

« Deux soeurs jumelles, Léonie et Noélie, se retrouvent une nuit sur les toits d'une grande ville pour contempler à leurs pieds les feux orangers de l'incendie qu'elles ont déclenché. Léonie apprend les derniers mots d'un dictionnaire, Noélie joue au funambule. Aucune raison d'avoir peur. Elles sont fortes, elles sont deux, elles sont une. Combien de temps encore? »

Voici un court résumé du livre de Nathalie PAPIN, le coeur de ce nouveau projet, imaginé et inspiré par ce texte et son propos.

« Léonie et Noélie » traite de la gémellité et de ses ambiguïtés. C'est une réflexion sur l'autre, son miroir mais aussi sur sa solitude et son désir de distinction. Le texte soulève deux thématiques majeures pour le spectacle. Tout d'abord, la part de liberté et aussi d'enfermement que créent les relations fusionnelles au sein de la société ainsi que notre quête d'identité, sujet universel que nous voulons aborder dans ce spectacle.

Dans une scénographie monumentale, faites de lignes de cordes et avec notre langage circassien singulier, nous mettons en lumière la relation particulière qui existe entre ces deux jeunes femmes.

Notre travail d'auteures prend tout son sens aujourd'hui dans ce projet qui dévoile notre recherche autour de l'innovation d'agrès et met en parallèle l'écriture littéraire avec l'écriture circassienne

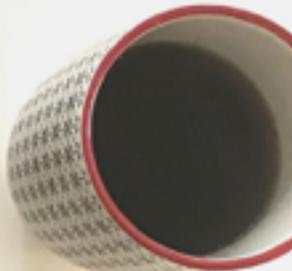
Nous vous invitons à découvrir notre parcours, notre univers, nos engagements en vous laissant guidés par notre carnet ci-dessous, venez parcourir nos notes et croquis de scénographie, pour comprendre notre cheminement.

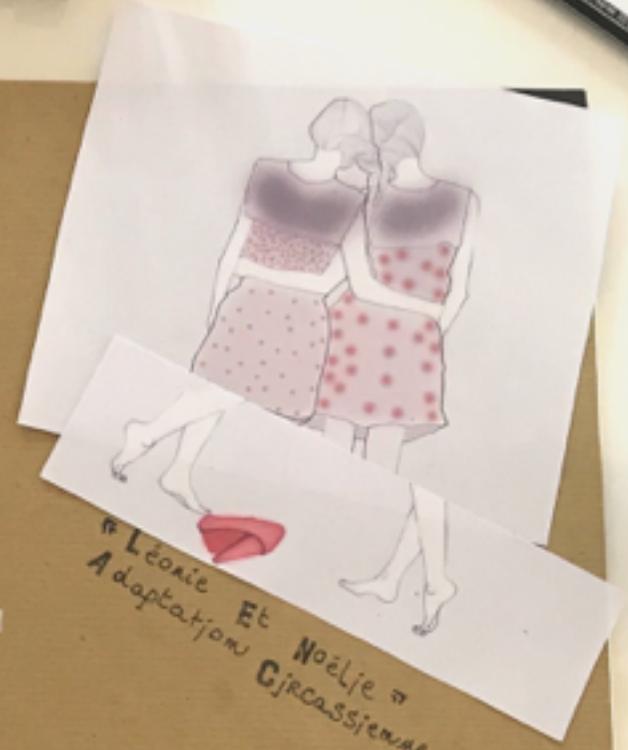
« Le spectateur, disposé en circulaire, est invité à entrer dans un univers en suspension. La scénographie, à la fois épurée et monumentale, faite de cordes, de plateformes et de multiples installations plastiques et sonores, accueille deux jeunes femmes. Elles nous livrent leur intimité à travers d'étranges évolutions acrobatiques, images troublantes, soutenues par une présence musicale masculine. »

« ELLE/S » - spectacle sous chapiteau - durée 1h10 - 250 Places

C r g u e

CREATIV 2020
CHAPITEAU

« eLLeS »
TITRE PROVISoire

« Léonie Et Noélie »
Adaptation Circassienne

La Cie

La Quadrille

La Scène

DISPOSITION

La COMPAGNIE

L'Envolée Cirque

L'Envolée Cirque, c'est une vie, qui se perpétue, dans l'échange et la transmission pour défendre les arts du cirque et l'innovation, sous chapiteau, dans un espace circulaire.

Après avoir assisté le monde en passant du cirque classique au cirque dit de création (Nashim, le cirque de Denise Paradis, le Cie Max et Maurice...), Michèle D'Angelo et Laurent Barbeau, maîtres de la tente, en fondent L'Envolée en 1997.

Puis l'équipe leur vient de créer leur espace, leur savoir, leur manière d'apprendre la piste. L'Envolée devient alors L'Envolée Cirque en 2002 avec l'acquisition d'un chapiteau pour la création de spectacle « Et Max » qui traversa l'Europe durant 4 ans. En 2012, après leur formation à l'Académie Fratellini, Pauline Barbeau et Joanne Rago, danseuses adhérentes sur Québec les rejoignent.

Accompagnés d'une équipe technique et de deux musiciens, les quatre artistes de cirque tournent alors avec "Le voyage de Miché et Mr Léo" précédé de "Tanda" puis "Trés d'Union" jusqu'en 2018.

En 2018 Pauline et Joanne voient également "L'achet", petite forme adaptée pour l'espace public. Aujourd'hui, elles affinent leur volonté de réaliser à leur tour leur projet, un spectacle sous chapiteau, en suspension.

L'Envolée Cirque, c'est aujourd'hui deux générations circusiennes et une équipe technique itinérante, qui réalisent le DES de l'échange, du partage et de la transmission.

2015 Grosi du Cirque

Été 2013,
Chapiteau
Slyar, mardi,
250 places,
2 nuits consécutives,
Jeune Opéra -
en montage
à Vendôme!

2017

Octobre 2017.
Grosi de Soliel
sur la
chapiteau de
L'Envolée
Cirque et Auch.

En quoi ce nouveau projet s'inscrit dans la ligne directrice de la compagnie ?

Par l'observation, l'apprentissage et la transmission, nous avons créé certains valeurs du cirque.

Cette nouvelle création s'inscrit totalement dans ce que peut défendre L'Envolée Cirque depuis 20 ans :

- D'abord dans les disciplines, alors que le fil rouge est une discipline d'équilibre, « le Quadrilatère » en est aussi une, nous sommes et sommes en recherche d'équilibres, à deux, physiquement et dans ce que cela peut symboliser socialement.

- La musique, une fois encore sera très présente et originale. Elle sera composée par un musicien, percussionniste, multi-instrumentaliste, guitaristes accordés, peuvant sur place.

- Le spectacle, qui donne une connaissance de spectacles rassemblés tout autour de la piste, exposant les artistes à vue et abolissant tout faux-spectacle : nous construisons de la défiance ! pour ce qu'il offre comme points de vue en spectacle et pour ce qu'il offre comme possible à la création.

- Le chapiteau, portant en lui un monde, nous sert à créer, surtout dans ce qu'il permet à la création. Comme en est une de ses spécificités, nous créons une scénographie adaptée à ce lieu, afin que cette configuration soit préservée d'une représentation à l'autre.

- L'itinérance, vecteur de médiation entre nomades et sédentaires est encore une valeur que nous perpétons. Elle manifeste notre engagement pour le développement des pratiques culturelles sur les territoires. Enfin, nous défendons le cirque pour les érudits qu'il procure, avec les notions de risque et de responsabilité.

Montage Chapiteau
Trj/Lp. 2014

2018. Départ en Tunisie.

Jessica C. Marché - 2018

L'Envolée Cirque

L'Envolée Cirque, c'est une vie, qui se perpétue, dans l'échange et la transmission pour défendre les arts du cirque et l'itinérance, sous chapiteau, dans un espace circulaire.

Après avoir arpenté le monde en passant du cirque classique au cirque dit de création (Archaios, le cirque du Docteur Paradi, la Cie Maxet Maurice...), Michèle D'Angelo et Laurent Barboux, maîtres du fil souple, co-fondent L'Envolée en 1997.

Puis l'envie leur vient de créer leur espace, leurs projets, leur manière d'appréhender la piste. L'Envolée devient alors L'Envolée Cirque en 2002 avec l'acquisition d'un chapiteau pour la création du spectacle "Et Moi" qui traversa l'Europe durant 4 ans.

En 2012, après leur formation à l'Académie Fratellini, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse les rejoignent.

Accompagnés d'une équipe technique et de deux musiciens, les quatre artistes de cirque tournent alors avec "Le voyage de Michu et Mr Lô" précédé de "Tanda" puis "Traits d'Union" jusqu'en 2018.

En 2018 Pauline et Jeanne créent également "Lichen", petite forme aérienne pour l'espace public.

Aujourd'hui, elles affirment leur volonté de réaliser leur projet, un spectacle sous chapiteau, en suspension.

L'Envolée Cirque, c'est aujourd'hui deux générations circassiennes et une équipe technique itinérante, qui relèvent le défi de l'échange, du partage et de la transmission.

En quoi ce nouveau projet s'inscrit dans la ligne directrice de la compagnie ?

- D'abord dans les disciplines, alors que le fil souple est une discipline d'équilibre, "la Quadrise" en est aussi une, nous sommes en constante recherche d'équilibre, à deux, physiquement et dans ce que cela peut symboliser socialement.
- La musique, une fois encore sera très présente et originale. Elle sera composée par un musicien, percussionniste, multiinstrumentiste, plasticien sonore, présent sur piste.
- Le cercle, qui dessine une communauté de spectateurs rassemblés tout autour de la piste, exposant les artistes à vue et abolissant tout faux-semblant : nous continuerons de le défendre ! Pour ce qu'il offre comme points de vues au spectateur et pour ce qu'il ouvre comme possibles à la création.
- Le chapiteau, portant en lui un monde, nous tient à coeur, surtout dans ce qu'il permet à la création. Comme en est une de ses spécificités, nous créerons une scénographie adaptée à ce lieu, afin que cette configuration soit préservée d'une représentation à l'autre.
- L'itinérance, vecteur de médiation entre nomades et sédentaires est encore une valeur que nous perpétuerons. Elle manifeste notre engagement pour le développement des politiques culturelles sur les territoires. Enfin, nous défendons le cirque pour les émotions qu'il procure, avec les notions de risque et de sensibilité.

Quadrise

Quelle est la singularité de notre travail ?

Devenue depuis maintenant dix ans, nous nous sommes concentrées sur la conservation de danse à l'âge de seize ans et très vite nous avons eu envie de travailler ensemble.

Après différents stages de danse solo, nous avons exploré et cherché seuls, différents évolutions à deux, entre le sol et l'air avec pour seul support nos corps et nos fins cordes d'escalade. En 2009, nous sommes reçues à l'Académie Fratellini et suivons la formation professionnelle pendant trois ans. Durant celle-ci, nous poursuivons nos recherches autour du duo et de nos évolutions aériennes entre dans contact et technique de cirque, nous innovons un nouvel agencement la Quadrise.

Nous sommes diplômées d'un DMA des Arts du cirque en 2012.

À l'issue de la formation, nous rejoignons L'Étravéle Cirque, compagnie de cirque de création qui défend depuis 1997 les arts du cirque, le corps et l'insolence.

En tant qu'artistes et au sein de cette compagnie, nous co-écrivons plusieurs formes en duo destinées à tourner sous chapiteau et en extérieur: « Tendre », « Instants de suspension », « Lichen » ou encore la dernière création sous chapiteau de L'Étravéle Cirque: « Traits d'Union ».

Durant notre passage, nous travaillons et nous nous lient fort avec des personnalités telles que Stéphanie Leik, maître en scène de théâtre, Kéno Dubois, chorégraphe, Michèle D'Angelo et Laurent Barbou, scénariste-scène, qui enrichissent toujours plus notre travail et nos ambitions.

La Quadrise assemblée à la verticale et en un point fixe, quatre fines cordes noires.

Ces cordes se terminent par un tronçon formant une « pelote » en leur extrémité.

Ces pelotes permettant aux cordes de ne pas toucher le sol, ce qui donne un effet de suspension.

Nous créons, à deux, autour de cet agencement langage physique singulier.

Dans notre duo, il n'est pas question d'établir des rôles pré-définis comme en a l'habitude de la voir au cirque: il n'y a pas de « porteur » ni de « volé », chacune reçoit le corps de l'autre.

Nous défendons le travail d'un corps à corps en suspension ou l'axe ne tient pas sans l'autre, un état de fluidité dans la prise de risque, entre équilibres et déséquilibres, imbrications et contrepois.

Nous jouons de la confusion des corps, entre sens et réajustement total des corps en l'air.

Par un travail en hauteur nous rendons visible le cheminement et la fragilité du mouvement instinctif, nécessaire.

Nous menons une recherche perpétuelle de nouveaux possibles, ce langage évolue et s'enrichit au fil du temps.

Dans une relation de danseuse au féminin, parfois fraternelle par notre histoire commune, nous jouons de nos ressemblances et de nos différences pour mettre en lumière un duo complémentaires.

Duettiste depuis maintenant dix ans, nous nous sommes rencontrées au conservatoire de danse à l'âge de seize ans et très vite nous avons eu envie de travailler ensemble.

Après différents stages de danse voltige, nous avons exploré et cherché seules, différentes évolutions à deux, entre le sol et l'air avec pour seul support nos corps et nos fines cordes d'escalade. En 2009, nous sommes reçues à l'Académie Fratellini et suivons la formation professionnelle pendant trois ans.

Durant celle-ci, nous poursuivons nos recherches autour du duo et de nos évolutions aériennes entre danse contact et technique de cirque, nous innovons un nouvel agrès: la Quadrisse.

Nous sortons diplômées d'un DMA des Arts du cirque en 2012.

A l'issue de la formation, nous rejoignons L'Envolée Cirque, compagnie de cirque de création qui défend depuis 1997 les arts du cirque, le cercle et l'itinérance.

En tant qu'auteures et au sein de cette compagnie, nous co-écrivons plusieurs formes en duo destinées à tourner sous chapiteau et/ou en extérieur: "Tanda", "Instants de suspension", "Lichen" ou encore la dernière création sous chapiteau de L'Envolée Cirque: "Traits d'Union". Durant notre parcours, nous travaillons et tissons des liens forts avec des personnalités telles que Stéphanie Loik, metteur en scène de théâtre, Kit-sou Dubois, chorégraphe... qui enrichiront toujours plus notre travail et nos ambitions.

Quelle est la singularité de notre travail ?

La Quadrisse assemble à la verticale et en un point fixe, quatre fines cordes noires. Ces cordes se terminent par un tressage formant une "pelote" en leur extrémité.

Ces pelotes permettent aux cordes de ne pas toucher le sol, ce qui donne un premier effet de suspension.

Nous créons, à deux, autour de cet agrès un langage physique singulier.

Dans notre duo, il n'est pas question d'établir des rôles pré-définis comme on a l'habitude de le voir au cirque: il n'y a pas de "porteuse" ni de "voltigeuse", chacune reçoit le corps de l'autre.

Nous défendons le travail d'un corps à corps en suspension ou l'une ne tient pas sans l'autre, un état de fluidité dans la prise de risque, entre équilibres et déséquilibres, imbrications et contre-poids. Nous jouons de la confusion des corps, entre tension et relâchement total des corps en l'air.

Par un travail en lenteur nous rendons lisible le cheminement et la fragilité du mouvement instinctif, nécessaire. Nous menons une recherche perpétuelle de nouveaux possibles, ce langage évolue et s'enrichit au fil du temps. Dans une relation de duettiste au féminin, parfois fraternelle par notre histoire commune, nous jouons de nos ressemblances et de nos différences pour mettre en lumière un duo complémentaire.

Pourquoi avoir choisi de s'inspirer du texte "Léonie et Noélie" de Nathalie Papin? Et comment imaginons-nous l'écriture du spectacle ?

La relation de duo gémellaire a toujours été facteur de questionnements et source d'inspiration dans notre travail.

La gémellité est pour nous une singularité qui, comme les arts du cirque, relève de l'extra-humain, de l'extra-ordinaire, du magique.

Elle provoque "chez les autres" **une fascination, un mystère, une monstruosité.**

En lisant le texte de Nathalie Papin, nous nous sommes tout de suite rendues compte que cette histoire aurait pu être la notre. Il y a eu comme une sorte d'évidence. Nous nous sommes rapidement identifiées aux personnages.

« Léonie et Noélie » **traite de la gémellité mais également de ses ambiguïtés** et c'est ce qui nous a intéressé.

C'est une réflexion sur l'autre, son miroir mais aussi sur sa solitude et son désir de distinction.

Dans le texte il y a aussi "l'autre", un homme, Matthias, facteur de distance dans la fusion des jumelles. Cette présence masculine sera incarné par un corps musical en mouvement.

Nous avons eu l'intuition que sans les mots mais avec l'acrobatie, le jeu en mouvement et une scénographie singulière, il était possible de rendre lisible les émotions et les sentiments de ces soeurs jumelles. L'écriture de Nathalie Papin nous a séduite car elle ne semble pas figée, rien n'est décrit mais plutôt suggéré et épuré, ce qui laisse une place importante à l'imagination et permet de s'appropriier l'histoire.

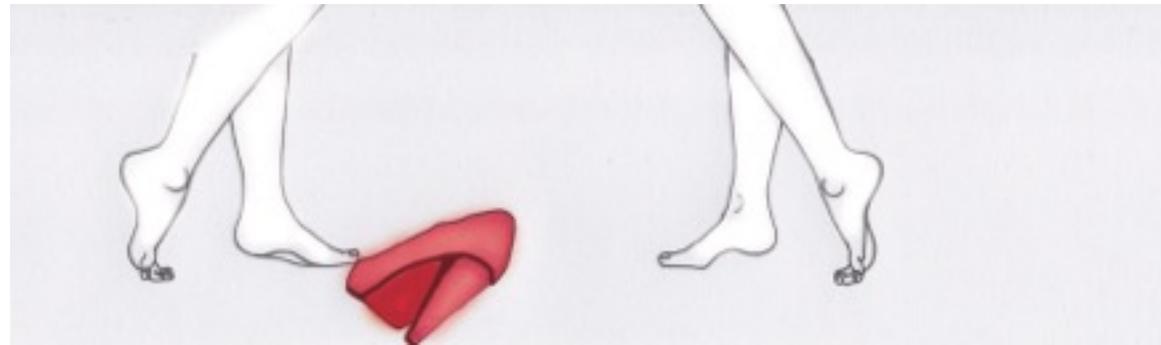
Le texte possède une temporalité et un rythme particulier, il laisse de la place au silence et à l'espace. Il se découpe en plusieurs séquences qui font référence à différents souvenirs des deux jeunes filles, il y a un aller-retour entre passé et présent qui donne une dynamique singulière et intéressante.

Le texte fait écho à l'univers du cirque et à certaines de ses caractéristiques, il est question de l'espace en l'air, du vide, du risque, de la volonté et de la témérité, de l'équilibre et du déséquilibre.

Léonie et Noélie soulève la question du double, de la moitié qui pourrait remettre en cause **la question de l'unicité, de l'unique.**

Il existe une sorte de tension, une déchirure entre l'envie de rester dans une fusion parfaite ou l'envie de sortir de cette relation, de prendre son envol.

Les deux jeunes filles sont dans une **quête d'identité, un sujet universel que nous avons eu envie de traiter dans ce spectacle.**

La scénographie comme seul élément de "décor" dans lequel se meuvent les personnages.

Durant tout le texte, Léonie et Noélie sont en hauteur, sur un toit et regardent la ville de là.

En y faisant référence, nous construirons une scénographie suspendue.

Faite de plateformes, de cordes horizontales et verticales, nous créons un espace de circulation aérien modulable dans lequel nous ne toucherons jamais le sol.

Il n'y aura d'ailleurs pas de sol, les personnages habitent l'espace en l'air.

Mais concrètement, qu'est-ce-qu'il s'y passe ?

Deux corps féminins, un corps masculin.

Deux corps acrobates, un corps musicien.

Trois corps en suspension.

De la Quadrise, de la Quadrise, de la Quadrise, oui, on en a plusieurs types:

- Une Quadrise démultipliée, une marche sur les pelotes qui sollicite les entre-orteils pour ouvrir l'espace en l'air.
- Un corps à corps en fusion: complicité, complémentarité, imbrication de nos deux corps en suspension.

L'une passe dans l'autre, l'autre passe dans l'autre, parfois entre les cuisses, parfois entre les bras, on s'y perd, entre équilibres et contrepoids.

- Une Quadrise volante, corde volante à quatre brins, un temps de ballant volatile.
- Une Quadrise à l'horizontale, quatre cordes pour une traversée.

Du verre, sur des plateformes transparentes, marche sur des bouteilles, à une, à deux.

Corps bruts sur verre cassé.

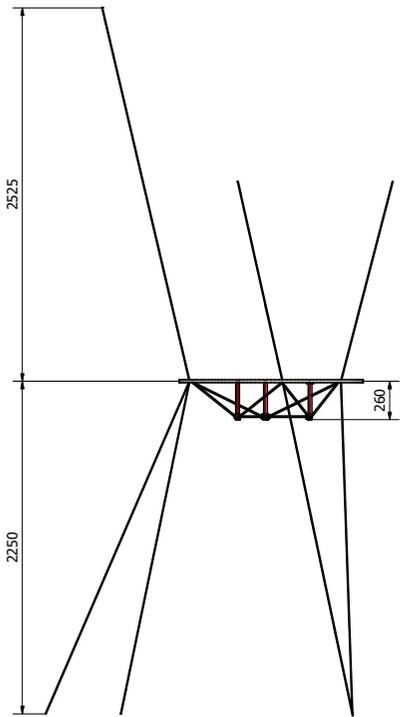
Des évolutions acrobatiques étranges, ici et là, l'espace se modifie au fil du spectacle.

Mise en lumière:

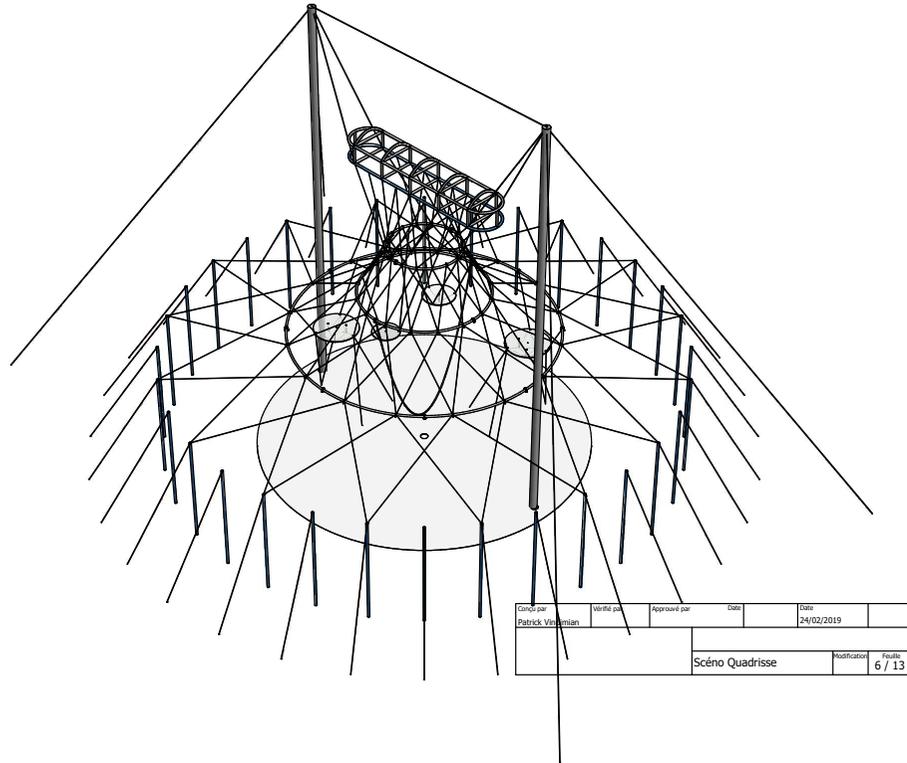
jeux entre noir et blanc et couleur.

Et la musique ?

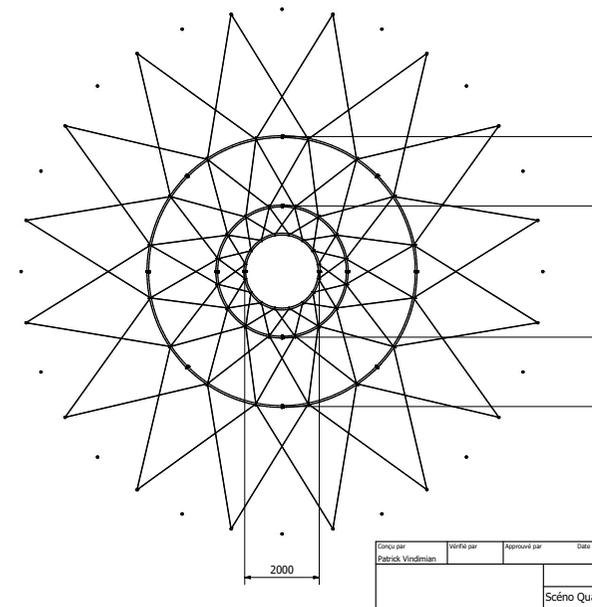
Nous travaillons aux côtés du scénographe Patrick Vindimian pour concevoir cette scénographie monumentale et suspendue, faite de lignes de cordes et de plateformes suspendues.

Croquis plateforme haubanée en ©technora matière textile à la résistance d'un câble d'acier.

Plan général chapiteau.

Vue de Haut

Processus de conception scénographique en lien avec le texte

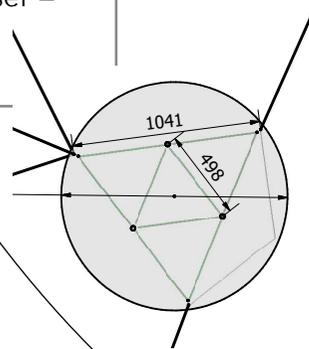
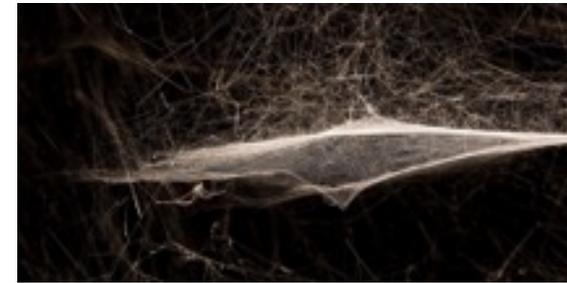
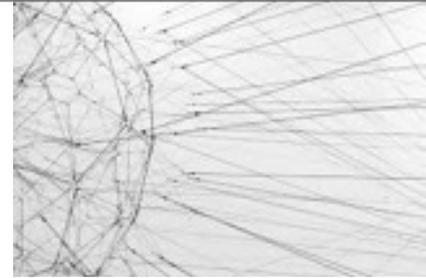
Un processus entre écriture Littéraire et circassienne

Livre « Léonie et Noélie »

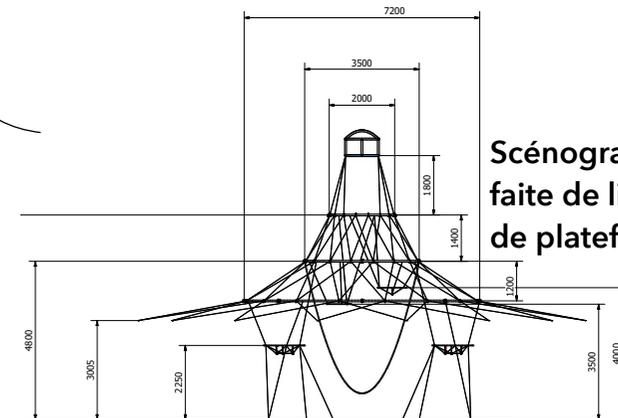
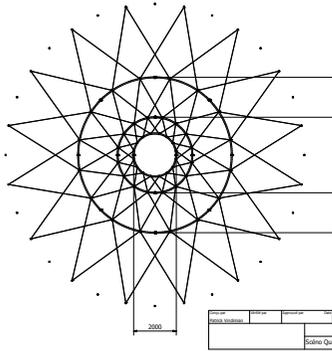
Les jeunes femmes **tissent leur toile, elles avancent dans la vie, entre liberté et enfermement**

Jumelles = entre doubles et moitiés
= effet miroir = laisser passer =
Plateformes transparentes

INSPIRATION
= **TOILES D'ARAIGNÉES**
= artiste Thomas Saraceno

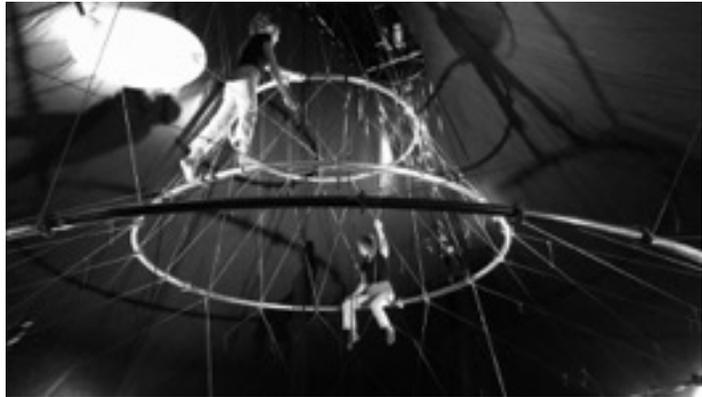

sur les toits
=
Scénographie suspendue

**Scénographie monumentale
faite de lignes de cordes et
de plateformes transparentes**

résidence(1) - Espace Cirque d'Antony 09-2019
Premiers pas dans la scénographie

distribution

EN COURS...

Cyril Hernandez - Musicien

Compositeur, improvisateur, multi-instrumentiste, performeur, interprète, plasticien sonore... Cyril Hernandez est tout cela à la fois mais à tous ces qualificatifs, il préfère celui de musicien. Sans vanité artistique, ce qui lui importe, c'est la musique, celle qui l'accompagne au quotidien, qui alimente son regard sur le monde et anime ses rêves. Explorateur de formes et de sons, il s'étudie volontiers des lieux de représentation classique pour investir l'espace public avec des performances et des installations originales. Dès 2006, apparaissent ainsi les premiers Mobilisations. L'année de la Villa Méduse hors les murs, il passe six mois au Brésil, entre 2007 et 2008, où il présente ses premiers Imaginations. En septembre 2009, il est invité à Salvador de Bahia, au PercuPau, festival mondial de percussions, par Marcos Suzano, le plus célèbre percussionniste brésilien, directeur artistique de l'événement, qui reconnaît dans son jeune congénère l'un des musiciens les plus inventifs d'aujourd'hui. Autres destinations : le Mexique, le Paraguay, le Japon, et Cuba... En janvier dernier, au terme d'une résidence de sept semaines à Santiago de Cuba, il réalise un projet à trois dimensions (D'ici Là), avec un concert multimédia, une exposition photo et un documentaire de 26 mn. A chaque voyage, il découvre des rythmes et de nouvelles textures de son qui nourrissent aujourd'hui ses créations et ses projets. Parle-lui d'avenir, il vous parlera d'environ, de rencontres, de voyages, des autres aussi, d'inattendu et d'instantané, car la musique reste un terrain de jeu(s) à explorer.

Thierry Vétin

Patrick Vindensien - Scénographe

Croyant faire de la scénographie, Patrick Vindensien se lance résolument dans une activité prospective, poétique et réversante sans s'importe quel prétexte. Il n'est pas étonnant de le voir développer des dispositifs isolés pour la scène, élevant de systèmes connectés auto-stables défiant les lois de la pesanteur. Oubliant sans limite de genre dans les domaines des arts de la rue, le cirque, le théâtre ou bien encore l'art contemporain, on lui doit quelques réalisations technico-poétiques telles que les dispositifs et agrès de la compagnie les Colporteurs, des sculptures fixantes et déployables pour la compagnie itogée ou encore la conception d'architectures fantaisiques pour les artistes Christophe Berdagar et Marie Peja.

Création Lumière

Thomas Costerg

Création Costumes

Fanny Gautreau

Collaboration Artistique:

Thomas Costerg

Technicien de Piste:

Samuel Deschamps

Régisseur chapiteau :

Laurent Barbox

ET NOUS!

Contact : production.lenvoleecirque@gmail.com
www.lenvoleecirque.org

CALENDRIER DES ETAPES DE TRAVAIL

- Du 3 au 20 Septembre 2019 :

Espace Cirque d'Antony : Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d'Antony et de Châtenay-Malabry

- Du 12 Novembre au 7 Décembre 2019:

CIRCa- pôle national Cirque, Gers Occitane

- du 2 au 26 Mars Mars 2020:

CIRCa- pôle national Cirque, Gers Occitane

- Du 6 Avril au 4 Mai 2020:

Espace Cirque d'Antony : Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d'Antony et de Châtenay-Malabry

- Automne 2020:

Dernière étape de création - lieu à définir.

Coproduction et accueil en résidence

Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d'Antony et de Châtenay-Malabry

CIRCa Pôle national Cirque Gers Occitane.

Avec le soutien du Cirque Jules Verne - Pôle national cirque et de Archaos-Pôle national Cirque Méditerranée

PARTENAIRES

