continents.

Ce qu'il est possible de faire avant un spectacle

Présenter la compagnie

Le nom du groupe, sa localisation, les différentes personnes qui composent ce groupe :

- Les danseurs
- Les autres artistes (éventuellement un musicien, un comédien...)
- Les techniciens (lumière et son)
- Les chargées de l'administration (logistique de tournée, contrats)

S'interroger sur le titre :

Qu'est-ce qu'il vous évoque ?

Faire des recherches sur la danse et poser quelques repères historiques

Utiliser l'iconographie (faire commenter les images de danseurs classiques, baroques, des danses du monde, du hip-hop, de la danse contemporaine)

Ressources : site de vidéos en ligne : www.numeridanse.tv

Le vocabulaire du spectacle vivant

S'amuser avec le vocabulaire spécifique

Compagnie : Groupe de personnes (en particulier des artistes) associés pour créer un spectacle

Répétition : Séance de travail pour créer le spectacle

Filage : Répétition où l'on joue le spectacle dans sa totalité et en continu

Salut : Retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s'incliner devant le public

Création : Spectacle tout neuf

Le lieu de la représentation

Présenter le théâtre qui accueille le spectacle : son nom, sa localisation

Découvrir les métiers du théâtre :

Directeur.rice de théâtre : Il dirige le personnel du théâtre et veille au bon fonctionnement de la structure

Programmateur.trice : responsable du choix des spectacles de la saison

Administrateur.trice : Responsable financier et administratif. I/elle gère les contrats, la paye

Responsable de la communication : personne en charge de rendre visible et promouvoir les spectacles et les activités du théâtre par le biais de différents supports : plaquettes, site internet, affiches...

Chargé.e d'accueil et de billetterie : Il/elle est le premier contact avec les publics ont quand ils veulent venir au théâtre. C'est la personne qui vend les billets et les abonnements.

Régisseur.euse : Il/elle est responsable de la partie technique, aussi bien générale, lumière et son. Il/elle s'occupe de l'entretien des bâtiments et du matériel : projecteurs...

Devenir spectateur

Qu'est qu'être public ? Voici quelques pistes pour comprendre ce rôle de spectateur

Créer un abécédaire / s'inspirer de quelques exemples

A comme applaudissements : pour dire bravo, pour dire merci

F comme fauteuil : profond et confortable, tu n'occuperas que le tien

H comme horaires : ne pas arriver en retard au théâtre, bien respecter les horaires

N comme noir : Luminosité nécessaire pour mettre en valeur les danseurs et la lumière – ne pas en avoir peur

P comme pieds : On les garde sous son siège

R comme rire : bien entendu autorisé – choisissez bien votre moment !

R comme respect : Je ne me manifeste pas avant la fin du spectacle

T comme trac : soyez indulgent, il peut faire son apparition sur scène à tout moment

S comme silence : parfois nécessaire dans la salle

Donner des missions de spectateur

Pour favoriser l'attention et susciter la curiosité des futurs spectateurs on peut leur confier individuellement ou par groupes une mission personnalisée à remplir pendant la représentation : l'un s'intéressera aux décors, un autre aux éclairages, un autre aux costumes...

Après le spectacle

Faire un état des lieux de tous les éléments de la représentation afin de raviver la mémoire de chacun

On tentera de nommer précisément et concrètement ce qui s'est passé sous nos yeux et nos oreilles de spectateurs puis on essaiera de classer nos observations par catégories :

- Le style de danse
- La composition : danses en solo, par deux, en groupe...
- Le décor
- Le costume
- La musique
- L'éclairage

Ecrire à chaud ses premières impressions

Chaque élève évoque un moment du spectacle qui a particulièrement retenu son attention, en décrivant ce qu'il a vu et ressenti.

Ecrire à un ami, quelqu'un de sa famille, une autre classe... une carte postale qui parle du spectacle. Le décrire, dire ce que l'on a aimé ou pas.

Faire un portrait chinois

Si le spectacle était une couleur...

Une odeur, une musique, une sensation