

loin et si proche

perdre, chercher, trouver

DOSSIER ARTISTIQUE

Loin et si proche

Perdre, chercher, trouver

DOSSIER ARTISTIQUE

Duo de cirqu'aérien et musical
Spectacle familial (enfants à partir de 6 ans)

Avec : ANDRE MANDARINO et YA-OURT

Où vont les objets perdus ?
Nous avons tous vécu ce moment où l'on se demande :
« Où a bien pu passer ma deuxième chaussette préférée ? »

Chaque jour, nous perdons quelque chose : des clés, l'équilibre, une dent, la tête parfois...
Perdus parmi les objets trouvés, deux hommes se croisent sans se voir : l'un est circassien, l'autre musicien.

Ils font entrer le public placé à même la scène, à la fois « loin et si proche... », dans leur monde irréel, absurde et poétique.

Les trapèzes dessinent dans l'espace un labyrinthe suspendu, la musique beatbox créée en live révèle un univers onirique qui souligne le langage du corps.

On se perd dans un imaginaire...

Et s'il existait un monde où chaque chose disparue trouverait sa place ?

Teaser <https://youtu.be/bRtFhLPy4p0>

NOTE D'INTENTION

Perdre, chercher, trouver, il s'agit finalement de prendre une ou plusieurs directions, ludiques pour la plupart, et se perdre dans un univers où l'émotion est présente à chaque instant.

Être privé, séparé, perdre de vue, cesser d'apercevoir, ne plus avoir la jouissance, ne plus avoir en sa possession, ne plus avoir en partie ou totalement, momentanément ou définitivement.

La perte est d'ordre matériel, physique : perdre un objet, l'équilibre, l'esprit, le jugement, la mémoire, la raison, la tête, perdre connaissance.

La perte est aussi dans le champ des sens et de l'intelligence : cesser de percevoir, d'appréhender, de contrôler. Perdre son chemin, perdre pied mais aussi causer la perte de, égarer quelqu'un, quelque chose volontairement ou non, compromettre de façon irrémédiable, gâcher, gaspiller, ne plus retrouver le chemin ; s'égarer, se perdre dans, au milieu de, sous, disparaître ; échapper à la saisie de nos sens, se perdre dans la foule, s'absorber entièrement... perdre confiance.

Chaque jour, le temps passe, nous perdons, nous risquons de perdre quelque chose, quelqu'un, une partie de soi à chaque instant. Quelle est l'émotion à ce moment même de la perte ?

Serait-ce le vertige ? Autant de notions, sensations que le corps associé à l'agrès de cirque et à la musique explorent, expérimentent.

Et s'il existait un espace où se retrouvent chaque objet disparu ?

Des objets hétéroclites perdus par leur propriétaire, trouvés par une autre personne, racontent autant d'histoires farfelues, drôles, tristes, étranges. Dans ce monde imagé, ils ont chacun une place et un rôle précis à jouer dans leur mécanique, leur découverte.

Nous créons cet espace dans lequel l'enfant peut voyager avec son imaginaire et ses références.

« Les parapluies perdus ... où vont-ils les parapluies perdus ? Et les boutonnieres de chemises dé cousues ? Et les papiers de dossiers, l'étui des lunettes pince-nez, les sacs oubliés dans les gares, les prothèses dentaires, les sacs de courses, les portefeuilles avec les petites économies, où vont-ils tous ces objets hétéroclites et tristes ? Vous ne le savez pas ? Ils finiront sur les anneaux de Saturne, ce sont eux qui forment, sans jamais s'arrêter de tourner, les étranges anneaux de cette planète mystérieuse. »

Mario de Miranda Quintana,
Poète, écrivain, traducteur et journaliste brésilien

LE CIRQU'AERIEN CHOREGRAPHIQUE

Plusieurs agrès sont choisis pour cette création comme support au corps : le trapèze et le mât pendulaire. Le trapèze offrant un jeu infini de composition pour le corps, la scénographie se compose d'une accumulation de trapèzes de tailles et longueurs différentes. Le mât-pendulaire évoquant le temps qui passe, la vieillesse, l'horloge et sa pendule.

La notion de perte est explorée et déclinée dans l'écriture chorégraphique. La sensation de perte d'un mouvement du corps, la sensation de vide laissée par cette perte s'apprivoise, comme au cirque celle du vertige : construire et déconstruire un mouvement, former – déformer, transformer un geste quotidien, utiliser son rythme, sa dynamique, la répétition.

La perte et le vertige dans l'espace sont également questionnés afin de créer un langage s'appuyant sur les fondamentaux de la danse (poids, énergie, formes, espace, temps).

L'écriture chorégraphique se compose à la fois de gestes dansés écrits et de mouvements improvisés. A partir de l'immobilité, l'attente, provoque l'événement déclenchant la danse.

La dramaturgie quant à elle, se base sur une narration déstructurée. Chaque enfant peut ainsi se raconter sa propre histoire. Il peut ainsi voyager sans contrainte dans son imaginaire, avec ses propres pertes.

LA SCENOGRAPHIE

Dans le hall

Dès l'arrivée dans le hall du théâtre, un univers plastique et ludique est créé à partir d'objets récoltés, de panneaux signalétiques. Où se trouve la salle de spectacle ?

Les directions jouent sur la confusion et perte de sens, d'espace. Chaque accessoire a un sens ou donne une direction.

Le Magasin des objets trouvés – fruit du travail collaboratif avec les élèves. Les «objets trouvés» et leur histoire sont exposés et accessibles.

A chaque spectateur de venir, donner, troquer un objet.

Au plateau

La scénographie se compose d'un portique autoporté de 2 arcs en forme de dôme où s'accrochent une accumulation de trapèzes, de tailles et longueurs différentes, suspendus, comme le souvenir d'un mobile de chambre d'enfant. Les trapèzes dessinent dans l'espace un labyrinthe suspendu.

Les spectateurs sont placés à proximité de l'action, ils occupent trois niveaux des deux gradins en bois placés de chaque côté de la scène, dans un dispositif bi-frontal.

Cette proximité plonge l'enfant dans l'action et l'emmène dans un voyage initiatique circassien aérien, musical et poétique.

L'énergie déployée par le corps et par la musique le concerne et le rend acteur, libre de pouvoir « intervenir » à tout moment dans l'« histoire » qu'il se raconte.

LA COMPOSITION MUSICALE LIVE

YA-OURT

Karim Billon nommé « Ya-Ourt », chanteur et musicien, compositeur beatbox avec ses multiples «voix» comme instrument, forme un duo avec André Mandarin.

Véritable One-Man Show musical, Ya-Ourt a développé un univers sonore original créé à partir de son unique voix. Mélange de bidouillage électronique et d'influences excentriques comme la musique électronique et le hip-hop en passant par la musique traditionnelle indienne et japonaise, Ya-Ourt surprend et fait voyager.

La musique est intrinsèque à la création. Prolongeant le geste chorégraphié, elle joue le rôle du métronome comme les trapèzes structurent l'espace aérien. Elle initie le tempo et le contretemps du mouvement.

La technique beatbox joue avec un grand nombre de sonorités vocales. Elle incarne la langue imaginaire, réceptive pour les oreilles des enfants et des plus grands.

Les deux interprètes, acrobate et chanteur, ont chacun leur propre sphère de jeu sur le plateau ils évoluent dans deux espaces délimités et sont en interaction indirecte. Ils se frôlent sans se voir, se « ratent » de peu, ils sont le fantôme l'un de l'autre.

Le langage sonore décline la thématique de la perte de différentes façons tout comme le fait la chorégraphie : les sons des « d'objets trouvés » présents sur le plateau sont accumulés, répétés et mixés à la voix. Dans un premier temps, le public voit et associe l'objet physique au son qu'il entend.

Une fois « l'objet trouvé » utilisé pour en extraire un son, il disparaît de la vue du spectateur et est ainsi perdu. La boucle sonore enregistrée dans la musique, continue à le faire exister.

La musique déclenche également un souvenir perdu individuel et/ou collectif : les sons du quotidien comme le train, la voiture, l'avion, le bateau. Ils sonnent le départ, la séparation, l'éloignement ; l'horloge, le métronome, eux, ponctuent le temps passé.

<https://youtu.be/1hivfqfLm8>

<https://www.youtube.com/user/RarimOurt/feed>

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Avec : André Mandarino et YA-OURT

Mise en scène — André MANDARINO

Musicien compositeur — Ya-Ourt

Chorégraphie — Sibille PLANQUES

Regard complice — Angélique FRIANT & Catherine TOUSSAINT

Lumières — Paul GALERON

Costumes — Véronique DIDIER

Création accessoires — Marie GROSDIDIER

Administration — Anne DELEPINE

Production / diffusion — Magalie MASURE

Construction décor — Atelier DEVINEAU

Photos : Christophe RAYNAUD DE LAGE

Visuel et graphisme : NAPS

André MANDARINO – conception et interprétation

« A 22 ans je quitte le Brésil pour la France, je perds ce qui m'était familier, la simplicité de ce que je connais, mes automatismes, les miens, une partie de mon identité donc. C'est excitant, effrayant et à l'occasion douloureux. Mais la situation offre une opportunité rare, celle de me perdre, de m'aventurer, de me trouver, de me réécrire, la possibilité d'être Libre. »

Dès son jeune âge, il consacre sa carrière au trapèze et à l'acrobatie aérienne.

Issu d'une double formation à l'École Nationale du Cirque de Rio de Janeiro et au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, André Mandarino place la transdisciplinarité au centre de sa réflexion.

« Suspendu » entre deux cultures, son travail de recherche se fonde sur un subtil mélange des genres, entre fluidité du mouvement, poésie et technique.

En 2000, il crée sa Compagnie Les Escargots Ailés et met en scène : Cirque d'un homme seul, D'hormone et d'esprit, Le Passeur, Abiku, Hurler, Au bord, It's raining cats and dogs et Chauve-Souris. Il joue avec d'autres compagnies : Cie Fattoumi-Lamoureux, Cie Pal Frenak, Cie La Soufflerie, Cie Acronote/Sae-Jung Kim, Cie Chloé Moglia – Mélissa Von Vepy, Cie Arts des Airs/ Bruno Krief et Armance Brown, Cie Eolipile/Lin Yuan Chang et Carre Blanc cie/ Michèle Dhallu.

Sa réflexion menée autour des agrès est une des composantes majeures de son travail de recherche qu'il poursuit naturellement pour cette création. L'agrès en agissant directement sur le mouvement, offre un vocabulaire infini de combinaisons pour le corps et les sens. Face à l'effort, le corps adopte des postures atypiques. Suspendu dans le vide, le trapèze joue le contrepoint au corps.

De cette composante agrès et corps, naît le mouvement acrobatique puisant sa force dans une motricité intuitive liée aux gestes du quotidien. Prolonger la contrainte technique, l'explorer, pousser au maximum le rapport corps et agrès et de ce fait, effacer le geste simple.

YA-OURT – musicien compositeur

Karim Billon nommé « Ya-Ourt », chanteur et musicien, compositeur beatbox avec ses multiples « voix » comme instrument. Véritable One-Man Show musical, Ya-Ourt a développé un univers sonore original régit par son unique voix. Mélange de bidouillage électronique et d'influences excentriques comme la musique électronique et le hip-hop en passant par la musique traditionnelle indienne et japonaise, Ya-Ourt surprend et fait voyager. Finaliste du tremplin ZikMeUp au Trabendo à Paris, il a joué en première partie d'artiste renommé tel que Sergent Garcia, Carbon Airway, Greg Frite ou encore de Tal et Natasha St Pierre.

Sibille PLANQUES – chorégraphie

Après des études d'Histoire de l'Art, Sibille suit une formation en danse à Toulouse. Danseuse pour différentes compagnies de danse contemporaine comme la Cie Rodolphe Viaud, Wom Kim, Cie Eole, Nathalie Pubellier, Cie Eolipile, Lin Yuan Shang. Elle est professeur de danse diplômée d'Etat. Elle a dispensé des masters classes à la Hong Kong Art Fondation et au ballet des Philippines à Manille. En 2008, elle crée sa compagnie Les Nébuleuses. Elle a travaillé avec Israël Galvan et avec Nicolas Quinette.

Paul GALERON – lumières

C'est très jeune qu'il décide de se pencher vers le milieu artistique. Il travaille d'abord bénévolement en tant que régisseur pour l'association du Chien à plumes. En 2012 il obtient son DMA régie de spectacle option lumière à Nantes et travaille depuis avec diverses compagnies en tant que créateur ou régisseur lumière : Cie Niewiem, Cie L'air de rien, Cie L'appel de la sirène, Cie Théâtre'ame, Cie Les escargots ailés.

Marie GROSDIDIER - création accessoires

Passionnée par le spectacle vivant Marie démarre son parcours de scénographe/décoratrice aux Machines de l'île à Nantes, puis elle intègre des compagnies et travaille régulièrement pour des opéras. Ses études aux Beaux-Arts lui donnent la possibilité de s'ouvrir à d'autres domaines faisant lien à son intérêt pour l'espace scénique. Ses expériences lui permettent d'aborder de nombreuses techniques et de toujours travailler en équipe. Plus récemment elle se lance dans une formation en pyrotechnie avec Groupe F, et se met au jardin !

Véronique DIDIER - costumière

Après des études en « Industrie de l'habillement », elle complète sa formation à la Chambre Syndicale des Métiers de la Haute Couture Parisienne et au GRETA Design et Métiers d'Art à Paris. Depuis 92, elle est intervenue sur plus de 180 spectacles, en tant que costumière, couturière-décors ou conseillère artistique, pour des compagnies de Théâtre, Danse, Cirque, Opéra ou Marionnettes. En 2017, elle s'installe à la Fileuse, friche artistique à Reims et entame un travail alliant le costume et les arts plastiques en collaboration avec des artistes plasticiens résidents

LA COMPAGNIE LES ESCARGOTS AILÉS a été fondée en 2000 par André Mandarino.

La compagnie développe un langage associant le cirque aérien aux formes chorégraphiques, musicales et théâtrales. S'inspirant de nombreuses influences esthétiques, le travail d'André Mandarino s'inscrit pleinement dans l'univers du cirque contemporain avec des propositions éclectiques et innovantes.

Depuis 16 ans, le travail de création est étroitement lié à la sensibilisation d'un large public à l'acte artistique, ainsi qu'à l'éveil aux pratiques circassiennes.

Les spectacles de la compagnie s'inscrivent dans une démarche de transmission et d'accompagnement proposant de partager et explorer de nouveaux univers artistiques.

En 2012, la compagnie développe un répertoire de créations dédiées au jeune public. Une étape complémentaire dans son travail de recherche, afin de réinventer la relation entre les jeunes générations et le cirque actuel.

Son langage artistique se nourrit d'une recherche sur l'éveil visuel, physique, émotionnel et sensoriel.

L'écriture des spectacles basée sur l'imaginaire, incite les enfants à aiguïser leurs sens, exprimer leurs émotions et stimuler leur créativité.

La compagnie a reçu en 2016 prix de l'Audace Artistique et Culturelle délivré par la Fondation Culture & Diversité pour le projet BatMen avec le lycée Agricole de Rethel, projet Erasmus avec 3 lycées européens (France, Roumanie et Turquie).

CRÉATIONS DE 2000 à 2014

2000 - Cirque d'un homme seul, pièce pour 1 circassien et 1 danseuse.

2001 - D'hormone et d'esprit, pièce pour 2 circassiens, 1 chanteuse et 1 musicien.

2003 - Le passeur, pièce pour 1 circassien.

2006 - Hurleur, pièce pour 1 circassien.

2007 - Abiku, pièce pour 2 circassiens et 3 musiciens.

2010 - Au bord, pièce pour 1 circassien et 1 musicienne.

En répertoire 2012 - It's raining cats and dogs, pièce jeune public pour 1 circassien.

2014 - Chauve-souris, pièce jeune public pour 2 circassiens.

Projet de création 2019-2020 :

Titre provisoire « **in Love** » pour 4 interprètes circassiens sur le thème des **Amours et Amitiés Enfantine**s : L'éveil à la relation affective, un travail autour des émotions et du sentiment amoureux.

Nous sommes actuellement à la recherche d'un lieu de résidence de création et de co-producteurs.

PROCESSUS DE CREATION COLLABORATIVE AVEC LES ENFANTS

La compagnie développe son écriture en direction du jeune public en explorant le processus de création avec les enfants. Ils sont directement impliqués à chaque étape du travail. La création se construit ainsi en échange constant avec eux.

Travaux réalisés lors de la création de Loin en si Proche – sur la saison 2016/2017 :

- La Filature à Bazancourt – avec 5 classes de maternelle soit 127 élèves (de GS au CP) à Boult-sur-Suippe et Bazancourt.
- Collèges en Scène – avec le Département de la Marne, Collège Notre Dame Perrier à Châlons en Champagne – avec 2 classes de 4ème soit 46 élèves.

L'enfant a été associé à la création en prenant différents rôles :

1. Créateur, il a participé à la composition de l'univers esthétique avec les objets et accessoires. Chaque enfant a été invité à apporter un objet dont il souhaitait se débarrasser. L'objet est alors devenu un « objet perdu ». Un atelier d'écriture a été mené et ces objets « perdus » ont désormais intégré notre « Magasin des objets trouvés ».
2. Regard extérieur, l'enfant a partagé l'expérimentation, donnant son avis sur ce qu'il voyait et ressentait dans le cadre des répétitions.
3. Interprète, l'enfant a exploré les états de la perte : perte de sens, se perdre dans l'espace aérien, la sensation de vertige : travail sur la lenteur, la chute... dans le cadre d'ateliers de pratique.

CONDITIONS D'ACCUEIL

Structure autoportée / Spectacle autonome s'adapte à tout type de lieu

Spectacle jeune public à partir de 6 ans

Durée : 45 minutes – **Jauge : 100 (séance tout public) / 120 (séance scolaire)**

Transport du décor : 2 ou 3 personnes + véhicule de location 6m3

Temps de déchargement et montage : 5H

Temps de mise en place accessoires et échauffement avant représentation: 1H

Temps de pause indispensable entre 2 représentations : 2H

Démontage et chargement : 1H30

Matériel fourni :

Un portique carré de 3m85 de diagonale et de 4m12 de hauteur

Un tapis de danse de 6m de largeur sur 6m25 de longueur

Deux modules de gradins disposés en bi-frontal par rapport au portique faisant chacun 6m de long par 1m50 de large

Plateau et dimensions nécessaires de la structure d'accueil —

Dimensions requises (incluant le public) : 10m x 10m

Hauteur sous plafond : 5m

— Lumière —

Le lieu d'accueil devra fournir une prise 16A uniquement dédiée à la lumière, le reste du matériel est fourni par la compagnie.

— Matériel son à fournir —

4 enceintes IDENTIQUES type PS10 ou MTD112 + pieds d'enceintes

1 console type 01V

2 DI + 2 grands câbles XLR

Une alimentation 16A sur un disjoncteur séparé de la lumière

Indispensable : 2 techniciens, 2 prises électriques

CONTACTS :

Production/Diffusion

Magalie MASURE

+33 (0)6 27 22 30 76

diffusion.escargotsailes@gmail.com

Technicien

Paul Galéron

+33 (0)6 45 03 28 45

paul.galeron@gmail.com

Mise en scène

André Mandarino

+33 (0)6 62 93 52 10

a.andremandarino@gmail.com

Pour plus d'informations sur la cie et son répertoire accédez son site web :

www.lesescargotsailes.com

Production : compagnie Les Escargots Ailés

La compagnie est subventionnée par la Région Grand Est et la ville de Châlons-en-Champagne.

Projet soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne, le Conseil Départemental de la Marne et la Filature à Bazancourt.

Accueil en résidence : La Filature à Bazancourt, La ville de Reims au Cellier et à la Maison Commune du Chemin Vert, Le Lycée Agricole de Rethel, la Salle Rive Gauche et le Collège Notre Dame-Perrier à Châlons en Champagne dans le cadre de Collèges en Scène.

