

BOUCLE Jonglage dansé, sonore et burlesque

SOMMAIRE

Boucle - le spectacle	p.3
Note d'intention	p.5
Axes de recherche	p.7
L'espace scénique	p.9
La compagnie Ki-Watt	p.11
L'équipe de création	p.12
Médiation culturelle	p.13
Où en sommes-nous ?	p.14
Contact	p.15

BOUCLE

Un spectacle hybride, avec du jonglage sonore, dansé et burlesque.

Boucle, mouvement répétitif, métaphore du travail et de l'entraînement intensif où le corps et la discipline du jonglage sont mis à mal dans des rituels absurdes.

Une création tout public qui verra le jour en mai 2024, avec une version pour la rue et une version pour la salle.

Un projet accompagné d'un volet de médiation culturel, accessible à toutes et tous pour explorer le jonglage et le son autrement.

2 VERSIONS

Version 360°°: en rue ou salle adaptée

Version frontale : en salle

Jauge: 300 personnes

Durée : 50 min Tout public À partir de 5 ans

VIDEOS DE RECHERCHES

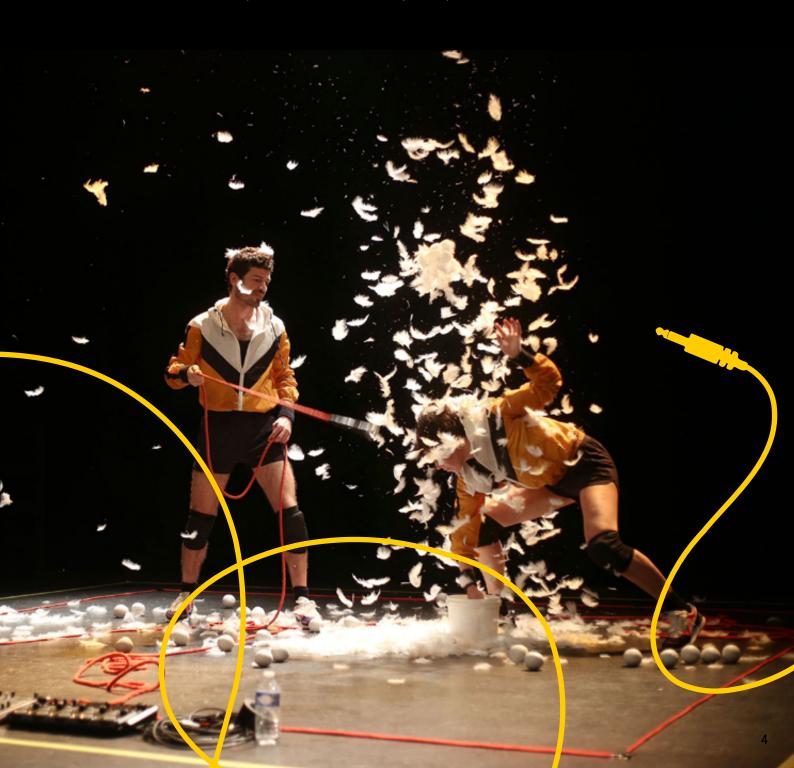

SYNOPSIS

D'une simple vibration, les molécules s'organisent, le mouvement se sculpte, les corps s'agitent, s'élancent et se libèrent. Les ondes électroniques des machines poussent avec rythme et humour ces deux entités jaunes K-Way dans la boucle infernale de la vie, où la trans, l'organique et le sacré s'invitent dans des rituels absurdes.

« Dans cet univers poético-burlesque et performatif, le corps et le jonglage sont mis à mal dans l'entraînement intensif, où les acteurs s'exposent à la réalité du métier, donnant aux clowns un espace d'incarnation vitale, où l'erreur, le doute et la chute deviennent une performance technique à part entière »

NOTE D'INTENTION

En partant de notre discipline commune, qui est le jonglage, nous avons pris conscience du nombre monumental d'heures passées à lancer, ramasser et relancer nos balles inlassablement en l'air, pour défier la gravité. On sait bien que dans la vie comme dans le cirque, le théâtre ou le sport, la répétition du geste, du mot et de l'action est nécessaire pour réussir. Nos erreurs restent donc invisibles sur la piste, au seul profit de la réussite.

Paradoxalement, c'est grâce à nos échecs, nos doutes et nos questionnements, que nous sommes là aujourd'hui, fière et fort de nos singularités.

Ce qui nous intéresse dans ce travail, ce n'est pas de sublimer la réalité en donnant à voir une routine de jonglage parfaitement maîtrisée, nous cherchons à rendre visibles toutes ces heures d'entraînement et les corps malmenés, de manière touchante, drôle et absurde.

Nous nous appuyons sur la boucle, comme d'une énergie dynamique, qui lorsqu'on la répète à tendance à nous mettre dans un état particulier, qui nous parle du sacré, du divin, et de la transe, comme un besoin de connexion à quelque chose de plus grand, un retour à l'origine. Nos personnages seront multiples, à la fois circassiens, techniciens, dramaturges et individus. Boucle, sera une ode burlesque à la condition du sportif et de l'artiste, dans son métier. Dans une dramaturgie rythmée par la répétition absurde et les bugs techniques donnant à voir des tentatives déjantés, des ratés maîtrisés et des moments remise en question, pour aller ensemble, toujours plus loin.

Mis en scène avec sincérité, humour et décalage, pour ne jamais oublier que si on réussi, c'est d'abord, parce que l'on a raté!

La musique électronique empreint des accidents sonore mis en boucle est un support sonore essentiel à notre propos.

EQUIPE ARTISTIQUE

Ecriture et mise en scène :

Alain Bourderon

Co-écriture et interprétation :

Paul Bayarri et Héloïse Berthelot

Arrangements musiques:

Arthur Knoerr

Technique sons : Pénélope Henry

Costumes : Cécile Audibert

AXES DE RECHERCHE

L'acte de lancer et rattraper des balles, de manière continue et répétitive en formant des boucles, a été notre point de départ. Rythmés ensuite par l'impact du son et du BPM, nous avons cherché à déstructurer nos routines, en variant les vitesses, les amplitudes et les espaces de jonglage.

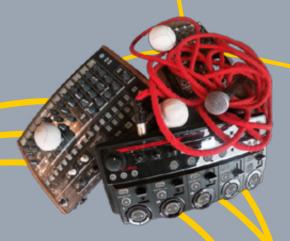
Suite à une formation en architecture sonore, nous avons exploré des installations sonores expérimentales basées sur les recherches d'accidents, d'anomalies et de bugs et qui ont construit la musique électronique d'aujourd'hui. À partir de là, nous avons inclus volontairement les chutes de balles dans notre travail de jonglage en duo.

Avec la loop station, nous capturons des sons qui nous entourent, pour les transformer et les répéter à l'infini : le plastique qui frotte, une conversation chuchotée, les bruits parasites du public, l'envolée d'une balle, sa rattrape et sa chute, mais aussi des sons organique, de l'intérieur du corps en gobant, par exemple le micro.

L'arrivé d'Alain dans le projet a permis de rendre drôle et absurde toutes ces heures d'entraînement, par une écriture fine et rigoureuse. En ouvrant les différentes facettes des personnages, en développant un jeu clownesque capable de détourner cette performance et en donnant de l'importance à nos expériences ratées, laissant place aux doutes, à l'erreur et à l'humain.

LA BOUCLE, DÉFINITION

Boucle [bukl] n. f. du latin Bucula.

Mouvement répétitif entêtant vouer à continuer d'exister,
Peut être relié à un son, une vibration ou à un mouvement de corps.
Elle se déplace à travers la matière, s'organise et s'entrechoque.
Etre en boucle, tourner en boucle, boucler la boucle,
la fin rejoint le début.

Ce retrouver à l'endroit d'où l'on est partit ou se retrouver au point de départ dans l'état où l'on était au départ.

Sponsorisé par Netjuggler, fabriquant de materiel cirque et de jonglerie www.netjuggler.net.

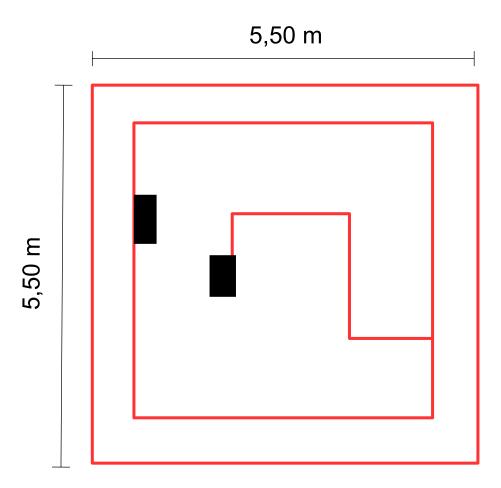

L'ESPACE SCÉNIQUE

Dans la version à 360°, nous serons au centre, englobé par le public comme un ring ou une expérience vivante, où tout est donné à voir, ressentir et entendre.

Ils explorent un espace scénique modulable grâce à un câble rouge, et ouvrent de nouvelles zones de jeu, avec un fil conducteur pour questionner la boucle.

Avec un espace de performance avec les machines électroniques posées à même le sol, pas de coulisse avec un contact humain direct entre les acteurs et le public.

PLATEAU : Carré de 7,30 m / 7,30 m / Hauteur : 3 mètres

MATÉRIEIS TECHNIQUES

- 4 Enceintes + pieds + 2 sub
- 60m de câble XLR / 20m câble jack
- 20m de rallonge électrique + enrouleur
- Table de mixage
- Lumières (création lumière en cours)

SCENOGRAPHIE. ACCESSOIRES ET OBJETTECHNIQUI

- 20 balles de jonglage
- câble rouge recouvert d'une corde
- plumes, casque, dentier, bâche
- micro, séquenceur elektron
- loop station RC-505

2 VERSIONS

Version 360°°: en rue ou salle adaptée

Version frontale : en salle

Jauge: 300 personnes

La compagnie Ki-Watt expérimente et fabrique des régies solaires mobiles. Avec BOUCLE, nous souhaitons développer une régie autonome, capable d'alimenter le spectacle pour la version rue.

LA COMPAGNIE KI-WATT

Crée en 2020, la Ki-Watt est une compagnie de cirque hybride qui explore d'autres manières de produire du spectacle vivant et d'apporter des médiations culturelles, en favorisant les lieux non dédiés, le mélange des disciplines tout en valorisant les énergies durables.

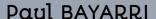
Avec la création d'INDOMPTABLE, un spectacle accessible à toutes et tous, qui se déplacent en écoresponsabilité, grasse à régie solaire transportée à vélo et autonome en énergie. Entre l'été 2020 et 2022, ce spectacle a parcouru 1500 kilomètres à vélo et jouer dans plus de 50 lieux. Depuis la compagnie a participé à plusieurs tournées en mobilité douce entre la France et la Belgique et participe au mouvement émergeant d'ARMODO (ARts à Mode DOux)

La Ki-Watt est associée à LEZ'ARTS, coopérative d'artistes et bureau administratif. LEZ'ARTS est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) reconnue entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) qui rassemble plus de 80 artistes et techniciens du spectacle vivant en Drôme-Ardèche.

Soutenue par le Département de l'Ardèche, la communauté de commune DRAGA et son office du tourisme, le Pôle National Cirque, la Cascade, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA, ainsi que des associations en lien avec le développement durable tel que les Connexions, Bourg en transition, et des ressourceries locales, la Ki-Watt développe des projets territoriaux et en lien avec les publics de proximité, dans le respect de l'environnement. Avec le spectacle Boucle, la Ki-Watt vise une tournée 100 % autonome en énergie avec un parcours entre ville et campagne, proposant un spectacle tout public et tout terrain, accompagné d'un projet de médiation culturelle pour proposer des ateliers d'initiation au jonglage et aux machines électroniques.

https://kiwattcie.wixsite.com/kiwatt

Jongleur balles et massues depuis 2010, il produit des numéros courts dans l'espace public avant d'entrer en jeu sur les plateaux et chapiteaux de cirque. La technique est un atout qu'il met au service du clown. « Le clown m'est apparu en 2017, depuis lors mon appétit de clown ne cesse de grandir. La chute qui était autrefois quelque chose contre lequel je me battais, devient tout à coup une étincelle d'expression sur laquelle je peux surfer sans modération. Soif d'apprendre je continue à me former auprès de différents pédagogues : Extrême jonglerie, Maison Des Jonglages, CNAC, La Cascade.»

Héloïse Berthelot

À évolué au sein d'une famille d'artiste, immergé de par son père dans le théâtre de rue des années 90. Dès l'âge de 5 ans, elle rencontre le cirque, à Menival, puis à la Menuiserie des Nouveaux Nez et continuera à se formé jusqu'à ses 20 ans à l'école de cirque de Lyon. Jongleuse, acrobate et danseuse, Héloïse prend un virage majeur vers l'art du clown, en 2017, en rencontrant Alain Bourderon, qui suivra son travail et la formera au corps organique et burlesque. Actuellement, Héloïse est stagiaire de la formation « certification dramaturgie circassienne » au Centre National des Arts du Cirque (CNAC).

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Héloïse Berthelot, Paul Bayarri et Alain Bourderon se rassemblent autour de ce spectacle afin d'expérimenter, de chercher et d'éprouver les vecteurs d'expression de Boucle.

Paul et Héloïse sont interprètes et co-auteur, Alain est à la mise en scène et a l'écriture, il est garant du sens et de la cohérence des volontés artistiques.

Ensemble, ils passent de la table à l'essai provoquant la discussion, s'inspirant des symboliques et provoquant la rencontre avec son futur public.

Alain BOURDERON

Écriture
et mise en scène

Comédien depuis 25 ans, il crée la compagnie La Chouing en 2007.

Auteur, metteur en scène et comédien de 5 spectacles, son travail s'oriente vers le clown noir, le clown de théâtre et l'organique. Il explore le corps des émotions, ainsi que l'alchimie entre l'absurde, le burlesque et la tragédie. Il se forme, entre autres, auprès de Stéphane Filloque pour le burlesque (Carnage Prod) et Cédric Paga pour l'organique (Ludor Citrik).

Présentés dans les plus grands festivals d'art de la rue en Europe et international, notamment en Corée et Colombie et avec le soutien du département du Gard, de la Région Languedoc Roussillon, de réseau en scène, de Hamka, de Quai des Arts, de la DGCA. Depuis 2015, il est formateur et fait de la mise en scène, direction d'acteurs ou regard extérieur pour plusieurs compagnies de cirque et de théâtre.

Son mot d'ordre : « jouons ! à tort et à travers ! »

Créations de la Chouing compagnie avec Alain Bourderon :

2007 • Plumes 2009 • Cendres 2012 • Ainsi soit-il!

2014 • H.S

LA MEDIATION CULTURELLE -

En parallèle du spectacle Boucle, des médiations culturelles sont en créations pour explorer le jonglage et les machines électroniques. Construites en partenariat avec l'association Elec-Tic, pour créer des ateliers destinés à un public amateur enfant et adulte, en établissements scolaires, milieu carcéral, personnes isolées ou en situation de handicap.

Détenteurs du BIAC et passionnés par la pédagogie, Héloïse Berthelot et Paul Bayarri, sont aussi interviennent aux arts du cirque, ils ont pour valeurs principales le jeu et le plaisir, avec une conscience particulière du groupe pour créer un environnement favorable à la découverte et au dépassement de soi.

Martin, créateur de l'association Elec-tic et animateur en milieu socioculturel, encadre des ateliers autour de l'électricité, du son, et de la réparation d'objet électronique. Ensemble, ils ont créé des modules pédagogiques permettant une approche ludique du son.

LE JONGLAGE

S'approprier un vocabulaire de base, pour créer et développer sa créativité avec son corps et l'objet. Un jonglage qui casse les codes traditionnels pour chercher l'amusement et le mélange des styles.

LES EXPLORATIONS SONORES

Différents modules sont mis à disposition pour s'initier aux bases de la musique électronique: boîtes à rythmes, loop station, synthétiseurs, instruments inventés, micros-contacts (piezo). Des modules équipés de casques et enceintes sont disposés dans l'espace pour que les participant.es puissent se déplacer de machines en machines et explorer le son.

CALENDRIER DES PROJETS DE MÉDIATIONS CULTURELLES

Daikiling – Salle de spectacle clown (13)

- 01/2022 : avec un public en situation de handicap.
- ° 8-10/05/22 : en maison d'arrêt à Marseille

La Cascade: Pole National Cirque (07)

- 9 et 10/01/2023 : au lycée de Pierrelatte
- ° 16 au 20/01/2028 : En école primaire sur le territoire Arche Agglo

Pour l'année 2023, des temps de médiations culturelles sont prévus sur les territoires Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes-Cote d'Azur avec la Cascade, le Dakiling. D'autres ateliers sont prévus avec l'association Elec-Tic en Partenariat avec le TILT, tiers Lieu du Teil (07). La première sortie officielle du spectacle BOUCLE est prévue en mai 2024 à l'occasion du festival Tendance Clown, organisé à Marseille par le Daki-Ling.

CALENDRIER DES RÉSIDENCES

La Cascade - Pôle National Cirque (07)

- ° Du 1-7/11/21
- ° Du 24-28/05/22
- ° Du 30-5/12/23 + sortie de résidence

Le théâtre de Viviers (07)

- ° Du 25 31/12/21
- ° Du 10 17/01/22
- ° Du 17 21/11/22

Daki Ling (13) – Salle spectacle (tendance clown)

- ° 24-29/01/22
- + sortie de résidence dans le cadre de la BIAC Marseille.

Biennale Internationale des Arts du Cirque

- ° 8-10/05/22
- + sortie de résidence

Le Bazarnaom

• Du 10 au 14/04/23

La Gare à Coulisse (26)

- ° Du 22 au 25/05/2022
- + sortie de résidence
- ° Septembre 2023
- + sortie de résidence

La Maison Des Jonglages (93)

- ° Du 20-23/04/22
- ° Du 10-15/12/22

CONTACTS

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Ki-Watt compagnie 0659207163 - 0641390648 kiwatt.cie@gmail.com

http://kiwattcie.wixsite.com/kiwatt

BUREAU ADMINISTRATIF

Lez'Arts- Collectif d'artistes du spectacle vivant Hôtel de Ville - 07400 Le Teil 33(0)4 75 00 06 68 contact@lezarts-collectif.com www.lezarts-collectif.com

LES PARTENAIRES

Le Teil 🖼

LES CONNEXIONS

