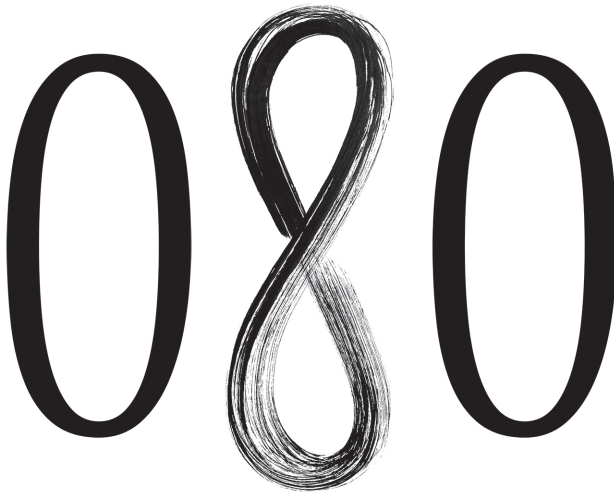


Compagnie H.M.G.
Jonathan Guichard

Création 2021

Dossier artistique



0 comme un point de départ.

Si la vie est un hasardeux décompte, 0 est irrémédiablement une fin.

Entre les deux un infini de possibles.

Spectacle pour 4 interprètes en salle

Durée : 80 minutes

L'équipe de création

Conception, création musicale, scénographie : Jonathan Guichard

Avec : Fabian Wixe, Gregory Feurté, Natalie Good, Lauren Bolze

Collaboration artistique : Marie Fonte

Création lumière : Cyril Malivert

Costumes : en cours

Régie générale : Gautier Gravelle

Production

Une production de la compagnie H.M.G.

Partenaires co-producteurs :

La Plateforme - 2 pôles cirque en Normandie / Le Manège - scène nationale de Reims / CIRCa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Carré Magique - Pôle national cirque en Bretagne / Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Centre culturel Houdremont La Courneuve et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis / Culture Commune - scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais / Théâtre La Coupole - Saint-Louis Alsace

Recherche de partenaires en cours.

Résidences : CIRCa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Le Manège - scène nationale de Reims / La Plateforme - 2 pôles cirque en Normandie / Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Centre culturel Houdremont La Courneuve / Le Gymnase - Centre de Développement Chorégraphique National Roubaix Hauts de France / Théâtre de la Nouvelle Digue / Cie 111 - Aurélien Bory / Culture Commune - scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais

Éléments techniques

Espace scénique :

Ouverture : 10 m

Profondeur : 8 m

Murs à murs : 12 x 10 m

Hauteur : 6 m (sous perches)

Sur la route : 8 personnes

4 interprètes,

1 metteur en scène,

2 régisseurs,

1 chargé-e de diffusion.



Note d'intention

080 est une fiction.

Un être protéiforme dispose de quatre-vingts minutes pour naître et mourir. Elle/il/cela n'a pas de fonction. Son existence est une succession de « premières fois ». Ses plaisirs et ses peines naissent des enjeux physiologiques qui ponctuent sa vie et se déploient dans un espace/temps curieusement modifié. Il/cela/elle n'est pas soumise aux injonctions telles que la norme ou le déterminisme social. Cela/elle/il est libre de sa forme.

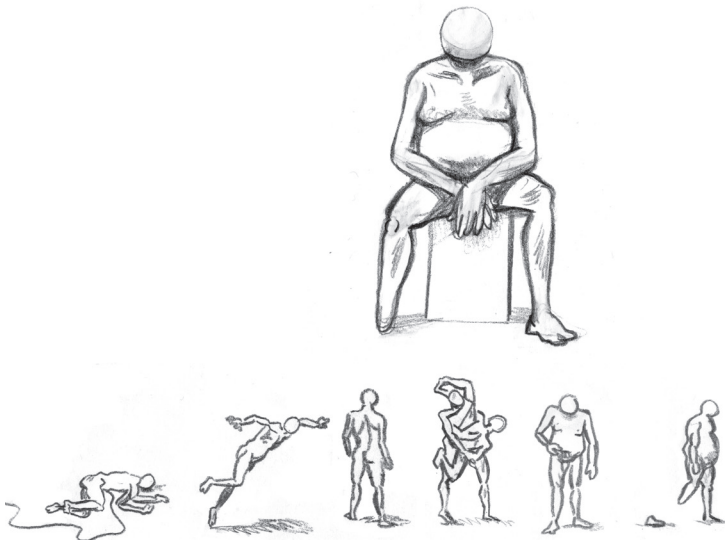
080 est une invitation à entrer en soi.

Imaginer une vie qui ne serait pas soumise à un autre conditionnement que celui d'un temps, d'un espace et d'une gravité, est une façon de mettre à distance l'injonction du corps « légitime ».

C'est aussi une extrapolation de mon parcours d'artiste de cirque. Car au-delà des enjeux d'écriture, mon travail depuis 15 ans, a principalement consisté à comprendre corporellement et intellectuellement, le temps ainsi que le rapport à la gravité qu'implique un espace que l'on nomme objet / agrès / scénographie.

Dans 080, l'espace, c'est la cage de scène. Les lois physiques sont en partie définies conceptuellement, pour d'une part circonscrire l'environnement de elle/il/cela et d'autre part pour jouer avec ce qu'impliquerait corporellement l'application de certaines hypothèses cosmologiques, comme par exemple la présence d'un trou de ver (pont Einstein-Rosen).

Si la création de 3D a été fortement influencée par la question de « comment ouvrir à l'autre », celle de 080 est depuis le début portée par « comment ouvrir à soi ».



Projet artistique

Interprètes

La/le protagoniste sera interprété.e, simultanément ou tour à tour, par deux femmes et deux hommes aux mensurations similaires (danseur.se.s/ acrobates).

Le genre n'a ici aucun rôle déterminant, dans la composition ou la représentation d'il/elle. Ne pas pouvoir discerner le sexe des corps au plateau, élude la question, pour nous concentrer sur ce que nous avons de commun.

Musique

La musique est un colorant émotionnel immédiat, il harmonise l'état du performer avec celui du public et influence significativement la perception de l'action.

Pour que ce colorant soit au plus près du moment, le réel sera amplifié, pour faire apparaître une matière rythmique et/ou des textures.

D'autre part, la marche funèbre de Chopin sera déconstruite par un travail de sampling, pour devenir la matière harmonique de l'univers sonore.

Le thème tel qu'il a été écrit ne sera exposé qu'à la fin.

Lumière

Au théâtre, la lumière pointe l'action et définit l'espace.

En physique, l'espace et le temps sont liés. Le temps est la quatrième variable de notre appréhension du réel.

En créant des espaces, la lumière peut alors être considérée comme un marqueur temporel. Ce postulat nous permettra, entre autres, de jouer avec la perception des durées.

Scénographie

La nature du sol conditionne significativement nos états de corps.

Pour exacerber certains enjeux physiques, un sol à densité variable recouvrira l'entièreté du plateau et modifiera le rapport à la gravité (airtack noir). Il permettra des chutes et des jaillissements hors norme.

J'imagine une fronde permettant une forme de voltige horizontale qui sera disposé en coulisse de manière à ne pas être vu par les spectateurs. Un fil mou invisible sur lequel nous ne poserons pas les pieds permettra de tronquer la pesanteur.

Même si ce n'est pas un élément tangible, définir conceptuellement une réalité physique, conditionne l'utilisation corporelle de l'espace scénique :

- à l'image d'un trou de ver, jardin et cour sont reliés, tout ce qui rentre d'un côté sort de l'autre
- le lointain est infranchissable
- la face est une zone d'angoisse ou d'intense plaisir
- le sol respire
- le haut est inconnu
- les sons mêmes faibles sont audibles

Compagnie H.M.G.

Basée à Toulouse, la Cie H.M.G. est une association de loi 1901 emmenée par l'artiste circassien Jonathan Guichard, qui s'identifie pleinement à la polymorphie du cirque actuel. Ces initiales font références à une personne qui dans les années 80 a eu un projet pour le cirque, et qui fort de ses convictions a porté avec d'autres la création de l'école de cirque du Lido de Toulouse.

Le travail de la compagnie, se situe à la croisée du cirque chorégraphique, du théâtre gestuel et de la musique électroacoustique

En mai 2017, la Cie H.M.G. crée son premier spectacle 3D en production déléguée avec CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie.

3D est une forme de 40 minutes qui tente une approche exhaustive de l'objet, pour ouvrir la pratique à différents états de corps, sons, interactions.

Plus de 180 représentations ont été jouées en France et à l'international.

Jonathan Guichard, artiste de cirque, compositeur

Jonathan Guichard est artiste de cirque et compositeur.

Au cours de son enfance, Jonathan observe à distance son père mener à bien le projet pédagogique de l'école municipale du Lido de Toulouse, dont il est le principal fondateur.

Mais c'est plus tard, à l'adolescence, que la pratique du cirque viendra. Il entre ensuite à l'École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois ENACR puis au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne – CNAC où il se spécialise au fil de fer.

Il est diplômé du CNAC en 2004 et vie sa première expérience professionnelle avec le chorégraphe Denis Plassard dans le spectacle *ZOOO* (2005).

Voulant se faire son propre avis vis-à-vis des préjugés rugueux de l'époque, il intègre pour un temps un cirque traditionnel, le Cirque Romanès (2006).

Son travail d'auteur démarre réellement en 2008 avec la co-écriture du spectacle *leto*. Il est lauréat de Circus Next et du dispositif de soutien SACD à la recherche et la création « processus cirque ».

A la mort de son père, l'évidence qui le liait au cirque s'évapore. Il fait appel à un remplaçant pour son rôle dans *leto* et comme à chaque fois qu'il vit une période douloureuse, Jonathan se réfugie dans la musique pour combler le vide. Il part pour deux années à l'école Music-Halles.

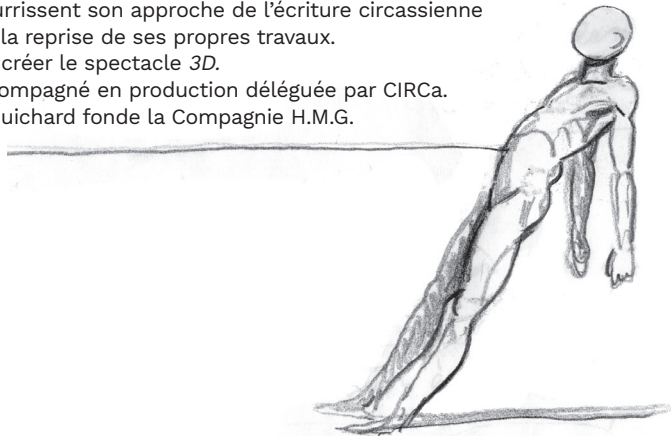
Le désir de cirque finit par revenir. Curieux de découvrir chez d'autres le processus créatif, il devient interprète pour Aurélien Bory (*Plan B*), Mathurin Bolze *Du goudron et des plumes* et Yoann Bourgeois *Cavale* et *Fugue, Trampoline numéro 4*.

Ces expériences nourrissent son approche de l'écriture circassienne et le projettent vers la reprise de ses propres travaux.

Jonathan décide de créer le spectacle *3D*.

3D sort en 2017, accompagné en production déléguée par CIRCa.

En 2018, Jonathan Guichard fonde la Compagnie H.M.G.



Equipe de création

FABIAN WIXE / interprète

D'origine Suédoise, Fabian se forme au Circus Space à Londres et au Lido - Centre des Arts de Cirque de Toulouse où il se spécialise en mât chinois. De 2009 à 2015, il est interprète au sein du collectif AOC dans les spectacles Autochtone, Les Vadrouilles et Un dernier pour la route. En 2010, il intègre OBRA Theatre Company et joue dans les pièces Gaudete et IBIDEM. En 2014, il participe au projet Antipodes, une collaboration internationale de danse/cirque. De 2011 à 2014, il dirige le projet i19 avec Marie Warell dans lequel ils tournent leur spectacle Layers. En 2019, ils créent et tournent leur seconde création Birds (come back to bones). Fabian donne également des stages de danse et cirque se focalisant principalement sur le travail au sol et le Flying Low, technique développée par David Zambrano (danseur et chorégraphe)

NATALIE GOOD / interprète

Natalie Good est artiste multidisciplinaire. Elle se forme en danse, théâtre, arts plastique et gymnastique artistique à la Creative Academy of Performing Arts en Californie. Elle est interprète et/ou chorégraphe sur plusieurs projets de danse contemporaine en Californie notamment Wendy Rodgers danse project, Project Cathedral, Dragon Knights Theater. En 2005, elle intègre l'Ecole Nationale de Cirque de Montréal et se spécialise en Fil de fer. En 2011, elle est co-créatrice et interprète du projet Willygood de la cie BAM et du Laboratoire de recherche acrobatique. Natalie reçoit le prix GOP SOLYCIRO Festival (Allemagne). Elle joue actuellement dans différents spectacles notamment Forever Young au Wintergarten, Circus Monti, Zirk Ubu. Depuis 2017, elle participe aux spectacles du Cirque Plume.

LAUREN BOLZE / interprète

Diplômée du CNSMD de Lyon en 2012, Lauren collabore auprès de différents chorégraphes aux écritures singulières : depuis les performances en rue avec la compagnie Ex Nihilo (Juste avant le bruit) jusqu'à la danse baroque aux côtés de Béatrice Massin (Mass b, Fata Morgana). Elle contribue également depuis plusieurs années aux performances imaginées par Frank Micheletti. En 2016, elle rencontre Joanne Leighton et intègre l'équipe de 9000 pas avec les projets Les Modulables, Made In (projet participatif) et prend part aux créations de Songlines, Corps Exquis et People United. Le duo Gerard&Kelly l'invite à participer à la performance Clockwork. Par ailleurs, elle travaille avec Fabrice Lambert sur la pièce Seconde Nature.

GREGORY FEURTE / interprète

En 1996, Gregory commence sa pratique corporelle avec les arts martiaux (Viet Vo Dao et Taekwondo). Avec le Cascade Démo Team (C.D.T.) il devient cascadeur, participe à divers films et séries télé (Danny the dog, Banlieue 13, San Antonio, Arsène Lupin...) et intègre le Parc Astérix. Parallèlement, il se forme à la danse au Studio l'Envol à Paris avec Thony Maskhot. En 2005, il souhaite se former aux techniques circassiennes et entre à l'Académie Fratellini où il se spécialise dans le mât chinois. A sa sortie, il participe à différentes créations de danse (cie Josef Nadj, Porte Sud) et de cirque (ARCHAOS, Daraomaï, Hors Pistes). En 2010, il crée avec des amis rencontrés au Parc Astérix la compagnie de cirque burlesque et théâtre de rue The Five Foot Fingers avec laquelle il joue depuis maintenant 9 ans.

MARIE FONTE / collaboratrice artistique

Grenobloise d'adoption, Marie Fonte se forme à la danse au CNR de Grenoble. Parallèlement à cela, elle goûte aux arts du cirque et plus particulièrement à ses disciplines aériennes. En 2003, elle entre au CNDC d'Angers, Centre National de la Danse Contemporaine. A sa sortie, elle choisit d'abord d'être interprète pour plusieurs chorégraphes comme Annabelle Bonnery ou Jean-Claude Gallotta. En 2010, elle s'engage aux côtés de Yoann Bourgeois dans la création de sa compagnie à Grenoble et intervient jusqu'en 2017 dans l'ensemble de ses projets. En 2014, elle est interprète pour d'autres artistes, notamment Joanne Leighton où elle participe à la création de 9000 pas en tant qu'interprète ou assistante/regard extérieur. Elle collabore également à la création d'Op-traken du Galactik Ensemble en tant que regard extérieur.

CYRIL MALIVERT / créateur lumière

Après un diplôme M.I.A.G. (Maîtrise Informatique Appliqué à la Gestion) et une formation à l'école du cirque du Lido, Cyril Malivert se dirige vers la régie lumière et collabore avec plusieurs compagnies de cirque (Avis de tempête, Prêt à porter, Le Petit travers, Avisto, La Meute...). En 2007, il se consacre au projet de la compagnie leto pour laquelle il assure la régie générale, une partie de la conception/réalisation scénographique et la création lumière. Il travaille aux côtés de Pierre de Mecquenem en tant que régisseur général et directeur technique et avec la Cie 9.81 en tant que régisseur son et lumière. En 2015, il collabore avec la Cie H.M.G à la conception, la construction du spectacle 3D et assure la régie son. Après avoir assuré de nombreuses régies générales, il devient en 2017 directeur technique adjoint du théâtre Garonne.





Contacts :

Artistique :

Jonathan Guichard
06 61 98 61 75 / cie.hmg@gmail.com

Production et diffusion :

Full-Full - Nicolas Feniou & Sarah Mégard
06 75 75 62 70 / diff.hmg@gmail.com

Administration :

Jean-Baptiste Clément
06 18 99 70 86 / adm.ciehmg@gmail.com

Technique :

Gautier Gravelle
06 76 05 10 63 / technique.hmg@gmail.com