

Nous nous tenons à la croisée des chemins

HIRA TERRA

Création 2019

Un projet artistique et collaboratif

Une transmission autour des enjeux d'écocitoyenneté

Un spectacle immersif et multimédia

Un dialogue avec les éléments...

Hira Terra : le chant de la terre

Hira Terra, lexique composite, évoque le "*chant de la terre*", la voix des origines jaillie du sol, comme l'expression d'un universel, lieu de rencontres et d'échanges, d'ouverture et de joie, aux sources du patrimoine immatériel des cultures du monde. Traditions malgache et d'Italie méridionale s'entremêlent pour conter la terre natale, chacune explorant son histoire, son héritage, révélant les différences comme l'unité des conditions. **Chants de travail, de cérémonie, du quotidien témoignent de situations ou d'anecdotes à portée universelle, s'incantent et se répondent au gré d'une dynamique narrative et immersive.**

Dans un écrin UPcycling :

Cette universalité, nous souhaitons la retrouver dans la scénographie du spectacle. Cette dernière est imaginée comme un **écrin à l'intérieur duquel viennent danser les éléments**. Autour de la scène, symbolisant la Terre, viendront s'animer les différents décors représentant les autres éléments. Métal, eau, bois, feu, air sont reliés entre eux, ils organisent l'espace, ils s'articulent autour de la scène. L'ensemble des décors sont réalisés à partir de matériaux industriels recyclés dans un esprit upcycling, qui sublime le rebut et réintroduit la matière dans le cycle.

Mis en lumière et en image :

Chaque partie de décor, chaque matière, réfléchissante, opaque ou transparente, participe du travail sur **la lumière** ou propose des **espaces de projection**. La mise en lumière est réalisée en combinant des techniques "classiques" avec des images et vidéos projetées sur écran ou supports créés à cet effet. Les images utilisées sont en lien avec le message du spectacle : images de nature, cultures du monde et écologies traditionnelles viendront questionner notre rapport à l'environnement.

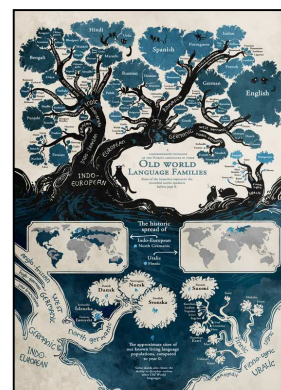
Écocitoyenneté

Cette année encore, le jour de dépassement a été avancé d'une semaine par rapport à 2016. Cette date symbolise le fait que nous vivons à crédit sur les ressources que peut nous fournir la Terre, et ce dès le 2 août 2017.

Nous devons inverser la tendance de cette surexploitation si nous ne souhaitons pas poursuivre la destruction de la planète et notre propre destruction, peut-être, à terme.

Prendre conscience de cet enjeu, être en communion avec les éléments, maîtriser l'usage de la matière et devenir économe, créer la rencontre, l'échange, le dialogue et le lien, tel est l'ambition du projet "*Hira Terra*".

Entre jeu, danse et introspection, *Hira Terra* est un appel à recouvrer le lien avec nos racines ancestrales, à nous rejoindre tous ensemble pour "rêver la Terre".

Hira Terra

Le chant de la terre

MUSICIENS ET MUSICIENNES

Lucia est né dans une famille paysanne de la région des pouilles, terre mythique de la *Magna Grecia*, royaume originel des rites orphiques et dionysiaques...

Dépositaire de cette tradition orale millénaire, elle vit depuis 2003 en Bretagne où elle travaille à la diffusion et la transmission de ce patrimoine.

De père sakalava et de mère betsileo, **Mar'na** a grandi dans la province de Mahajanga, à Marovoay, ville agricole dédiée à la culture du riz - élément fondamental de la culture malgache.

Ici, la musique irrigue le quotidien, notamment le style musical du 'j'jy', musique de transe participative essentiellement improvisée.

Elle réside ensuite en Guyane, à Mayotte, puis en Bretagne.

Ayant grandi au creux des terres de Brocéliande, **Gaël** apprend jeune la musique au sein de formations d'amateurs, nourrit par la suite sa pratique des traditions orales qui croisent sa route : musiques celtiques dans les pubs, blues africain, folk amérindien ou gitan au sillon des rues bretonnes, musiques de l'Est sur la route, traditions méridionales au contact de Lucia...

Un spectacle, une rencontre entre deux univers sonores et culturels ancestraux (tarentelle et musique malgache). Basé sur la collecte de rituels et de traditions, de proverbes, de gestes du quotidien mis en musique, en rythmes et en mouvements, Hira Terra est une fusion portée à la fois par des instruments traditionnels et modernes (musique électrique et électronique, samples, loopers, etc.).

Les eaux de ces deux sources s'entremêlent au long d'une progression musicale et rythmique invoquant les usages, les coutumes, le travail de la terre, la vie, la mort, jusqu'à la transe curative, régénératrice de nos racines les plus profondes.

FORMATION

Lucia FARELLA : Tambourin, Percussions, chant, danse

Mar'na RAZANASOA : Guitare, percussions, looper, chant, danse

Gaël GUILLOT : Guitare, chant, basse, Kuppa Kuppe, nappes MIDI

INTENTION ARTISTIQUE

L'esprit de la création musicale

Du silence naissent les sons du chant, portés par la transe des cordes et des percussions, suivant un cycle perpétuel, mouvement qui se joue des équilibres, en quête du réveil de nos âmes ancestrales, sur les chemins des traditions populaires.

Recherche de l'esprit dans la matière, renaissance au Monde, à la mémoire de l'unité primordiale, in illo tempore.

Parcours, voyage de tableaux en spirales, paysages et scènes de vies rurales. Rêver la Terre, danser les éléments, parcourir le ciel, renaître par le feu et s'unir à l'eau des origines.

Hira Terra est une incantation qui nous invite à renouer le lien aux racines de notre âme, opérer un "retour à la Terre" par les moyens de la musique et de la danse.

Musique et danse : la poésie de l'extase

Immersion sensible et didactique au creux de quotidiens mêlés, porteurs de traditions toujours vivantes, ancrés dans l'universalisme de leurs terroirs respectifs, les percussions atemporelles et les rites de transe battent ici le pouls des saisons et des grands cycles de l'existence...

Depuis la nuit des temps, il existe dans chaque communauté des individus appelés Chaman qui utilisent l'extase comme instrument de perception et de guérison. Poètes, musiciens et danseurs cumulent ces fonctions sans jamais s'attacher à un seul rôle. Ainsi, les musiciens semblent se confondre avec ces Chamans, par un itinéraire parallèle et une initiation universelle qui les conduit dans les méandres de la vision et de la conscience universelle : harmonie et liberté.

Mise en lumière et en images

Voir et comprendre, tout autour de nous

Une mise en perspective multimédia

IMMERSION A 360°

Installation en salle : hors plateau (au milieu de l'espace).

Installation extérieure : structure + liens vers environnement.

JEUX D'OMBRES ET DE LUMIÈRES

La structure scénique est appelée à s'émouvoir à travers un travail sur la lumière (favorisant l'éclairage basse consommation, ponctuel et intégré de façon discrète à la structure) :

- Jeux d'ombres de silhouettes (artistes en live et vidéos, objets scéniques, formes symboliques et instruments) évoquant la grotte primitive
- Figuration de l'élément feu (feu créateur, initiation, foyer)
- Jeu sur les réflexions et transparences (faire vivre les matériaux)
- Multiplicité des sources, variations

PROJECTION D'IMAGES ET DE VIDÉOS

Le recours à l'image fixe et à la vidéo n'a pas vocation décorative, ou purement illustrative. Le "4ème mur" propre à la tradition scénographique occidentale est ici dépassé : il s'agit d'inclure le public dans une expérience participative, de l'inviter à partager un moment collectif comme cela se pratique dans les traditions rurales d'Italie, de Madagascar ou d'ailleurs...

Les images et vidéos alternent différents contenus, différents procédés et divers types de projection. La structure scénique intègre des écrans de (rétro) projection multiples, sur différentes textures, à travers différents formats qui abolissent la notion d'écran-cadre.

Les contenus fournissent des éléments de contextualisation (a), créent des interactions avec les artistes (b), ouvrent des fenêtres sur leurs pays d'origine et des scènes du quotidien (c), abordent les questions écologiques sous une forme symbolique et poétique puisant aux cultures traditionnelles du monde (d).

- Travail vidéo sur des cartes géographiques (notamment anciennes), textes et/ou traductions (tels que textes des chansons, langues étrangères, lexique et expressions, proverbes traditionnels)
- Interactions audiovisuelles avec les artistes : sonores/musicales, inclusion à des scènes du quotidien, danse
- Thème des portes et fenêtres ouvertes sur l'ailleurs (plans séquences), environnement quotidien, alternance images fixes/mobiles, scènes collectives
- Archives (photographiques, sonores, cinématographiques), travail graphique à partir de représentations, figures et symboles traditionnels

PARCOURS SENSORIEL ET ACCUEIL DES PUBLICS

L'expérience humaine étant par essence multi-sensorielle, des ambiances olfactives ponctuelles sont diffusées durant le spectacle.

D'autre part, quand la configuration le permet, un parcours sensoriel à travers les goûts, les odeurs et la manipulation de végétaux et d'objets de Madagascar et d'Italie, est proposé en amont du spectacle.

Images, ambiances sonores, vidéo projection

Une Présence scénique aux côtés des musiciens...

Ni décoratifs, ni invasifs, les apports technologiques et mécaniques à la scénographie participent de la dimension immersive du voyage. Ainsi, les procédés et écrans vidéos sont volontairement protéiformes et font évoluer l'espace scénique.

L'axe thématique est celui de fenêtres ouvertes sur l'autre, l'ailleurs, le monde et l'ancrage dans le quotidien — créer des passerelles dans l'espace et le temps, en toute humanité.

Démarche de sensibilisation et d'éveil

Le projet Hira Terra porte une dimension d'éducation populaire et de sensibilisation des publics. Cette dimension est centrale dans le projet.

*Lors des **constructions Vortex-X**, un premier fil est tendu entre deux points, par de simples noeuds, puis un second, un autre et un autre encore...*

*Le Vortex-X investit l'espace et le sculpte peu à peu. **Construction géométrique simple** qui se complexifie par la multiplicité, le Vortex-X s'offre au regard dans un volume qui se modifie au gré des mouvements du spectateur. A travers l'essence même des matériaux utilisés, Vortex-X poursuit l'objectif de **valoriser un vulgaire déchet industriel**.*

Nous associons la démarche artistique d'Hira Terra à la conduite de projets de **sensibilisation** et de **pédagogie** des publics aux questions d'écoresponsabilité. Nous souhaitons ainsi offrir une **intervention à "360°"**, mettant la question de l'éveil des publics au coeur de nos actions, en utilisant autant de supports possibles qui viendront renforcer la compréhension et l'appropriation du spectacle :

- Exposition thématique
- Atelier upcycling et participatif
- Utilisation des sens et de son corps dans l'espace
- Propositions et réalisations de contenus multimédia

Le projet permettra de faire le lien avec les enjeux environnementaux également sous la forme de **conférences** ou de présentation de supports digitaux ciblés et thématiques :

- Autonomie énergétique
- Transmission de valeurs
- Lien social et réseaux sociaux
- Tradition, savoir et savoir-faire

Ainsi, en amont de chaque représentation, des rendez-vous seront proposés et viseront à **sensibiliser les publics** aux diverses questions et/ou thématiques retenues et choisies en partenariat avec la structure d'accueil.

Enfin, nous souhaitons que nos interventions soient perçues comme des moments de joie et de partage ouvrant sur un changement fondamental et positif. Aussi pourrions-nous conclure chaque représentation par des temps de performance et de happening pendant lesquels la participation du public sera attendue. Nous l'inviterons à nous rejoindre de l'autre côté du miroir :

- Danse
- Découverte de chants et de rythmes
- Improvisations

Les acteurs du projet

BREIZH TARANTA - Production

La compagnie DIAMINE est née en 2005 de la volonté de **Lucia FARELLA & Gaël GUILLOT** d'aller à la rencontre des **musiques et traditions populaires européennes**.

Entre **transmission** et **recherche anthropologique**, leur association **BREIZH TARANTA** vise à "**valoriser et transmettre les patrimoines immatériels autochtones**".

Site Internet : diamine.fr

Facebook : facebook.com/diaminecie

Collaborations artistiques

ROOTS POWER

Multimédia Label qui propose d'ouvrir des fenêtres culturelles profondes sur la Grande île, Madagascar, à travers la musique, la photographie, la vidéo, l'écriture, des temps de rencontre et d'échange.

Musicienne : Marn'a Razanasoa

Image et vidéos : Erwan Larzul

Site Internet : roots-power.fr

Facebook : facebook.com/rootspower7

VORTEX-X

L'association utilise des matières industrielles obsolètes et les remet en vibration à travers la réalisation de créations UPcycling.

Eco-designer : Gérard Dumora

Site internet : vortex075.com

Facebook : facebook.com/Vortex075/

PHILIPPE TERRASSON

Muséographie, théâtre, rue, danse, concerts, mise en lumière du patrimoine, Philippe Terrasson, faiseur de lumière, s'oriente depuis plusieurs années sur des créations plus respectueuses de l'environnement et du développement durable.

