ESPACE DES ARTS
Scène nationale Chalon-sur-Saône

DOSSIER SPECTACLE

CIRQUE DÈS 8 ANS

8 > 11 SEPTEMBRE 2021

MÖBIUS

COMPAGNIE XY

Avec 19 circassiens

MER 8 > VEN 10 À 20H ET SAM 11 SEPTEMBRE À 17H / 1H05
ESPACE DES ARTS - GRAND ESPACE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TÉL : 03 85 42 52 12 - BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE - DIRECTION NICOLAS ROYER
5 Av. Nicéphore Niépce - CS 60022 - 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE L'AGE

A l’extreme amont

Et si finalement nous en étions rendus à remonter une trace ?
Une trace rendue invisible et recouverte par le temps.
En nuées, nous faisons face aux vents, mesurant jour après jour le poids de l’autre. Alors qu’émerge cette évidence qu’à force de nous ériger, en portés, nous n’avons eu de cesse de nous ancrer dans cette terre fertile qu’est l’acrobatie.
Toujours en interrogeant les principes du collectif qui font notre terreau, « Möbius » nous amène aujourd´hui à nous tourner vers ce qui nous dépasse ou plutôt ce qui nous englobe. Autrement dit, il s’agit toujours d’interroger nos modes d’expressions, nos actes, nos comportements mais au regard d’un ensemble ou d’une communauté plus vaste qui serait notre environnement naturel.
Car nous croyons indéfectiblement qu’ici se tient quelque chose de précieux, dans le sens d’universel.

Le collectif.

(1) Expression empruntée à Alain Damasio. « La horde du contrevent ». Ed. La Volte, 2004.

Möbius

Pour sa cinquième création, la Cie XY s'attache à explorer les confins de l'acte acrobatique en cherchant, par analogie, du côté des phénomènes naturels tels que les murmurations. Ce mode de communication qu'on retrouve de manière évidente dans les vols d'étourneaux: un ballet de centaines d'oiseaux si bien réglé et si dense qu'il en éclipse le soleil l'espace d'un instant…
Le collectif poursuit ses recherches sur le langage acrobatique en inscrivant cette fois l'acte circassien au sein d'un mouvement continu, un « continuum » qui autorise les renversements et les revirements de situations sans avoir à les opposer les unes aux autres.
Le plateau nu et immaculé de blanc se présente comme un espace sans fin qui se vide et se remplit par fulgurances, où l'action se déploie comme une réaction en chaine. Un territoire sensible qui n'opposerait plus nature et culture ni le corps à l'esprit.

C'est autour de cette démarche et des résonances avec son propre travail que s'est nouée la collaboration avec le chorégraphe Rachid Ouramdane qui a su proposer ses mots, ses gestes et son regard au service du collectif.

Véritable ode au vivant, « Möbius » nous renvoie ainsi à cette absolue nécessité du « faire ensemble » comme la base de toute forme de subsistance, de perpétuation et d'invention.

Murmuration

Nous sommes loin de pouvoir tout expliquer de ces incroyables phénomènes de vols coordonnés, où chaque membre du groupe réagit de façon quasi simultanée comme s´ils ne formaient qu´un seul être.
Ici se tient aussi une troublante similitude avec nos pratiques et nos revendications:
De l'impératif du « faire ensemble » et de la nécessaire transmission des savoirs. Ces transferts de connaissances et d'informations, ces micro ajustements des corps entre eux qui sont les signes d'une intelligence corporelle.
Dès lors nous avons imaginé un espace qui puisse se remplir et se vider par fulgurances:
passer de 1 à 15 sur le plateau en une fraction de seconde, ou provoquer une réaction en chaîne, un effet de vague avec nos corps.
Cette démarche tient aussi à notre aptitude à engendrer de la vitesse, à la moduler ou la maintenir pour provoquer une sorte de magie cinétique.
Nous avons l'envie de surprendre le regard par des transformations surprises, de jouer avec des effets de lévitation ou de slow motion qui renvoient à ces moments naturels et fantastiques.

La lumière mouvante participe à ces jeux d´illusions venant tantôt souligner les lignes des corps comme dans un crépuscule, tantôt les multiplier dans un théâtre d'ombres projetées au sol .
Et puis les murmurations c'est finalement notre intrigue commune avec Rachid Ouramdane comme il l´exprimait aux premices de notre collaboration:
« La rencontre avec le collectif XY devient un formidable terrain d´exploration pour une chorégraphie qui fonctionne par déflagration et avec le savoir-faire de ce groupe qui vient troubler le rapport à la gravité. Ce groupe met en tension la capacité à réaliser « à plusieurs ». Les vertiges visuels qu´ils proposent repousse les frontières du chorégraphique et permettent une écriture énigmatique comme celle qui meut les nuées d'étourneaux ; ces formidables chorégraphies aériennes qui semblent si harmonieuse et dont on ne comprend pas le fonctionnement. C´est là que se situera le cœur de notre rencontre : dans le mystère de ces ballets aériens qui proposent une sorte de mouvement sans fin et sans jamais se répéter. »

Continuum

Le pari de cette pièce consiste à se projeter dans un continuum d'espace-temps.
Nous représentons visuellement et métaphoriquement ce principe de continuum sans cesse renouvelé sous la forme d'un ruban de MÖbius .
Travailler l'acrobatie revient à composer avec des éléments organiques qui sont profondément instables et fragiles. Cette « cinétique » nous renvoie sans cesse à aux lois fondamentales d'un vivant entendu comme un mouvement en perpétuelle évolution.
Nous inscrivons ainsi notre acrobatie dans un flux, un théâtre des transformations qui fonctionne par flots, par déflagrations ou encore par boucles temporelles qui entrent en écho les unes par rapport aux autres.
Cette écriture concerne toutes les composantes du spectacle.
Nous avons introduit un système de modulation et de transfert des sources lumineuses qui possède son propre mouvement et ses propres mutations comme s'il obéissait à un cycle naturel.
Les costumes sont vivants et mobiles: Le spectacle s'ouvre sur un ballet de silhouettes vêtues de noir avec des coupes droites qui contrastent avec le sol blanc renforçant les mouvements collectifs et les courses. Suivant la progression de la pièce, la tonalité évolue par séquence vers le couleurs naturelles d'ocre et de terre. Les matières se font plus légères et plus amples pour venir souligner les envols.
De même, la musique est construite sur le principe d,une seule piste qui ne s'interrompt jamais. L'atmosphère de ses vastes sons de lutheries électroniques contribue à ce flot ininterrompu qui emmène le spectateur vers un voyage intérieur avec des variations émotionnelles fines et fortes comme celles que l'on peut ressentir devant la succession de paysages qui s'offrent à nous depuis à la vitre du train.

Habiter notre acrobatie

C’est une réflexion qui anime le collectif depuis longtemps et sur laquelle nous nous sommes concentrés en nous posant d’abord comme enjeu de pointer les prémices de l’acte acrobatique.
L’attention est portée sur les qualités de corps, sur les chemins qui nous mènent au geste acrobatique et sur les états sensibles qui en peuvent s’en dégager.
S’élever, se rattraper, se rassembler, se détacher, s’abandonner à l’autre, se relever encore, s’élever toujours… Ce sont autant d’actions physiques qui se perpétuent sous nos yeux et se prêtent à la métaphore.
Dans le travail avec Rachid Ouramdane, nous nous sommes en quelque sorte arrogés un « droit à l’horizontalité ». Nous avons exploré le rapport au sol, l’entremêlement des corps et les tensions entre les individus tout en préservant la fluidité que nous maîtrisons dans notre « verticalité circassienne ».
De la même manière il nous a permis d’explorer le rapport des corps dans la vitesse et la giration. Des motifs qui lui sont chers et que nous avons pu transposer dans nos pratiques acrobatiques : « Plonger les corps dans une urgence qui révèle la capacité de réaction des artistes sur un plateau où tout s’accélère. On y voit naître une intelligence collective de la part des protagonistes en scène qui apportent des solutions à des situations extrêmes ».

A propos de la compagnie XY

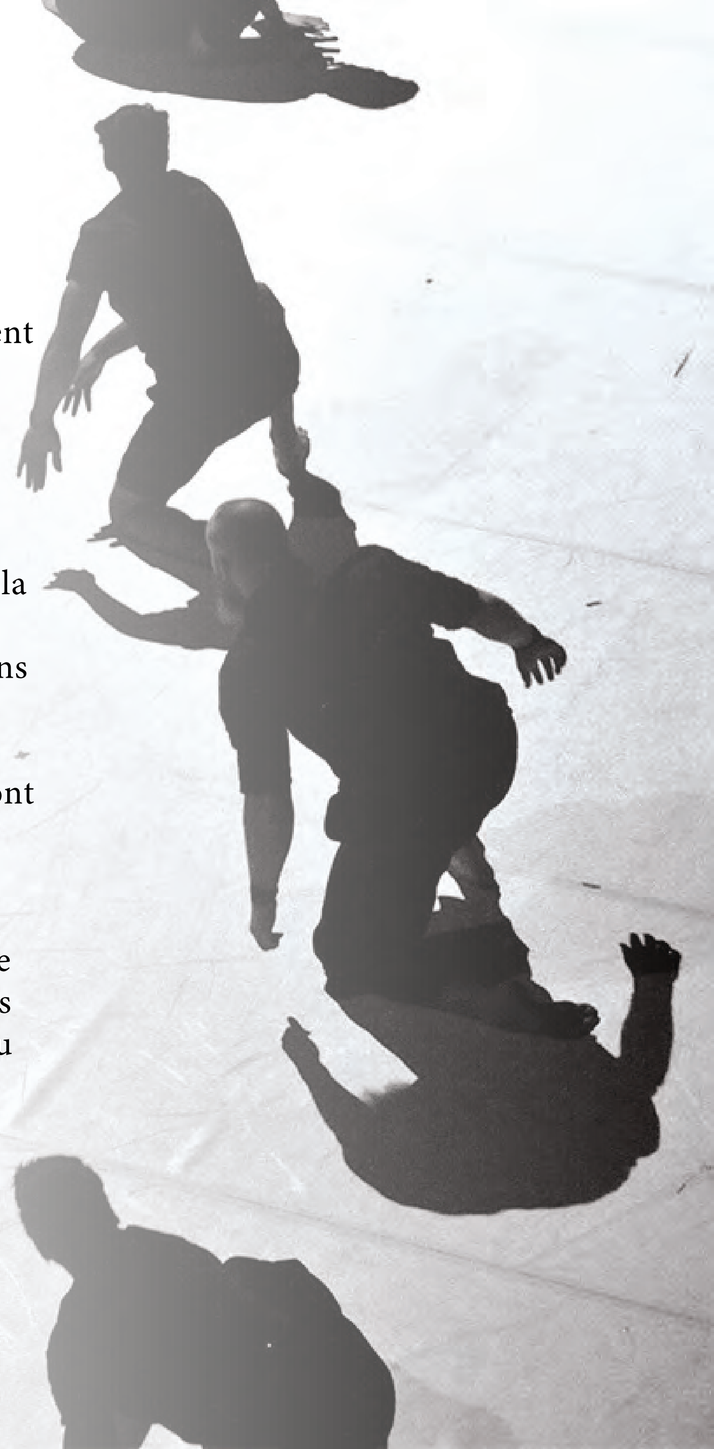
Philosophie

Depuis 15 ans, la Cie XY interroge le langage acrobatique à travers la pratique des portés. Tout en s'appuyant sur les fondamentaux de cette technique circassienne, les artistes du collectif jouent avec les codes, les rythmes et les formes de l'acrobatie pour les remettre au centre du geste artistique.
Dès lors, la compagnie a choisi de travailler en grand nombre afin de multiplier les possibles et d'élargir son champ de recherche. Ce choix répond également à une démarche artistique qui veut interroger les concepts de masse, de foule et leurs interactions dans un même espace-temps. Plus loin, il s'agit encore de questionner le rapport de l'individu face à un groupe ou au sein d'un environnement social donné. C'est aussi dans cette démarche que la Cie XY a choisi d'être un véritable collectif en mettant en partage les savoir-faire et les idées de chacun et en adoptant un fonctionnement collégial. Cette volonté permanente de s'inscrire dans une démarche de transmission et de partage dans un cadre non hiérarchique influence considérablement le travail au quotidien et devient par ce biais une composante directe des formes artistiques qui sont produites. Dans ce contexte, le collectif a choisi de se tourner vers le public à travers la création collective de grandes formes pour le théâtre, l'espace public ou tout lieu qui autorise la représentation en frontal comme en circulaire.

A propos de la compagnie XY

Historique

« Möbius » est la cinquième création de la Cie XY
Avec « Laissez-porter »,2005 nous voulions nous retrouver autour de notre discipline, nos savoir-faire. Ce fut l'occasion d'éprouver nos fondations.
Pour « Le Grand C » 2009 nous nous sommes mis en marche, à tâtons, avec une sensation d'inconnu dans le travail en grand nombre. Le spectacle s'est ainsi teinté de solennité et de sobriété.
« Il n'est pas encore minuit… » 2014 nous a permis enfin d'élargir notre espace de jeu et d'y convier avec joie la danse, le jeu et la musicalité…
« Les Voyages » en 2018, une forme acrobatique qui se propose d'investir l'espace public sur des temps longs dans une démarche de création in situ.
Toutes ces créations tissent la trame d'un collectif d'artistes réunis autour d'une passion commune pour la pratique acrobatique et l'écriture de formes singulières.
Le succès des précédents spectacles -plus de 900 représentations à travers le monde- ont ainsi ouvert la voie à une véritable recherche sur le langage physique et les univers qu'il est susceptible de composer pour le public.
En 2016, la Cie XY est, pour la première fois de son histoire, soutenue dans le cadre d'un conventionnement par le ministère de la Culture (Cerni).
Dès lors le collectif n'a cessé de s'étoffer pour devenir une plateforme de coopération au sein de laquelle les artistes développent de nouvelles expériences acrobatiques au sein des différentes créations.
Ils ont également pu prolonger un travail de fond sur la transmission dans le cadre de master class au cirque-théâtre d'Elbeuf (2017) ou en s'investissant dans la durée dans un programme de coopération avec les écoles de cirque Palestiniennes (2016-2018).
Le collectif compte désormais près de 40 acrobates dont 19 d'entre eux portent aujourd'hui la création de « Möbius » qui reste le cœur de la démarche de la compagnie.
Depuis 2017, la Cie XY est associée pour l'ensemble de ses projets au Phénix, scène nationale de Valenciennes dans le cadre du Pôle Européen de création ainsi qu'au Cirque-théâtre d'Elbeuf - Pôle National Cirque en Normandie.
Elle est également accompagnée depuis 2016 par la Fondation BNP-Paribas.



Calendrier de tournee

16-17 janvier : Bonlieu, Annecy
21-25 jan. : MC2, Grenoble
31 Janv. - 1 février : La Criée, Théâtre national de Marseille
4-8 février : Maison de la Danse, Lyon
12-15 Fév. : TEAT-Champ Fleuri, La Réunion
28-29 fév. : Teatro central, Séville- Espagne
6-7 mars : Cirque Jules Verne, Amiens
10 mars : Opéra de Massy
12-13 mars : Le Manège, Maubeuge
21-22 mars : La Brèche, Cherbourg
24-26 mars : Le Bateau Feu, Dunkerque
27-29 mars : Le Volcan, Le Havre
2-3 Avril : Le Carré Magique, Lannion
7-10 avril : Maison de la Culture de Bourges
5-7 mai : Les Gémeaux, Sceaux
12-15 mai : Espace des arts, Chalon-sur-Saône
26-27 mai : Théâtre de Compiègne
29-30 mai : Festival Perspective Sarrebrück- Allemagne
14-15 juillet : Festival Grec Barcelone- Espagne
12-13 septembre : Düsseldorf festival ! - Allemagne
15-16 septembre : PALC, Chalons-en-Champagne
18-19 septembre : TOLLHAUS Karlshruhe - Allemagne
23-26 septembre : Roma Europa (Italie)
7-11 octobre : Théâtre-Sénart, Scène nationale
15-16 octobre : La Putyka, Prague – République Tchèque
21 et 22 octobre : Trafó-House, Budapest - Hongrie
12 novembre au 6 décembre : La Villette, Paris
15-16 décembre : Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge
18- 20 décembre: Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Durée du spectacle: 1h05 sans entracte
A partir de 8 ans

Création collective
Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborations artistiques
Rachid Ouramdane , Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière

Création et régie lumière
Vincent Millet

Création costume
Nadia Léon

Collaboration acrobatique
Nordine Allal

Direction de production
Peggy Donck et Antoine Billaud

Régie générale et son
Claire Thiebault-Besombes

Remerciements à Cosmic Neman, Agalie Vandamme, et Mayalen Otodon

Production
Cie XY

Coproductions
Cirque théâtre d'Elbeuf et La Brèche Cherbourg, PNAC Normandie / Le Phénix Valenciennes Pôle Européen de création / Maison de la Danse, Lyon / MC2 - Grenoble / EPPGHV - Parc de La Villette (Paris) / Maison de la Culture de Bourges / TEAT, Champ Fleuri (La Réunion) / Agora, Pnac Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux, Scène nationale de Sceaux / Festival Perspectives - Saarbrucken / Bonlieu, Scène nationale d'Annecy / Le Carré Magique, Pnac en Bretagne / Espace des arts, Scène nationale de Chalon-
sur-Saône / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque

Soutien en résidence
Le Sirque, Pnac Nexon Limousin / Furies, Pnac en préfiguration, Châlons-en-Champagne / Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue, Amiens / CCN - Grenoble / MC2 - Grenoble / Maison de la danse - Lyon / La Brèche, Pnac Normandie - Cherbourg / CIRCa, Pnac Auch / Tandem, Scène nationale (Douai) / Cirque théâtre d'Elbeuf, PNAC Normandie / Le Phénix Valenciennes Pôle Européen de création.

La compagnie XY bénéficie du soutien du ministère de la culture et de la communication / direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l'aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et international.

Elle est associée au Phénix de Valenciennes dans le cadre du Pôle Européen de création, au Cirque-Théâtre d'Elbeuf - Pôle national des arts du cirque Normandie ainsi qu'au Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens). Elle est également accompagnée par la fondation Bnp-Paribas.