

THE
RatPack
COMPAGNIE

PRESENT

SPEAKEASY

D'APRÈS UNE IDÉE DE
XAVIER LAVABRE & VINCENT MAGGIONI

SUR SCÈNE

LE 11 MARS 2017

VINCENT
MAGGIONI

ANN-KATRIN
JORNOT

XAVIER
LAVABRE

ANDREA
CATOZZI

CLARA
HUET

GUILLAUME
JUNCAR

CHORÉGRAPHIÉ PAR
REGIS TRUCHY

Contacts :

Production déléguée : Rouge production
Fanny Fauvel : +33 6 67 74 41 89
Peggy Donck : +33 667 89 99 97
cietheratpack@gmail.com

SPEAKEASY

Attention, grand format !

Les six artistes de The Rat Pack, au delà d'explorer le genre des films de gangsters qui les ont rassemblé, se passionnent pour toutes les techniques de la création cinématographique qu'ils détournent pour réinventer leur propre cirque.

Comme un scénario pour grand écran, la composition du spectacle repose sur le collectif et les interactions entre artistes.

Les numéros et les disciplines circassiennes disparaissent pour laisser place à une joyeuse et impressionnante dynamique d'équipe en action permanente. Le chef de la mafia, sa femme, son homme de main, une pin up, un barman et un bandit, apparaissent et transforment les éléments du décor en plateau de tournage.

Un énorme travail d'expression corporelle, inspiré des films muets et du hip-hop, laisse entrevoir tout le talent de ces artistes.

La musique, quant à elle, est composée par les DJ's et sound designer de Chinese Man.

ZOOM SUR LE PROCESS DE CREATION

Une écriture globale, comme un scénario de cinéma

Ici, pas question que le cirque et ses agrès soient les points de départ de notre spectacle.

Nous souhaitons nous approprier les concepts et techniques propres à la réalisation cinématographique dans le but d'interroger et de faire bouger ceux du cirque.

Nous voulons faire en sorte que la présence d'une performance circassienne soit justifiée par la situation dans laquelle les personnages se trouvent et que cette même performance ait une part active dans la dramaturgie du spectacle. Chaque mouvement (technique ou non) s'inscrit dans un vocabulaire qui vient nourrir l'histoire. Une figure acrobatique doit pouvoir traduire une humeur, une sensation, et être pour cela positionnée précisément à tel moment de l'intrigue.

Comme pour l'écriture d'un scénario, nous voulons avoir une approche globale de chaque scène où sont pris en considération le lieu, la lumière, le cadrage, l'enjeu ou l'action et la musique.

Une autre évidence s'est imposée à nous : celle de ne pas parler sur scène et de nous concentrer sur un mode d'expression purement corporel.

Il s'agit peut être de renouer les fils d'une histoire oubliée, celle de l'acteur corporel chère à Jean-Louis Barrault, le mime Marceau ou Jacques Lecoq. Cette filiation fonde depuis plusieurs années la démarche du danseur et chorégraphe Régis Truchy qui se propose avec cette création, de sortir de la spécialisation du mouvement et de bousculer la pratique circassienne en y introduisant, comme dans un révélateur, les univers cousins du mime, du hip-hop et du burlesque. Voilà encore une manière pour nous de déjouer les codes du cirque.

Il nous guidera tout au long du processus de création d'abord pour donner vie à nos personnages, leur trouver une gestuelle et des expressions qui les rendront rapidement reconnaissables et de voir comment ils seront amenés à évoluer à l'intérieur du scénario.

L'étude des codes cinématographiques et leur détournement

Ce que nous aimons au cinéma c'est la magie avec laquelle une ambiance peut se dégager rapidement d'une scène grâce à la lumière, la musique, les ombres, les costumes et comment chacun de ses éléments sont codifiés, connectant immédiatement le spectateur à un genre, une époque.

Notre travail accordera donc une attention particulière à l'esthétique du genre, à l'humour et au décalage qu'implique le détournement de ce dernier.

L'exemple sur lequel nous nous appuyons souvent, c'est la célèbre scène de torture du film Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. La scène est absolument atroce, mais elle est accompagnée par le titre léger, enjoué et entraînant du chanteur Stealers Wheel (Stuck in the middle with you). Ici c'est la puissance de l'image et du décalage de la musique qui nous fascine.

Nous pensons que le cirque partage avec le cinéma une dimension performative, un certain rapport à l'action, quelque chose d'efficace pour créer une mise en tension qui suscite des émotions similaires pour le spectateur de cirque ou de cinéma.

Avec la nécessité de le tenir en haleine.

Le travail spécifique au main à main, par exemple, portera sur une conscience totale et absolue de chaque mouvement. Gommer parasites et mouvements superflus pour arriver à une pureté gestuelle et technique afin de pouvoir mettre le focus sur le rythme naturel du mouvement des portés.

Ce mouvement dégagera alors un rythme avec lequel il sera possible de jouer. Si l'on décline ce rythme en accentuant la lenteur, les accélérations, les temps de pause, on peut imaginer rejoindre les techniques cinématographiques telles que le slow motion, le rembobinage ...

Reservoir dogs
Quentin Tarantino

Image Résidence au Manège de
Reims- Sept 16

Il est évident pour nous qu'il s'agira d'un huis clos.

Un décor unique fait d'objets usuels d'un bar repère de mafieux en pleine activité
Pas de coulisses, pas de répit, que de l'action !

Comme au cinéma nous nous autorisons toute forme d'ellipses narratives, des flashbacks qui seront perçus comme autant de plongées dans l'imaginaire collectif des personnages.

Le scénario s'articulera autour de personnages et d'une intrigue très définie : un chef de la mafia (et donc du Speakeasy), sa femme, son homme de main, une pin up, un bar man et un bandit... Une comédie humaine.

Dans ce huis clos, la scénographie pourrait être recomposée à l'envie à partir du mobilier étant entendu que les agrès (roue Cyr, mât chinois) y seront totalement intégrés et non présentés en tant que tel.

Il s'agit ensuite de nous amuser de ces éléments et codes, de les détourner, de les faire naître au gré de situations improbables à partir de nos techniques de cirque, d'un assemblage d'objets du quotidien ou simplement d'une posture ou d'une mimique.

Une manière assumée, là aussi, de mettre le cirque en connivence et en interaction avec le public au sein d'une histoire.

Recherche d'accessoire et plan de scénographie.

Les créations sonore, lumière et scénographique

Dans un projet dont la recherche est basée sur l'étude de l'écriture cinématographique, la lumière a une place toute particulière. **La lumière sera un travail d'écriture rythmique et temporel** comme un parallèle avec le travail de montage cinématographique. Et la lumière comme langage de cadrage allant de gros plans aux plans larges.

Pour ce travail minutieux, nous avons choisi de travailler avec **Elsa Revol**. Son parcours, parle de lui même :

Après des études scientifiques et cinématographiques, Elsa entre à l'ENSATT en section lumière. Parallèlement, elle se forme auprès d'André Diot en suivant les créations lumières des dernières mises en scène de théâtre ou d'opéras d'André Engel et de Roger Planchon. A partir de 2009, elle commence à travailler avec les compagnies de magie nouvelle d'Etienne Saglio, Monstre(s), de Yann Frisch, L'Absente et la compagnie 14:20.

En 2007, elle rejoint le Théâtre du Soleil pour la tournée internationale du spectacle Les Ephémères. Par la suite elle conçoit la nouvelle installation électrique des différentes nefs de la Cartoucherie, avec des choix technologiques permettant une plus grande souplesse pour la création. En 2010, pour Ariane Mnouchkine, elle crée les lumières des Naufragés du Fol Espoir puis en 2014 de Mac Beth.

Elle éclaire aussi des spectacles à la Comédie Française, Le Jeu de l'Amour et du Hasard et Tartuffe mis en scène par Galin Stoev et Othello mis en scène par Léonie Simaga. En cirque, Elsa travaille aussi avec Kitsou Dubois, Simon Carrot, Barnabarn et a été conseillère en éclairage magique pour une séquence du Cirque du Soleil. En 2015 elle créera ses premiers éclairages d'opéra pour Le Nozze di Figaro mis en scène par Galin Stoev.

Il est presque étrange de finir ce tour d'horizon par notre rapport à la musique alors que celle-ci est bien souvent à l'origine des mouvements que nous produisons.

La démarche que nous avons entamé avec Régis Truchy est d'ailleurs une recherche sur la musicalité des corps ou comment être à l'écoute de nos mouvements et y trouver leur rythmique intrinsèque.

Pour suivre au plus près ces rythmes, nous avons choisi de collaborer avec les **Chinese Man**.

Ces DJ français de trip hop ont l'immense talent d'aller puiser dans toutes les cultures musicales jusqu'aux génériques de séries, de dessins animés, de cinéma... Un grand mix qui fonctionne comme autant de petites madeleines, qu'ils revisitent avec leurs influences rap, funk, jazz et hip hop.

Le défi sera pour eux d'intégrer de manière subtile, et parfois identifiables, des sons, des extraits de répliques issues du cinéma qui est le nôtre.

Cela bien sûr pour qualifier et structurer les atmosphères dans lesquelles seront plongés nos personnages mais aussi comme une sorte de clin d'œil à l'attention du public.

La scénographie

Scénographie : Claire Jouet Pastré

Costumes : Nadia Léon

Le club est un lieu clé dans les films de gangsters. Une ambiance close, sombre et lugubre.

C'est cet univers qui a donné son titre au spectacle : le «Speakeasy» était un bar clandestin du temps de la prohibition, dans les années 30 aux Etats Unis.

Les origines du mot font écho aux restrictions de l'époque car il était demandé aux clients de baisser la voix lorsqu'ils commandaient de l'alcool...

La scénographie, s'articule autour de trois partis pris important dans l'écriture du spectacle :

> une reconstitution parfaite, tel un décor de plateau de cinéma.

Cette recherche du détail autour du décor est fréquente dans le théâtre mais pas si usuelle dans les spectacles de Cirque.

> La scénographie doit permettre de nourrir la réflexion et la recherche autour des mouvements. Les disciplines circassiennes choisies dans le spectacle découlent directement de la conception scénographique ... et non l'inverse.

Cela, dans le but recherché que rien ne soit gratuit. Par exemple : le mouvement vertical, au quotidien proviendra de l'escalier, qui accessoirise le mat chinois).

> Nous nous sommes attardés à revisiter les accessoires d'époque car notre souhait est de rester dans une approche et une écriture contemporaine. Nous avons retenu pour notre décor les détails scénographiques qui ont encore une signification à notre époque :

Le sol en damier, les meubles art déco, encore présents dans certains bars parisiens ou vintage.

Source d'inspiration

Image de répétition

Collaboration avec Claire Jouet Pastré : Scénographe

Après huit années de théâtre et une formation en architecture; en 2010, elle sort diplômée scénographe de l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Technique du Théâtre).

Elle travaille pour plusieurs compagnies de théâtre, danse et marionnette mais aussi en ateliers de construction ; Opéra Bastille (75), Artefact (84), La Machine (44), les studios de la FEMIS (75), pour les Festivals tels que : Les Invites, Les nuits de Fourvière, Avignon...

Elle exerce son activité à l'étranger pour Prisme 3 (Montréal), Servitep (Madrid) La compagnie Li:Sanga (Berlin), Solito (Brésil) ainsi qu'en tournée avec le Royal de Luxe et la compagnie traintamarre de 7h10...

À la suite de la formation suivie au CNAC (centre National des Arts du Cirque) et organisée par la compagnie 14:20, elle s'épanouit actuellement dans le domaine de la magie nouvelle, entre autre auprès de la compagnie l'Absent de tout bouquets (Yann Frisch). Elle co-fonde la compagnie Morphée pour le spectacle de magie nouvelle en rue : EKivoKE.

Elle travaille actuellement sur le long métrage «Ma vie de Courgette» en tant qu'assistante décoratrice au Pôle Pixel (Lyon).

VINCENT MAGGIONI ET XAVIER LAVABRE

Le cirque de l'endroit des possibles

Xavier Lavabre et Vincent Maggioni sont voisins. Ils se connaissent depuis toujours.

C'est à l'âge de douze ans que Vincent fait découvrir le cirque à Xavier lors d'un stage à Nexon. Fascinés, ils se prennent de passion tout en empruntant des chemins différents.

Vincent est un sportif. Sa pratique lui donne le goût de l'effort et de la compétition. Quand le cirque croise sa route, il l'aborde à ses débuts comme un simple sport mais bientôt il est séduit par la multitude de possibles que recouvre le monde du cirque : pratique technique bien sûr mais également espace de rêve et de liberté.

Il décide alors d'en faire son métier. Il part à 14 ans à l'école de cirque de Châtellerault. Il découvre que le cirque est un monde bien plus vaste qu'il n'imaginait et ce également sur le plan humain. Des joies, des peines, des amitiés indéfectibles se nouent. De sa formation sportive, il garde la motivation d'être le meilleur dans tout ce qu'il touche tout en se rendant compte de l'ampleur de la tâche.

Il décide naturellement de poursuivre son apprentissage à l'école de cirque de Rosny-sous-bois où il choisit le mât chinois. Cette discipline qui nécessite une forte base très technique lui correspond parfaitement et lui ouvre également les portes de la recherche autour du mouvement. Il passera des heures à inventer de nouvelles phases pour parvenir à compter parmi les machinistes les plus singuliers de sa génération.

Au sortir de sa formation, il co-fonde alors sa compagnie, «100issues» qui tourne actuellement «Idéaux beurre noir», «Le ring» et «Sonate pour quatre». Entre ces deux créations, il travaille avec la Cie Ultimo Momento, Cirque Aléa, Cie Bam et la Cie Kiai.

Xavier quant à lui a été formé par la famille d'acrobates italienne Nicolodi. De 1999 à 2005, elle le forme à l'acrobatie au sol. Il y apprend également la rigueur. Il faut tout simplement être le meilleur dans sa discipline, le travail est incessant, les répétitions sont nombreuses, ne jamais rien lâcher. Cette famille a des codes, la hiérarchie, le respect des anciens... Le cirque n'est pas seulement le temps du spectacle, c'est une vie à part entière.

Il rejoint le Cirque Zanzibar pour la création de «Sang et or», «cabaret Z» et «Hechicero». C'est à ce moment là qu'il commence une nouvelle discipline, le main à main, auprès de Sébastien Soldevilla et de celle qui deviendra sa voltigeuse Chloé Tribollet. Mais surtout il découvre une autre manière d'aborder le cirque, où les numéros ne sont plus une finalité : Le monde du cirque contemporain, sa liberté et ses possibles s'ouvrent à lui. Il est fasciné et s'engouffre dedans avec ferveur. Il apprend beaucoup auprès de Jeff Odet puis il part en 2009 au Québec où il joue avec Les 7 doigts de la main dans les spectacles «Traces» et «La Vie». Mais il se sent à l'étroit dans son rôle d'interprète. Alors en 2010, il monte un duo avec Chloé Tribollet qui sera plusieurs fois primés dans de grands festivals. En 2011, la Cie XY leur propose de les rejoindre sur le spectacle «Le Grand C». Le travail de la compagnie autour des portés, sa manière de l'aborder et l'expérience enrichissante du collectif lui donne envie de poursuivre l'aventure et de participer à la création de "Il n'est pas encore minuit..." en 2014.

THE RAT PACK CREW

Nous serons 6 au plateau, l'envie est de réunir des artistes qui, certes, maîtrisent leur technique mais aussi et surtout avec une vraie capacité à explorer d'autres agrès. Nous cherchons aussi à nous entourer de personnes dont nous nous sentons proches, tant sur la musique, le cinéma et la danse.

CLARA HUET,

DANSEUSE, AÉRIENNE, MANIPULATRICE D'OBJET, 27 ANS.

Durant son adolescence, elle est en sport étude de gymnastique rythmique et participe à plusieurs championnats d'Europe et championnats du Monde avec l'équipe de France. Elle rentre à l'université de Créteil en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives). Sa licence en poche, elle décide finalement de changer d'orientation et de se consacrer à sa deuxième passion : le cinéma.

Elle entame une formation d'un an au Studio Pygmalion et décroche en Février 2011, le premier rôle dans « Un petit coin de paradis » et poursuit ensuite sa formation de l'école Jean Périmony (3 ans).

Elle tourne dans « Populaire » de Régis Roinsard avec Romain Duris et Déborah François puis jouera dans la pièce « Les affaires sont les affaires » d'Octave Mirbeau, mise en scène par Rui Ferreirra au théâtre du Nord Ouest. Elle joue également dans plusieurs pièces de théâtre: «La cantatrice chauve» de Ionesco, «L'armée du bonheur» de Mickael Delis et «Cyrano de Bergerac» de Rostand, «La Rivière» de Jeff Butterworth.

ANN-KATRIN JORNOT

ACROBATE, VOLTIGEUSE, 30 ANS.

Enfant de la balle, Ann Katrin Jornot est bercée par l'univers du cirque traditionnel et grandit dans le cirque nouveau.

Diplômée en 2009 de l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, après s'être formée aux équilibres avec Slava Kukushkin et Samuel Jornot, au mains à mains avec son père comme professeur et porteur puis les frères Tishler à Kiev, au théâtre de rue avec la Cie Jo Bithume, Ann-Katrin a d'abord été interprète du spectacle «Tôle» mis en piste par Roberto Magro and Slovaks avant de rejoindre la Cie XY, dès 2010, dans le «Grand C», puis « Il n'est pas encore minuit... »

GUILLAUME JUNCAR

ROUE CYR, MÂT CHINOIS, ACROBATE, DANSEUR, 31 ANS.

Guillaume s'est formé à l'Académie Fratellini après un parcours de gymnaste de haut niveau et une formation à la comédie. Depuis, il a rejoint plusieurs spectacles avec le Cirque Eloize, les Krilati, La Cie du 13ème Quai, le Shlemil Teatre et Entr'act.

Primé au Festival du Cirque de Massy en 2013, il a également réalisé plusieurs doublures ou personnages secondaires au cinéma ou pour la TV.

ANDREA CATOZZI

ACROBATE, COMÉDIEN, DANSEUR, 27 ANS.

Sa gestuelle scénique, ainsi que son acrobatie fluide et légère, sont inspirés de la capoeira, un art martial brésilien qu'il découvre lorsqu'il est enfant. La rue puis la scène deviendront alors son École. A 17 ans il intègre une compagnie de danse hip-hop contemporaine, la Cie Par-Allèles, avec qui il expérimente durant quelques années son acrobatie dans la danse en théâtre ou dans la rue. Il joue un rôle principal dans un long métrage anglais indépendant bientôt diffusé, «Bacchanalia» de Gary Meyer, dans lequel il a l'occasion de mêler son art au jeu d'acteur. Hormis ses aventures sur scène et ses réalisations vidéos qu'il perpétue aujourd'hui, il étudie et partage ses réflexions autour du Mouvement à travers des stages destinés à divers publics: professionnels du spectacle vivant, artistes martiaux, professionnels du Bien Être, et même personnels d'entreprises.

LES COLLABORATEURS

Régis Truchy, chorégraphe, 42 ans

Après quatre ans de danse classique et deux ans de patinage artistique, Régis Truchy découvre la danse hip-hop en 1984 et rejoint le groupe Macadam en 1993. En 1994, il fait partie du Collectif Mouv' lors de la création de Sobedo, un conte hip-hop. En 1996, il crée Séquence d'une vie avec la compagnie MBDT. Régis pratique le locking, le pop, les ondulations, le Boogaloo.....

Il danse et fait des chorégraphie pour MC Solaar, les 10 commandements, NTM, Pina Baush..... Danseur éclectique, Régis Truchy a su montrer l'étendue de ses talents sur scène, avec des musiciens, au cinéma, dans des clips vidéos, des films publicitaires mais aussi dans des créations classiques, contemporaines ainsi qu'aux championnats du monde de danse hip hop où il fut juge.

Il se dirige vers la comédie, le mime et crée un personnage clownesque « le waver » au sein du cirque du soleil pour le spectacle de Macao : ZAIA .

Il tourne ensuite avec le cirque Mandingue venu tout droit de Guinée où il interprète le rôle d'un clown blanc et remporte le prix spécial du jury et trophée du cirque du soleil (performance et innovation artistique) au Festival du cirque mondial de demain.

Thomas Ferraguti, coach technique acrobatique, 30 ans.

Ancien champion de gymnastique acrobatique, il poursuit sa carrière en tant que formateur gymnastique acrobatique à Bois Colombes et comme responsable technique gymnastique acrobatique de la zone Ile de France.

Puis en 2013, il devient professeur de main a main a l'école nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois (ENACR).

RÉSIDENCES – PARTENAIRES

Premières : 11 mars 2017 dans le cadre de Spring (La Brèche - Cherbourg Octeville)

La recherche de partenaires est toujours en cours.

Aujourd'hui, Speakeasy est accompagné par

- Le Cirque théâtre, Pôle national des Arts du Cirque d'Elbeuf
- La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, Cherbourg Octeville
- Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon
- Le Manège, Scène Nationale de Reims
- Les Migrateurs, Strasbourg
- Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique)
- Furies, Pôle National des Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en- Champagne
- Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion
- ENACR - Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous Bois
- La DRAC Champagne Ardenne

Il est accueilli en résidence à :

- du 2 au 13 novembre 2015 : Furies, Pôle National des Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en- Champagne.
- du 28 mars au 10 avril 2016 : Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon.
- du 27 mai au 15 juin 2016 : Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique)
- du 5 au 18 Septembre 2016 : Le Manège, Scène nationale de Reims
- du 24 oct au 6 nov 2016 : Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon.
- du 28 nov au 18 dec 2016 : Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon.
- du 9 au 21 janvier 2017 : Les Migrateurs, Strasbourg
- du 13 février au 10 Mars 2017 : La Brèche, Pôle National des arts du Cirque de Cherbourg Octeville
- ENACR - Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous Bois