

LINEA

Pièce pour 2 jongleurs danseurs et 100 mètres de corde
Jonglage - Danse - Manipulation d'objet

Durée : 50 min

De et par Kim Huynh, Jive Faury : jongleurs, danseurs

Une ligne comme point de départ. Un trait dans l'espace.

I. Le spectacle

Jive et Kim sont à la fois interprètes et créateurs du spectacle *Linéa*.

Pour ce spectacle, ils ont choisi de travailler avec un seul et unique objet : la corde, déclinée dans toutes ses formes et états. Jive et Kim travaillent avec des cordes qui vont de 1m jusqu'à 80 mètres.

Contrairement au cirque traditionnel, le spectacle ne se compose pas d'un enchaînement de différents numéros, mais raconte à travers les objets, les chorégraphies et les corps, une histoire qui constitue le fil rouge du spectacle.

Comme souvent dans des spectacles de cirque contemporain, il y a plusieurs disciplines qui se mêlent. Dans *Linéa*, il y a du jonglage, de la danse, de la manipulation d'objets.. et même une marionnette :

Mister Linéa.

Mister Linea

II. Du cirque traditionnel au cirque contemporain...

Des origines...

Le cirque existe depuis des milliers d'années.

Il y a 3000 ans déjà, les Egyptiens organisaient des défilés de bêtes sauvages venues de toute l'Afrique lions, chameaux, éléphants,...

En Afrique et en Asie, on imitait des animaux lors de cérémonies et ainsi se sont développées des figures acrobatiques.

Le cirque existe en tant que tel depuis l'Antiquité. On a retrouvé une fresque datant de 2400 avant J-C intitulée « Le saut de taureau » et représentant une scène d'acrobatie.

C'est en Grèce qu'apparaissent les premiers théâtres en plein air. Mais c'est sous les Romains que le stade prend le nom de CIRQUE.

Fresque "Le saut de taureau"

Qu'est-ce qu'on pouvait y voir ? Il y avait des gladiateurs : des combats entre hommes ou contre des animaux sauvages (taureaux, fauves, ours). Mais aussi des funambules, des voltigeurs à cheval ou des dompteurs. Ces jeux étaient très populaires, il y avait parfois plus de 300 000 spectateurs.

C'est au Moyen Âge et à la Renaissance que des troupes de saltimbanques se développent.

Ces groupes vivaient de façon nomade et se déplaçaient de ville en ville pour présenter des spectacles d'acrobatie, de jonglage, de domptage ou pour montrer des créatures exotiques sur les foires et marchés. La foire Saint Germain à Paris comprenait des centaines de loges avec des curiosités vivantes. En 1749, le premier rhinocéros est montré à cette foire.

Au cirque traditionnel

C'est au XVIIIème siècle qu'apparaît le cirque dit « traditionnel ». Le père du cirque traditionnel est un cavalier anglais, **Philip Astley**.

Il a dressé des barrières sur un champ à côté de Londres pour délimiter un espace

circulaire où il présentait des spectacles de dressage et de voltige équestre. En 1783, il vient à Paris pour construire le premier cirque en dur en France (dans la rue Faubourg du temple au Cirque d'Hiver) où on pouvait voir des spectacles équestres. En tout, il construira près de 20 cirques en dur à travers l'Europe ! 1840 à 1850 sont les années d'or du cirque français et de nombreux cirques parisiens sont ouverts.

Parallèlement, il y avait les cirques ambulants qui voyagent avec leurs chapiteaux. C'est aux Etats Unis que les premiers chapiteaux apparaissent. C'étaient des familles de cirque qui voyageaient avec tous leurs animaux de ville en ville, pour y dresser leur campement et leur chapiteau. Une fois installées, elles restaient plusieurs semaines ou plusieurs mois et changeaient régulièrement de programme.

Caractéristiques du cirque traditionnel

- Le spectacle a lieu sous chapiteau, autour d'une piste circulaire,
- Le spectacle présente une succession de numéros indépendants (souvent les artistes n'ont pas conçu le spectacle ensemble et parfois ne se rencontrent que le jour de la représentation),
- Monsieur Loyal présente chaque numéro,
- On trouve plusieurs disciplines : acrobatie, mime, jonglage, trapèze, équilibre, fil de fer, clowns....
- Il y a des numéros avec des animaux,
- Le spectacle est mis en musique par un orchestre ou une fanfare qui fait partie de la troupe,
- Il y a une dramatisation des numéros (ratage intentionnel,...).

En passant par le nouveau cirque

Le cirque traditionnel connaît une crise dans les années 1950. Dès les années 1970, il y a un renouvellement du cirque.

Avec les premières écoles de cirque, l'apprentissage des savoir-faire devient accessible à tous et n'est désormais plus transmis uniquement aux membres des familles de cirque.

De nouvelles compagnies naissent et des jeunes artistes renouvellent les arts du cirque.

Nouveau cirque du Vietnam, La Villette 2011

Caractéristiques du nouveau cirque

- D'une manière générale, il n'y a plus d'animaux (en tous cas plus de fauves) ni de numéros de dressage,
- les spectacles peuvent être présentés sur le plateau d'un théâtre, il n'y a pas nécessairement de piste, ni de chapiteau,
- ce n'est pas une succession de numéros, c'est un tout, un ensemble, une seule histoire sans rupture et sans Monsieur Loyal,
- le cirque s'ouvre à d'autres disciplines (théâtre, danse, vidéo, marionnettes,...)
- les spectacles sont souvent des créations collectives : ils sont alors créés avec tous les artistes.

De grands cirques sont nés à cette époque comme le Cirque du Soleil (1984, Québec) ou le Cirque Plume (1983, France), Archaos (1984, France), le Cirque Baroque...

Et aujourd'hui ? Le cirque contemporain...

Aujourd'hui on parle de cirque contemporain, ou des "arts du cirque".

Les spectacles ne sont plus aussi faciles à caractériser que le cirque traditionnel avec ses codes bien définis. Il y a autant de styles et d'esthétiques qu'il y a d'artistes de cirque.

Dans les spectacles se mélangent souvent plusieurs arts (danse, théâtre, acrobatie, nouvelles technologies, vidéo,...).

Mais il y a aussi une émancipation de chacun des arts. Les compagnies se spécialisent dans une discipline qui devient un art à part entière (portés, jonglage, acrobaties...).

Ainsi on peut voir aujourd'hui des spectacles uniquement avec des fildeféristes (Cie Colporteurs), des

La roue infernale, Zimmerman et De Perrot (2012)

portés acrobatiques (XY), du trapèze (Cie les arts sauts) ou du jonglage (Jérôme Thomas).

III. Genèse et forme du spectacle *Linea*

L'idée :

« L'idée était de travailler sur un thème, "le dur et le mou". On avait envie d'explorer cette thématique autant avec nos corps qu'avec des objets.

Au début, il y avait de nombreux objets différents : des tissus, de la mousse, des libellules en bois, des chapeaux chinois,... et parmi tous ces objets, il y avait un bout de corde. C'est avec ce bout de corde que tout a commencé... »

Les objets :

« On s'est rendu compte qu'on pouvait vider la corde en enlevant ce qu'on appelle l'âme de la corde. Et puis on l'a transformée en bâtons durs, en petites cordes molles, en anneaux, en marionnette ... jusqu'à obtenir toute une famille « d'objets-cordes ». »

La technique :

« Avec notre expérience du jonglage, de la manipulation d'objet et de la danse, on a exploré ces nouveaux objets. Ensuite, il a fallu près de 2 ans pour s'approprier ces objets, pour s'entraîner avec eux, jusqu'à posséder une technique qui nous permette de les maîtriser complètement. »

Les chorégraphies et la théâtralité:

« Riches de ce nouveau bagage technique, on a commencé à composer des numéros, plus exactement des chorégraphies, avec nos corps et les cordes, sur de la musique. Dans un premier temps, on a mis les chorégraphies bout à bout, et puis on a commencé à travailler sur la théâtralité. On a repéré les situations et les relations qui se créaient entre nous à travers les chorégraphies, pour trouver un fil conducteur pour le spectacle et des liens logiques entre les scènes. »

La création lumière :

« En dernier, on a travaillé avec un créateur lumière qui a composé pour chaque tableau différentes ambiances de lumières. Pour *Linéa*, il a utilisé un peu plus de 40 projecteurs. »

Mais il n'y avait pas seulement Kim et Jive à l'origine de cette création !

D'autres personnes travaillent pour la compagnie :

- les artistes
- un metteur en scène
- un créateur lumière
- une costumière
- un compositeur de musique
- un scénographe
- une administratrice

- un/une chargé(e) de diffusion et de production
- un chargé communication
- un comptable
- directeur technique
- un graphiste/ webdesigner

Les arts de la manipulation

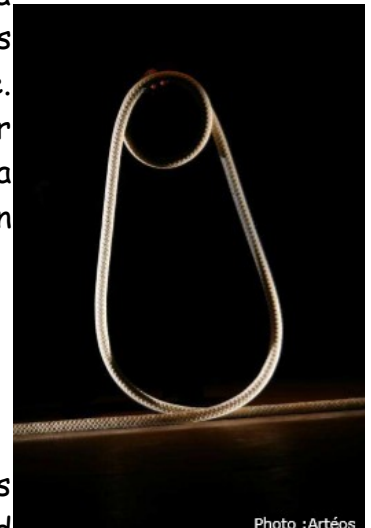
Par les « arts de la manipulation », on entend aujourd'hui un champ vaste qui regroupe plusieurs sortes de manipulation, que ce soit la manipulation de marionnettes, d'objets, d'images ...

Dans *Linéa*, tout part d'une ligne : Un trait dans l'espace, une corde qui traverse la scène. Cette corde est l'outil de dessin grâce auquel un homme et une femme vont créer, dessiner, symboliser de multiples formes nées de leur imagination. Il s'agit de formes graphiques et épurées. Animés, leurs contours blancs se transforment en personnages qui prennent vie dans l'imagination du spectateur.

A l'instar du célèbre dessin animé *Alinéa*, créé en 1972 par l'italien Osvaldo Cavandoli, ces formes évoluent et se transforment au gré du passage entre les deux artistes.

Le théâtre noir

Pour renforcer l'effet magique d'un dessin animé en temps réel, et pour créer cette illusion d'objets qui se meuvent seuls, la compagnie utilise la technique du « théâtre noir ». Celle-ci consiste à plonger la scène dans le noir et à créer un couloir de lumière qui éclaire uniquement les objets animés. Les artistes, vêtus de noir, sont dissimulés dans l'ombre. Ainsi le public ne voit que les objets, qui se déplacent comme par magie. Sur ce même principe, les manipulateurs utilisent la lumière pour créer des personnages mi-hommes mi-cordes en faisant entrer en jeu des parties de leur corps.

La corde comme trait d'union

Un trait d'union est un signe de ponctuation utilisé pour lier des mots. Il les lie, les rattache, les met en relation, les rend inséparables et dépendants l'un de l'autre. Mais en même temps, il les sépare, les garde à distance, les isole et les éloigne.

Dans ce spectacle, ce sont les corps qui sont mis en relation par la corde. Attachée au centre du corps ou tenue dans la main, la corde lie les deux personnes et les rend dépendantes l'une de l'autre.

IV. Des pistes de travail

Avant le spectacle :

-Entrée par l'oral et la recherche documentaire :

Par groupe, les élèves font une recherche documentaire sur différentes thématiques concernant le cirque et doivent en rendre compte à leurs camarades :

- Le cirque traditionnel
- Le nouveau cirque
- Les différentes disciplines du cirque
- Ce lien vers un document très complet sur l'histoire du cirque peut vous permettre de diversifier encore les recherches des élèves :

http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/fondamentaux_cirque.pdf

- Entrée par le lexique autour du thème du cirque :

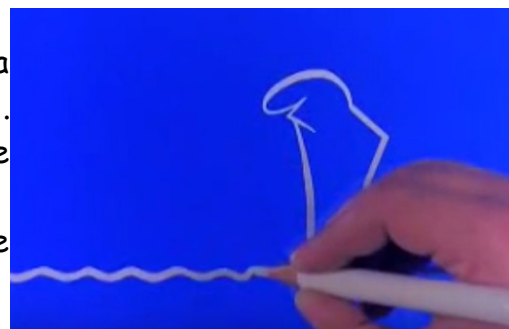
- Sorte de brainstorming sur le cirque et recherche lexicale : acrobaties, jongleurs, chevaux, lions, tigres, fauves, éléphant (pachyderme), piste, chapiteau, trapézistes, funambules, M. Loyal...
- Par la suite, montrer l'affiche du spectacle en comparaison avec une affiche de cirque traditionnel (Pinder et autres grandes familles de cirque) et en déduire les différences : on arrive alors à la notion de nouveau cirque, de cirque contemporain.

- Entrée par les arts plastiques :

- Que peut-on faire avec une ligne (à partir du moment où je pose mon crayon jusqu'au moment où je le lève) ? Les élèves essayent ce jeu.

- Dans un second temps les élèves visionnent la vidéo La Linea (<https://www.youtube.com/watch?v=skb2gKR7rOk>) . Ils comprennent ainsi davantage la notion de ligne unique permettant la création d'un personnage.

- A leur tour, les élèves réessayent de dessiner en ne levant pas leur crayon.

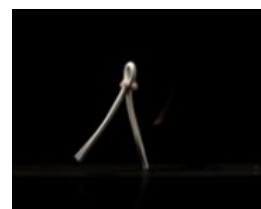

- Entrée par l'écriture :

- Par groupe on donne les critères : vous êtes deux artistes, vous êtes jongleurs et vous créez une histoire qui s'intitule *Linea*. Que racontera ce spectacle ? Que feront les artistes ?

Après le spectacle :

- Les arts plastiques :

→ Reproduire en dessin l'image de la corde qui vous a le plus marqué (e).

→ Travail avec la corde à la manière de la compagnie : proposez à votre tour une personnification de la corde (vous avez droit à des objets) pour la mettre en situation. Vous prendrez ensuite une photo de cette « nouvelle » corde qui devient quelque chose ou quelqu'un.

→ Reproduire une des attitudes de Mister Linea et créer un photo montage pour plonger le personnage dans un nouvel univers. (Possibilité de faire un

prolongement en écriture avec la narration du voyage de Mister Linea)

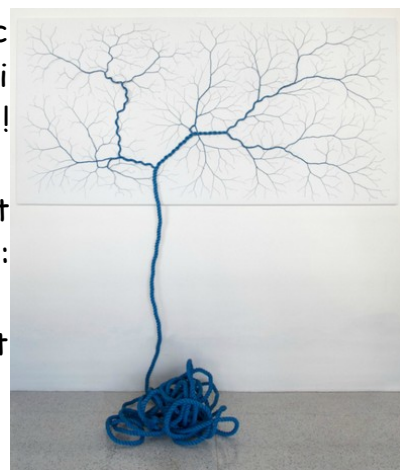
Photo Montage créée lors de la tournée Afrique 2011

→ Prolongement sur le thème de la corde dans les arts avec les artistes brésiliens Janiana Mello et Daniel Landini qui détressent les cordes pour en faire de magnifiques arbres ! (<http://www.laboiteverte.fr/des-detressages-de-cordes-en-arbres/>)

→ Initiation au cubisme et aux formes géométriques étant donné que l'on trouve beaucoup de formes géométriques : carré, triangle, droite, cercle...

Reproduire ensuite un objet du quotidien en utilisant uniquement des formes géométriques.

- Les arts du cirque :

→ Ce peut être l'occasion de travailler sur le jonglage avec des foulards.

→ Travail avec la corde (certains mouvements non dangereux sont réalisables. Voir la vidéo du spectacle sur ce lien : <https://www.youtube.com/watch?v=PiLiKaix59Q>)

→ Travail du corps rigide et mou : l'exercice de la bouteille (par trois : un au milieu, rigide, est balancé par les deux autres d'avant en arrière avec délicatesse. Travail de confiance).

→ A l'inverse, on peut travailler sur la mollesse : allongé d'abord, un élève tente de se faire le plus relâché possible. Un autre élève vérifie la mollesse du corps et soupesant et manipulant les bras, les jambes...

- Écriture et oral :

→ A partir de la vidéo (<https://www.youtube.com/watch?v=PiLiKaix59Q>) et en particulier du passage allant de 0'15 à 0'55 secondes, les élèves rédigent

l'histoire entre les deux personnages en intégrant narration et dialogue. Ils pourront ensuite lire leur production en synchronisant leur récit à la vidéo. Les histoires seront sûrement différentes !

- Toujours à partir de la vidéo, intégrer, au moment des fonds au noir, des interventions de M. Loyal, voire ajouter des interventions clownesques pour mêler cirque traditionnel et cirque contemporain.

V. L'équipe du spectacle

Jive Faury et Kim Huynh sont des jongleurs. Jive a été formé à l'école de cirque de Toulouse et Kim s'est formée en autodidacte.

Leur discipline principale est le jonglage, mais ils ont aussi fait de la danse, de l'acrobatie, du théâtre, du clown,... Ensemble ils ont fondé la Cie Sens Dessus Dessous où ils mélangent jonglage et danse, et se spécialisent dans ce qu'ils appellent « la jonglerie chorégraphique ».

Ils jonglent avec des objets conventionnels de jonglage : des balles, des massues et des anneaux.

Mais ils jonglent aussi avec des objets non-conventionnels ou des objets du quotidien. Ceci laisse une plus grande place à l'imaginaire du spectateur et permet plus facilement d'amener une théâtralité. Quand ils manipulent un seul objet (et non 3 objets comme pour un jonglage classique), on parle de manipulation d'objet.

ANNEXES

CIRQUE TRADITIONNEL / NOUVEAU CIRQUE

Cirque traditionnel	NOUVEAU CIRQUE
La scène est la piste qui se trouve au centre du chapiteau.	La scène n'est pas forcément une piste ronde.
Le spectacle est une suite de numéros sans rapport les uns aux autres.	Le spectacle fait appel à une histoire, une dramaturgie.
Les artistes sont spécialistes d'un agrès ou d'une technique.	La polyvalence des artistes est mise au service de cette histoire.
L'émotion naît de l'exploit : faire toujours plus dangereux, faire toujours plus de prouesses.	L'émotion est souvent visuelle, naissant de la chorégraphie, la mise en scène de l'histoire.
Les animaux sont très présents.	Il n'y a pas ou peu d'animaux.
Mélange du sentiment du beau à la sensation de danger.	C'est « la fusion des arts » : liens tissés entre théâtre, cirque et danse afin de créer la poésie.

Source : [http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/EPS/Arts du cirque/presentation.pdf](http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/EPS/Arts_du_cirque/presentation.pdf)