

EDO CIRQUE



carlo cerato
ramiro erburu
léon volet

dossier de production - création 2019/2020/2021

Note d'intention

EDO - l'estetica dell'orso

C'est avoir la vidéo d'un ours brun faisant des saltos sur une bascule verte pour point de départ
PAF

L'ours est dans les airs. La tête en bas. Il fait un salto
Il tient le coup (malgré la vitesse)
Il s'accroche (comme au cirque)

Tout est dans le désordre

C'est que nous sommes comme ça: à cheval entre crétinerie et virtuosité, entre infantilisme et adultisme, entre ab-surde et sublime
(les uns n'empêchant pas les autres d'ailleurs)

L'ours est dans les airs

La tête en bas

Il fait un salto

EDO est né

Ramiro lance un verre contre le mur

Carlo pleure

Léon entrouvre légèrement la bouche



*Spoiler: this is not Kadhafi watching a ping-pong match

Le spectacle

sera une forme hybride mêlant tous les genres de cirque que nous avons pratiqués jusque là : des événements dans les centre commerciaux et les campings où nous nous sommes formés aux essais de cirque de la FLIC Scuola di circo où nous sommes rencontrés, des feux rouges où nous passons le chapeau aux pistes en dur pour lesquelles le CNAC nous a formé et, finalement, dans les théâtres comme ceux où nous nous produiront. Par la rencontre et la pratique des ces différents genres nous travaillons à un spectacle hybride, à un spectacle de variété, à un spectacle de cirque.

Notre cirque est le résultat et l'expression de notre rapport à sa pratique. Un cirque du désordre qui produit cet excès sur ce que l'on est supposé être. Il n'exclut ni les rires, ni les larmes, ni l'absurde, ni la virtuosité (César Vayssié) et puisque la frontière entre le trash et le drôle est si mince, nous faisons en sorte de pencher plutôt du côté du rire car nous y voyons une force de révolte trop souvent inestimée. Après tout, si pour Chris Marker l'humour était la politesse du désespoir, n'y a-t-il pas meilleur moyen de lui rendre hommage que de l'allier à la révolte ?

Nous avançons à la manière de chercheurs. Nous faisons des essais et multiplions les expériences. Depuis le début des fouilles, nous avons excavé des couleurs, du sucre, de la peur, de la tendresse, de la nonchalance, de la crasse, de l'amour (beaucoup d'amour), des fauves, de la sensualité, un bonne dose de mélancolie, une certaine fascination pour le what the fuck, de la joie et de l'enthousiasme.

Beaucoup d'enthousiasme.

C'est une anecdote à partager, un repas canadien sur une île déserte, un barbecue sur une planète-grill; le tout dans une esthétique minimaliste, bricolée et nonsens.

Parce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Parce qu'on refuse de faire autrement.

Ce qu'on a à offrir, c'est notre énergie. Dans la vie, comme au cirque, on peut tout faire et pour l'instant on est vivants, alors faisons.

Processus # 1 - faire du Cirque

EDO est un projet qui pourrait être décrit aussi simplement que par son envie de faire.

Faire du cirque. Tous les genres de cirque.

EDO revient au cirque. EDO part du cirque. Il en fait son principal moyen d'expression.

La danse, le théâtre, les masques sont des outils qui nous aident dans la création mais le résultat sera et restera un spectacle basé sur le cirque (et non un spectacle avec du cirque).

Nous considérons le cirque comme l'art de la diversité. Il porte en lui le caractère hybride que l'on donne (parfois trop facilement) aux formes contemporaines. EDO n'est pas hybride parce qu'il est à la frontière de la danse, du théâtre et de la performance mais parce qu'il défend la tradition de variété si chère au cirque.

À l'image du "Cirque des ours" de Filatov dans les années 1950 dans lequel un groupe d'ours assurait (presque) en autonomie la seconde partie du programme, nous ferons tout sur et depuis la piste. Les sons et les lumières mais aussi tout le reste du programme quitte à se transformer pour ne pas être reconnu.

Processus #2 - les moments / le collage multidimensionnel

Nous travaillons l'écriture par "moment". Nous définissons un "moment" comme étant le temps durant lequel une idée, un événement, une action se concrétise sur scène. Nous différencions le concept de "moment" de celui de "numéro" en donnant à "moment" une définition plus élastique. Il peut être alternativement : son, lumière, technique de cirque, action, suite d'actions, silence, alors qu'un numéro est un tout (normalement, une séquence technique à laquelle sont liés de la musique et des lumières). En plus de cela un moment n'a pas de règles temporelles et stylistiques comme c'est le cas du numéro (l'entrée et la sortie, les 6 à 8 minutes, le salut, etc).

Cette différence entre le numéro et le moment est cruciale car elle permet à différents moments de coexister indépendamment les uns des autres. C'est là toute la richesse de cette écriture. Les moments peuvent se chevaucher ou non, se répondre, s'affronter ou coïncider. Un moment peut donc s'offrir le luxe de prendre des formes diverses - allant même jusqu'à reprendre les règles du numéro.

Ainsi, la structure devient plus imprévisible et complètement hétérogène. C'est un collage de moments sur plusieurs strates, un collage multidimensionnel au rythme inconstant.

Processus #3 - l'incohérence

Dans le cirque, la plasticité de la technique se heurte à la permanence des sentiments. Il y a un quelque chose comme une série de grands-écart entre la rigueur physique et la liberté, entre le rire et le risque, l'amour et la peur, le joie et l'ennui, la violence et la tendresse. Pour creuser la question, nous avons transposé au cirque le manifeste cinématographique INTERNATIONAL / INCOHÉRENCE (2012) de Katrin Olafsdottir et Bertrand Mandico. En mot ça donne ça. Et sur scène on verra.

1. Incohérence de mise en piste / refus de toute règle de mise en piste
2. Incohérence de fabrication / les sons et lumières proviennent de sources visibles
3. Incohérence de sophistication / le volume total de la scénographie doit pouvoir être contenu dans une voiture de tourisme
4. Incohérence d'effets / changement de plateau à vue. No to magic
5. Incohérence temporelle / de rythme. Mélanger les références. Décontextualiser, dé-linéariser
6. Incohérence de goût / les costumes et une partie de la scénographie sont trouvés sur place le jour de la représentation
7. Incohérence de style / le spectacle doit être hybride, contenant un maximum de genres de cirque
8. Incohérence économique / jouer partout - quelque soit le type de scène
9. Incohérence créative / chaque membre de EDO Cirque est l'auteur, le performer et le directeur artistique
10. Incohérence de jeu / les performers devront alterner entre inexpressivité et sur-expressivité
11. Incohérence circographique* / le spectacle ne doit appartenir à aucune tendance esthétique, corporelle. Il doit être **profondément circassien et donc fragile**.

*De terme circographie qui est un néologisme de Maroussia Diaz Vebèke désignant l'écriture spécifique du cirque (voir la section "Equipe artistique"). Nous utilisons ce terme pour l'écriture émotionnelle fragmentée par moment utilisée pour l'écriture de notre spectacle

Processus #4 - l'hybride / starting point

Comme mentionné plus haut, si le cirque est l'art de la variété n'est-il pas hybride par définition ? Merde. Bon. Recommençons. EDO Cirque part à la recherche d'un cirque hybride et non pas d'un spectacle hybride. C'est-à-dire que nous travaillons en référence aux différents genres de cirque et pas aux autres formes artistiques. Pour explorer une hybridité propre au cirque et pour concevoir des moments aux approches les plus diverses nous avons découpé les façons de faire du cirque en différents genres (au delà du clivage simpliste classique/contemporain).

Les genres (le genrisme) se réfèrent parfois à la manière de travailler les corps et dans d'autres cas à la manière d'écrire le spectacle. À ce stade, ce quid théorique ne nous importe pas car il n'empêche pas l'hybridation que nous cherchons. Nous avons établi une EDO-nomenclature (en -isme) du cirque qui bien qu'elle n'ait aucune validité scientifique est devenu un outil décisif pour notre écriture. Les genres ici présentés ne définissent pas des styles ou des pièces en particuliers car dans la plupart des cas les spectacles sont des mélanges de différents genres.

- **improvisationnisme/compétencisme** : le/la performer utilise ses habiletés techniques incorporées par l'entraînement (embodied knowledge) pour exécuter une action dont les paramètres physiques ne sont pas totalement prévisibles. Par exemple: un acrobate qui court sur une piste d'huile, un funambule qui monte sur un fil incliné, un jongleur dont les balles changent de trajectoire toutes seules. L'importance est donné aux compétences (d'équilibre, d'agilité, ...) et non à la réalisation de gestes prédéfinis.
- **collagisme/situationnisme** : ajouter des éléments caractéristiques (costume, musique, scénographie, texte, ...) à de la technique physique sur un agrès de cirque de façon à modifier la perception de l'observateur. On peut de cette façon répéter plusieurs fois la même base "neutre" en obtenant différents résultats émotionnels différents (c'est l'effet Kuleshov par exemple).
- **mimétisme** : la performance physique est mise au service d'une métaphore.
- **générativisme** : c'est la création et le staging de savoirs incorporés inédits (plutôt que de choses innées comme les freak). C'est une façon de sortir du dispositif classique corps-agrès. Nous reviendrons plus précisément sur ce genre dans la section suivante).

- **unusualism** (de l'anglais): c'est la présentation de l'extraordinaire, les freaks, le bizarre. La démonstration présente quelque chose de l'ordre du surnaturel (la femme à barbe, l'homme tatoué ...)
- **margisme** : c'est le désir de freak qui se manifeste dans un corps non-freak. C'est le fait de s'afficher comme appartenant à la marge, de faire des choses bizarres sans changer le cadre normé de la représentation.
- **nouveautisme** : la présentation du jamais vu technique ou technologique. Comme au début du cinéma lorsqu'il était présenté dans les cirques.
- **circularisme** : c'est-à-dire considérer le cirque comme l'art de la performance en circulaire.
- **dansisme / choreographisme** : où les pratiques physiques des agrès de cirque sont organisées, entraînées et écrites en utilisant les outils propres à la danse. Ce genre implique l'emprunt de l'écriture chorégraphique.
- **patrimonialisme / cirquisme** : lorsque l'écriture raconte le cirque. C'est un spectacle sur, mais aussi avec et pour le cirque (et ça implique l'amour).
- **risquisme** : c'est un genre qui place la prise de risque au centre de l'écriture. L'idée étant que tout ce qui est risqué appartient au cirque. Par exemple, se suspendre à un pont ou sauter dans une piscine gonflable depuis 25 mètres.
- **numérisme** : lorsque le spectacle est travaillé et écrit autour de numéros. Dans le cirque classique, celle-ci compte en principe 12 numéros. C'est possible d'avoir des transitions entre les numéros, dans le format plus moderne, mais l'idée de base reste la même.
- **narrativisme** : il y a une histoire racontée, interprétée ou en sous-texte et les acrobates sont les porteurs. C'est le théâtre acrobatique. Dans ce genre il y a des personnages et d'une dramaturgie empruntée au théâtrale.
- **clownisme** : là où la figure du clown ou le rire est central (burlesque ou pas d'ailleurs).
- **animalisme** : là où la matière physique et l'écriture tient à la présence d'un animal.

Processus #5 - la technique dans le genre génératif

Point de départ : pour notre spectacle nous faisons le choix d'une écriture fragmentée et émotionnelle hybride composées des différents genres de cirque. Dans cette section, nous nous arrêtons sur un genre, le générativisme (n'ayant aucun lien avec la linguistique de Noam Chomsky - salut à lui) et plus précisément sur la façon dont il permet de travailler la technique de cirque.

La recherche technique du générativisme considère que la technique de cirque, comme entité autonome, est capable de se renouveler et de sublimer la gamme d'émotions à laquelle elle se réfère habituellement (Sebastian Kann). Dans notre travail, nous traitons la technique comme une entité productrice de formes nouvelles et non de signes familiers.

mât chinois / jonglage mixte / suspension capillaire

Dans nos disciplines, nous cherchons à développer de nouveaux modes d'emploi pour nos corps. Chacun de nous porte sur scène sa propre relation à sa technique. Le signifiant et le signifié ayant pour source la façon dont est créé la matière : l'entraînement/la pratique. Ce faisant, nous cherchons à expérimenter "différentes relations à nos agrès" (Bauke Lievens).

mât chinois / jonglage mixte / suspension capillaire

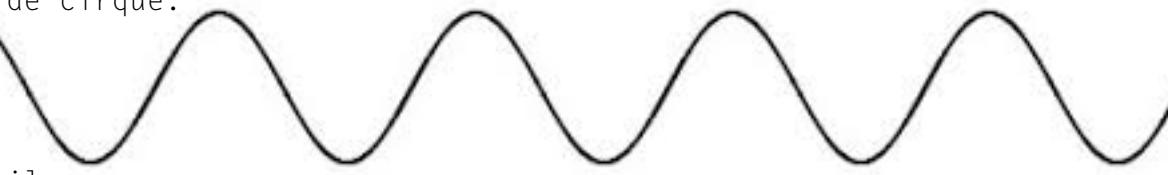
Processus #6 - la création sonore

Faire de la musique. Faire de la musique sans être musicien.

Pour le spectacle, les sons sont composés par le trio. Ils peuvent être joués en direct sur scène ou enregistrés sur des cassettes et diffusés au moment voulu. Le son est hybride, de style, de genre et d'origine. Pour cela, EDO utilise synthétiseurs, mélodica, microphones et cassettes.

En nous interrogeant sur la musique et les sons au cirque, nous avons cherché à identifier différentes façons dont ils peuvent exister sur scène. Pour le moment nous avons onze types de relation que nous avons baptisés tout aussi sérieusement que les genres de cirque.

Au cirque les sons peuvent:

- 
- ne pas exister. C'est le silence.
 - accompagner. C'est-à-dire aller dans la même direction que ce qui est présenté.
 - contraster. C'est-à-dire aller contre ce qui est présenté.
 - colorer. C'est-à-dire donner un thème à ce qui présenté.
 - chorraliser. C'est-à-dire expliquer quelque chose qui ne se voit pas.
 - dialoguer dynamiquement. C'est-à-dire occuper une place à côté de ce qui est présenté. Être une matière en soi.
 - surligner. C'est-à-dire suivre les "cue" de ce qui est présenté
 - corporaliser, ludiser (de l'italien). Utiliser les sons émis par les corps et les agrès. . Le son met alors en jeu l'objet qui le produit.
 - chorégraphier (ici aussi). Ce qui est présenté suit la musique. Elle est utilisée comme référence pour l'écriture.
 - concertiser. C'est le cas quand la musique devient soliste.
 - ritualiser. C'est le cas quand la musique a un rôle cérémonial ou traditionnel, comme les trois chansons au début des spectacles de cirque classiques ou celles de l'entracte.

Sur cette base, la musique est pensée par moments, au même titre que la lumière et tout le reste. Elle est insérée dans le flux des autres moments coexistants - avec attention mais indépendamment de leur temporalité - de manière à créer une asynchronie ou une synchronie dans l'écriture de la matière. Ceci implique pour le spectateur une certaine imprévisibilité puisque, d'une façon ou d'une autre, un moment sonore pourrait continuer pendant plusieurs moments physiques et vice versa.

Processus #7 - régie lumière
Processus #7 - régie lumière



Processus #8 - la tendresse

On avait écrit quelques lignes mais, la semaine dernière, Virginie Despentes a pris la parole au centre Pompidou dans le cadre du séminaire de Paul B. Preciado et elle l'a évidemment fait beaucoup mieux. On retranscrit les dernières lignes de son discours :

“Dans nos histoires humaines, la douceur est utile, la douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste, te demander la permission, me demander si je consens. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés, c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'armée, c'est ce qu'on n'enseigne pas dans les polices.

Toutes les propagandes me traversent, toutes les propagandes parlent à travers moi. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, rien sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle, que ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain et qu'il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose.”



L'équipe - les bêtes

EDO est constitué de trois entités réunies en collectif.

Carlo est le garant des détails, Léon de l'ensemble et Ramiro du désordre.

CARLO CERATO

Jongleur, synthesizer love maker, not a dancer

Découvre le jonglage dans une salle communale du Piémont / rejoint la FLIC scuola di circo à Turin (IT) en 2015 / le CNAC en 2017 / en sort diplômé en 2019 avec un solo intitulé “Le contraire du volleyball”. Sur la route, il croise Eric Longequel, Wes Peden, Jay Gilligan. Les manifestations de l'inconscient lui plaisent autant que la pop culture, le massurréalisme, le nonsense et le stand-up comedy.

“Est-ce que c'est trop ?”

LEON VOLET

Acrobate au mât chinois, mover, not a musician

Fait un bachelor en sciences de l'environnement / rejoint la FLIC scuola di circo à Turin (IT) en 2015 / le CNAC en 2017 directement en 3ème année / en sort diplômé en 2018. En route, il rencontre Maroussia Diaz Verbeke et Riccardo Massida sans abandonner les révolutionnaires suisses qui l'on formé.

“Qu'est-ce que ceci a à voir avec tout le reste ?”

RAMIRO ERBURU

Capilliste, Umberta semaforista, not an acrobat

Découvre le trapèze à Buenos Aires / rejoint la FLIC scuola di circo à Turin (IT) en 2015 / flirte avec les limites de la suspension capillaire / créer Umberta (danseuse classique) pour gagner sa vie puis collabore avec elle sur scène. On ne les voit jamais au même moment (comme Batman et Bruce Wayne). Il croise la route de Lucas Condro, apprend le piano tout seul et il y va toujours la tête la première.

“Qui est ta mère ?” / “Ping-pong”



Equipe artistique

Auteurs, performers, direction artistique : Carlo Cerato, Ramiro Erburu, Léon Volet
Soutien au développement de l'idée : Internet
Regards complices : Nanda Suc et Federico Robledo
Collaboration à la circographie : Maroussia Diaz Verbeke (à confirmer)
Conception lumière : Amandine Robert
Création sonore : P A R I S 東京都 (Carlo Cerato)
Création vidéo : Vertigineuses (Noémi Devaux)
Costumes : Romane Cassard
Production / diffusion : AY-ROOP

Contacts

Carlo carlo.giocoleria@hotmail.it
FR +33 6 15 42 58 27
[instagram](#)
[spotify](#)

Ramiro ramiroerburu@gmail.com
FR +33 6 64 62 59 05

Léon leon.volet@bluewin.ch
FR +33 6 23 86 63 51

EDO edocirque@gmail.com
[circusnext](#)
[facebook](#)

AY-ROOP [AY-ROOP](#)
(Colin Neveur) FR +33 7 89 99 97 13
colin@ay-roop.com



Calendrier des étapes de travail

2019

Août, du 5 au 22: **residence avec l'association Mirabilia**, Fossano (notre première résidence <3)

Décembre, du 27 au 5 Janvier: **residence à Flic Scuola di Circo**, Torino

2020

Janvier, du 14 au 24: **residence avec l'association Fabbrica C**, Sansepolcro

Février, du 17 au 22: **residence à l'école de Cirque de Lausanne**, Lausanne

(ANNULÉ COVID-19) 26 Avril: **work in progress au Festival Rencontre des Jonglages**, Paris

(ANNULÉ COVID-19) Avril, du 20 jusqu'au 2 Mai: **residence à l'Espace Catastrophe**, Bruxelles

(ANNULÉ COVID-19) Mai, du 11 au 15: **dernière étape de sélection Circusnext**, Neerpelt

Juillet, du 20 au 31: **residence à Flic Scuola di Circo (Call SURREALE)**, Turin

Août, du 24 au 31: **residence à L'Espace Périphérique**, Paris

(ANNULÉ COVID-19) Septembre, du 1 au 6: **work in progress BICAP / Mirabilia**, Cuneo

Septembre, du 28 au 9 Octobre: **residence à La Grainerie**, Toulouse

(ANNULÉ COVID-19) 10 Octobre: **work in progress au Festival Rencontre des Jonglages**, Paris

(ANNULÉ COVID-19) Octobre, du 12 au 24: **residence à Scuola di Cirko Vertigo (Call Take Off)**, Grugliasco

Novembre, du 9 au 20: **residence à La Central del Circ**, Barcelona

(ANNULÉ COVID-19) 28 Décembre: **work in progress au Festival Circumnavigando**, Genova

2021

Janvier, du 18 au 31: **residence à Scuola di Cirko Vertigo (Call Take Off)**, Grugliasco

Février, du 8 au 20: **residence à Les Subsistances**, Lyon

Février, du 22 au 3 Mars: **residence à La Verrerie d'Alès**, Rochebelle

Du 6 au 17 Avril: **residence à La Brèche**, Cherbourg-en-Cotentin

Du 21 Avril au 1 Mai: **residence à L'Espace Périphérique**, Paris

Mai, du 3 au 8: **dernière étape de sélection Circusnext**, Neerpelt

Mai, du 9 au 15: **disponible**

Du 24 Mai au 4 Juin: **residence au PPCM**, Paris (à definir)

Du 28 Juin au 31 Juillet: **disponible**

Septembre, du 13 au 30: **residence chez Ay-Roop**, Rennes (à definir)

2022

Janvier-février-mars: dernières résidences et premières en France

EDO Video

EDO Cirque aime la vidéo / EDO Video aime le cirque. Les liens sont explorés sur deux axes:

1. en utilisant la vidéo, la projection sur scène (work in progress)

2. en créant des courts-métrages / teaser / chapitres avec **Vertigineuses** (Noémi Devaux) une partenaire artiste de cirque et vidéaste avec laquelle nous collaborons depuis les premiers jours. Différentes vidéos ont été produite dans différents genres.

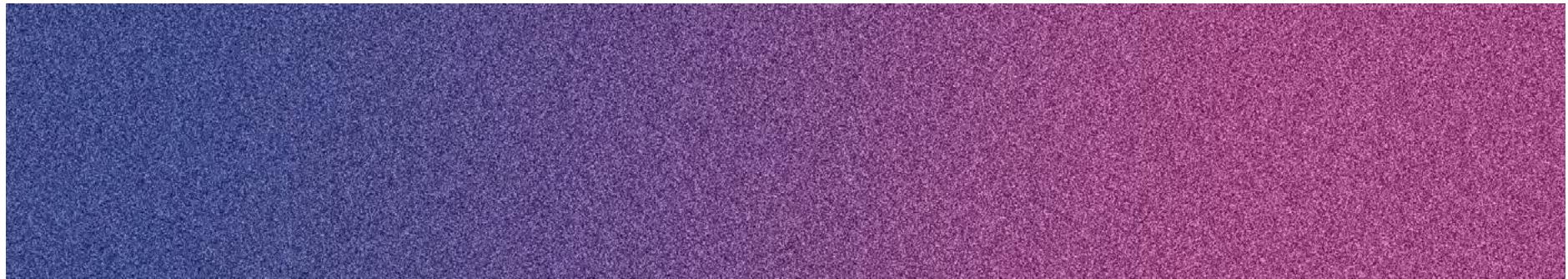
Toutes nos vidéos sont disponibles sur notre page facebook. Bon film ;)



[EDO Video](#)

Vertigineuses [youtube](#)
[tumblr](#)

Il gran finale - Séquence émotion



Nous pratiquons le cirque avec fragilité et célébrons notre manque de force tous les jours,
L'ours est enthousiaste, pas courageux.

À cette étape, nous avons besoin de support moral et psychologique pour les temps à venir,
De la tendresse pour les forains.

Et même si les ours acrobates nous laissent perplexes et que, honnêtement, on ne sait pas très bien quoi
en penser,

Nous voulons faire du cirque pour tout de suite,

Parce qu'on se pose toujours la question de savoir ce qui est risqué et ce qui ne l'est pas,
Et que c'est au montage que le danger s'apprivoise,

Parce que nous sommes prêts à tomber et à recommencer,

Pour un spectacle de cirque.

Pour un cirque de l'enthousiasme.

Pour un spectacle enthousiaste.

Pour un cirque dans le cirque.

(Une fois ce premier spectacle terminé, nous partirons libérer tous les ours de cirque et réaliser un film documentaire sur la façon dont ils utiliseront leur technique dans la vie sauvage.)

Soutiens et partenaires

CES PARTENAIRES NOUS ONT ACCUEILLI EN RÉSIDENCE ET/OU ONT CONTRIBUÉ A LA PRODUCTION:

Associazione Culturale Ideagora - Festival Mirabilia, Torino IT

Fondazione Cirko Vertigo, Grugliasco IT

Fabbrica C, La Morra IT

FLIC Scuola di circo, Torino IT

La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, Balma (31) FR

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès (30) FR

La Brèche, Pôle National Cirque, Cherbourg (50) FR

Espace Périphérique, La Villette, Ville de Paris (75) FR

Les SUBS, Lyon (69) FR

Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (92) FR

Le Carré Magique, Pôle National Cirque Lannion (22) FR

La Central del Circ, Barcelona ES

Ecole de cirque de Lausanne, CH

SANS OUBLIER:

circusnext 2020-2021, projet co-financé par le programme Europe Créative de l'union européenne.

Association beaumarchais-SACD, bourse écriture cirque

AY-ROOP scène de territoire pour les arts de la piste, Rennes (35) FR

REMERCIEMENTS:

Sylvie, Colin, Olivier, Noemi, Giulia, Francesco, Teresa, Jay, Antonio, Flavia, GAFAM (eh oui), Mathilda et Frank.