

CIRQUE - DANSE - VIDÉO

FÉV 2018

JEUDI 22

14H15

LUNDI 26

10H

14H15

MARDI 27

14H15

19H30

Dans le cadre
de Vive Les Vacances
www.vivelesvacances.net

DURÉE
45 MIN

À PARTIR DE
6 ANS

Conception et chorégraphie KITSOU DUBOIS

KITSOU DUBOIS

Conception et chorégraphie

Kitsou Dubois

Avec et par

Cyril Hernandez

Jeanne Ragu

Pauline Barboux en alternance
avec **Elsa Caillat**

Musique

Cyril Hernandez

Régie son et vidéo

Franck Berthoux

Scénographie

Kitsou Dubois

Sylvain Giraudeau

Régie générale

Sylvain Giraudeau

Création lumière

Elsa Revol

Régie lumière et vidéo

Julie Lorant

Costumes

Corinne Petitpierre

Collaboration artistique vidéo

Do Brunet

Remerciements

Bruno Contensou

Production et diffusion

La Magnanerie

Julie Comte-Gabillon

Victor Leclère

Anne Herrmann

Martin Galamez

Photos

Olivier Metzger

Kitsou Dubois mène depuis plus de vingt ans un travail entre art et science, qui réunit la danse, le cirque et les arts visuels. Elle nous fait partager sa passion pour l'apesanteur, elle qui a effectué des vols paraboliques, source d'inspiration pour ses pièces chorégraphiques.

Cette nouvelle création est un voyage au cœur de sensations reliées au milieu qui nous entoure mais aussi d'un milieu inédit et inatteignable : l'espace sans gravité. *R+0*, air et eau est une rêverie pleine de mystère et de poésie sur les interrogations métaphysiques des enfants face à l'univers. «Quand je flotte, à quoi je me raccroche ? Si je vois le monde d'en haut, est-ce que j'aurai le vertige ? Si je plonge à l'intérieur de moi, est-ce que je vais tomber ?» Autant de questions que la suspension des corps évoque et transmet. Elle convie sur scène deux acrobates-danseuses aériennes et un musicien qui s'appuient sur une création vidéo dont les images sont saisissantes. *R+0*, une invitation à s'élever et à s'immerger où la vitesse, la gravité, la perception du temps et de l'espace sont bouleversées. Une expérience sensorielle et inédite à partager en famille.

Production Ki productions. **Coproduction** Archaos, Pôle national des arts du cirque Méditerranée, La Biennale internationale des arts du cirque - Marseille PACA, L'Espace 1789, Théâtre de Saint-Ouen, MA Scène nationale - Pays-de-Montbéliard et CIRCA, Pôle national des arts du cirque - Auch. **Aide à la résidence** Théâtre d'Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures. **Aide à la création** pour les arts de la rue et le cirque DGCA - ministère de la Culture et de la Communication. **Aide à la production cirque** Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Île-de-France. **Soutien** ADAMI, Spédidam avec la Copie privée, Fond SACD Musique de scène, Académie Fratellini - Saint-Denis, La compagnie Ki productions est soutenue par la Région Île-de-France dans le cadre de la permanence artistique et culturelle. La recherche de Kitsou Dubois image, vidéo, son, nouveau cirque est soutenue en 2015 et 2016 dans le cadre de «Processus cirque» - SACD Production et administration La Magnanerie.

NOTE D'INTENTION

Quand le corps devient un paysage, dans lequel on peut se promener et découvrir sans cesse de nouvelles sensations, un sentiment de liberté nous emporte qui touche à l'extase. Apprécier, goûter, profiter de la liberté de mouvement, permet de faire « sympathiser » rêverie poétique et réel.

Durant l'enfance, la perception du monde passe par le corps et la vision. Les rêves sont alimentés par les découvertes : le cosmos, les planètes, l'univers... l'infini.

Cet infini de possibles se retrouve dans le corps. On grandit, on acquiert de nouvelles techniques, on fait du sport. Le corps comme vecteur d'apprentissage et d'émancipation est au centre de la danse et du cirque développés par la compagnie Ki productions à travers le partage d'une œuvre imprégnée par l'apesanteur. *R+D* est un voyage au cœur de ces sensations qui sont directement reliées au milieu qui nous entoure, mais aussi d'un milieu inédit et inatteignable : un espace sans gravité. Les différentes manières de se mouvoir et donc d'exister dans un univers sans gravité, comme en apesanteur ou dans l'eau, permettent un autre point de vue sur la suspension et l'envol. Le travail mené avec deux danseuses aériennes (jeunes professionnelles accompagnées depuis leur formation par la compagnie) est un moyen d'ouvrir l'espace de notre corps et l'espace sur terre.

R+D propose au jeune public une rêverie poétique et mystérieuse, sur des questions métaphysiques de notre relation au monde :

Le vertige : c'est aussi plonger en soi.

Le poids : c'est la question de l'existence.

Le toucher : si près, si loin, quelle est la bonne distance ?

L'espace : sensation de l'immensité ou du très petit.

Le temps : c'est de l'espace qui s'enfuit.

Avec ce spectacle, Kitsou Dubois a eu le désir de créer un déclic sur ces questions, et provoquer un glissement entre les sensations terrestres et aériennes.

Pour raconter l'apesanteur aux jeunes spectateurs, ouvrir leur imaginaire, et dévoiler ce qui est camouflé par la gravité ; Kitsou Dubois propose de reconsidérer des sujets très sérieux comme la conscience du corps, de l'espace, du temps, du toucher, du vertige... en simulant l'absence de gravité et en basculant les points de vue.

LA VIDÉO AU CŒUR DU PROJET : UNE IMMERSION DANS L'IMAGE

Kitsou Dubois et sa compagnie ont réalisé des images vidéo uniques captées et réalisées en gravité zéro ou dans l'eau. Chacune d'entre elles évoque une relation particulière du corps au milieu qui nous entoure. L'architecture du spectacle est construite autour de ces images vidéo spectaculaires.

Kitsou veut les utiliser pour créer le rythme de la narration mais aussi le mystère. Ces images sont montées dans des films courts, la plupart sont inédites : détournées, retravaillées, dilatées ou accélérées, elles sont un matériau artistique fort et immersif.

Actuellement, les enfants sont bercés par les images dès leur plus jeune âge. Le flux est continu, de la tablette tactile pleine de films et de jeux, à celles animées du cinéma et de la télévision. Réalisant ses propres films depuis plus d'une dizaine d'années, la compagnie Ki productions a acquis un savoir-faire dans la réalisation de vidéo-danse, à la croisée de l'installation et du film artistique.

R+D veut redonner au jeune spectateur l'émotion d'images fortes, entre magie des corps flottants et volants, et voyage des profondeurs de l'eau aux hauteurs du ciel.

Quatre « tableaux magiques » où les corps se déploient en toute liberté hors de la gravité vont provoquer l'imaginaire, entre émotion intime et émoi du spectaculaire. Les vidéos seront projetées parfois à l'échelle 1 et plus.

L'univers aérien du cirque leur répond « sur terre » et dans le volume du plateau, par la présence des danseuses qui repousse les limites et en interroge la chute.

Un état de « suspend » s'installe qui crée le « suspense ».

On retient son souffle, on est sous tension, comme soulevés, en empathie avec les interprètes qui étirent et retiennent leurs mouvements. L'aspect spectaculaire des images vidéo contraste avec l'intimité, la sensualité et la précision des mouvements des danseuses aériennes.

La musique, qui est jouée au plateau, tantôt joyeuse et provocante, par contraste, souligne la poésie des tableaux. Parfois elle étire le temps pour accentuer le sentiment d'infini que procure cette aventure extra-ordinaire...

CIRQUE, DANSE ET MUSIQUE...

Avec au plateau deux acrobates aériennes et un musicien (qui manie autant les percussions que le sample électronique en direct) le spectacle partagera l'univers fascinant de la « chorégraphe de l'apesanteur » sous la forme d'haïkus rythmés et éclectiques.

Les deux interprètes Pauline Barboux et Jeanne Ragu, circassiennes/danseuses sont dans un rapport de gémellité, propre à l'enfance. Leur danse, fraternelle et puissante, transmet aux enfants un modèle de deux jeunes femmes libres, fortes et délicates, qui confèrent au rêve de vol un pouvoir et une réserve de grâce.

La chorégraphie

La qualité gestuelle se situe entre le cirque et la danse. Elle privilégie la perception comme mode de transmission au public. La présence des interprètes se construit autour de la fragilité du mouvement plutôt qu'une maîtrise du mouvement. La tension (au sens de concentration musculaire et mentale) est à son maximum lorsqu'il s'agit de chercher les limites avant la chute. L'enjeu est d'embarquer l'auditoire dans cette quête en créant une empathie dans le corps du jeune spectateur.

LA MUSIQUE EN DIRECT

La musique en composition instantanée est vécue et réalisée par le compositeur Cyril Hernandez, qui se déplace sur le plateau. Il est le corps de l'espace musical, un espace contenant. Sa musique extrêmement libre et lumineuse rythme les tableaux. Il s'empare de leur esthétique et laisse vagabonder son imaginaire dans l'instant présent.

SCÉNOGRAPHIE ET AGRÈS

L'espace scénique, entièrement blanc, est conçu de façon à permettre la projection des images dans plusieurs espaces du plateau (côté jardin, côté cour, au centre, dans le volume). Les images bougent, se déplacent, sortent parfois du cadre, grâce à un procédé qui fait pivoter le vidéoprojecteur sur toute la surface du plateau et à un traitement de l'image qui détoure les corps. Le regard du spectateur voyage dans un espace tri-dimensionnel qui multiplie les points de vue.

Grâce aux agrès (barres fixes, cordes souples, chaises scoubidoues), les corps des danseuses deviennent des métaphores du corps des astronautes : des barres horizontales révèlent notre peur de la chute, une chaise devient un pari d'équilibre, des cordes lisses entraînent les yeux vers les hauteurs et nous emmènent dans les nuages ... Nous allons peser lourd et nous envoler, perdre l'équilibre et nous dilater, nous agrandir et occuper tout l'espace.

KITSOU DUBOIS

Chorégraphe de l'apesanteur, Kitsou Dubois mène depuis plus de vingt un travail entre art et science, qui unit la danse, le cirque et les arts visuels.

Kitsou Dubois a toujours emmené la danse en dehors des plateaux, sur les façades d'immeubles, sur l'eau, dans des usines. Après un premier séjour à la NASA à Houston aux Etats-Unis (dans le cadre de la «Villa Médicis hors les murs») Kitsou Dubois participe en 1990 à un premier vol parabolique avec le Centre National d'Etudes Spatiales. Il lui permet de vivre quelques minutes d'apesanteur. Expérience fondatrice qui oriente son travail de chorégraphe autour de la microgravité qu'elle développe depuis.

En 1999, elle devient docteur en « Esthétique, sciences et technologies des arts » à l'université de Paris 8, avec sa thèse sur la perception du mouvement en apesanteur. A la suite de quoi, elle est en résidence à Londres pendant deux ans (1999-2000) avec l'agence arts/sciences «Arts Catalyst» à l'Imperial College avec le Bio Dynamic Group. Période pendant laquelle elle effectue un vol parabolique à la Cité des Etoiles près de Moscou avec la Recherche Spatiale Russe. A ce jour, Kitsou Dubois a participé à une vingtaine de vols paraboliques (notamment avec l'Observatoire de l'Espace du CNES), et fait partager cette expérience à une quinzaine d'acrobates-danseurs de sa compagnie. A partir de cette expérience fondatrice, elle s'empare du phénomène de l'apesanteur pour explorer autrement le mouvement, la perception de l'environnement, la sensation du temps, le rapport à la matière, le rapport à l'autre, la poésie d'un milieu où tous les repères sont bouleversés. Elle immerge les interprètes dans des milieux où la gravité est altérée : dans l'eau (travail en piscine), en vols, ou dans des dispositifs de réalité virtuelle (environnements sonores, capteurs sensoriels). Elle entretient un lien fort avec la recherche scientifique et technologique, ce qui lui vaut d'être régulièrement invitée à des colloques et des rencontres arts, sciences et technologies.

En s'empareant du «phénomène» de la microgravité, des nécessités nouvelles sont apparues dans son approche artistique comme, la place fondamentale de l'image (témoin et mémoire du corps sans poids), un regard nouveau sur le cirque (disparition de l'agrès au profit du corps de l'acrobate) et enfin un travail de production et de diffusion spécifique à chaque création (nécessité de mixer les réseaux de la danse, des arts plastiques, du cirque, des nouvelles technologies).

Kitsou Dubois crée des pièces oniriques qui troublent la perception du spectateur.

Les mouvements alternent entre perte de repères et points d'ancrage.

Son travail artistique donne naissance à différentes formes de rapport au public : spectacles, installations vidéo, création in situ et films.