

Petit théâtre II, Raphaël Larre, 2023

INVITATION

Scènes de jeu,

Une proposition d'installation de Raphaël Larre, artiste plasticien à la Maison Gamboia, et une rencontre autour du mouvement et des sonorités, avec Arantxa Lannes, artiste chorégraphique et Ander Fernandez, musicien et compositeur.

Dimanche 14 avril 2024 à 16h.

À la Maison Gamboia
50 rue Pierre Broussain
64240 Hasparren
Pays basque

-

L'association la réciproque poursuit ses rendez-vous croisés à la Maison Gamboia entre les artistes plasticien·nes, danseur·euses, chorégraphes, commédien·nes et musicien·nes. Pour cette saison, la réciproque invite l'artiste plasticien Raphaël Larre.

Raphaël Larre dessine, peint des formes aléatoires de jeu de rencontres hasardeuses.

Son travail consiste à se réapproprier des chutes de papiers, cartons, boîtes qu'il assemble entre-elles. Tantôt par le volume et/ou tantôt par la peinture, ces compositions se rapprochent du collage dadaïste, comme celui de Jean Arp, qualifié « selon les lois du hasard ».

L'artiste imagine pour les espaces de nuit de la maison, une série de peintures qui joue une composition de formes qu'il détourne et qu'il recompose. Pour les espaces de vie commune, il utilise des chutes de cartons qui laissent deviner les gestes de peinture s'accoudant contre un mur. Tel un décor qui accueille un petit théâtre, point de départ de la scène de jeu.

Pour prolonger le processus de recherche et d'expérimentation autour du mouvement de l'artiste, la réciproque invite l'artiste chorégraphique Arantxa Lannes, et le musicien et compositeur Ander Fernandez, à composer une œuvre commune.

Les chutes de carton seront imaginées à échelle humaine et du lieu, de façon à faire vivre ces jeux de formes. Prenant en compte l'espace domestique de la Maison Gamboia : ouvertures et fermetures des volets, rez-de-chaussée et étages, couloirs et chambres, répétitions de gestes quotidiens, ces formes simples seront activées dans un rythme et une chorégraphie pensée collectivement. De façon bricolée, burlesque, abstraite et à l'image du Ballet Triadique d'Oskar Schlemmer et Hannes Winkler ou encore de la pièce Das mechanische Ballet de Frio Mundo Frio, la Maison Gamboia sera un terrain de jeu pour donner vie à leur travail par le corps, le geste et le son. *Extrait de texte, Raphaël Larre.*

Nous vous invitons à découvrir la restitution de leur travail commun,

le dimanche 14 avril à la Maison Gamboia, à 16h.

Nous vous accueillerons à partir de 15h30.

La représentation sera suivie d'une rencontre avec les artistes.

-

À noter :

Les places sont limitées.

Veillez nous confirmer votre venue en envoyant un mail à contact@lareciproque.com

La maison ne dispose pas de place de parking pour cet événement.

Nous vous invitons à vous garer au parking gratuit, Place Harana, à 5 minutes à pied de la Maison Gamboia.

Nous créons un fil de discussion pour le co-voiturage, dites-nous si vous souhaitez le rejoindre.

Biographies des artistes invité.es

Raphaël Larre

Artiste plasticien

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (2005), le travail de Raphaël Larre se caractérise par une recherche autour du dessin en mouvement déclinée sous différents mediums : papier, animation, performance et installation. Cherchant à questionner la ligne, ses dessins trouvent leurs origines dans l'observation de scènes de la vie quotidienne et du monde vivant. Ses dessins interrogent le mouvement et la vie qui l'entoure avec légèreté, humour et une certaine fragilité. Sa pratique réfléchit de nouvelles fabrications de dessins, qu'il aborde depuis ses débuts comme des aventures collaboratives. Il a participé à de nombreuses résidences artistiques comme la Casa de Velázquez - Madrid (2006-2008), a fait l'objet de plusieurs expositions en France et à l'étranger (Art Busan - Corée du Sud, 2019 ; Abierto Theredoom - Madrid, 2017 ; Institut Français de Madrid, 2017 ; bourse d'aide à la recherche Cnap - Cordoba, Argentine, 2011 ; BBB - Toulouse, 2009 ; Tabacalera - Madrid, 2011 ; Centro de Arte Joven - Madrid, 2008) et a reçu plusieurs prix comme celui du Museo Gregorio Prieto - Espagne (2007). Il a travaillé récemment sur une exposition personnelle à Station V à Bayonne et sur une exposition collective à la Fondation Boghossian-Villa Empain à Bruxelles (2023). En parallèle de sa pratique, il enseigne aux Beaux-Arts de Toulouse.

-

www.raphaellarre.com/

Ander Fernandez

Musicien et compositeur

Ander Fernandez joue de la clarinette, de la guitare, et s'adonne à des expérimentations sonores. Il a trouvé son nid de création dans un centre culturel autogéré à **Errenteria**, Pays basque côté espagnol, dans lequel il a développé son goût pour le texte et l'expérimentation. Il complète sa carrière musicale par une formation d'harmonie moderne à l'école de musique de San Sebastian. Parallèlement, après des études d'ingénieur en électronique, il s'oriente vers une formation de régie son et lumière à Barcelone. Compositeur de musiques de spectacles ou de films, il joue surtout pour le spectacle vivant avec la compagnie **Rouge Elea**. Celle-ci puise sa matière dans un processus permanent d'enquêtes de terrain, de rencontres et de collectages sonores. Ander Fernandez crée aussi des balades sonores pour la compagnie **Des vents et marées**, joue avec le collectif **Balle Perdue** qui croise théâtre, concert, poésie, danse et installation vivante. Il a fait partie également des projets du collectif **Metrokoadroka** et la compagnie **Dejabu-laboratoire** de marionnettes ainsi que du groupe **Muskulo**. **Nigara zuek** est le projet musique en solo de Ander Fernandez. Sous ce pseudonyme il a débuté avec "**Zer falta zaizu?**", en 2020 il a sorti "**Zabortegitik salbatuak**" ("sauvés de la déchetterie"), un travail dans lequel il cherchera de nouvelles sonorités à partir d'un vieux clavier récupéré. En 2022 il a enregistré la bande son qu'il jouait dans le spectacle de danse-cirque « On est là, tout va bien ! ».

À la fin 2023 il continue son exploration des sonorités avec un album-chronique d'un voyage. Des compositions de guitare enregistrées sur la route, avec des paysages sonores, sur fond de clarinettes et voix.

-

www.anderfernandez.eu

<https://nigarazuek.bandcamp.com>

<https://anderfernandez.bandcamp.com>

Arantxa Lannes

Artiste chorégraphique

Après une première formation de plasticienne (licence Arts plastiques à Bordeaux III, École Supérieure d'Art Pays basque), une pratique de la danse basque et de la gymnastique aux agrès, Arantxa Lannes s'est orientée vers la danse contemporaine (Centre Chorégraphique James Carlès, Toulouse). Membre de la compagnie **Elirale** en 2012, elle interprète des rôles dans des pièces chorégraphiques. Sensible à la musique, la même année elle entreprend une formation vocale au Conservatoire de Bayonne et aborde la voix chantée de façon professionnelle avec la compagnie **La dame de pique** en 2015 (La Barbe Bleue). En 2017, elle chorégraphie et interprète son propre rôle pour le spectacle **Zubilanak** de la compagnie **Bi'Arte**. En 2018, elle intègre le groupe de reprises blues-soul-rock **Doktor Mephisto** en tant que chanteuse-choriste et danseuse. Elle a aussi créé des pièces chorégraphiques pour danseurs amateurs (2012 **Buruz Behera Izartxo**, 2013 **Eateren aztarna Arrola**, 2015 **Ixtan-T Garaztarrak**, 2018 **Uztaritzeko Kabalkada Errobiko Kaskarotak**). En avril 2019 elle obtient le Diplôme d'État de professeure de danse contemporaine et enseigne à l'école **Iparralai** pendant 3 ans. En 2022, elle illustre l'album musical **Aztarnak**, projet porté par la violoniste Marina Beherretche et performe dans le spectacle en tant que danseuse et plasticienne. La même année, elle co crée le spectacle pluridisciplinaire **Roncesvals** avec les artistes Yohann Villanua, Benjamin Bouyssou et Yann Rayer, une lecture musicale et artistique de l'œuvre de Bernard Manciet. En 2021 elle intègre le projet de chant aux influences musicales du Pays Basque et percussions **pandero, Bahez**, porté par les artistes musiciennes Maider Martineau et Pauline Lafitte. En 2024, elle intègre le groupe de compositions « rock-galactique » **Egar** en tant que chanteuse. Depuis 2012, parallèlement à son travail artistique, Arantxa Lannes mène des actions culturelles en langue basque et/ou française. Ayant à cœur de développer et transmettre au plus grand nombre des valeurs et des convictions artistiques, sociales et culturelles, de créer du lien social et de travailler avec les acteurs de proximité, elle adapte ses propositions de danse, chant ou arts plastiques. En 2021 elle fonde la compagnie de danse pluridisciplinaire **Alabena**, qui combine les trois domaines artistiques explorés le long de son parcours : la danse, les arts plastiques et le chant. La compagnie s'engage dans la création artistique avec pour objet d'étude principal le mouvement, autour d'une approche sensible et poétique. En 2022, elle crée sa première pièce **Izakiak**, suivie de **Flipluf**. Enfin en 2023, elle co crée **Loratzen** avec la compagnie **Bat Egin**.

-

<https://alabena.eus/>

<https://arantxalannes.wixsite.com/website-1->

Présentation de l'association *la réciproque*

Texte de Clara Denidet, artiste plasticienne et autrice.

La réciproque engage la recherche par l'échange. Quelque chose circule. Comme une mécanique vivante, l'acte de chercher trouve des voies communicantes, des zones de rencontres. Il y a quelque chose qui circule entre celles et ceux qui pensent et fabriquent. Une manière de faire, une somme de gestes, un usage du paysage ou le bruit d'une histoire - autour de quoi se tenir, sur quoi se pencher. Patiemment, collectivement, quelque chose se met à l'œuvre.

Ce qui fonde le projet de la réciproque, c'est un questionnement renouvelé sur notre rapport à ce qui nous entoure et nous lie, à travers les champs de l'art, de l'artisanat, du design et des sciences humaines. Il s'agit de comprendre et d'envisager ce qui façonne nos environnements, quand tout semble faire traces et indices. Alors comment y œuvrer? Quels chemins la pensée et le geste peuvent ouvrir? Quelles formes de relation souhaitons-nous entretenir au monde et comment en imaginer les outils? Faire d'abord expérience puis récit. Comment témoigner et raconter sans figer, sans interrompre l'histoire qui s'écrit? Quelles manières de transmettre peut-on inventer, individuellement et collectivement? Ces questions s'invitent à la source, tendent à prendre part aux prémices d'un projet et à accompagner le processus de création. Ces réflexions cherchent aussi à comprendre les histoires d'un territoire, celles de ses habitant·es et la conservation des savoirs et savoir-faire comme le terreau de formes à venir, de créations nouvelles qui invitent l'échange.

En s'installant au Pays Basque en 2020, la réciproque choisit d'inscrire la création contemporaine au cœur d'un territoire où le patrimoine culturel, l'artisanat régional et les territoires transfrontaliers constituent des lieux privilégiés de dialogues. Attentive aux manières sensibles et conscientes d'habiter un environnement, la réciproque travaille à nourrir ces connexions et y cultive des liens de proximité. L'association cherche à créer des rencontres - entre artistes, artisans et designer de tous horizons - et œuvre à partager au public le cheminement de ces collaborations.

Sous la forme de résidence, elle propose un espace et un temps choisi pour déployer des réflexions, expérimenter des formes, poursuivre le dialogue. Ces dispositifs veillent avant tout à accompagner des projets de recherches ouverts aux croisements des pratiques et des disciplines. Faire circuler les savoirs et les savoir-faire, penser la transmission et l'échange de techniques comme les outils d'une création vivante, faire ainsi recherche par l'expérience.

En lien avec les sciences sociales, l'anthropologie, l'archéologie ou les recherches environnementales, la réciproque se veut proposer un espace de convergence : un lieu où artistes, artisan·es, designers, chercheur·euses, historien·nes, philosophes, écrivain·es, mais aussi habitant·es, associations, enseignant·es, entreprises, et tous les corps de métier, puissent ensemble fabriquer des manières décloisonnées et généreuses de penser la recherche et la création. Ces rencontres basées sur l'échange, ouvrent des perspectives de part et d'autres et rendent possible l'émergence de désirs et de projets communs.

Dans le fil de ces rencontres, la réciproque propose des événements prenant la forme de la table ronde, du colloque, de la journée d'étude, de l'exposition ou de l'atelier pédagogique.

Ce sont autant de formes vives qui cherchent à témoigner du foisonnement des cheminements de la création.

La programmation s'étend aussi aux arts vivants, en invitant des danseur·euses, chorégraphes, commédien·nes et musicien·nes : des rendez-vous croisés avec des artistes plasticien·nes qui nourrissent une recherche résolument transdisciplinaire.

Toutes ces rencontres - à la maison Gamboia ou au sein de lieux partenaires - invitent le public à découvrir une recherche en cours, une étape de fabrication et à prendre part aux discussions que ces multiples relations engagent.

-

www.lareciproque.com

@la_reciproque

Présentation de la Maison Gamboia

Située au cœur du Pays basque à mi-chemin entre l'océan et la montagne, la Maison Gamboia a été imaginée comme un espace de partage, à la croisée d'un lieu d'hébergement, de création et de rencontres.

La Maison Gamboia accueille des œuvres et des objets d'art dans ses espaces, des éditions d'artistes dans sa bibliothèque, des expériences culinaires dans sa salle à manger, ainsi que des performances musicales au sein de son jardin. Cet écrin dédié à la création contemporaine accueille la programmation culturelle de la réciproque.

-

www.maisongamboia.com

@maisongamboia