

Le vertige de l'envers

Spectacle à destination des jeunes publics à partir de 3 ans, pour deux artistes de cirque.

Création 27 Novembre 2023 au Théâtre Brétigny, scène conventionnée d'intérêt national arts & humanités

L'Envolée Cirque

Compagnie de cirque de création basée en Seine Saint Denis depuis 20 ans

Fondée en 1997, L'Envolée Cirque est une compagnie de cirque de création professionnelle composée d'artistes de cirque (fildeféristes, acrobates, jongleurs), de musiciens et de techniciens animés par une même volonté : le partage et l'échange autour des Arts du Cirque. Basée depuis sa création à Romainville (93), elle diffuse ses spectacles sur l'ensemble du territoire national.

L'Envolée Cirque, est co-fondée par Michèle D'Angelo et Laurent Barboux, maîtres du fil souple. En 2002 ils acquièrent un premier chapiteau pour la création du spectacle *Et Moi* qui tournera durant 4 ans.

En 2012, après leur formation à l'Académie Fratellini, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrissé les rejoignent, avec une envie de mutualisation, de faire perdurer cette compagnie.

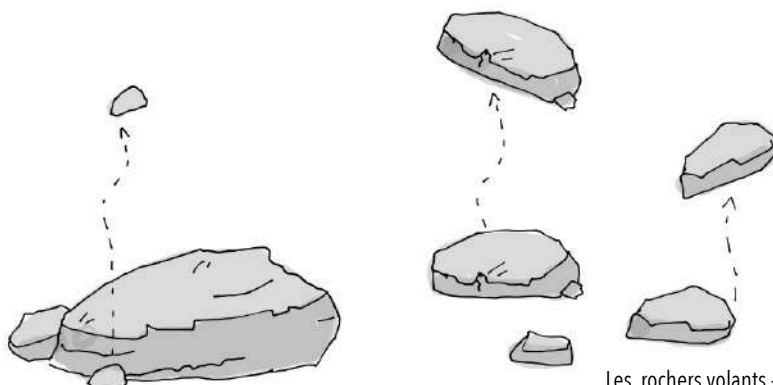
Jusqu'en 2018, les quatre artistes co-écrivent et tournent ensemble plusieurs spectacles sous chapiteau (*Le Voyage de Michü et Mr Lô* précédé de *Tanda, Traits d'Union*): c'est alors deux générations circassiennes et une équipe technique itinérante, qui relèvent le défi de l'échange, du partage et de la transmission.

Puis Pauline et Jeanne co-écrivent *Lichen*, petite forme aérienne pour l'espace public, et rêvent d'un nouveau projet sous chapiteau, en suspension: *ELLE/S* voit alors le jour en Octobre 2020. Depuis 2021, L'envolée cirque est conventionnée par la DRAC Ile de France.

L'Envolée Cirque accompagne depuis 2012, en tant que « compagnon de route » l'artiste Nicolas Longuechaud-Compagnie Longshow, qui défend son travail autour de la jonglerie optique et de la manipulation d'objets

Une nouvelle création, à destination du jeune public est en préparation : *Le vertige de l'envers*, dont la sortie est prévue à l'automne 2023. Elle sera co-écrite par Pauline Barboux et Nicolas Longuechaud, avec le regard complice de Kitsou Dubois et accompagné par la musique originale de Mauro Basilio.

L'Envolée Cirque continue donc de défendre son éthique: des créations novatrices mettant en avant les arts du cirque accompagnées d'une création musicale originale, pour tous les publics et sur tous les territoires.

Les rochers volants - Croquis.1 *Le vertige de l'envers*.

Le vertige de l'envers

Plongée vertigineuse vers le haut

Cette courte pièce à destination principalement des jeunes publics aura pour but de questionner de manière hautement visuelle, au moyen de gestes d'illusionniste et circassiens les différents niveaux de perceptions du monde qui nous entoure.

Le vertige de l'envers entraînera les spectateurs dans un univers à l'intérieur duquel les lois de la gravité et du temps peuvent s'inverser, se dilater ou s'abolir, bouleversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps.

Tout pourtant dans l'espace de jeu ressemble à ce que nous connaissons, tout est identique à notre réalité. Cependant les formes, les corps, le temps et les objets réagiront différemment, comme dans une autre dimension fantaisiste, une autre planète.

Les liquides se métamorphoseront, les poids s'allègeront jusqu'à prendre leur envol, les corps flotteront et les balles s'échapperont de leurs trajectoires habituelles.

Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l'envers.

Dans un monde où notre regard s'est peu à peu habitué aux filtres de réalité virtuelle, type Instagram, tiktok, etc, les plus jeunes sont eux, nés avec. Toucher un écran pour glisser déposer par exemple est un geste quasi instinctif alors qu'il s'agit de manipuler des objets virtuels.

Comment réintroduire, réinsufler une part de merveilleux dans le réel.

Est-il possible de rêver les yeux ouverts?

Marche au plafond - pluie inversée Croquis.2 *Le vertige de l'envers*.

Les disciplines et l'engagement artistique

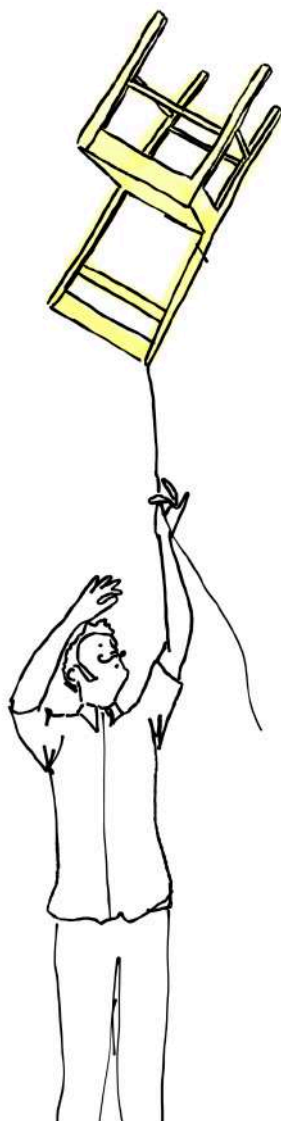
Dans cette pièce, le propos sera développé à travers les savoirs faire des artistes de la compagnie.

Nous envisageons d'utiliser et de mêler les langages suivants:

- . acrobatie aérienne : marche au plafond la tête à l'envers , suspension en l'air et sur objet.
- . Magie nouvelle,
- . Jonglerie optique,
- . Portés acrobatique.

Toutes ces disciplines seront amenées avec finesse et interprétées avec une qualité de corps sensible afin de rester dans l'univers onirique global du spectacle.

La compagnie porte une attention particulière au corps en mouvement dans son état dilaté et à l'espace qui l'entoure, vertical et horizontal, en volume pour laisser entrer le spectateur en état de contemplation, de rêveries et de surprises. Pour chaque spectacle est conçue une scénographie / agrès, pensée pour donner à voir un état de déséquilibre constant dévoilant la maîtrise et les fragilités des corps en actions. La notion de suspension est le coeur de nos engagements.

Distribution

Pauline Barboux - acrobate aérienne et danseuse de l'apesanteur

Enfant de la balle, elle s'intéresse jeune aux arts vivants et au mouvement. Elle se passionne pour la danse qu'elle concilie à ses études grâce au lycée mi-temps et obtient alors son Baccalauréat Littéraire ainsi que son Examen d'Aptitude Technique en danse contemporaine.

Elève de Silvia Baggio au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montreuil, elle suit parallèlement l'entraînement régulier du danseur à la Ménagerie de Verre (Paris). Elle a été interprète dans différentes pièces chorégraphiques.

N'ayant jamais mit de côté l'univers du cirque dans lequel elle a grandi et qui l'a fait rêver, elle entre en 2009 comme apprentie à L'Académie Fratellini, dont elle en sortira avec le Diplôme des Métiers des Arts du Cirque en 2012.

Spécialisée en aérien, elle travaille en duo avec Jeanne Ragu comme « Danseuse sur Quadrisse », un agrès de leur invention qui assemble quatre fines drisses noires et deux corps évoluant entre terre et air, imbrications et contrepoids sur 1,2,3, ou 4 brins.

Elle travaille en tant qu'interprète notamment avec Kitsou Dubois pour ses spectacles *L'été en Apesanteur*, *Attractions Plurielles* et *R+O*, Stéphanie Loïk pour la pièce *Palais de glace*, Cisco Aznar pour l'opéra *Turandot* ou encore Fanny Soriano-Cie Libertivore pour son spectacle *Ether* qui tourne actuellement.

Conjointement à ces différentes créations, elle défend son travail en format court, qui tourne notamment aux Arènes de Lutèce (Paris 5ème), dans différents châteaux français, dans les zéniths de France ou encore au Festival International du Cirque du Val d'Oise à Domont dont il en sortira primé.

Elle rejoint en 2012 la compagnie L'Envolée Cirque dont elle est aujourd'hui directrice artistique.

En tant qu'autrice, elle co-écrit les spectacles *Tanda*, *Lichen*, *Traits d'union* ou encore *ELLE/S* qui tourne actuellement sous chapiteau notamment dans les pôles nationaux cirque ou plus grands festivals d'Europe.

Suspension - Croquis.4 Le vertige de l'envers.

Nicolas Longuechaud - manipulateur d'objet et illusionniste

Après des études universitaires en arts plastique et un apprentissage autodidacte de la jonglerie, Nicolas poursuit sa formation à l'Académie Fratellini, école supérieure des arts du cirque, d'où il sort diplômé en 2011.

Manipulateur d'objet, curieux des formes, propriétés cinétiques et des effets d'optique, il crée son propre langage en marge de la jonglerie et empreint de son regard de plasticien.

Il s'attache tout particulièrement à faire transpirer les possibles manipulations et illusions induites par l'objet.

Il est impliqué dans de nombreuses créations comme notamment *K-Faust* à Tokyo et Matsumoto de Kazuyoshi Kushida, *Les Pantins* de compagnie du 13e quai, le cabaret des Frères Kazamaroffs, *Le cinéma est né dans un chou* de Valérie Mrejen en coproduction avec le musée d'Orsay.... Sa collaboration avec le groupe de recherche des apprentis de l'académie Fratellini (GRAAF), dirigé par Denis Paumier-Cie Les Objets Volants, débouche sur le prix de la ville de Paris ainsi qu'une médaille d'argent lors du 33e festival mondial du cirque de demain pour *Dropline*.

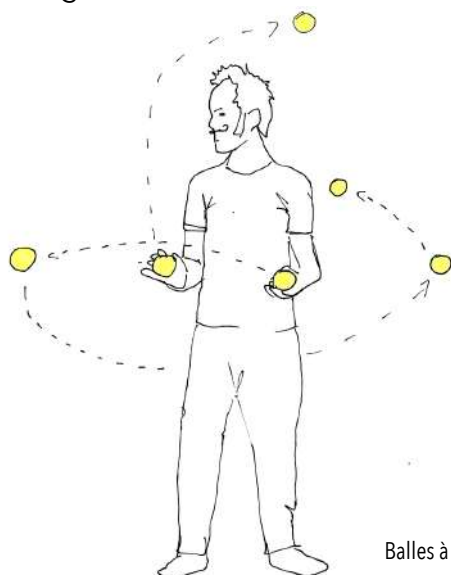
Il s'attache principalement à envisager son travail avec le champs du cirque, en déployant majoritairement une technique magique et circassienne, pouvant être définie comme entrant dans le répertoire de la jonglerie et de la manipulation d'objet.

Fort de ces riches expériences, il crée en 2013 *Opticirque*. Décliné dans ses versions en espace public ou pour la salle, le spectacle joue plusieurs centaines de fois en Europe et à travers le monde. Cette création recevra le prix du jury du Festival Au bonheur des mômes du grand Bornand ainsi que le prix du public du Festival O4 vents à Paris.

Il crée en 2017 la pièce *Membre Fantôme* affirmant par la même occasion sa sensibilité et sa maîtrise des illusions d'optique jonglées.

Enrichissant son répertoire de multiple expériences il est également récompensé et reconnu par les magiciens plus classiques en 2022 par le trophée d'argent du festival des stars du cirque et de la magie de Fay aux loges, pour *Narcisse*.

Parallèlement, Nicolas poursuit une démarche de transmission des jonglages et après être intervenu dans les formations professionnelles du Samovar et de l'Ecole Nationale du Cirque du Maroc il intervient à présent régulièrement dans la formation supérieure des jongleurs de l'Académie Fratellini.

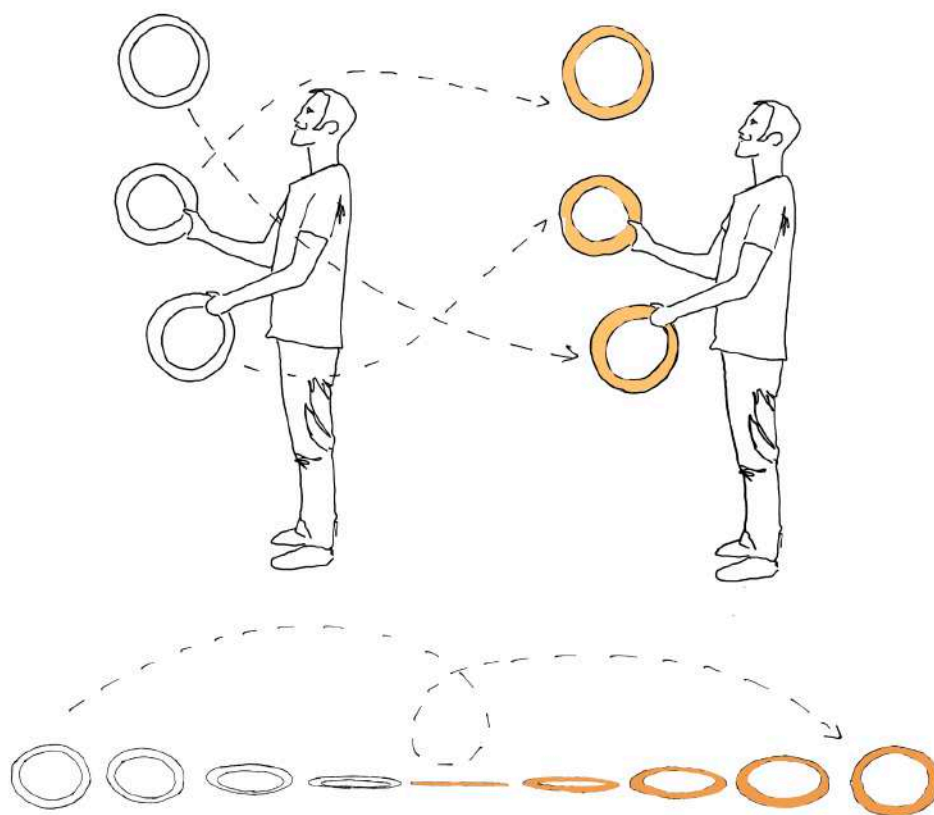

Balles à orbites modifiée Croquis.5 *Le vertige de l'envers*.

Mauro Basilio - Compositeur et multi-instrumentiste

Fidèle musicien de L'Envolée Cirque, depuis 2015, il compose et interprète en direct les musiques des spectacles *Traits d'Union* et *Lichen*.

Mauro Basilio étudie de nombreux instruments : violoncelle, guitare, oud, instruments anciens, percussions, M.A.O. A Turin jusqu'en 2013, il collabore avec plusieurs compagnies de théâtre et de danse (Onda Teatro, Assemblea Teatro, Casa degli Alfieri...) pour la composition et l'interprétation des musiques de scène, il écrit et enregistre les bandes sonores pour différents documentaires et courts-métrages. Il est aussi créateur ou collaborateur de nombreux projets musicaux entre musiques du monde, jazz, musiques anciennes : Orchestra di Porta Palazzo, Tendachënt, Tate Nsongan Trio, Mara Redeghieri, Ensemble Galinverna, Accademia del Ricercare... Basé à Paris depuis 2013, il est musicien et co-auteur des musiques pour le Cirque de Noël 2014 de l'Académie Fratellini *Vice Versa* et pour les spectacles de L'Envolée Cirque. Il est musicien/comédien dans le spectacle *La Symphonie des Sapins* de la Compagnie Oposito (2016), musicien des spectacles médiévaux de la Compagnie Bella Travée (2017), musicien/danseur et auteur des musiques de *Dancellles* de la Compagnie Nawel Oulad (2020). En même temps, il crée le projet afro-jazz Imaginary Africa Trio et le projet de chants séfarades Hayea, il collabore avec le big band free jazz Healing Orchestra, il accompagne la chanteuse Célinn.

Color change rings - Croquis.6 *Le vertige de l'envers*.

Kitsou Dubois - Regard complice

Formée à la danse contemporaine (techniques Hawkins et Cunningham), à la composition (Yano) et à l'analyse du mouvement (O. Rouquet), Kitsou Dubois participe au mouvement de la nouvelle danse.

Kitsou Dubois a toujours amené la danse hors en dehors des plateaux sur les façades d'immeubles, sur l'eau, dans des usines. Après un premier séjour à la NASA à Houston aux Etats-Unis, dans le cadre de la « Villa Médicis hors les murs », Kitsou Dubois participe en 1990 à son premier vol parabolique* avec le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales français). Expérience fondatrice qui oriente son travail de chorégraphe autour de la microgravité qu'elle développe depuis.

En s'emparant du « phénomène » de l'apesanteur, elle a construit une écriture chorégraphique singulière pour compenser la force gravitaire sur terre, par l'imaginaire, la virtuosité, la danse, l'image, le cirque, les technologies numériques. Ce qui l'amène à concevoir des créations pluridisciplinaires au croisement de la danse, des arts plastiques, du cirque, des nouvelles technologies et des sciences. Kitsou Dubois développe une écriture chorégraphique sensorielle qui trouble la perception du spectateur. Son travail artistique donne naissance à différentes formes de rapport au public : spectacles, installations vidéo immersives, création in situ et films. En 1999, elle devient docteur en « Esthétique, sciences et technologies des arts » à l'université de Paris 8, avec sa thèse sur l'Application des techniques de danse au vol en apesanteur, une danseuse en apesanteur. A la suite de quoi, elle est en résidence à Londres pendant deux ans (1999-2000) avec l'agence arts/sciences « Arts Calatlyst » à « l'Imperial College », avec le Bio Dynamic Group. Période pendant laquelle elle effectue un vol parabolique à la Cité des Etoiles près de Moscou. A ce jour, Kitsou Dubois a participé à une vingtaine de vols paraboliques, grâce à plusieurs résidences avec l'Observatoire de l'Espace du CNES, et fait partager cette expérience à une quinzaine d'acrobates-danseurs-es de sa compagnie. Elle immerge ses interprètes dans des milieux de gravité altérée : en vol, dans l'eau (travail en piscine) ou dans des dispositifs de réalité virtuelle (environnements sonores et visuel, capteurs sensoriels). A partir de ces expérimentations, elle explore autrement le mouvement, la perception de l'environnement, la sensation du temps, le rapport à la matière, le rapport à l'autre, la poésie d'un milieu où tous les repères sont bouleversés. Elle entretient un lien fort avec la recherche scientifique et technologique, ce qui lui vaut d'être régulièrement invitée à des colloques et des rencontres arts, sciences et technologies. En 2020 elle a reçu le Grand Prix international de l'art dans l'espace de la Fondation Jacques Rougerie, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts

**Un avion monte à haute altitude, coupe les gaz et tombe à pic. Pendant vingt secondes, le corps est délesté de son poids avant d'être à nouveau ramené au sol avec une force de 2G.*

Une chaise, une danseuse en apesanteur Croquis.7. *Le vertige de l'envers.*

Partenaires et calendrier de création

Partenaires (en cours):

coproductions et accueils en résidence :

La Maison des Jonglages - scène conventionnée à la Courneuve et en Ile-de-France

Un Neuf Trois Soleil ! - Pôle ressource spectacle vivant très jeune public en Seine-Saint-Denis et au-delà...

Communauté de communes Sèvre & Loire

accueils en résidence :

Le 37e Parallèle - Fabuleuse manufacture de spectacles vivants - Tours.

La Cascade - Pôle national cirque à Bourg Saint Andéol.

RueWatt-Coopérative de Rue et de Cirque,

L'espace périphérique _ Paris Villette.

Calendrier des résidences :

- du 20 au 24 mars 2023
- Du 24 au 29 avril 2023
- Du 12 au 17 septembre 2023
- Du 9 au 14 octobre 2023
- Du 30 octobre au 4 novembre 2023
- Du 6 au 10 Novembre 2023
- Du 21 au 25 novembre 2023

Création le 27 novembre 2023 au Théâtre Brétigny, scène conventionnée d'intérêt national arts & humanités (91)

Diffusion (en cours) disponible à partir de Décembre 2023.

Les actions liées

En complément du spectacle nous proposons un « bord plateau », sous forme d'un temps d'échange avec le public autour du spectacle.

Aussi, nous pouvons proposer des ateliers de pratique autour du spectacle.

Elements techniques

Spectacle autonome techniquement sous structure aérienne pour les lieux non dédiés : établissements scolaires, médiathèques, salles, extérieur ...

Espace de représentation nécessaire : longueur 6m / hauteur 3,50m / profondeur 3m.

Spécificité de la structure: matière légère en aluminium , poids 30kg, autonome, sans ancrage au sol.

Disposition du public : frontal / arc de cercle.

Besoin : une alimentation électrique.

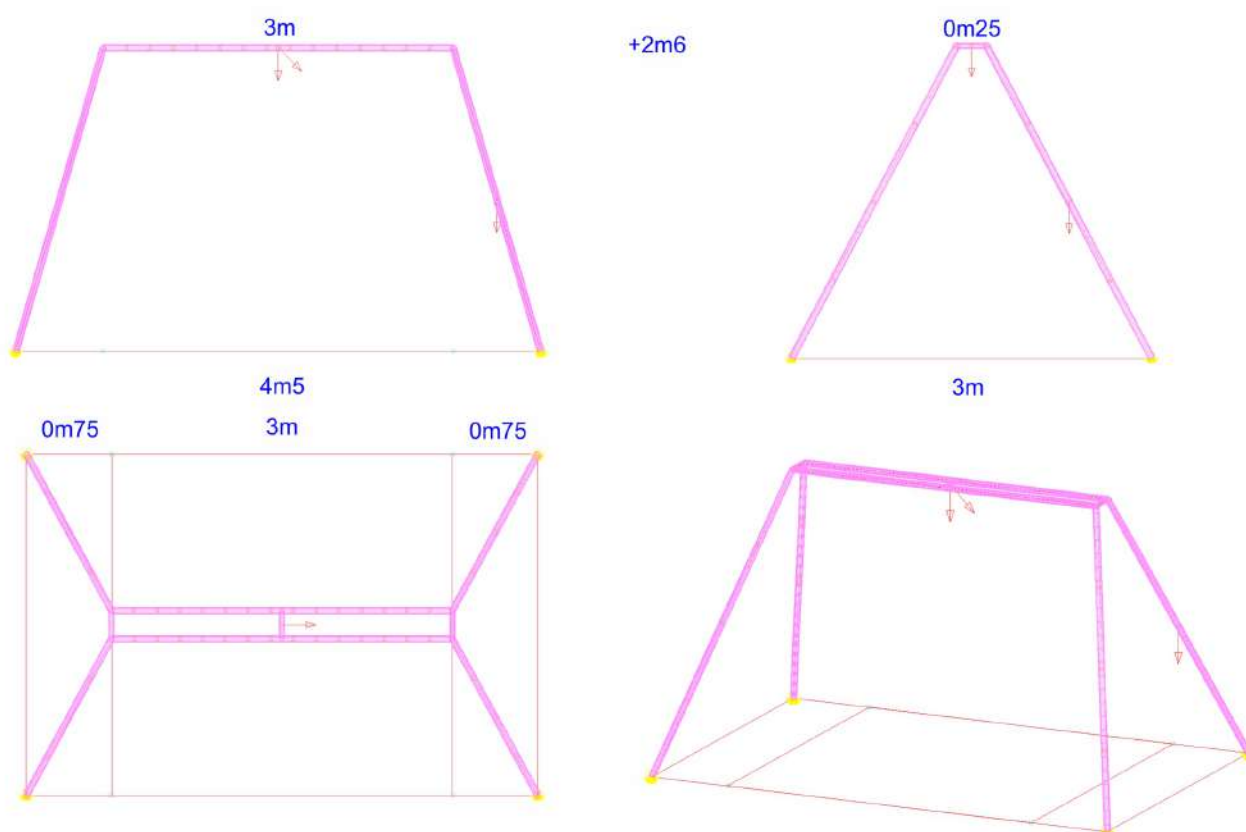
Deux personnes en tournée.

Déplacement en utilitaire, prévoir une place de parking à proximité.

Temps de montage : 1h.

Possibilité de jouer 2 représentations / jour, dans la même matinée ou matin et après midi, avec une pause de 45minutes entre chaque représentation.

Plan de la structure quadripode en aluminium :

Contact :

L'ENVOLÉE CIRQUE

1 Avenue Paul Vaillant Couturier- 93230 Romainville

Chloé Bensimon-Liatard - Production-Diffusion
06 11 35 55 13- diffusion.lenvoleecirque@gmail.com