

DE CHAIR ET D'ACIER

Yoo Racine

© Nicolay Bellaïche

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

PUY-DE-DÔME
LE DÉPARTEMENT

THEATRE
D'ART ET D'ESSAI

THEATRE
D'ART ET D'ESSAI

THEATRE
D'ART ET D'ESSAI

CONVULSIF
OFF

THEATRE
D'ART ET D'ESSAI

Synopsis

Il y a l'endroit, et... il y a l'envers...

D'abord l'endroit, deux artistes de cirque mis en cage pour divertir le public, une grue et son machiniste, sombres gardiens surveillant l'attraction foraine.

Puis l'envers, la fuite, l'évasion, la quête de liberté des deux prisonniers qui, dès la fin du spectacle, tentent, par tous les moyens, d'échapper au contrôle de leur geôlier de chair et d'acier.

« Une grue qui bouge, s'articule, se déploie au gré des envies d'un gardien. Ce sombre personnage et sa marionnette d'acier vous invitent à découvrir son « attraction ».

Au fond d'une cage, ses deux « spécimens » enchaînent prouesses acrobatiques et délicates manipulations pour divertir le public. Captifs, insoucians, ils n'ont jamais franchi les barreaux qui les entourent, restant aveugle du monde extérieur.

Jusqu'au jour où... c'est la prise de conscience...

Qu'est ce qu'il y a dehors?

Pourquoi devrais-je vivre dans cette cage?

Pourquoi suivre les ordres?

Dès lors, leur éveil spirituel n'aura de cesse de s'accroître, bousculant l'autorité des geôliers, et les entraînant dans une véritable quête de liberté. »

Simple spectateur dans un premier temps, le public devient témoin puis complice de l'affranchissement des deux prisonniers.

Création 2018

Tout Public

Durée : 55 min

Jauge : idéale de 400 à 800, possible jusqu'à 1200

Spectacle techniquement autonome
Représentation possible en nocturne

Note d'intention

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

C'est à la fois la fin d'un monde et un nouveau départ. Une confrontation riche qui permet de développer un discours original sur le monde réel (délicat équilibre entre civilisation perdue et chaos naissant).

L'envie de mener une réflexion sur la place de l'homme par rapport à ses semblables et à la société. Créer une expérience de l'homme sur l'homme: deux êtres enfermés dans une cage. Humains exploitant leurs semblables, observent leur comportement, habitude et réaction... (laboratoire, éprouvette, attraction foraine...).

Mais aussi sur la place et le rôle de l'artiste, entre scène et coulisses : ces différences et points communs.

La scénographie

L'intégralité du décor a été entièrement créé et construit par Thomas Petrucci, membre fondateur et ancien artiste de la compagnie ; assisté de Jean Philippe Juge. L'exploration d'un univers atemporel, rétrofuturiste, Steampunk est le point de départ de la confection du décor, des costumes et de l'esthétisme général du spectacle.

L'expression steampunk, qui signifie littéralement punk à vapeur, parfois traduite par futur à vapeur, est un terme inventé pour qualifier un genre de littérature né à la fin du XXe siècle, dont l'action se déroule dans l'atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle. Le terme fait référence à l'utilisation massive des machines à vapeur au début de la révolution industrielle puis à l'époque victorienne. Aujourd'hui le steampunk est considéré comme un esthétisme.

© Maxime Gloaguen

© Maxime Gloaguen

© Maxime Gloaguen

© Maxime Gloaguen

La compagnie

La compagnie de cirque 100 Racines est basée sur la commune de Saint-Gervais d'Auvergne depuis septembre 2009, d'où les artistes qui la composent sont originaires. Son travail s'articule autour de la transversalité entre les disciplines circassiennes et la verticalité d'un mur ou d'une paroi. Ainsi, danse aérienne, cirque et escalade se croisent et se mettent au service d'un propos et d'interrogations sur le monde qui nous entoure.

La complémentarité des personnages et leur différence nourrit le propos artistique. Leur recherches et univers s'articulent autour de structures qu'ils réalisent et construisent eux même.

Formés au Centre des Arts du Cirque, Arc en Cirque à Chambéry, nous avons été les interprètes de la compagnie Di Helo (danse aérienne) de 2011 à 2013 et travaillé à des créations collectives comme « Échappement Libre » (2013) avec la compagnie Aire de Cirque...

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). « Au pied du mur » (2012) spectacle tout public pour la rue et la salle, continue de tourner avec succès en France et à l'international, ainsi qu'en saison jeune public.

De Chair et D'Acier est la seconde création de la compagnie 100 Racines destinée à l'espace public.

L'équipe artistique

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

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.

Elle a travaillé et travaille auprès d'autres compagnies: Di-Helo (danse aérienne), Aire de cirque (Cirque), Rêve de singe (cirque vertical),...

Charlie COURVOISIER : *artiste circassien : équilibriste sur les mains, musicien...*

Bercé dans un monde de musique, Charlie commence par faire de l'alto, comme son père, et décide ensuite d'y ajouter du corps. Charlie part donc faire un bac cirque à Lyon. Ce qui l'amène à passer un an en formation au CRAC de Lomme. La musique reste bien présente dans son entourage et dans sa vie. Charlie a surtout exploré les équilibres en mouvement, en tortions et en espace ce qui le fait passer par la danse et l'acrobatie.

Alexandre BODIN : *comédien, musicien...*

Après une formation au Conservatoire de Poitiers (2008/2012), il fonde en 2013 le collectif A.C.I.D.E. avec six autres comédiens/techniciens. Ensemble, ils créent « Si survivant il y a » en 2015, et montent « Sous contrôle » de Frédéric Sonntag en 2019. Parallèlement à son activité au sein du collectif, il travaille en tant que comédien pour différentes compagnies – sous la direction d'Agnès

Delume (Cie Le Cygne) dans Nema de Koffi Kwahulé et « Je me suis vue » d'Howard Barker ; sous la direction de Rodolphe Gentilhomme (Cie X Static Progress) dans The Dumb Waiter d'Harold Pinter ; Il est également comédien auprès d'Hélène Arnaud (Cie Le Théâtre de l'Esquif) dans La Véritable Histoire d'Hamlet, adaptation de Pascal Arnaud, et Cybers, de Marion Aubert, et rejoint Emilie Leborgne (cie le Théâtre dans la forêt) pour la création de Rancheros, une expérience de théâtre mobile destinée à un public situé dans un bus de ville.

Féline JUGE : *régie lumière, son et grappin*

François ARIAS: Régisseur plateau

Camille RICHARD (*Cie Lézartikal*) : Mise en piste

Camille Richard est né en 1980 à Chartres.

Il s'intéresse à l'art vivant dès le plus jeune âge, en apprenant les bases du théâtre avec son père, lui même comédien et metteur en scène.

De 1989 à 1998, il suit des cours avec la compagnie du Théâtre Buissonnier.

En 1992 il découvre le cirque, et plus particulièrement l'acrobatie, discipline dans laquelle il progressera en suivant la formation professionnelle de l'école Annie Fratellini de 1998 à 2000 puis la formation professionnelle de l'école des arts du cirque Le Lido à Toulouse de 2000 à 2002.

Le cirque et le théâtre deviennent alors ses principales formes d'expressions et de motivations.

En 2002, il crée avec Emilie Loger – Milou – la compagnie Lézartikal (compagnie de cirque/danse/escalade). Leurs deux premiers spectacles *Moï-Moï* et *Une Goutte de Vertige* tournent en France et à l'étranger. Puis, Camille 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.

Le burlesque prenant 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.

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.

Création lumière : Jean Philippe et Féline JUGE

Elle met valeur le coté intimiste du spectacle et renforce l'univers et l'esthétique steampunk.

Création musicale : Melaine Lemaître, Pierre Rosset et Lucie Malbosc

« *Nous avons imaginé des musiques aux influences steampunk, faisant référence aux sonorités métalliques de la grue et de la cage du spectacle, auxquelles nous avons insufflé un vent de liberté blues/rock.* »

Costumes : Camille Lacombe

« *Mon travail s'est concentré sur la création et la fabrication des costumes des trois personnages, en complicité avec les artistes. Avec la contrainte de trouver des matières et des coupes qui évoquent le 19eme siècle, tout en étant suffisamment solides et élastiques, pour les figures de cirque.* »

Fiche technique et accueil

Contact technique :

Féline Juge / 06 41 77 37 29 / cie.100racines@gmail.com

Conditions Techniques :

Durée : 55 min

Jauge : idéale de 400 à 800 – possible jusqu'à 1200

Spectacle en frontal / semi circulaire

Espace scénique : en lumière 12m (L) x 8m (P)
 sans lumière 9m (L) x 7m (P)

Hauteur : 9m

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

Pleinement autonome en son et lumière

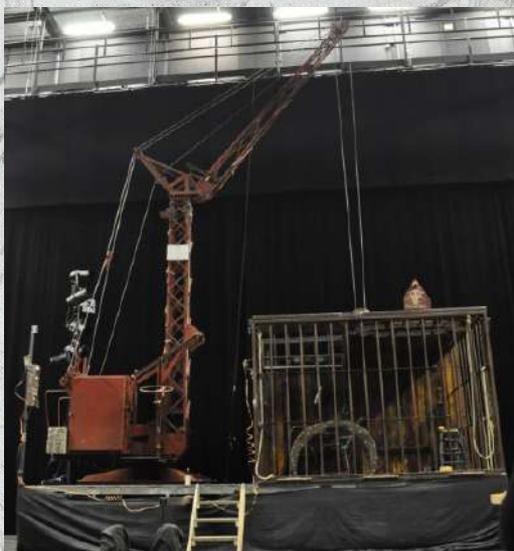
Besoins électriques : 16 A / 220 V en journée
 32 A / 380 V en lumière (soirée/nocturne ou salle)

Temps de montage : 2h (sans lumière)/ 4h (en lumière)

Temps de démontage : 1h30

En salle (cf fiche technique complète, sur demande):

- porte de 2,50 m de large par 3m de haut (nous consulter)
- Remorque de (lxLxh) 2,2m x 6m x 3m (plus flèche de 2m)
- Poids du décor (remorque) : 3 tonnes, charge répartie sur 6 points
- Hauteur maxi 9 m

Longueur convoi : camion + remorque : 16,50m (remorque articulée donc difficulté pour manœuvrer), prévoir place de parking pour l'ensemble du convoi

RETRO-PLANNING

Arrivée au minimum 5h avant la représentation (sans lumière)/ J-1 (en lumière)

4 h avant spectacle : réglages son/lumière

2h avant spectacle : échauffement, costume, maquillage

Conditions d'accueil :

Équipe en tournée : 5 personnes

+ 1 personne si présence de la chargée de production

Arrivée en fonction de la distance et de l'heure de représentation

- à J-1 et dans tous les cas au-delà de 300 km de déplacement
- possible à J à moins de 300 km de déplacement et si représentation en fin de journée ou soirée

Montage à J-1 en soirée ou à J le matin

Démontage après la (les) représentation(s)

Hébergement : 1 double et 2 single, petit dej' compris

+ 1 single si présence de la chargée de production

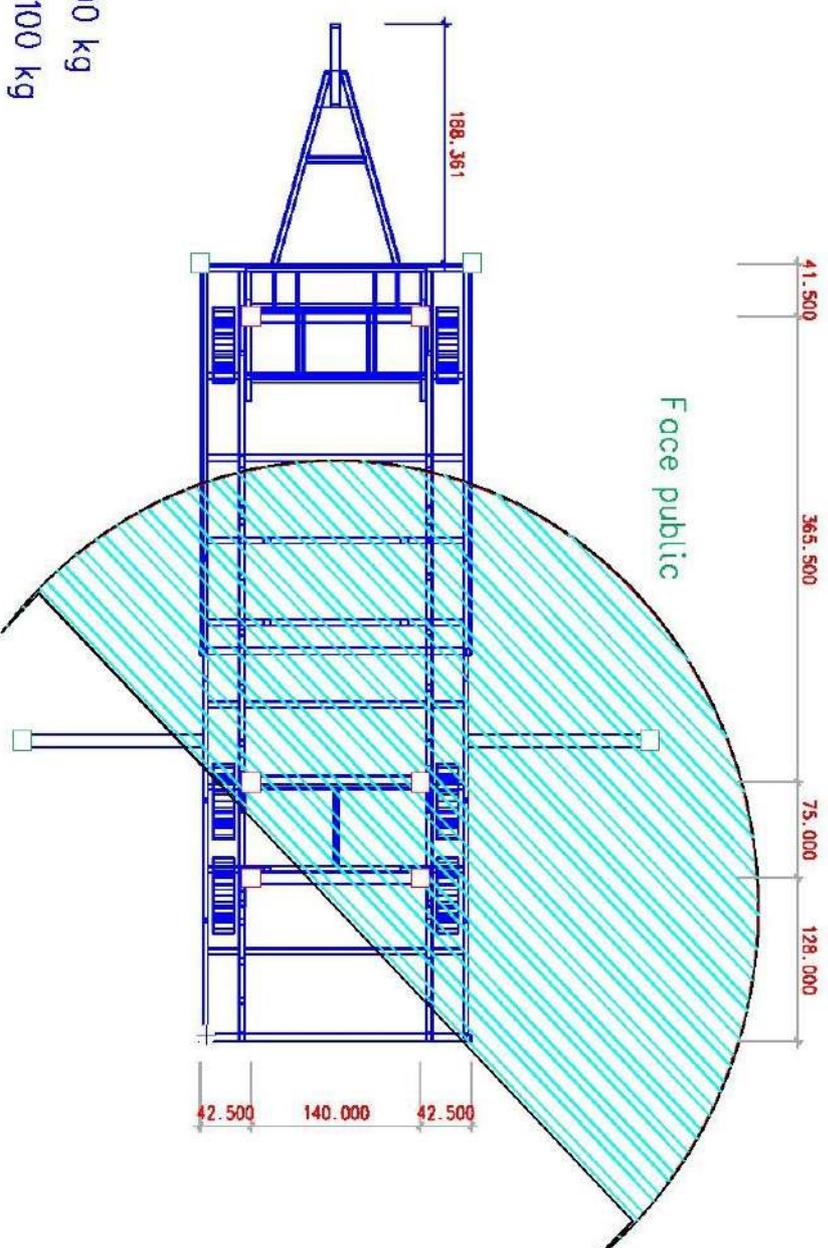
Repas : La veille au soir si arrivée à J-1 et midi/soir les jours de représentation(s) pour 4 à 5 personnes

Catering : Bouteilles d'eau indispensables

Un petit catering en loge est fort apprécié (thé, café, jus de fruits, quelques fruits et grignotages)

Plan implantation structure

- Point de charge 500 kg
- Point de charge < 100 kg
- ▨ Surface nécessitant 9 m de hauteur

Contact

Compagnie 100 Racines

Production/diffusion

Stéphanie Le Fur 06 87 53 74 97
mail : cie.100racines@gmail.com

Artistique

Pauline Savy 06 79 80 07 84

Administratif

« Le cirque s'enracine »
Chez Aubignat Anthony
le Prat
63390 Saint Gervais d'Auvergne

Pour l'international

Alpes concert
7, rue du rif Tronchard,
BP 234, 38522 St Egrève cedex

www.100racines.com

Avec le soutien de nos partenaires :

Production : Cie 100 Racines

Coproductions et accueil en résidences: Théâtre de Cusset / Ville de Billom

Soutien et accueil en résidences : Communauté de commune Cœur de Combraille/
37°Parallèle / le Point H^ut

Soutiens : Région Auvergne-Rhône-Alpes / Département du Puy de Dôme