

DOSSIER PEDAGOGIQUE

PHASMES / SANTA MADERA

Jeudi 8 et vendredi 9 février à 20h

Durée 1h45 (changement de plateau inclus)

Théâtre Jean-Claude Carrière / Entrée nord - Tram L1-arrêt Malbosc ou bus 24

DOMAINE D'O / CONTACTS SERVICE EDUCATIF

Jessica Ramassamy,
Enseignante missionnée Spectacle Vivant
iramassamy@domainedo.fr

Valérie Picq
Responsable des relations publiques
vpicq@domainedo.fr 06 74 63 44 32

DISTRIBUTION

Phasmes

Compagnie Libertivore

Écriture, mise en scène **Fanny Soriano**

Regards extérieurs **Mathilde Monfreux et Damien Fournier**

Interprétation **Voleak Ung et Vincent Brière**

Musique **Thomas Barrière**

Lumière **Cyril Leclerc**

Costumes **Sandrine Rozier**

Santa Madera

Cie MPTA - Les mains, les pieds et la tête aussi

De et avec **Juan Ignacio Tula & Stefan Kinsman** (en compagnonnage avec la Cie MPTA)

Regards extérieurs **Mathurin Bolze & Séverine Chavrier**

Son **Gildas Céleste**

Lumières **Jeremie Cusenier**

Costumes **Fabrice Ilia Leroy**

SYNOPSIS

Phasmes

Entre ombre et lumière, une mystérieuse entité se dresse sur scène, rendue vivante par **deux acrobates danseurs**. Entité animale, minérale, végétale?

Cette chimère va muter, se déployer, interagir avec son environnement... Tour à tour rampants et ou galopants, les corps frayent avec les mirages et les illusions d'optique. De furtives apparitions intriguent et surprennent. Puis le duo se déploie et se contracte, faisant naître par l'acrobatie des **figures abstraites et évocatrices**, tels des phasmes. Comme deux êtres plongés plus ou moins consciemment dans une forêt, dans un environnement sauvage, brut. Sensuel et inquiétant, féroce et fragile, Phasmes sonde la place de l'homme dans un biotope (sur)naturel.

Santa Madera

Santa Madera, bois sacré en Espagnol, prend sa source en Amérique du Sud chez les peuples indigènes qui, à l'occasion des fêtes populaires, utilisent ce matériau pour chasser les mauvais esprits et célébrer les liens solidaires qui unissent leur communauté. Deux **acrobates** décident d'explorer cette tradition singulière avec une **roue Cyr**. Dans une **chorégraphie épurée**, presque apaisante, ils manipulent l'objet divin chacun à sa manière. Jouant de leurs similarités comme de leurs différences, les deux hommes partagent leurs interrogations sur la religion, la multiculturalité, l'identité et le double. Une **valse à trois corps** qui laisse au sol une cartographie imaginaire, fraternelle. Cette communion n'évoque-t-elle pas le rôle du bois sacré

Phasmes

Fanny Soriano / Auteur et metteur en scène

Artiste de cirque, Fanny Soriano sort à 20 ans diplômée du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne avec les félicitations du jury. D'abord comme interprète puis comme chorégraphe, elle travaille sur une forme d'expression artistique qui s'articule autour des disciplines aériennes de cirque, de la danse-contact et des performances improvisées. Elle développe une approche nouvelle des techniques aériennes liée aux sensations et aux formes inspirées par la corde lisse, créant ainsi un répertoire original.

Elle axe sa recherche sur le dépassement d'un corps qui survit pour aller vers un corps qui vit et qui respire. Ses multiples rencontres et collaborations (Archaos, Cirque Plume, Jacques Rebotier, Cahin-Caha, Collectif AOC...) lui permettent d'expérimenter et d'enrichir son travail artistique. En 2005 elle cofonde la compagnie Libertivore aux côtés de Jules Beckman et crée le spectacle éponyme en 2006 puis *Hêtre* en 2013 puis *Phasmes* en 2017. En 2013, des problèmes de santé l'obligent à arrêter son travail de danseuse aérienne. Elle travaille depuis comme regard extérieur ou metteur en scène dans diverses compagnies (Rouge Elea, Compagnie des Corps Parlants / Mathilde Monfreux, Timshel) et enseigne régulièrement à l'Académie Fratellini.

Voleak Ung / Interprète - Voltigeuse duo main à main

Voleak Ung naît en 1994 à Battambang au Cambodge. Pour suivre son rêve, elle quitte sa famille en 2007, à l'âge de 13 ans, pour intégrer une école de Cirque située dans une grande ville, loin de chez elle.

Sa volonté de découvrir le monde et son potentiel acrobatique la poussent à approfondir certaines techniques du cirque pendant plusieurs mois au Vietnam. Après ce séjour, Voleak découvre ce que signifie pour elle le cirque dans la vie. Elle se présente alors au concours de l'Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et y fait sa rentrée en septembre 2010. Après une convalescence nécessaire au cours de sa première année, Voleak reprend progressivement l'entraînement. En deuxième année, elle rencontre Vincent Brière et forme alors avec lui un duo de main à main.

Vincent Brière / Interprète - Porteur duo main à main

Vincent naît dans les Hauts-de-Seine avant de partir très vite avec sa famille s'installer à Rennes. C'est en Amérique du Sud qu'il a son premier contact avec les arts de la rue et qu'il s'initie au jonglage. De retour en France, il choisit de se former aux arts du cirque et part en Espagne pendant deux ans : d'abord à Pampelune, puis en Catalogne où il se forme à l'acrobatie, au jonglage, au mâit chinois et au fil souple. En 2011, il intègre l'Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) où il rencontre Voleak Ung, avec laquelle il s'engage dans les portés acrobatiques. Il découvre le potentiel incroyable de la danse et du mouvement. Il intègre ensuite le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où il affine sa formation en portés acrobatiques avec Voleak.

Damien Fournier / Interprète

Damien Fournier est artiste polyvalent, danseur et circassien formé au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne en portés acrobatiques. Depuis sa sortie du Cnac, il a participé à plus de 35 productions auprès, entre autres, de Josef Nadj, Guy Alloucherie, Damien Jalet, Helder Seabra, Kitsou Dubois, Alexandra Waierstall... Il collabore depuis 2006 avec Sidi Larbi Cherkaoui comme interprète dans les spectacles *Myth*, *Babel*, *Puz/zle*, *Sutra*, le film *Anna Karénine* ; également en tant qu'assistant chorégraphique et répétiteur dans *Sutra* (spectacle avec les moines Shaolin du temple d'Henan / Chine

Thomas Barrière / Musique

Passionné de rock progressif et de musiques ethniques, Thomas Barrière se lance dans la guitare en autodidacte en 1994. En 2005, il obtient un Diplôme d'Etudes Musicales en musiques actuelles. La vision du film *Step across the border* en 2002 oriente son travail sur les musiques dites de «traverse», la préparation de son instrument par l'utilisation d'objets, de piezos et d'électronique. Il développe *Primaire*, solo pour guitare double manche et objets, crée *Du Vent*, concert-installation pour dix ventilateurs, un musicien et des ombres. Il multiplie les rencontres avec toutes formes d'arts, travaille avec des musiciens (Lionel Garcin, Nush Werchowska, Emilie Lesbros, Bart Maris, Philippe Renault), des danseurs (Ex Nihilo, Sara Jaleco, Yvan Bertrem), des cinéastes (Boris Lehman, Vincent Capes) des comédiens (Sky De Sela, Alexandre Demay) et des circassiens (Cirque Trottola). Au sein de la compagnie Libertivore, Thomas Barrière a composé la musique du spectacle *Hêtre*.

Mathilde Monfreux / Regard Chorégraphique

Danseuse, performeuse et chorégraphe, Mathilde Monfreux développe une démarche artistique organique, instinctive, faite de glissements, zoom ou extractions et crée des pièces pour le théâtre et des propositions in situ.

La relation à l'organique est très présente dans son travail. Une recherche de circulation permanente se décline à travers plusieurs médiums : le corps et la danse en premier lieu, la voix, la relation à l'objet. Régulièrement invitée en regard extérieur chorégraphique, elle travaille aussi bien avec des circassiens, des chorégraphes ou des plasticiens.

Sandrine Rozier / Création Costumes

Sandrine Rozier est designer de mode diplômée de l'Institut Français de la Mode. Elle se consacre à la conception et à la réalisation de costumes et de décors de scène, utilisant des techniques traditionnelles anciennes pour créer et teindre. Elle pratique les teintures naturelles depuis plus de dix ans en France et à l'étranger. Grâce à de nombreux voyages, elle a eu l'occasion de tisser des liens solidaires avec une trentaine d'artisans du textile dans le monde et contribue à valoriser les savoir-faire des communautés rurales d'Asie, d'Inde ou d'Afrique qui réalisent des étoffes par tissage des végétaux présents dans leur environnement. Elle est intervenante en DMA textile, DMA costumier-réalisateur ou autres cursus textiles spécialisés.

Santa Madera

Stefan Kinsman / Artiste de cirque

Né en Suisse, Stefan Kinsman grandit au Costa Rica et s'initie au jonglage et à la musique dès l'âge de 13 ans. En 2010, il rejoint l'école de cirque Flic à Turin en Italie où il se spécialise dans une discipline : la roue Cyr. En 2013, il intègre le Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne au sein de laquelle, en 2015, il participe à la création *Over the cloud*, spectacle de fin d'étude de la 26ème promotion mis en scène par Jérôme Thomas assisté de Martin Palisse. Cette première collaboration est à l'origine de sa participation en tant que jongleur à leur création suivante : *HIP 127* en 2016. Au sein de l'école, débute également sa recherche commune avec Juan Ignacio Tula autour de leur pratique différenciée de la roue Cyr. Dès lors, en compagnonnage avec la Compagnie Mpta, sous les regards de Mathurin Bolze et Séverine Chavier, ils créent *Somnium* en 2015 et *Santa Madera* en 2017.

Juan Ignacio Tula / Artiste de cirque

Né à Buenos Aires, Juan Ignacio Tula débute avec un groupe de musique alternative argentin De Raiz, avec lequel il traverse la scène underground pendant quatre ans. A l'âge de 17 ans, il appréhende le mouvement (lindy hop, tango, danse contemporaine) et commence parallèlement à pratiquer les arts du cirque. En 2010, il rejoint l'école de Cirque Vertigo à Turin en Italie, où il commence à pratiquer la roue Cyr sous le regard du professeur Arian Miluka. Son souhait d'approfondir cette discipline le conduit au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne. Il y rencontre des artistes qui marqueront son parcours. Plus particulièrement, Stefan Kinsman avec qui il développe une recherche autour de la roue Cyr, mêlant manipulation, mouvement et antipodisme.

Jérémie Cusenier / Création lumières

De 13 à 21 ans, il parcourt l'Atlantique et la Méditerranée avec un groupe d'éducation par la mer et le voyage. En 1996, il met un pied à terre à Nantes, il est embauché au CRDC (qui deviendra le Lieu Unique) où il assurera la régie lumière. C'est par ce biais qu'il rencontre Mathurin Bolze et Christian Dubet à l'occasion de plusieurs accueils de spectacles. Leur collaboration débute en 2005, à l'occasion de la reprise de la régie lumière du spectacle *Tangentes*. S'ensuivent créations et projets in situ (*Du goudron et des plumes*, *A bas bruit*, *Barons perchés*, *Ici ou là Maintenant ou Jamais...*) Il crée également les lumières de la compagnie Kiaï/Cyrille Musy, du CCN2/Yoann Bourgeois, de l'association W/Jean-Baptiste André. Coté théâtre, il collabore avec De Ondernemeng, Groupe Rictus et plus récemment avec Sebastien Barrier. En 2015, il met en lumière la forme courte *Somnium* de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman et crée en 2017 les lumières du spectacle *Santa Madera*.

Gildas Céleste / Régie générale et création sonore

Après une pratique musicale intense au Conservatoire de Châteauroux, il se forme comme réalisateur sonore à l'ENSATT à Lyon et se spécialise dans la création sonore et la régie son : *Le Grand Ensemble*, mise en scène Philippe Delaigue ; *Coup de Foudre*, réalisé par Alexandre Planck pour France Culture ; *La fin d'un monde* pour la RTBF... Il débute son parcours comme régisseur avec La Fabrique des Petites Utopies, s'investit sur des projets de musique live avec plusieurs groupes (sonorisation et studio), propose des créations sonores sur des formes in situ (Collectif Random), et rencontre le cirque contemporain (Cie Azeïn). Il compose la musique de *Over the cloud*, spectacle de fin d'études de la 26ème promotion du CNAC, mis en scène par Jérôme Thomas et rencontre Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman. Depuis 2015, ils collaborent en tournée au spectacle *Somnium* et en création au spectacle *Santa Madera*.

Fabrice Ilia Leroy / Création costumes

Né en 1974 à Paris, il grandit jusqu'à 16 ans au Mali puis au Cameroun avant de s'installer en Normandie où il étudie les Beaux-Arts à Cherbourg. Il commence à réaliser des costumes pour la danse puis pour le théâtre avant de revenir à ses premières amours: la marionnette, la danse et le cirque. Fabrice Ilia Leroy travaille avec différentes compagnies: Cecile Loyer, le Théâtre y'aqua, la Cie Mpta, la Cie Non Nova ainsi qu'avec certains réalisateurs: Jacques Richard, Mathieu Demy... Le travail technique de coupe pour la danse et le cirque, la forme et la couleur sont les endroits qui l'intéressent le plus techniquement et visuellement. Plusieurs spectacles habillés par Fabrice sont en tournée: *L'après midi d'un Foehn*, *Vortex*, *Belle d'hier* (Non Nova), *Barons perchés*, *Santa Madera* (Mpta). D'autres créations sont en cours.

Séverine Chavrier / Regard extérieur

De sa formation en lettres et en philosophie à ses études de piano au Conservatoire de Genève et d'analyse musicale en passant par de nombreux stages pratiques sur les planches, elle a gardé un goût prononcé pour le mélange des genres. En tant que comédienne ou musicienne, elle multiplie les compagnonnages avec Rodolphe Burger, François Verret et Jean-Louis Martinelli, tout en dirigeant sa propre compagnie, La Sérénade Interrompue, avec laquelle elle développe une approche singulière de la mise en scène, où le théâtre dialogue avec la musique, l'image et la littérature. Séverine Chavrier prend ses fonctions de directrice du Centre Dramatique National d'Orléans en janvier 2017. Créations : *Epousailles et représailles* (2010), *Série B* (2011), *Plage ultime* (2012), *Palmiers sauvages* (2014), *Après coups*, *Projet Un-Femme* (2015), *Nous sommes repus mais pas repentis* (2016), *Après coups*, *Projet Un- Femme n° 2* (2017)

Mathurin Bolze Regard extérieur

Mathurin Bolze s'initie au spectacle avec le metteur en scène Jean-Paul Delore puis avec Archaos (Tournée *Métal clown*) avant d'intégrer le Centre National des Arts du Cirque. A sa sortie, il rejoint la Cie *Anomalie* au cours de la tournée du *Cri du caméléon* créé par le chorégraphe Joseph Nadj. Il est alors partie prenante des créations collectives de la compagnie tout autant qu'interprète auprès des chorégraphes François Verret et Kitsou Dubois.

En 2001, il fonde la Compagnie Mpta (les mains les pieds et la tête aussi). Il crée les solos *La Cabane aux fenêtres* (2001) et *Fenêtres* (2002), *Tangentes* (2005), le duo *Ali* avec Hédi Thabet (2008), *Du goudron et des plumes* (2010), *A bas bruit* (2012), *Barons perchés* (2015). Il interprète également *Nous sommes pareils à ces crapauds qui dans l'austère nuit des marais...* de Hédi et Ali Thabet (2013) dont la Cie Mpta conduira la tournée jusqu'en 2016 ou encore *Ninet'Inferno* de Roland Auzet avec Pascal Gregory à partir de 2015.

Dans le cadre du festival utoPistes, il crée in situ *utoPistes* le spectacle en 2011 avec la Cie Xy et les musiciens Louis Sclavis et Jean Pierre Drouet, *Nuage* avec

Alexandre Tharaud et Yoann Bourgeois (2013) et *Ici ou là, maintenant ou jamais* avec le Cheptel Aleïkoum et Christian Lucas (2016). D'autre part, il est membre du collectif artistique de La Comédie de Valence depuis

2015. C'est suite à l'une de ses interventions pédagogiques au CNAC, qu'il initie un compagnonnage avec Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman dédié à leurs premiers projets de création : *Somnium* (2015) suivi de *Santa Madera* (2017).

QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES

Phasmes

Phasmes n.m.

[Phasmes-: du mot grec *Phasma*, qui signifie forme, apparition, vision, fantômes. Genre d'insectes orthoptères marcheurs, au corps allongé et frêle, remarquables par leur mimétisme avec les branches, brindilles ou tiges sur lesquelles ils séjournent.]

L'écriture de Phasmes

L'écriture de *Phasmes* se fait par le biais **d'improvisations, de jeux d'équilibre, de symétrie et de partage de centres de gravité**. Les artistes s'inspirent d'éléments naturels pour explorer une large gamme de sensations et de gestes chorégraphiques tout en restant le plus proche d'eux-mêmes.

Comment incarner sans se désincarner ? **Comment garder son humanité tout en étant un arbre, un rocher, un insecte ?**

Il s'agit de questionner **le corps civilisé et le corps matière, malléable et métamorphosable**, les glissements et les interactions qui peuvent exister entre ces états.

Manifesto Cie Libertivore

Et Puisque l'amour est (im) possible,
Nous réclamons l'improvisation comme nécessité.
Nous réclamons la vie comme verbe.
Nous clamons et réclamons l'urgence joyeuse d'improviser à plusieurs reprises
pour refléter notre changement..
Nous réclamons la beauté de l'accident, l'erreur brillant.
Nous voulons provoquer les conditions où l'instinct démarre.
Les lois de la pesanteur et de la langue sont trop souvent auto-imposées.
Nous voulons obéir au signal non censuré à l'instant de sensation.
Nous ne voulons pas savoir ce qui se produira, mais expérimenter ce qui se produit.
Changement vécu en direct.
Sans ceci nous mourons de l'intérieur.

Santa Madera

L'approche

Ce duo **mêle portés, chorégraphie, manipulation, antipodisme** fait de **la roue Cyr** un enjeu de territoire, un jeu archaïque marqué par une circularité implacable.

Jouant de leurs similarités comme de leurs différences, les deux artistes partagent leurs **interrogations sur la religion, le paganisme, la multiculturalité, l'identité et le double**. Avec *Santa Madera*, ils déclinent une relation faite de violence, de pardon, de complicité et de tolérance, à l'image de ces rituels anciens convoquant l'invisible.

Le Santa Madera : « Bois sacré » en espagnol

Cet arbre prend sa source en **Amérique du Sud**, chez les **peuples indigènes** qui, à l'occasion de fêtes populaires, rituels et cérémonies spirituelles, utilisaient un bois sacré, **le Palo Santo**, pour chasser les mauvais esprits comme pour célébrer les liens fraternels unissant leur communauté.

POUR ALLER PLUS LOIN

Teaser de Phasmes

https://www.youtube.com/watch?v=j_ojYk4G748&feature=youtu.be&list=PL6d7TJzgYKQg6gHGKKRvP1ZJ7_Sj24WsV

Teaser De Santa Madera

<https://www.youtube.com/watch?v=u7pALe29mc&feature=youtu.be>

PHOTOGRAPHIES DES SPECTACLES

Phasmes

Santa Madera

