

100 RACINES

Présente :

«Au bout...»

DOSSIER DE PRODUCTION

Au Bout ...

Pièce pour l'espace public et la salle

Durée prévisionnelle : 35-40 minutes // Tout Public

Implantations possibles : circulaire ou semi circulaire/frontale

3 personnes en tournée : 2 artistes et 1 technicien

DISTRIBUTION :

Auteures et interprètes : Pauline Savy et Marianne Carriau

Mise en scène : Camille Richard

Scénographie : Thomas Petrucci

Lumière : Féline Juge

Musique : Mélaïne Lemaître, Pierre Rosset et Lucie Malbosc

Costumes : Mylie Maury

Collaborations artistiques : Emilie Roger (dite Milou, cie Lezartikal) et Francis Thévenin (Cie Les Petits Détournements)

PARTENAIRES : (demandes en cours)

Nous sommes en recherche de lieux de résidence, de co-producteurs et de pré-achats

Production : cie 100 Racines- le cirque s'enracine

Coproduction et accueil en résidence :

Communauté de communes du pays de saint Eloy (acquis)

Communauté de communes de Menat (acquis)

Réseau Fusible : demandes en cours auprès de plusieurs structures

Accueil en résidence : Des Racines et Du Cirque / Billom (demande 2021)

Soutiens : Département du Puy de dôme / Région Auvergne-Rhône-Alpes / demandes 2021

CALENDRIER DE CREATION : (en cours d'élaboration)

Les temps et lieux de résidence confirmés:

Du 7 au 11 septembre 2020/du 28 septembre au 2 octobre2020/ du 23 au 27 novembre 2020 : Des Racines et Du cirque (23)

Du 7 au 11 décembre 2020 : Com com pays de Saint Eloy

Recherche en cours de résidence sur l'année 2021 :

Périodes ouvertes de janvier à avril et d'octobre à décembre2021. Possible sur l'été en fonction du plan de tournée. Puis de janvier à mars 2022 (création lumière).

Création printemps 2022

Intention

Après deux premiers spectacles : « **Au pied du mur** », crée autour des relations humaines et de la cohabitation dans un espace étroit et « **De Chair et d'Acier** », ode à la liberté et à la prise de conscience de l'importance de nos propres choix, la compagnie repart sur une nouvelle création : « **Au Bout...** », un duo aérien et dansé, nourrit et inspiré par les ressentis et les émotions qui traversent actuellement ces deux artistes.

Le propos du spectacle traitera de la pollution plastique et de notre rapport à cette matière : notre dépendance dans notre quotidien et son omniprésence sur la planète. Et plus en profondeur de toutes nos constructions intérieures qui nous empêchent de tout remettre en question, de partir dans une autre direction, de perdre notre confort durement acquis...

Ainsi, *Au Bout...* explorera les mécanismes relationnels de deux individus plongés dans un huis clos où le simple fait d'entrer en connexion et de se construire face à une contrainte/réalité (ici le plastique) deviendra un jeu aux multiples facettes: émotionnelles, physiques et spatiales.

Au Bout ...

« Au bout... du chemin, du rouleau, du monde, du fil, du conte, de ses rêves, ... »

« Au bout de » exprime la postérité temporelle.

« **Qu'y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer et à vivre** » citation tirée du livre « **comment tout peut s'effondrer** » Pablo Servigne.

On ne peut plus fermer les yeux...

Au bout... , c'est aussi aller au bout de la matière plastique sur le plan de la physique, voir jusqu'où elle peut s'étirer, résister, supporter...

Le Spectacle:

Perdues au milieu d'un monticule de plastique, deux êtres cherchent un équilibre.
Dotées de sensibilités différentes, elles vont devoir apprendre
à vivre autrement, à construire différemment, à s'entraider,
pour remodeler un monde dont elles pensent, rêvent...
Délires, fantasmes, la tête en bas, les pieds en l'air, où cela va-t-il les mener ?

Les matières vont s'étirer, se modeler, se
déchirer...
Nourries par l'inconscient collectif,
des images naissent, se dessinent, se créent
pour essayer d'aboutir à un nouveau départ...

Dramaturgie:

Cette nouvelle création de la compagnie 100 Racines s'inscrit dans la continuité de son travail artistique sur le fait de lier la verticalité et les disciplines circassiennes.

Dans un premier temps, un travail de recherche s'effectuera autour des différents éléments permettant d'intégrer la verticalité inhérente aux agrès des artistes : corde, filet contre poids, danse voltige... Ces « labos » amèneront un premier langage par ce que les corps expriment au travers de ces disciplines.

Parallèlement, la construction d'une structure indissociable au spectacle s'articule autour de la création de la scénographie. Un portique tout d'abord épuré, puis grâce de nouvelles phases de recherche, il sera habillé des agrès et des différents accessoires. Il deviendra un univers à part entière au service du propos.

En découlera tout un travail sur la matière plastique pour en définir et en découvrir ces limites : étirement, solidité, déchirement, prise au vent, sonorité, résistance à la chaleur, à l'eau.... qui nourrira nos recherches.

Enfin, toutes ces séquences seront confrontées à l'œil avisé du metteur en scène pour développer les intentions de jeu, les ajuster, les réorganiser, et permettre une lisibilité et une harmonie du propos et de la scénographie.

C'est dans l'acte et dans le faire que l'écriture dramaturgique s'effectuera. La démarche sera donc de confronter les expérimentations au réel, dans le temps et sur la durée. C'est en passant par des phases de laboratoire que petit à petit se créeront les pièces « d'un puzzle » qu'il nous faudra constituer et mettre en forme lors de la phase de création du spectacle.

Le spectateur sera ainsi le témoin et l'observateur de cette histoire que leur racontera les artistes au grès de leur mouvement et de leur émotion. Chacun selon son vécu pourra se saisir intimement d'une interprétation qui lui est propre.

Les agrès

La corde :

Formées à la corde lisse, leur discipline de prédilection, les deux artistes vont pouvoir de nouveau se confronter à cet agrès. La corde sera donc présente sous différentes formes : corde lisse en coton, corde noires synthétiques simples ou sous forme de filet...

Ces cordes qui nous servent d'attaches, qui nous rattachent, sur lesquelles nous pouvons nous accrocher, nous suspendre, nous retenir de chuter...

Lien entre deux mondes: le ciel et la terre, mais aussi une échappatoire...

Des cordes à partager pour faire face à un monde incontrôlable, inconfortable où il faudra s'entraider pour avancer...

Symbolique de la corde :

Nous trouvons la corde associée à différents objets, et dans différents domaines :

— *Les cordages d'un navire à voiles sont extrêmement nombreux, cependant aucun ne porte le nom de corde, sauf celui de la cloche de quart. La marine possède son propre vocabulaire : drisse, hauban, amarre, etc.*

— *La corde de l'arc, arme de chasse ou de guerre.*

— *Les cordes de la musique : harpe, guitare, violon...*

— *La corde d'argent qui relie le corps astral au corps physique. Invisible aux yeux de chair, la corde d'argent se rompt à la mort (lecture ésotérique).*

— *Le cordon ombilical qui relie le nouveau-né à sa mère, et que l'on doit trancher.*

— *La corde-ceinture des moines et des moniales symbolise l'humilité, la pauvreté, mais aussi la force spirituelle de ceux qui la portent.*

La corde, par sa couleur blanchâtre et sa forme, évoque les intestins. L'expression « Avoir les intestins noués » a pour origine cette corrélation.

La corde vibre, la corde propulse, la corde retient. Elle sert de lien qui emprisonne, qui aliène. Elle

donne la mort par pendaison, mais elle est, dans d'autres circonstances, la corde qui sauve, comme la cordée des alpinistes.

Avoir plusieurs cordes à son arc signifie avoir plusieurs ressources pour parvenir à ses fins.

Le symbolisme de la corde est lié à celui du FIL.

Sources :

Chevalier Jean ; Gheerbrant Alain, Dictionnaire des symboles, Laffont / Jupiter, Paris, 1982.

Normand Henry, Dictionnaire des symboles universels, Dervy, Paris 2007, tome 2.

Le plastique :

Définitions (Larousse) :

- Plastique: qui peut être façonné par modelage; malléable.
- Matière plastique ou plastique, n.m., matière synthétique constituée essentiellement de macromolécules et susceptible d'être modelée ou moulée, généralement à chaud et sous pression.

Il existe deux types de matières plastiques : les thermoplastiques, qui fondent par simple chauffage et les thermodurcissables, qui ne peuvent plus fondre après leurs mise en forme et qui résistent donc mieux à la chaleur.

Un peu d'histoire:

Les matières plastiques sont probablement le seul matériau dont la date de naissance soit fixée avec précision. En 1909, Leo Baekeland synthétise à Yonkers (New York) le premier plastique thermodurcissable : la *Bakélite*. Celle-ci est toujours utilisée de nos jours.

Informations tirées du livre "*Survivre au péril plastique*" , une enquête de Matthieu Combe:

- On retrouve du plastique partout sur la Terre. Il y en a dans l'eau, dans l'air et dans les sols.
- La pollution plastique provient à plus de 60 % des pays asiatiques.
- Parler de "continent de plastique" est erroné. Il s'agit de grandes

étendues d'eau renfermant une soupe de microplastiques et de gros déchets épars.

- Le problème principal et à régler au plus vite reste les emballages en plastique à usage unique.
- Où que l'on soit, lorsqu'on jette un déchet par terre, il y a de fortes chances de finir dans une rivière, puis dans l'océan.
- Les plastiques sont aujourd'hui presque exclusivement fabriqués à partir de ressources d'origine fossile.
- Il est possible de rendre un plastique d'origine fossile compostable.
- Selon la définition officielle, les bioplastiques sont biosourcés, biodégradables et "généralement compostables" en compost industriel ou domestique.
- Aujourd'hui, le recyclage des plastiques restent très faible dans le monde. les pays développés ne recyclent pas plus de 40% de ces déchets.
- La production de plastique explose. Plus de la moitié du plastique produit depuis 1950 l'a en réalité été depuis les années 2000.
- L'Europe veut mettre fin à la mise en décharge des plastiques d'ici 2030

...

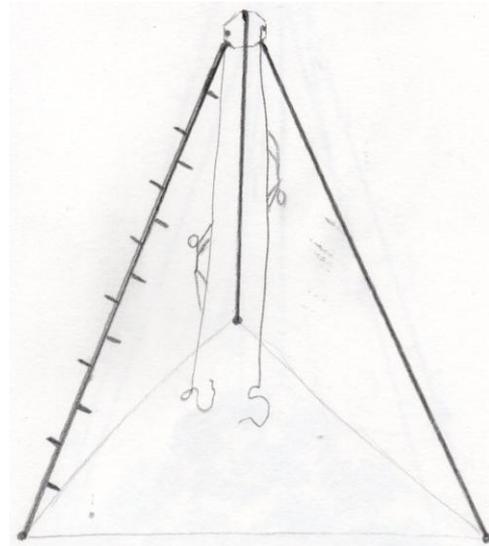
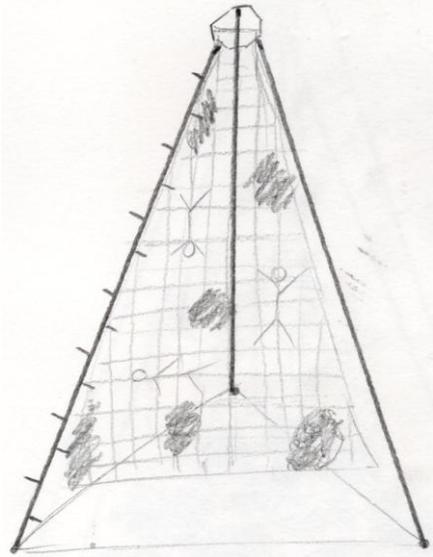
Dans un souci de cohérence avec le propos que nous défendons, l'intégralité du plastique utilisé dans le spectacle est un plastique recyclé d'un autre spectacle (de magie), qui tourne en parallèle de la création. Il est ainsi récupéré et réutilisé pour la création. L'enjeu est de ne pas devoir changer de matière plastique à chaque spectacle mais de pouvoir réussir à l'utiliser de manière infinie...

Scénographie

Comme habituellement dans la compagnie 100 Racines, la scénographie va être une partie intégrante du spectacle. Elle servira de base à la dramaturgie et permettra sa lisibilité en corrélation étroite avec le travail des artistes.

Le portique autonome avec toutes les accroches va être pensé et conçu par Thomas Petrucci (cie 100 Racines).

La scénographie se veut dans un premier temps épurée et sobre. Ces barres d'acier représentant un prisme, un monde à part entière dans lequel vont évoluer les acrobates, auquel seront attachées des cordes, seuls objets de secours, pour se rattraper, évoluer, construire...

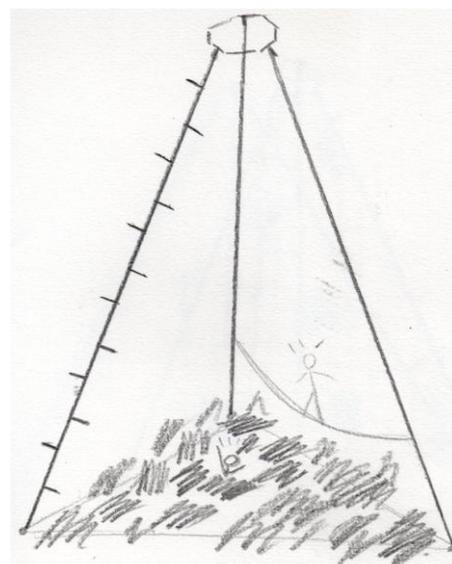
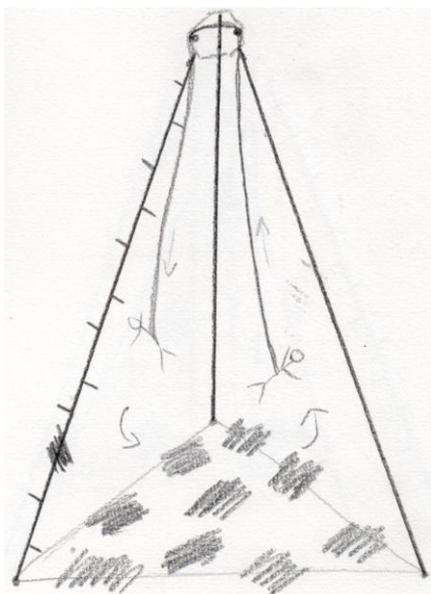

Viendra s'ajouter cette matière plastique encombrante, indocile, envahissante, incontrôlable qui transformera peu à peu ce monde et lui fera prendre un aspect nouveau.

Les deux personnages noyés dans cet amas devront s'adapter et recréer un autre univers pour réussir à trouver un certain équilibre à ce monde imparfait...

La scénographie évoluera au fur et à mesure du spectacle, créant du vivant à partir de matières inertes :

Animer l'inanimé !

Conditions Techniques :

Durée : 35-40 min

Jauge : idéale de 400 à 600

Spectacle pour l'espace public en circulaire / possible en semi circulaire-frontal (en salle)

Espace scénique : 8m (L) x 8m (P)

Hauteur : 6 m

Nature du sol : Sol plat, pas de pente, pelouse possible

Pleinement autonome en son et lumière

Besoins électriques : 16 A / 220 V

Ces conditions seront affinées au fil de la création...

Regards complices :

Les phases de recherches s'ouvriront à plusieurs collaborations artistiques pour nous accompagner dans le processus de création : Francis Thévenin (cie Les Petits Détournement) pour la manipulation d'objets matière plastique, Milou (cie Lézartikal) pour le travail corporel en voltige...

Musique :

Divers univers musicaux seront explorés. Pour ce faire, la compagnie invitera plusieurs musiciens à venir composer autour de sonorités de type expérimentales (Alexandre Chanoine), et musiques du monde (Mélaine Lemaître, Pierre Rosset et Lucie Malbosc) pour aboutir à une création originale.

La musique sera construite en parallèle du travail corporel des artistes, elle participera activement à la mise en place du spectacle et en sera indissociable.

Costumes :

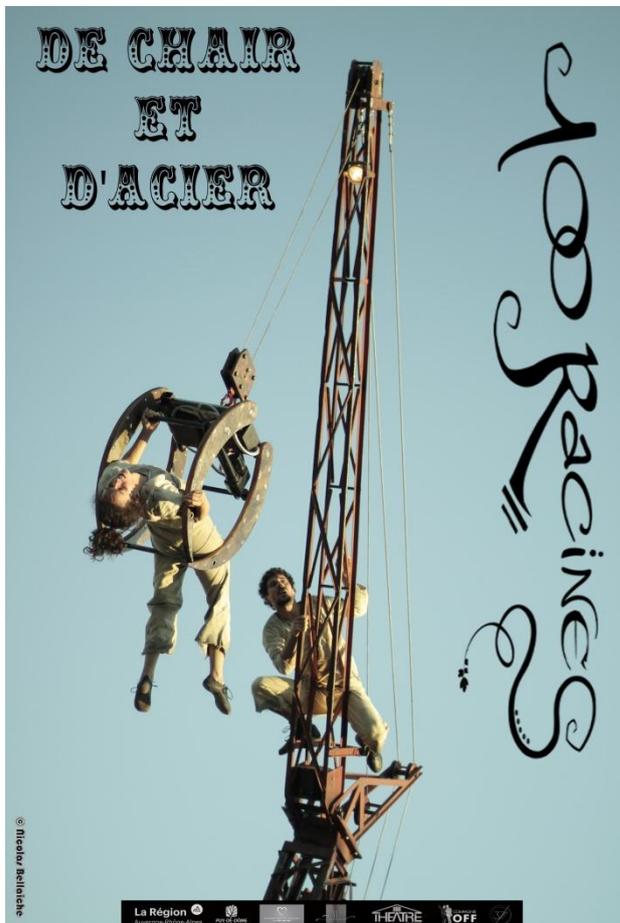
Une costumière confectionnera les costumes en complicité avec les artistes pour permettre leur adaptabilité dans différents tableaux, répondre aux besoins techniques des mouvements du corps et être en adéquation avec l'esthétique du spectacle.

Lumière :

Dans l'idée que *Au Bout...* puisse aussi être présenté en salle, une création lumière sera réalisée afin de mettre en valeur et de renforcer le côté intimiste du spectacle.

La compagnie

La compagnie de cirque 100 Racines a été créée en 2009 par Pauline Savy. et Thomas Petrucci. Formés au Centre des Arts du Cirque, Arc en Cirque à Chambéry, ils ont travaillé auprès de différentes compagnies : Di Helo (danse aérienne), Aire de cirque (« Échappement Libre » cirque sous chapiteau)...

Leur univers artistique s'articule autour de la transversalité entre les disciplines circassiennes et la verticalité d'un mur, d'une paroi, d'un filet. Ainsi, danse aérienne, cirque et escalade se croisent et se mettent au service d'un propos et d'interrogations sur le monde actuel, ses mœurs... ses dérives.

La complémentarité de leurs personnages autant que leur différence nourrissent leur processus de création qui s'organise autour de scénographies et de structures qu'ils réalisent et construisent eux-mêmes.

La Compagnie a, à son actif, plusieurs propositions circassiennes, allant du numéro en format court (corde lisse, numéro d'équilibre) au spectacle pour la rue et la salle, en passant par la forme InSitu « un caillou dans la soupe » spectacle de danse aérienne réalisée sur falaise ou façade d'immeuble (2015). Leur première création « Au pied du mur » (2012-2018) spectacle tout public a joué en France et à l'étranger près de 250 représentations. Leur deuxième création « De Chair et D'acier » spectacle tout public pour la rue et la salle, continue de tourner avec succès en France et à l'international.

Au Bout ... est la prochaine création de la compagnie 100 Racines destinée à l'espace public.

« De Chair et D'Acier » Spectacle actuellement en tournée.

Tout Public // Durée : 55 min // Jauge : idéale de 400 à 800 possible jusqu'à 1200

Spectacle autonome son et lumière // Représentations possibles en nocturne

Biographie de l'équipe

Pauline SAVY : artiste circassienne : fil souple, acrobate aérienne sur corde lisse et filet...

Curieuse, elle découvre le monde du cirque par hasard et accroche de suite. Après une formation professionnelle aux arts du cirque à Arc en Cirque à Chambéry (2008-2012), elle se forme à sa discipline de prédilection : la corde lisse et développe une recherche autour de l'aérien lié à la danse et l'équilibre.

En 2009, elle crée avec Thomas Petrucci, la cie 100 Racines, s'en suivront plusieurs spectacles pour l'espace public et la salle (*Au Pied du Mur, Un Caillou dans la Soupe, De chair et d'Acier...*)

Elle a collaboré et travaille encore auprès d'autres compagnies : Di-Helo (danse aérienne) pour « Les héros de la voltige », avec Aire de cirque (Cirque) pour « Échappement Libre », Rêve de singe (cirque vertical) « Vertigo »,...

Marianne CARRIAU : artiste circassienne : acrobate aérienne sur corde lisse, filet... et danseuse

Elle a mis les pieds dans le monde artistique à l'âge de 14 ans en commençant par la danse hip hop. Le hip hop a influencé les autres styles de danse qu'elle a travaillé par la suite (jazz, classique, contemporain) il lui a donné une identité propre.

Après 4 ans d'école professionnelle de danse, elle a ressenti le besoin de mêler la danse avec un autre art... En 2010, elle intègre la formation artistique d'Arc en Cirque pendant 3 ans où elle privilégie le travail en corde lisse.

C'est une artiste polyvalente aussi bien en danse qu'en cirque, qui a su mettre plusieurs cordes à son arc. Elle jongle entre différents styles de danse et disciplines de cirque comme la danse hip hop, classique ou contemporaine et même les claquettes en passant par l'aérien à la corde lisse, aux multi-cordes ou au tissu.

Camille RICHARD : Mise en scène

Formé à l'école Annie Fratellini et l'école des arts du cirque du Lido Le Lido à Toulouse. En 2002, il crée avec Emilie Loger – Milou – la compagnie Lézartikal (compagnie de cirque/danse/escalade). Leurs deux premiers spectacles tournent en France et à l'étranger. Le burlesque prend alors une part importante dans son travail, Camille suit les formations clownesques de Michel Dallaire et développe une écriture autour du comique et de la cascade. Il écrit son premier solo, CorVest, qui fort de son succès, le conforte dans sa recherche personnelle autour du personnage et de l'acrobatie verticale, mais cette fois-ci détournée par la maladresse. A ce jour, il est artiste pluridisciplinaire, il crée, joue et met en scène des spectacles de nouveaux cirques. Il est également intervenant pédagogique pour diverses structures et différents publics.)

Thomas PETRUCCI : Scénographe, constructeur

Après des études en calcul de structures, charpentier de métier et artiste de cirque pendant 10 ans, il se consacre maintenant à plein temps à la constructions en « tout genre » dans le spectacle vivant : décors de spectacle, agrès de cirque, plancher de chapiteau, luminaire, escalier... Il a travaillé pour plusieurs compagnies : 100 Racines, Aire de cirque, Cirque inextrémiste, Le souffleur de verre...

Féline JUGÉ : *Création lumière, technicien*

Ayant grandi dans le milieu du spectacle, elle a commencé très jeune à suivre son père et à tenir des régies pour différents groupes et compagnies. En 2018, elle obtiens un DMA régie du spectacle et intègre la compagnie 100 Racines.

Mélaine LEMAITRE, Pierre ROSSET et Lucie MALBOSC : *Création musique*

Mélaine Lemaître est batteur et percussionniste dans des fanfares (le SNOB), spectacles de rue (le SOUK), spectacle de cirque (Cie Aire de cirque) et groupes aux influences jazz, ou folk rock (DYAN, SHADJA).

Pierre Rosset est guitariste, jouant actuellement avec le chanteur HILDEBRANDT et le groupe DYAN. Il joue également avec la Cie Aire de cirque dans le spectacle *Échappement Libre*.

Lucie Malbosc joue des claviers et des percussions, et s'occupe de la partie programmation, MAO. Elle a créé de nombreux spectacles pour la Cie ALumeCiel. Elle réalise des bandes-sons, et compose dans le groupe NELSON.

Mylie MAURY : *Création costumes*

Mylie découvre la couture avec sa grand-mère. Elle obtient un BT VCM haute couture en 2011 puis enchaîne avec un DMA de costumier réalisateur. Depuis, elle travaille pour le Moulin Rouge, les Folies Bergères, les Cirque du Soleil, les Opéras Garnier et Bastille, des films en collaboration avec Pierre-Yves Gayraud, Olivier Beriot et Thierry Delettre ainsi que dans des maisons de couture telles que Jean-Paul Gaultier et Dior. Ces expériences l'ont également conduite à réaliser des créations complètes pour des spectacles de danse et de cirque, alliant ainsi les techniques liées aux contraintes du mouvement corporel à la liberté créative.

Stéphanie LE FUR: *Chargée de production*

Après une fac de droit, puis quelques années passées en expatriation, elle regagne sa Bretagne natale et intègre le secteur socioculturel au sein d'une MPT qui propose une programmation de saison et un festival de cultures urbaines et des arts de la rue, domaine qu'elle affectionne particulièrement. C'est tout naturellement qu'elle évolue vers l'accompagnement d'équipes artistiques à la production/diffusion. Elle travaille, depuis plusieurs années, avec la Compagnie 100 Racines, La Main S'Affaire et La Compagnie du Vide-Rosemonde.

Contacts

Compagnie 100 Racines

Production/diffusion

Stéphanie Le Fur / 06 87 53 74 97

cie.100racines@gmail.com

Artistique et technique

Pauline Savy / 06 79 80 07 84

Marianne Carriau / 06 76 31 35 42

cie.100racines@gmail.com

Administratif

« Le cirque s'enracine »

Chez Aubignat Anthony

le Prat

63390 Saint Gervais d'Auvergne

Administration pour l'international

Alpes Concerts

7, rue du rif Tronchard,

BP 234, 38522 St Egrève cedex

www.100racines.com

100Racines