

Une création signée
The Rat Pack et Jos Houben

-
- 1 L'avant-propos
 - 2 L'approche
 - 3 Le cirque, support logique de l'action
 - 4 Du comique au tragique de situation
 - 5 La bande originale
 - 6 La bande créative
 - 7 La bande acrobatique
 - 8 La bande technique
 - 9 Les partenaires
 - 10 Quelques infos techniques

«Depuis quelque temps je songe à une création burlesque à grande échelle :

Un grand tableau «pictoresque» avec une multitude de personnages décalés prit dans une mécanique à faire rire, absurde et impitoyable.

Une escalade d'accidents instoppable résultant en un feu d'artifice de contretemps, de contresens, de gags....

Qui dit burlesque ne dit pas seulement acteur au talent comique, maîtrisant un jeu gestuel et corporel, mais aussi musicalité, exploit, virtuosité proche de l'impossible.

En plus de ça, pour moi personnellement, l'art du burlesque exige une écriture méticuleuse et juste pour y retrouver l'être humain : quelle humanité les gags révèlent-t-ils? Tout cela nous amène où? Pour toucher à quoi?

Quand j'ai vu les Rat Pack sur scène, un sourire s'est dessiné sur mon visage. Prouesse physique, personnages poussés aux extrêmes mais toujours crédibles, jeu d'ensemble ,ouverture au public...

Tout était là, mais surtout : souci d'une écriture cohérente. En plus, en se rencontrant nous découvrons un amour partagé pour le septième art.

On s'est tombés dans les bras et on a tout de suite commencé à rêver...

Et voilà qu'on part pour une grande aventure : la création d'un spectacle ravissant et inoubliable, mélangeant arts du cirque avec l'art du cinéma à grands effets, où les enjeux et les situations sont maintenus et développés jusqu'au bout, où chaque mot et action a des conséquences jusqu'à une fin aussi hilarante que surprenante....»

Durée : 1h environ
Tout public

The Rat Pack Cie est née en 2016 d'un désir commun de quelques artistes de la compagnie XY de réfléchir ensemble à un spectacle scénarisé mais aussi de l'envie de faire se rencontrer l'acrobatie, la musique et le cinéma.

Ces motivations et énergies mélangées donneront naissance à SPEAKEASY qui a pour volonté de s'approprier l'univers et l'esthétique des films « noirs ».

S'associant pour cette création au collectif CHINESE MAN, ce spectacle a permis à la Cie de trouver une partie de son identité.

Trois ans de tournée plus tard, quatre artistes de la compagnie décident de repartir en création.

Rejoints, pour ce projet, par quatre autres protagonistes, l'univers et l'espace de recherche se voit ainsi élargi. Nous voilà donc huit circassiens pour ce nouvel opus avec :

Xavier Lavabre, Guillaume Juncar, Andrea Catozzi, Ann-Katrin Jornot, Denis Dulons, Wilmer Marquez, Emmanuel Daries et Yvonne Smink.

En conjuguant le théâtre physique et le cirque avec un certain sens de la création, il s'agit d'aller encore plus loin en explorant cette fois-ci, la rencontre de nos arts avec le cinéma de genre.

Nous nous lançons donc dans le Cinéma d'Action.

Les techniques de réalisation, de montages et de l'espace même d'un plateau de tournage seront notre terrain de jeu dans un espace scénique voulu frontal comme du 16:9.

Nous rêvons de sortir de notre huis clos et de cette forme de plan séquence afin de continuer à exploiter d'autres effets de type: arrêts sur image, le «rewind» et les ralentis que nous avons déjà pu nous approprier sur SPEAKEASY.

Un travail sur la magie à la manière des effets spéciaux au cinéma sera travaillé afin de les transposer et les rendre lisible au plateau.

La mort, le risque, les explosions, les bagarres et les cascades qui nous sont offerts par le cinéma d'action sont autant d'axes à exploiter pour développer nos techniques de cirque.

L'acrobatie, le main-à-main, la roue Cyr, l'acro-danse et la pole dance vont être utilisés et détournés afin que l'ensemble de ces disciplines s'adaptent au mieux à l'ambiance donnée par le scénario.

Au sujet du scénario, nous sommes en train d'élaborer une narration avec du suspense afin d'emmener le spectateur dans une histoire et le tenir. Nous cherchons également à développer plusieurs niveaux de lecture de la pièce.

L'idée est aussi de proposer une nouvelle fois une esthétique atypique et soignée se nourrissant d'un théâtre physique où le travail du rythme et de l'humour absurde à la manière des «Monty Python» seront les ponctuations de notre proposition. Jos Houben, qui excelle en la matière, guidera cette nouvelle équipe.

Enfin on retrouvera nos points forts: ceux de pouvoir jouer avec des codes et éléments familiers du grand public tels que le héros ou le méchant...

Nous apprécions ce cinéma populaire car il fait appel à la mémoire collective à travers des scènes cultes.

La dimension inclusive de ce style nous permet de partager des codes avec un large spectre de spectateur et de les embarquer dans notre aventure haute en intensité et sublimée cette fois par une création musicale originale du collectif de hip hop et électro français « CHINESE MAN ».

3

LE CIRQUE

SUPPORT LOGIQUE DE L'ACTION

Sur Speakeasy, les disciplines circassiennes laissent place à une joyeuse et impressionnante dynamique d'équipe en action permanente au service du scénario. Une technique au service d'une histoire et d'un style cinématographique global.

Le cirque grossissait les traits et servait à forger une morphologie à chaque personnage présent au plateau. En soit, le scénario et l'histoire pouvaient exister sans la présence du cirque, on y aurait tout au moins assisté à une pièce « théâtrale ».

Dans le film d'action, l'acrobatie et de notre point de vue, le cirque, se trouvent au cœur même de l'action. Ils créent la dynamique de ce style cinématographique. La cascade, l'acrobatie seront des supports logiques et justifiés de l'action.

Si l'on exploite des scènes connues de tous afin d'illustrer l'ensemble on pourrait évoquer :

- Des scènes de courses poursuites sur des toits, des grues ou des rues semées d'obstacles qui appellent à l'agilité de l'acrobate.
- Des missions qui nous amènent à s'échapper par des espaces restreints tels que des bouches d'aération avec l'agilité des contorsionnistes
- Ou encore des scènes tragiques de personnes suspendues dans le vide prêtes à lâcher prise mais retenues à bout de mains par un sauveur sortant de nulle part. Cela nous ramènerait aux performances de duo aérien.

Il y a ainsi des centaines d'actions qui nous laissent imaginer autant de scènes si l'on réunit au plateau le jeu d'acteur avec le talent du cascadeur.

Quelles sont les limites lorsque l'acteur doit jouer ses propres cascades frôlant la mort et devant se surpasser devant le spectateur ?

En est-il capable ?

*Et si la peur devant l'obstacle avait sa place sur scène ?
Hésiter ?*

Voit-on jamais un héros hésiter devant le défi ?

Ou l'acrobate échouer sur scène ou devenir en un instant cascadeur ?

4

DU COMIQUE

AU TRAGIQUE DE SITUATION

Dans Speakeasy, le scénario était clairement narratif. Ici nous pousserons les portes de l'absurde et du tragico-comique de situation plutôt que celles de la narration. Un contrepied que nous pensons utile au détournement.

Passerons-nous au travers de scènes cultes pour inventer notre histoire ou bien notre histoire nous fera-t-elle voyager au travers de scènes cultes ?

Peu importe car ici le personnage est roi, il nous embarque dans son univers.

Notre envie est bien de pousser son terrain de jeu plus loin. Nous voulons nous surprendre autant nous-mêmes que le spectateur.

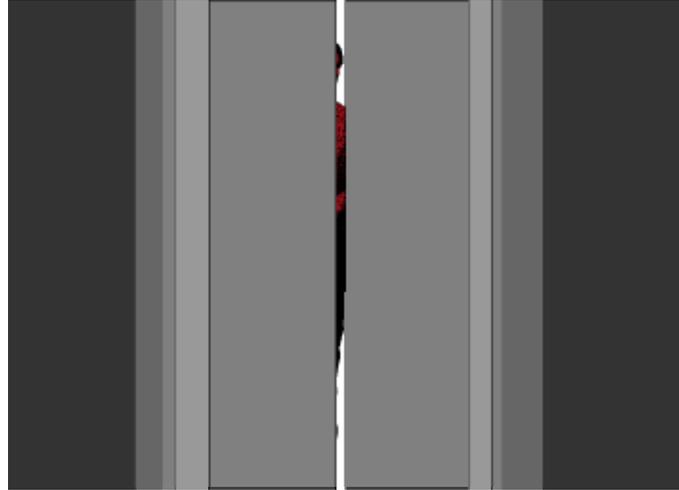
Nous tenterons à nouveau de raconter une œuvre sans superflu ni gratuité. L'idée est de mettre en scène des situations angoissantes ou tragiques qui feront monter la tension du spectateur jusqu'au point de rupture.

Partant de cette base scénaristique, il nous semble évident de jouer également avec un rire associé à la surprise. C'est ce réflexe nerveux et non contrôlé que nous voulons titiller.

«Il est des situations tendues, des conflits qui soudain se détendent et se résorbent dans un rire d'autant plus salutaire, sinon d'autant plus franc, qu'on a "frôlé le drame".

Bernard Champion

Alors quoi de mieux que de convier Jos Houben et son « art de rire » à venir rejoindre l'équipe pour cette nouvelle aventure en tant que co-metteur en scène.

Contrairement à la première création qui fût une création collective assistée par Régis Truchy en tant que chorégraphe, cette fois-ci nous préférons envisager une co-mise en scène afin de croiser, dès le début du travail, toutes nos folies.

Cela nous semble être une suite tout à fait logique au travail entamé sur Speakeasy : les timings similaires au mime, hip hop, théâtre physique...

Régis Truchy nous a amené sur un terrain nouveau et nous pensons que Jos Houben le poussera plus loin.

Jos était notre coup de cœur, un humour très British avec de la classe et un absurde décapant. Un côté Monty Python qui n'est pas pour nous déplaire. Notre rencontre s'effectua au Palais des Glaces, lorsqu'il assista à notre spectacle.

Sans hésitation, comme une évidence, il est venu nous voir pour connaître nos projets à venir. Quelques phrases, quelques idées plus tard, nous avons rapidement décidé de travailler ensemble.

Chinese man

<https://www.chinesemanrecords.com/>

Chinese man est un collectif de hip-hop et d'électro français connu internationalement. Il puise ses influences dans le rap, mais également dans le funk, le dub et le reggae.

Le collectif porte également un intérêt tout particulier à l'univers visuel sur scène comme dans leurs clips. Ils savent se réinventer notamment par de nombreuses collaborations.

C'est en septembre 2015 que nous les rencontrons et décidons de collaborer. Pendant la création de Speakeasy et en tournée, nos liens ont évolué et se sont renforcés notamment lors de deux dates à la Cigale l'hiver dernier où ils nous ont accompagné en live.

Suite à cette expérience émotionnellement riche et intense, nous avons eu tous envie de prolonger cette collaboration. Ils créeront donc la musique du prochain spectacle, et nous le laisseront une place de choix afin de leur permettre de nous rejoindre en live sur certaines tournées.

6

LA BANDE CREATIVE

The Rat Pack et Jos Houben

The Rat Pack, compagnie d'acrobates

La compagnie Rat Pack est née du désir de pousser plus loin l'acrobatie, la musique et le cinéma. Au départ, ce sont quelques artistes de la compagnie XY qui réfléchissent ensemble à un spectacle qui deviendra Speakeasy. Sur cette route ils rencontrent Guillaume Juncar, Andrea Catozzi et Clara Huet.

Ils rêvent d'une musique originale de Chinese Man. Après une jolie rencontre, ces derniers décident de les accompagner sur le projet de Speakeasy.

250 dates plus tard, ils décident de continuer l'aventure ensemble et invitent d'autres artistes à les rejoindre sur un projet où le cirque, la musique et cette fois-ci, le cinéma d'action auront toutes leurs places.

Puis après avoir accepté l'invitation de découvrir Speakeasy à Paris et tomber en amour de leur travail, qui de mieux que Jos Houben pour sublimer leur idées acrobatiques, mettre en scène leur folie collective et de les pousser plus loin dans leurs jeux d'acteur.

Jos Houben, Comédien et Metteur en scène

Né en Belgique en 1959, Jos Houben est comédien, metteur en scène et pédagogue. Il se forme à l'École Jacques Lecoq avec Philippe Gaulier, Monika Pagneux et Pierre Byland.

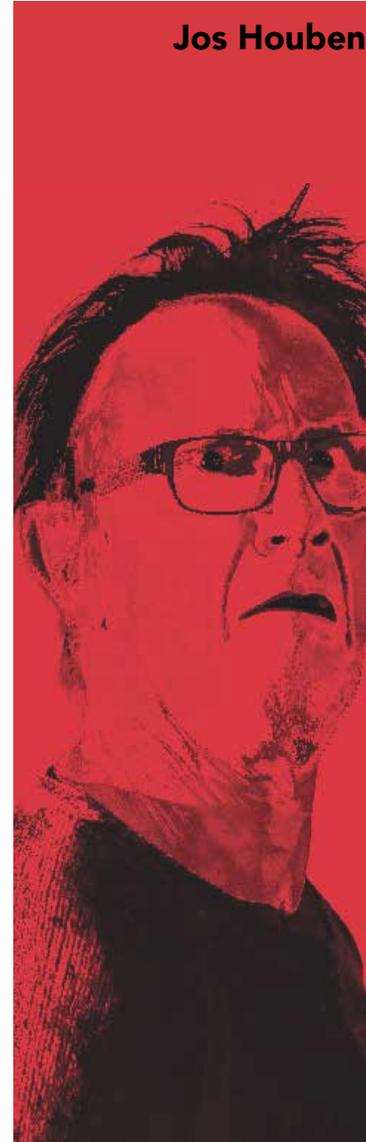
Membre fondateur de la Compagnie Complicité à Londres, il joue dans et collabore à la création du célèbre A minute too late, pièce qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral en Grande-Bretagne.

Il écrit et met en scène le duo absurdo burlesque culte The right size (lauréat des prix Laurence Olivier Award : meilleur spectacle en 1999 et meilleure nouvelle comédie en 2002) qui s'est produit dans le West End à Londres et sur Broadway à New York.

En France, Jos Houben a travaillé régulièrement comme comédien avec le compositeur contemporain Georges Aperghis. En 2008, il est l'un des interprètes de Fragments de Samuel Beckett mis en scène par Peter Brook.

Il est depuis 2000 professeur à l'École Jacques Lecoq à Paris et il anime des stages dans le monde entier sur les thèmes du Clown, du Burlesque et du Mime.

Il a récemment collaboré avec la Comédie Française et a travaillé avec Jean-François Peyret.

LA BANDE ACROBATIQUE

Andrea Catozzi, Emmanuel Daries, Denis Dulon, Ann-Katrin Jornot, Guillaume Juncar, Xavier Lavabre, Wilmer Marquez, et Yvonne Smink.

Huit c'est le nombre que nous avons imaginé. Nous ne pouvions être moins pour aborder la dynamique du thème de l'action. Des artistes de diverses disciplines, ayant tout de même un langage commun : l'acrobatie.

Contrairement à Speakeasy, nous n'essayons pas de fondre les agrès des disciplines dans la scénographie.

Ici, nous chercherons de nous servir des spécificités physiques de chacun afin de les utiliser dans l'action même du spectacle.

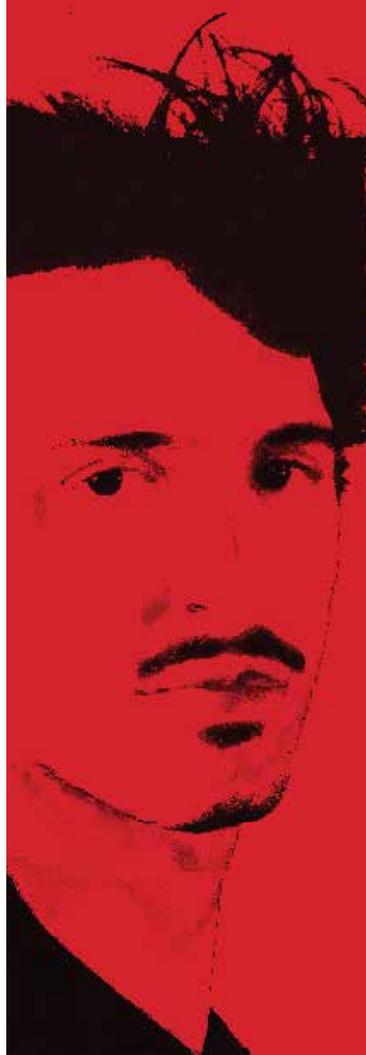
Des artistes mêlant jeu et performance, illustreront le thème du film d'action.

Ann-Katrin Jornot, Acrobate, voltigeuse

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'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles, après s'être formée aux équilibres avec Slava Kukushkin et Samuel Jornot, au main à main 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... » Après 2 ans de tournée, en 2016 il décide accompagné de son partenaire Xavier Lavabre de pousser le travail acrobatique en duo au service de la création de spectacle « Speakeasy ».

Xavier Lavabre, Acrobate, Porteur

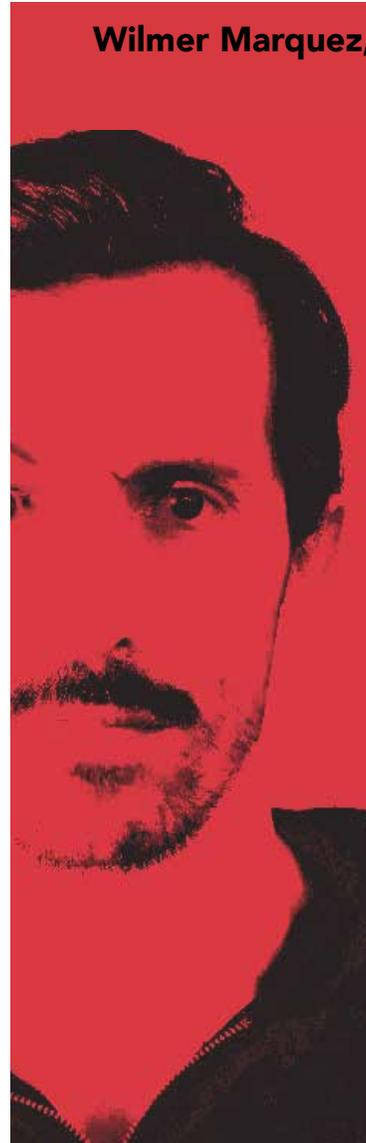

Xavier a été formé par la famille d'acrobates italienne Nicolodi de 1999 à 2005. Sa formation terminée, il rejoint le Cirque Zanzibar pour la création de « Sang et or », « cabaret Z » et « Hechicero ». C'est à ce moment-là qu'il commence une nouvelle discipline, le main à main, auprès de Sébastien Soldevilla 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 primé dans de grands festivals. En 2011, il rejoint la Cie XY 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. Après 2 ans de tournée, en 2016 il décide accompagné de sa partenaire Ann-katrin Jornot de pousser le travail acrobatique en duo au service de la création de spectacle « Speakeasy ».

Andrea Catozzi, Acrobate, Danseur

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 hiphop 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, «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. En 2016 il intègre la création de spectacle « Speakeasy ».

Wilmer Marquez, Acrobate, Porteur

Colombien d'origine, il a formé pendant 18 ans un duo de portés acrobatiques et a cofondé la cie El Nucleo à l'issue de sa formation au Centre National des Arts du Cirque en 2011. Il crée en duo les spectacles Sans Arrêt et Quien Soy? en 2013. En 2017 Wilmer met en scène le spectacle SOMOS, puis en 2019 le spectacle NAWAK, tous deux actuellement en tournée.

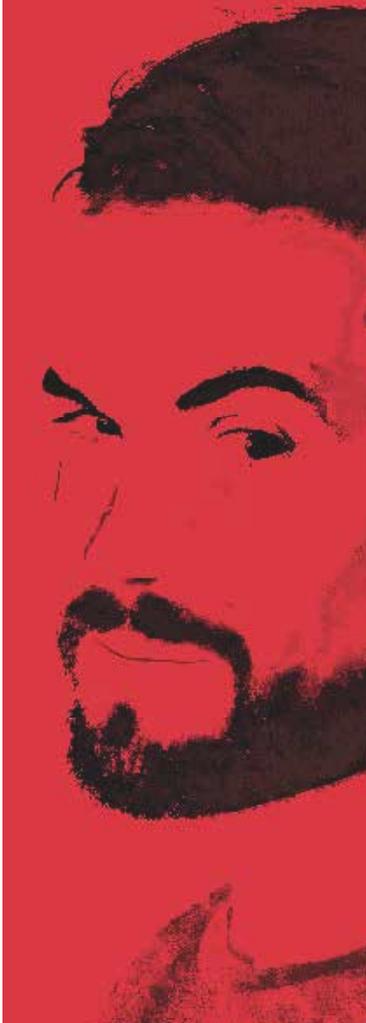
Il a participé à de nombreuses pièces de David Bobée: Romeo et Juliette, Warm et Dios Provéera pour lequel il est assistant à la mise en scène.

Parallèlement à son travail au sein de la Cie El Nucleo, Wilmer a rejoint le collectif XY sur le projet les Voyages.

En 2020, il est invité par l'Orchestre Régional de Normandie à mettre en scène la nouvelle création intitulée Caravanserail (création festival SPRING 2020)

En mars 2020 il crée la Compagnie BÊSTÎA à Rouen et rejoint la Compagnie Ratpack.

Denis Dulon, Acrobate, Porteur

Après des débuts dans le cirque au Pop Circus depuis l'âge de 9 ans, Denis intègre l'école de Chatellerault en 2001. Il se spécialise dans les portés acrobatiques à sa rencontre avec Abdel Senhadji, Mamoud Louertani, Balagué Rémi et Nordin Allal.

Une transmission d'un bagage acrobatique qui se poursuit jusqu'à la scène .

En 2005, il participe à la création de la compagnie XY fondée sur les bases d'un fonctionnement collectif où les valeurs d'entraide, de transmission trônent, les portés acrobatiques étant au centre de l'expérience.

Il crée collectivement "Laissez porter" en 2005, le "grand C" en 2009 et "il n'est pas encore minuit ..." en 2014.

Ces années de tournée affinent son rapport à la scène, au corps dans son mouvement acrobatique. Par ailleurs , il collabore sur différents projets avec les compagnies du Fardeau, MPTA, Un Loup pour l'homme, la troupe acrobatique de Tanger et le Théâtre d'un Jour.

Guillaume Juncar, Acrobate, Roue Cyr.

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 13eme 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. En 2016 il intègre la création de spectacle « Speakeasy ».

Josephine Berry, Comedienne

Issue d'une famille d'artistes, Joséphine Berry, d'origine franco-anglaise, a grandi dans le monde du cinéma, avec un pied dans le celui du cirque.

Elle commence sa carrière de comédienne à l'Age de 9 ans dans « Moi César, 10 ans et 1/2, 1m39 » en 2003, elle joue ensuite dans « L'immortel » en 2010. À 18 ans, elle choisit d'aller se former en Angleterre, au conservatoire The Oxford School of Drama, pendant trois ans. Elle décroche son premier rôle sur les planches à tout juste 20 ans. Elle joue au théâtre dans Anna dans « Anna Karenine » au Royal Court Théâtre, Natalie dans « Black Sheep » au Soho Théâtre, ainsi que Inès dans « Huis Clos », Emilia dans « Othello », etc... Puis en 2017, Joséphine coproduit et joue « Radieuse Vermine », avec Louis Bernard, une pièce qui s'est jouée au Chêne noir à Avignon, ainsi qu'au Petit Montparnasse à Paris l'année suivante. En 2020, Joséphine poursuit sa carrière au théâtre dans le « Cercle des Illusionnistes » d'Alexis Michalik.

Joséphine est passionnée par la transmission d'histoires à travers le corps et le texte et se passionne des arts du cirque qu'elle pratique, quand son emploi du temps le lui permet, depuis l'âge de 8 ans (voltige à cheval, acrobatie, équilibres).

Yvonne Smink, Acrodanceuse, Mât Chinois

Yvonne a commencé la poledance en 2011. Apprise par le défi de cette performance, elle a rapidement découvert son style unique.

Après avoir fondé son propre studio en 2014, Yvonne a enseigné, joué et jugé l'art du poledance sur 5 continents, dans plus de 60 pays. Elle a remporté plusieurs concours internationaux et a été finaliste dans l'émission de télévision néerlandaise «Everybody Dance Now»

En 2019, elle était en tournée aux Pays-Bas avec la compagnie «Corpo Maquina» interprétant une pièce en solo artistique de cinquante minutes.

De plus, Yvonne participe avec succès à de nombreux concours de danse expérimentale à travers l'Europe et la Russie.

Aujourd'hui, elle reste à Paris, où elle enseigne l'art du poledance à quiconque s'y intéresse.

LA BANDE TECHNIQUE

Elsa Revol, Création lumière

Claire Jouë Pastré, Scénographe

Nadia Léon, Costumière

Thomas Ferraguti, Regard acrobatique

Cécile Hérault, Régisseuse générale et lumière

Lucas Garnier, Régisseur son

Peggy Donck, Production diffusion

LES PARTENAIRES

Soutien en production et accueil en résidence

- Le Cirque théâtre, Pôle National des Arts du Cirque d'Elbeuf
- Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion
- La Machinerie - Vénissieux, Scène Convenue d'intérêt national Art & Création
- Le Palc - Furies, Pôle National Cirque Grand Est - Châlons-en-Champagne
- L'Archipel, Pole d'action culturelles, Fouesnant les glenan
- Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est

Accueil en résidence

- La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, Cherbourg Octeville
- Circa, Pole National du cirque de Auch

QUELQUES INFOS TECHNIQUES

PLATEAU

Espace scénique

Plateau: 12m (incluant coulisses jardin/cour) x 10m de profondeur
Aire de jeu 10x10m

Hauteur idéale: 9m pour accroche agrès cirque (sous point fixe) et 8m sous porteuses lumière (minimum 6,5m)

En cas de dimensions inférieures, nous contacter pour voir les adaptations possibles.

Sol

Plancher de scène, idéalement.
Le sol doit être parfaitement plat, si possible sans pente et très stable.
Si la scène est dure, en béton ou semblable, merci de mettre un tapis sous le tapis de danse. (10m x 10m de tapis de danse)

Production / Diffusion

Rouge production

Peggy Donck +33 6 67 89 00 97

cietheratpack@gmail.com

Contact artistique

Xavier Lavabre : +33 6 14 42 90 54

Régie générale

Cécile Hérault : +33 6 47 94 76 95