

SAISON 2021/2022 - Scènes du Golfe

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT

ÉLABORÉ PAR ANNE YSEULT LE DEVENDEC, PROFESSEURE RELAIS – DANSE ET ARTS DU CIRQUE

Speakeasy

Sur une idée de Xavier Lavabre et Vincent Maggioni

Compagnie The Rat Pack

MARDI 12 ET MERCREDI 13 OCTOBRE 2022 A 20H
PALAIS DES ARTS, VANNES

Scènes du Golfe - Vannes www.scenesdugolfe.com/

SCÈNES
THÉÂTRES ARRADON—VANNES
DU
GOLFE

académie
Rennes

RÉGION ACADÉMIQUE
BRETAGNE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Informations pratiques

Dates de la représentation : mardi 12 et mercredi 13 octobre 2022 à 20h

Palais des Arts, Vannes

Disciplines : EPS, musique, anglais, histoire

Durée : 1h environ

À partir de 10 ans

Création 2017

Mise en scène : Régis Truchy

Interprètes : Clara Huet, Ann-Katrin Jornot, Andrea Catozzi, Guillaume Juncar, Xavier Lavabre, Vincent Maggioni

Musique : Chinese Man (Hip hop) ; Arrangements : Supa-Jay des Scratch Bandits Crew

Regard acrobatique : Thomas Ferragut

Scénographe : Claire Jouët Pastré

Création lumières : Elsa Revol

Création costumes : Nadia Léon

Régisseur lumières : Anthony Auberix

Régisseuse son : Coline Menard

Production et diffusion : Peggy Donck et Fanny Fauvel

Production Rouge

Soutien en production et accueil en résidence Le Cirque théâtre - Pôle national des Arts du Cirque d'Elbeuf, le Sirque - Pôle national des Arts du Cirque - Nexon, Le Manège - scène nationale de Reims, Les Migrateurs – Strasbourg, Le Carré Magique - Pôle national des Arts du Cirque de Lannion

Accueil en résidence La Brèche – Pôle national des Arts du Cirque – Cherbourg-Octeville, Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique), Furies - Pôle national des Arts du Cirque en préfiguration -Châlons-en-Champagne, ENACR - Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous-Bois

Avec le soutien de la Drac Champagne Ardenne et de la SPEDIDAM

Ce dossier comporte un document enseignant et un document élève afin de préparer la découverte de ce spectacle vivant.

Dossier enseignant :

- I. Avant le spectacle
 1. L'équipe artistique
 2. Les intentions de la compagnie
 3. Les influences
 4. La scénographie
 5. La musique

- II. Pendant le spectacle : devenir spectateur

- III. Après le spectacle

I. AVANT LE SPECTACLE

1. L'équipe artistique

« Xavier Lavabre et Vincent Maggioni sont voisins. Ils se connaissent depuis toujours. C'est à l'âge de douze ans que Vincent fait découvrir le cirque à Xavier lors d'un stage à Nexon. Fascinés, ils se prennent de passion tout en empruntant des chemins différents. »

VINCENT MAGGIONI

« Vincent est un sportif. Sa pratique lui donne le goût de l'effort et de la compétition. Quand le cirque croise sa route, il l'aborde à ses débuts comme un simple sport mais bientôt il est séduit par la multitude de possibles que recouvre le monde du cirque : pratique technique bien sûr mais également espace de rêve et de liberté.

Il décide alors d'en faire son métier. Il part à 14 ans à l'école de cirque de Châtellerauld. Il découvre que le cirque est un monde bien plus vaste qu'il n'imaginait et ce également sur le plan humain. Des joies, des peines, des amitiés indéfectibles se nouent. De sa formation sportive, il garde la motivation d'être le meilleur dans tout ce qu'il touche tout en se rendant compte de l'ampleur de la tâche.

Il décide naturellement de poursuivre son apprentissage à l'école de cirque de Rosny-sous-Bois où il choisit le mât chinois. Cette discipline qui nécessite une forte base très technique lui correspond parfaitement et lui ouvre également les portes de la recherche autour du mouvement. Il passera des heures à inventer de nouvelles phases pour parvenir à compter parmi les machinistes les plus singuliers de sa génération.

Au sortir de sa formation, il co-fonde alors sa compagnie, «100issues» qui tourne actuellement « Idéaux beurre noir », « Le ring » et « Sonate pour quatre ». Entre ces deux créations, il travaille avec la Cie Ultimo Momento, Cirque Aléa, Cie Bam et la Cie Kiai. »

XAVIER LAVABRE

« Xavier quant à lui a été formé par la famille d'acrobates italienne Nicolodi. De 1999 à 2005, elle le forme à l'acrobatie au sol. Il y apprend également la rigueur. Il faut tout simplement être le meilleur dans sa discipline, le travail est incessant, les répétitions sont nombreuses, ne jamais rien lâcher. Cette famille a des codes, la hiérarchie, le respect des anciens... Le cirque n'est pas seulement le temps du spectacle, c'est une vie à part entière. Il rejoint le Cirque Zanzibar pour la création de « Sang et or », « cabaret Z » et « Hechicero ». C'est à ce moment là qu'il commence une nouvelle discipline, le main à main, auprès de Sebastien Soldevilla et de celle qui deviendra sa voltigeuse Chloé Tribollet. Mais surtout il découvre une autre manière d'aborder le cirque, où les numéros ne sont plus une finalité :

Le monde du cirque contemporain, sa liberté et ses possibles s'ouvrent à lui. Il est fasciné et s'engouffre dedans avec ferveur. Il apprend beaucoup auprès de Jeff Odet puis il part en 2009 au Québec où il joue avec **Les 7 doigts de la main** dans les spectacles « Traces » et « La Vie ». Mais il se sent à l'étroit dans son rôle d'interprète. Alors en 2010, il monte un duo avec Chloé Tribollet qui sera plusieurs fois primés dans de grands festivals. En 2011, la Cie XY leur propose de les rejoindre sur le spectacle « Le Grand C ». Le travail de la compagnie autour des portés, sa manière de l'aborder et l'expérience enrichissante du collectif lui donne envie de poursuivre l'aventure et de participer à la création de "Il n'est pas encore minuit..." en 2014 ».

LA COMPAGNIE THE RAT PACK

« La compagnie The Rat Pack est née courant mai 2014 à la suite à de nombreuses discussions entre Peggy Donck et Xavier Lavabre.

Nous étions en pleine finalisation du spectacle " Il n'est pas encore minuit ..." avec la compagnie XY et nous réfléchissions aux méthodes que nous employons habituellement dans les créations de cirque et du

renouveau possible. Nous avons aimé imaginer que l'écriture de cirque dont nous rêvions pourrait aller plus loin si nous combinions dès la genèse du geste circassien le mouvement chorégraphié et la musicalité.

Pour ce faire, nous avons réfléchi au casting idéal pour ce projet et nous cherchions donc des gens qui excellaient dans leur discipline. Peggy avait croisé la route d'un matiste qui l'avait touché de par sa qualité technique et de mouvement.

(Pour la petite anecdote, je ne voyais pas très bien de qui elle parlait et quand elle me cita le nom de la compagnie de ce matiste, je réalisai que c'était mon voisin et ami d'enfance Vincent Maggioni qui en plus de ça me fit découvrir le cirque).

Cela était évident que je devais monter ce projet avec lui et qu'il soit à mes côtés pour le porter car en 2011 nous avons déjà écrit ensemble un numéro qui avait très bien fonctionné. C'était la suite évidente de notre parcours ensemble. »

Xavier Lavabre

THE CREW (L'EQUIPE)

Clara HUET, danseuse, aérienne, manipulatrice d'objet

Durant son adolescence, elle est en sport étude de gymnastique rythmique et participe à plusieurs championnats d'Europe et championnats du Monde avec l'équipe de France. Elle rentre à l'université de Créteil en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives). Sa licence en poche, elle décide finalement de changer d'orientation et de se consacrer à sa deuxième passion : le cinéma.

Elle entame une formation d'un an au Studio Pygmalion et décroche en février 2011, le premier rôle dans « Un petit coin de paradis » et poursuit ensuite sa formation de l'école Jean Périmony (3 ans).

Elle tourne dans « Populaire » de Régis Roinsard avec Romain Duris et Déborah François puis jouera dans la pièce « Les affaires sont les affaires » d'Octave Mirbeau, mise en scène par Rui Ferreirra au théâtre du Nord Ouest. Elle joue également dans plusieurs pièces de théâtre: «La cantatrice chauve» de Ionesco, «L'armée du bonheur» de Mickael Delis et «Cyrano de Bergerac» de Rostand, «La Rivière» de Jeff Butterworth.

Ann-Katrin JORNOT, acrobate, voltigeuse

Enfant de la balle, Ann Katrin Jornot est bercée par l'univers du cirque traditionnel et grandit dans le cirque nouveau.

Diplômée en 2009 de l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, après s'être formée aux équilibres avec Slava Kukushkin et Samuel Jornot, au mains à mains avec son père comme professeur et porteur puis les frères Tishler à Kiev, au théâtre de rue avec la Cie Jo Bithume, Ann-Katrin a d'abord été interprète du spectacle «Tôle» mis en piste par Roberto Magro and Slovaks avant de rejoindre la Cie XY, dès 2010, dans le «Grand C», puis « Il n'est pas encore minuit... »

Guillaume JUNCAR, roue cyr, mât chinois, acrobate, danseur

Guillaume s'est formé à l'Académie Fratellini après un parcours de gymnaste de haut niveau et une formation à la comédie. Depuis, il a rejoint plusieurs spectacles avec le Cirque Eloize, les Krilati, La Cie du 13ème Quai, le Shlemil Teatre et Entr'act.

Primé au Festival du Cirque de Massy en 2013, il a également réalisé plusieurs doublures ou personnages secondaires au cinéma ou pour la TV.

Andrea CATOZZI, acrobate, comédien, danseur

Sa gestuelle scénique, ainsi que son acrobatie fluide et légère, sont inspirés de la capoeira, un art martial brésilien qu'il découvre lorsqu'il est enfant. La rue puis la scène deviendront alors son École. A 17 ans il intègre une compagnie de danse hip-hop contemporaine, la Cie Par-Allèles, avec qui il expérimente durant quelques années son acrobatie dans la danse en théâtre ou dans la rue. Il joue un rôle principal dans un long métrage anglais indépendant bientôt diffusé, «Bacchanalia» de Gary Meyer, dans lequel il a l'occasion de mêler son art au jeu d'acteur. Hormis ses aventures sur scène et ses réalisations vidéos qu'il perpétue aujourd'hui, il étudie et partage ses réflexions autour du Mouvement à travers

des stages destinés à divers publics: professionnels du spectacle vivant, artistes martiaux, professionnels du Bien Être, et même personnels d'entreprises.

Claire JOUET PASTRÉ : scénographe

Après huit années de théâtre et une formation en architecture; en 2010, elle sort diplômée scénographe de l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Technique du Théâtre).

Elle travaille pour plusieurs compagnies de théâtre, danse et marionnette mais aussi en ateliers de construction ; Opéra Bastille (75), Artefact (84), La Machine (44), les studios de la FEMIS (75), pour les Festivals tels que : Les Invites, Les nuits de Fourvière, Avignon...

Elle exerce son activité à l'étranger pour Prisme 3 (Montréal), Servitep (Madrid) La compagnie Li:Sanga (Berlin), Solito (Brésil) ainsi qu'en tournée avec le Royal de Luxe et la compagnie Traintamarre de 7h10...

À la suite de la formation suivie au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) et organisée par la compagnie 14:20, elle s'épanouit actuellement dans le domaine de la magie nouvelle, entre autre auprès de la compagnie l'Absente de tout bouquets (Yann Frisch). Elle co-fonde la compagnie Morphée pour le spectacle de magie nouvelle en rue : EKivoKE. Elle a travaillé actuellement sur le long métrage «Ma vie de Courgette» en tant qu'assistante décoratrice au Pôle Pixel (Lyon).

Elsa REVOL : création lumières

Après des études scientifiques et cinématographiques, Elsa entre à l'ENSATT en section lumière. Parallèlement, elle se forme auprès d'André Diot en suivant les créations lumières des dernières mises en scène de théâtre ou d'opéras d'André Engel et de Roger Planchon. A partir de 2009, elle commence à travailler avec les compagnies de magie nouvelle d'Etienne Saglio, Monstre(s), de Yann Frisch, L'Absente et la compagnie 14:20.

En 2007, elle rejoint le Théâtre du Soleil pour la tournée internationale du spectacle Les Ephémères. Par la suite, elle conçoit la nouvelle installation électrique des différentes nefs de la Cartoucherie, avec des choix technologiques permettant une plus grande souplesse pour la création. En 2010, pour Ariane Mnouchkine, elle crée les lumières des Naufragés du Fol Espoir puis en 2014 de Mac Beth.

Elle éclaire aussi des spectacles à la Comédie Française, *Le Jeu de l'Amour et du Hasard* et *Tartuffe* mis en scène par Galin Stoev et *Othello* mis en scène par Léonie Simaga. En cirque, Elsa travaille aussi avec Kitsou Dubois, Simon Carrot, Barnabarn et a été conseillère en éclairage magique pour une séquence du Cirque du Soleil. En 2015, elle créera ses premiers éclairages d'opéra pour *Le Nozze di Figaro* mis en scène par Galin Stoev.

COLLABORATEURS

Régis Truchy, chorégraphe

« Après quatre ans de danse classique et deux ans de patinage artistique, Régis Truchy découvre la danse hip-hop en 1984 et rejoint le groupe Macadam en 1993. En 1994, il fait partie du Collectif Mouv' lors de la création de Sobedo, un conte hip-hop. En 1996, il crée Séquence d'une vie avec la compagnie MBDT. Régis pratique le locking, le pop, les ondulations, le Boogaloo.....

Il danse et fait des chorégraphies pour MC Solaar, les 10 commandements, NTM, Pina

Bausch... Danseur éclectique, Régis Truchy a su montrer l'étendue de ses talents sur scène, avec des musiciens, au cinéma, dans des clips vidéos, des films publicitaires mais aussi dans des créations classiques, contemporaines ainsi qu'aux championnats du monde de danse hip hop où il fut juge.

Il se dirige vers la comédie, le mime et crée un personnage clownesque « le waver » au sein du cirque du soleil pour le spectacle de Macao : ZAIA .

Il tourne ensuite avec le cirque Mandingue venu tout droit de Guinée où il interprète le rôle d'un clown blanc et remporte le prix spécial du jury et trophée du cirque du soleil (performance et innovation artistique) au Festival du cirque mondial de demain. »

Thomas Ferraguti, coach technique acrobatique

« Ancien champion de gymnastique acrobatique, il poursuit sa carrière en tant que formateur gymnastique acrobatique à Bois Colombes et comme responsable technique gymnastique acrobatique de la zone Ile de France.

Puis en 2013, il devient professeur de main à main à l'école nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois (ENACR). »

Les Chinese Man

Groupe de trois musiciens formé à Marseille, Chinese Man fonde son label en 2004 et se produit de façon indépendante depuis ses débuts. Quelques disques plus tard, le groupe sort Shikantaza, et entame une tournée internationale.

Le trio marseillais évolue depuis bientôt 15 ans dans l'exploration sonore, s'affranchissant toujours un peu plus des styles et des tendances. De manière indépendante, au sein de leur label, le groupe invite au lâcher prise, à saisir le moment présent, un chemin vers l'éveil qu'il appartient à chacun d'emprunter à l'image de leur album « Shikantaza » paru début 2017. En fin d'année 2018, après 160 dates en 18 mois, le groupe sort « Shikantaza Remix », et entame une tournée internationale.

Chinese Man revient en 2020 avec les « Groove Sessions Vol. 5 », album qu'ils signent avec Scratch Bandits Crew et Baja Frecuencia. Ils défendront ce projet ensemble sur scène avec deux MCs : Youthstar et Miscellaneous.

ECOUTER et DECOUVRIR : <https://www.chinesemanrecords.com>

Scratch Bandits Crew

En 2015, les Scratch Bandits Crew rejoignent les rangs du label Chinese Man Records et sortent leur troisième album « Stereo 7 ». Ils y font la synthèse de leurs singularités créatrices, dans une approche unique de la « scratch music », entre enregistrements de musiciens acoustiques et construction d'instruments électroniques inédits, tout en revisitant leurs fondamentaux Hip-Hop avec un retour aux samples et la multiplication des featurings.

Après trois ans de tournée en France et à l'international dont de nombreuses scènes aux côtés des Chinese Man, les Scratch Bandits Crew constitués de Supa-Jay, fondateur et compositeur du groupe et de Syr, turntablist chevronné et dépisteur de samples, persistent et signent avec leur nouvel album « Tangram Series ».

Le groupe revient en 2020 aux côtés de Chinese Man et Baja Frecuencia avec qui ils signent un nouvel album co-produit : « The Groove Sessions Vol. 5 ». Ils défendront ce projet sur scène, accompagnés des autres groupes et des MCs Youthstar et Miscellaneous.

2. Les intentions du spectacle

« Les six artistes de The Rat Pack, au-delà d'explorer le genre des films de gangsters qui les ont rassemblés, se passionnent pour toutes les techniques de la création cinématographique qu'ils détournent pour réinventer leur propre cirque. Comme un scénario pour grand écran, la composition du spectacle repose sur le collectif et les interactions entre artistes. Les numéros et les disciplines circassiennes disparaissent pour laisser place à une joyeuse et impressionnante dynamique d'équipe en action permanente. Le chef de la mafia, sa femme, son homme de main, une pin up, un barman et un bandit, apparaissent et transforment les éléments du décor en plateau de tournage. Un énorme travail d'expression corporelle, inspiré des films muets et du hip-hop, laisse entrevoir tout le talent de ces artistes. La musique, quant à elle, est composée par les DJ's et sound designer de Chinese Man ».

EN SAVOIR PLUS SUR LE NOM « THE RAT PACK » : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Rat_Pack.

3. Les influences

« UNE ECRITURE GLOBALE, COMME UN SCENARIO DE CINEMA

Ici, pas question que le cirque et ses agrès soient les points de départ de notre spectacle. Nous souhaitons nous approprier les concepts et techniques propres à la réalisation cinématographique dans le but d'interroger et de faire bouger ceux du cirque. Nous voulons faire en sorte que la présence d'une performance circassienne soit justifiée par la situation dans laquelle les personnages se trouvent et que cette même performance ait une part active dans la dramaturgie du spectacle. Chaque mouvement (technique ou non) s'inscrit dans un vocabulaire qui vient nourrir l'histoire. Une figure acrobatique doit pouvoir traduire une humeur, une sensation, et être pour cela positionnée précisément à tel moment de l'intrigue.

Comme pour l'écriture d'un scénario, nous voulons avoir une approche globale de chaque scène où sont pris en considération le lieu, la lumière, le cadrage, l'enjeu ou l'action et la musique.

Une autre évidence s'est imposée à nous : celle de ne pas parler sur scène et de nous concentrer sur un mode d'expression purement corporel.

Il s'agit peut-être de renouer les fils d'une histoire oubliée, celle de l'acteur corporel chère à Jean-Louis Barrault, le mime Marceau ou Jacques Lecoq. Cette filiation fonde depuis plusieurs années la démarche du danseur et chorégraphe Régis Truchy qui se propose avec cette création, de sortir de la spécialisation du mouvement et de bousculer la pratique circassienne en y introduisant, comme dans un révélateur, les univers cousins du mime, du hip-hop et du burlesque. Voilà encore une manière pour nous de déjouer les codes du cirque.

Il nous guidera tout au long du processus de création d'abord pour donner vie à nos personnages, leur trouver une gestuelle et des expressions qui les rendront rapidement reconnaissables et de voir comment ils seront amenés à évoluer à l'intérieur du scénario. »

Le mime : Marcel Marceau, https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Marceau
VOIR : <https://www.ina.fr/video/AFE03003330>

Le film muet : Buster Keaton

Gestuelle sans expression

Présence d'humour et d'autodérision

LIRE : « Buster Keaton, un homme en mouvement »,
<https://www.erudit.org/fr/revues/sequences/2000-n208sequences1131195/48849ac.pdf>

VOIR : https://www.youtube.com/watch?v=_J8XM1_rOTg

L'ETUDE DES CODES CINEMATOGRAPHIQUES ET LEUR DETOURNEMENT

« Ce que nous aimons au cinéma c'est la magie avec laquelle une ambiance peut se dégager rapidement d'une scène grâce à la lumière, la musique, les ombres, les costumes et comment chacun de ses éléments sont codifiés, connectant immédiatement le spectateur à un genre, une époque. Notre travail accordera donc une attention particulière à l'esthétique du genre, à l'humour et au décalage qu'implique le détournement de ce dernier.

L'exemple sur lequel nous nous appuyons souvent, c'est la célèbre scène de torture du film *Reservoir Dogs* de Quentin Tarantino. La scène est absolument atroce, mais elle est accompagnée par le titre léger, enjoué et entraînant du chanteur Stealers Wheel (*Stuck in the middle with you*). Ici c'est la puissance de l'image et du décalage de la musique qui nous fascine. »

Reservoir Dogs, Quentin Tarantino

EN SAVOIR PLUS SUR :

- le titre

LE « SPEAKEASY »

Les « Speakeasy » étaient des bars clandestins pendant la prohibition aux USA entre les années 1920 et 1933. Les origines du mot font écho aux restrictions de l'époque car il était demandé aux clients de baisser la voix lorsqu'ils commandaient de l'alcool (« *Speak easy* » : parle doucement). Ces clubs étaient aussi des lieux clés dans les films de gangsters. Ils offrent une ambiance close, sombre et rétro.

- la prohibition : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Prohibition>

- les films de gangsters / les films noirs

« Les films de gangsters sont nés dans les années 30 aux États-Unis. Ils ont trouvé leur succès et leur public dans le contexte social morose de la prohibition.

La plupart des artistes de ce projet sont nés dans les années 80 et ont grandi dans les années 90, bercés par les œuvres des héritiers de ce cinéma que sont Quentin Tarantino et Martin Scorsese, pour ne citer qu'eux. »

Scorsese

Tarantino

« Nous sommes la génération qui a vu exploser les séries américaines, nous connaissons les répliques de *Taxi Driver* et des *Affranchis*... Ce cinéma et cette culture dite « mainstream » que nous partageons nous inspirent. Dans ce projet, nous avons choisi de la reprendre à notre compte, de l'interroger, de s'en amuser, avec nos outils d'artistes de cirque. »

Scarface

Les Affranchis

Le Parrain

Les six interprètes sont acrobates, danseurs, font de la roue cyr, du mât chinois et ont tous un niveau technique très élevé. Mélant toutes les disciplines, ils ont été choisis aussi pour leurs personnalités, leurs « gueules ».

LE CIRQUE

« Nous pensons que le cirque partage avec le cinéma une dimension performative, un certain rapport à l'action, quelque chose d'efficace pour créer une mise en tension qui suscite des émotions similaires pour le spectateur de cirque ou de cinéma.

Avec la nécessité de le tenir en haleine.

Le travail spécifique au main à main, par exemple, portera sur une conscience totale et absolue de chaque mouvement. Gommer parasites et mouvements superflus pour arriver à une pureté gestuelle et technique afin de pouvoir mettre le focus sur le rythme naturel du mouvement des portés.

Ce mouvement dégagera alors un rythme avec lequel il sera possible de jouer. Si l'on décline ce rythme en accentuant la lenteur, les accélérations, les temps de pause, on peut imaginer rejoindre les techniques cinématographiques telles que le slow motion, le rembobinage ... »

- * Réflexion sur le mot « cirque » et les représentations des élèves : les attentes, les clichés ?

Un cirque contemporain

- * Une petite histoire du cirque : cf le dossier pédagogique très intéressant élaboré par Stéphane Meisseinier, professeur du service éducatif des Scènes Croisées de Lozère. (à partir de la page 6) <https://www.educationartsetculturelozere.info/wp-content/uploads/2019/07/dossier-pedagogique.pdf>.
- * Présenter les différentes spécialités des artistes
 - manipulation d'objets, aérienne, acrobate, voltige, danseur, comédien, roue cyr, mât chinois
 - agrès : appareils utilisés pour les différentes disciplines de cirque (roue / mât chinois / échelle / poutre...)
- * Manipulation d'objets : « défier la gravité », <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/jonglerie/manipulation-objets/en-bref>
- * Acrobatie : « projeter son corps dans tous les sens »
 - le mât chinois = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/sur-agres/le-mat>
 - la roue cyr = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/engins-mobiles/en-bref>
 - aérien = voltige = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/aeriens/en-bref>
 - au sol = portés = acrobate : <https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/au-sol/mains-a-mains>

4. La scénographie : un huis clos

« Un décor unique fait d'objets usuels d'un bar repaire de mafieux en pleine activité

Pas de coulisses, pas de répit, que de l'action !

Comme au cinéma nous nous autorisons toute forme **d'ellipses narratives, des flashbacks** qui seront perçus comme autant de plongées dans l'imaginaire collectif des personnages.

Le scénario s'articulera autour de personnages et d'une intrigue très définie : un chef de la mafia (et donc du Speakeasy), sa femme, son homme de main, une pin up, un bar man et un bandit... Une comédie humaine. »

6 personnages :

le chef de la mafia
sa femme (femme fatale)
son homme de main

une pin-up
un barman
un bandit

« Dans ce huis clos, la scénographie pourrait être recomposée à l'envie à partir du mobilier étant entendu **que les agrès (roue Cyr, mât chinois) y seront totalement intégrés et non présentés en tant que tel**. Il s'agit ensuite de nous amuser de ces éléments et codes, de les détourner, de les faire naître au gré de situations improbables à partir de nos techniques de cirque, d'un assemblage d'objets du quotidien ou simplement d'une posture ou d'une mimique.

Une manière assumée, là aussi, de **mettre le cirque en connivence et en interaction avec le public au sein d'une histoire.** »

Speakeasy, 1920

Bar, New York, 1920

Décor du spectacle

« La scénographie, s'articule autour de trois partis pris important dans l'écriture du spectacle : - **une reconstitution parfaite, tel un décor de plateau de cinéma.**

Cette recherche du détail autour du décor est fréquente dans le théâtre mais pas si usuelle dans les spectacles de cirque. (Cf images ci-dessus)

La scénographie doit permettre de nourrir la réflexion et la recherche autour des mouvements. Les disciplines circassiennes choisies dans le spectacle découlent directement de la conception scénographique ... et non l'inverse.

Cela, dans le but recherché que rien ne soit gratuit. (Par exemple : le mouvement vertical, au quotidien proviendra de l'escalier, qui accessoirise le mat chinois).

Nous nous sommes attardés à **revisiter les accessoires d'époque** car notre souhait est de rester dans une **approche et une écriture contemporaine.** Nous avons retenu pour notre décor les détails scénographiques qui ont encore une signification à notre époque : le sol en damier, les meubles art déco, encore présents dans certains bars parisiens ou vintage. »

TIME LAPSE DE L'INSTALLATION DE SPEAKEASY AU THEATRE DES SALINS A MARTIGUES
<https://www.facebook.com/TheatredesSalins/videos/825960441173797/>.

5. La musique

« La démarche que nous avons entamée avec Régis Truchy est une recherche sur la musicalité des corps ou comment être à l'écoute de nos mouvements et y trouver leur rythmique intrinsèque.

Pour suivre au plus près ces rythmes, nous avons choisi de collaborer avec les Chinese Man.

Ces DJ français de trip hop ont l'immense talent d'aller puiser dans toutes les cultures musicales jusqu'aux génériques de séries, de dessins animés, de cinéma... Un grand mix qui fonctionne comme autant de petites madeleines, qu'ils revisitent avec leurs influences rap, funk, jazz et hip hop.

Le défi a été pour eux d'intégrer de manière subtile, et parfois identifiables, des sons, des extraits de répliques issues du cinéma qui est le nôtre.

Cela bien sûr pour qualifier et structurer les atmosphères dans lesquelles seront plongés nos personnages mais aussi comme une sorte de clin d'œil à l'attention du public. »

ECOUTER ET DECOUVRIR :

<https://www.chinesemanrecords.com>

ET :

* Nat King Cole : « Love »

<https://www.youtube.com/watch?v=lpMkidNsf34>

* Cher : « Bang bang »

<https://www.youtube.com/watch?v=x2mBCVejzSM>

* Joséphine Baker dansant sur du charleston

<https://www.youtube.com/watch?v=jEH6eDpjrRw>

TEASER DU SPECTACLE :

<https://www.youtube.com/watch?v=GTMjmvVNe3c>

II. PENDANT LE SPECTACLE - DEVENIR SPECTATEUR : RÔLE À RÉPARTIR ENTRE LES ÉLÈVES AVANT LE SPECTACLE

A. Observer le plateau / les costumes / la musique / les vidéos / les décors / les lumières...

Le plateau (tous les élèves : bien observer la scène en entrant dans la salle au début du spectacle ; retenir les changements et les évolutions du plateau)

Les costumes / les accessoires de chaque personnage : 6 ou 12 élèves ? (2 élèves par personnage)

- * Décrire les costumes (forme / couleur / changement de costume ...)
- * Faire la liste des accessoires utilisés durant le spectacle.

La musique : 2-3 élèves

- * Quelles musiques avez-vous entendues pendant le spectacle ? Est-ce de la musique jouée en direct ?
- * Avez-vous reconnu des instruments précis ? Est-ce de la musique électronique ?
- * Y a-t-il des moments silencieux ?
- * Quel est le rythme de la musique ? Y a-t-il des changements de rythme, d'ambiance musicale ?
- * Quelle est l'interaction entre le cirque et la musique ?

Les lumières : 2 élèves

- * Quels jeux de lumière ? À quels moments ?

Les décors : 2-3 élèves

- * Être capable de décrire la structure du décor du spectacle (lesquels / où / changement / ajout...)
- * Faire un schéma.

B. Le cirque : 8 élèves

- * Quels sont les agrès que vous avez reconnus dans le spectacle ?
- * Comment sont-ils intégrés dans le spectacle ? A quel moment interviennent les numéros des circassiens ?

C. La scénographie : 8 élèves

- * Quels sont les principaux éléments du décor ?
- * Comment les artistes s'intègrent-ils dans le décor ?
- * Comment le cirque est-il un moyen d'expression ?
- * Avez-vous reconnu quelques éléments de hip-hop ? Lesquels ? Ou d'autres danses ? A quels moments du spectacle ?
- * Avez-vous remarqué des différences dans le rythme ? A quels moments ? Pourquoi selon vous ?

D. Le spectacle

Tous les élèves

- * Faire un croquis du plateau.
- * Qu'est-ce qui vous a surpris / impressionné / ému / touché / amusé / déçu dans ce spectacle ?
- * Quel moment (tableau) vous a particulièrement plu ?
- * Avez-vous été surpris par les artistes? Pourquoi ?
- * Avez-vous entendu parler les personnages ? Comment s'expriment-ils ? Est-ce gênant pour le spectacle qu'ils parlent si peu ?

- * Que pensez-vous de cette association cirque / musique et cinéma ?
- * Quels éléments ou quelle ambiance de film de gangsters avez-vous retrouvés ?

II. APRÈS LE SPECTACLE

Faire le bilan des éléments à repérer pendant le spectacle.

- * Retour sur le titre / la scénographie / la performance physique / le film de gangsters / - Difficultés rencontrées pour voir / comprendre (éventuellement) le spectacle. - Impressions ressenties
- * Laisser une trace (écrite, dansée, dessinée, chantée...)

« Le cirque de l'endroit des possibles ».

Ce dossier pédagogique a été élaboré par Anne Yseult Le Dévendec, Professeure Relais - Danse et arts du cirque, pour la DAAC, Académie de Rennes, avril 2020.

Délégation académique à l'éducation
artistique et culturelle
Rectorat
96, rue d'Antrain - CS 10503
35705 RENNES Cedex 7
Tél : 02 23 21 74 10
Fax : 02 23 21 77 53