

UN LOUP
POUR
L'HOMME

Création

nov. 2022

DANS L'ESPACE

Titre emprunté à l'album éponyme de Fabio Viscogliosi

PRÉAMBULE

Nous ne sommes plus au début de
l'histoire, pas encore à la fin.

Quelque part au milieu du gué.

Dans l'espace.

Quatre acrobates appréhendent leurs relations à
l'aune de phénomènes physiques,
et confrontent leur réalité physiologique à leur
étroite dépendance aux lois de la nature.

Un cirque d'attraction, d'oscillation, de gravitation
qui replace sans cesse l'humain face au poids de ses décisions.

De la nécessité de l'équilibre face à l'imminence du désastre.

DANS L'ESPACE – INTENTIONS

Dans l'espace, pièce circulaire pour 4 artistes de cirque et 2 musiciens live, a pour vocation de matérialiser les interactions de l'être humain et des forces environnementales qui baignent la réalité de son existence.

Un loup pour l'Homme a toujours considéré l'acrobate comme un être social, dépendant des relations qu'il tisse avec ses pairs. Il s'agit cette fois d'étendre le champ de ces dépendances, et de concrétiser la nécessité actuelle de dépasser une vision uniquement centrée sur la sphère sociale, pour replacer l'humanité comme partie prenante d'un milieu, façonné d'impondérables forces environnementales et physiques.

Intrinsèquement, la pratique de cirque est en prise directe avec ces lois naturelles, gravité en premier lieu, dynamique, cinétique, balistique. Ce sont ces forces mêmes sur lesquelles s'érige la pratique acrobatique telle que je la développe avec Un loup pour l'Homme depuis ses débuts : équilibre ou déséquilibre des forces, point de suspension, point de rupture, statique anatomique ou architecturale, croissance..

Souvent ces forces ne sont révélées qu'en filigrane, laissant d'abord la place aux formes qu'elles sous-tendent.

En lien évident avec des préoccupations environnementales, en utilisant la médiation de l'objet et de la matière en piste, je cherche aujourd'hui à leur donner corps, à les rendre visibles. Plus précisément, à leur donner le statut de partenaires à part entière de nos évolutions acrobatiques.

Car enfin, il est temps à minima de les connaître, de les reconnaître, non pas pour les asservir uniquement, tant cette prétention semble vaine, devant leur ampleur et leur éventuelle démesure, mais pour les respecter. Pour vivre avec : les craindre quand il faut, les côtoyer, les apprivoiser quand faire se peut, s'en jouer ou en jouer.

A fortiori, un projet de société avec vents et marées.

Alexandre Fray, *Un loup pour l'Homme*

LES OUTILS

CIRQUE & SCIENCE

Baigné de culture scientifique dans ma jeunesse, évoluant aujourd'hui dans le champ de la création artistique, il me semble qu'à leur manière ces approches poursuivent peu ou prou le même objet, étendre le champ de la connaissance et donner à l'homme les moyens d'appréhender la nature de son existence, nourrissant par là même d'essentielles questions métaphysiques.

Plus évidemment encore, cirque et sciences physiques entretiennent d'étroites connivences et semblent procéder d'une semblable curiosité.

Qu'est ce qui se passe si .. ?

Comment ça marche.. ?

Et si on faisait comme ça.. ?

Dans nos recherches physiques comme dans les expérimentations scientifiques se développe, adulte, cette fascinante capacité d'émerveillement de l'enfance.

Ainsi, le cirque apparaît comme le médium idéal pour révéler la nature éminemment concrète de notre être au monde, et dispose du parfait amphithéâtre scientifique : la piste circulaire.

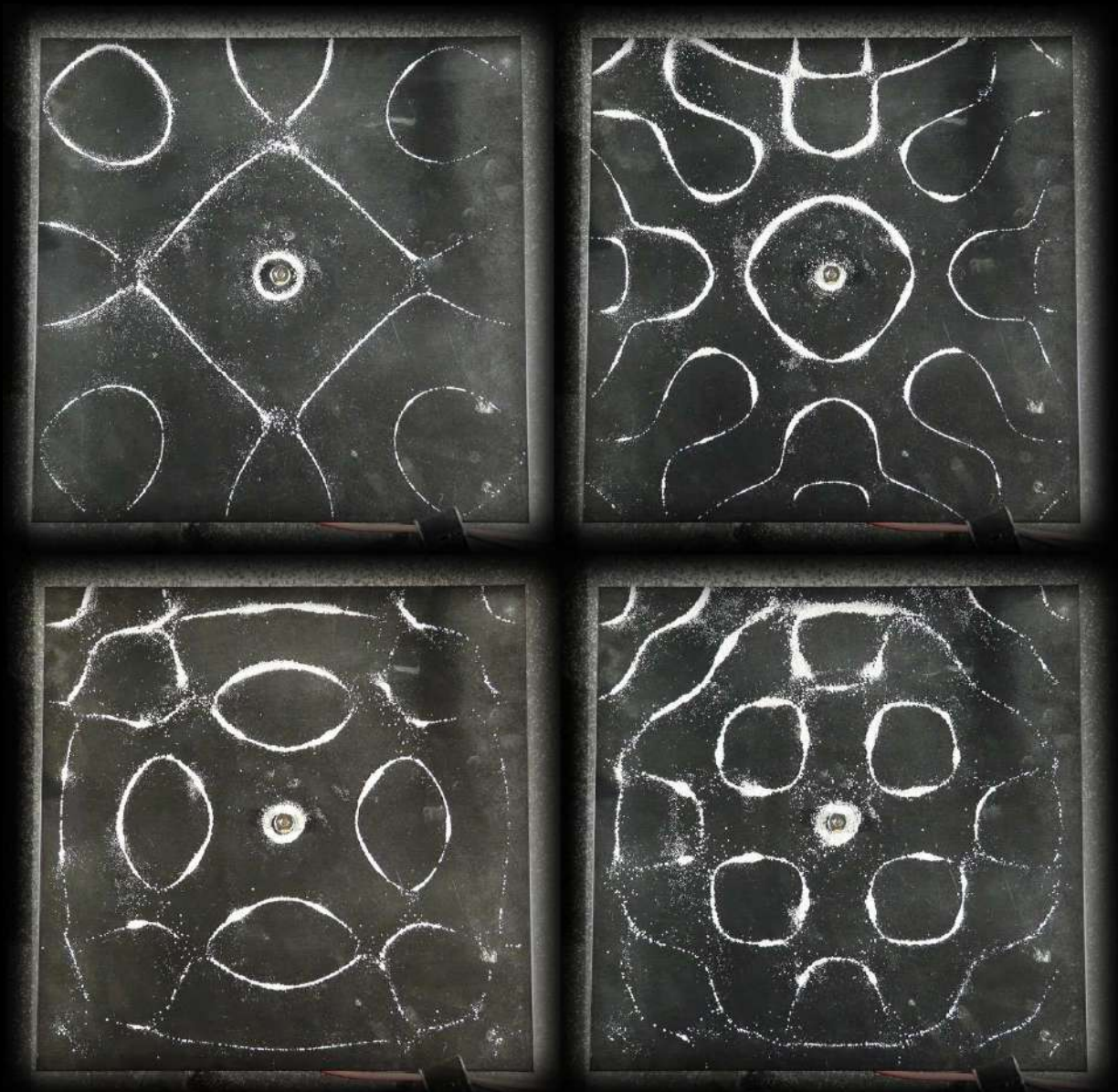
Où donner à voir, d'abord ce que nous sommes, ce que nous pouvons, mais surtout, au plus actuel de nos préoccupations, ce que nous devons, là où la connaissance scientifique se frotte aux questions éthiques, là où l'urgence environnementale hurle la nécessité de l'action et de la décision.

Là où l'acrobate menacé de chute, lié à ses partenaires, se doit d'une réponse appropriée...

A l'heure de ces lignes, je m'intéresse tout particulièrement à quelques modélisations scientifiques, liant forces et formes :

- _ les figures de Chladni, mise en évidence de champs vibratoires en acoustique
- _ la corde de Melde, oscillations simples et complexes
- _ mouvements pendulaires à un ou plusieurs corps
- _ champs gravitationnels, attraction relative des masses.
- _ enroulement, déroulement et rotations

Certaines de ces modélisations, à l'échelle d'un chapiteau, pourraient être des phénomènes en soi. Mon intention est cependant principalement d'en faire des terrains de jeux pour acrobates, pour entremêler et révéler les champs social, acrobatique, et scientifique.

Figures de Chladni

LA BANDE DESSINÉE

Le cirque entretient sans doute avec la bande dessinée une proximité ignorée.

La bande dessinée s'est développée comme une sorte de bâtard, indigne de la peinture, alors qu'elle dessine, indigne de la littérature, alors qu'elle travaille aussi le verbe. Elle s'est pourtant émancipée de son statut de sous-œuvre, destinée à la jeunesse, pour prouver grâce à certains auteurs, ce dont elle était capable.

Bien qu'elle soit plane, et que nous sommes ronds, la BD présente une magnifique capacité à rythmer, à préciser le focus, à distribuer regards et plans, à scénariser, dans un sens. A animer l'image. Une forme spécifique de composition, à partir de laquelle reconsidérer notre écriture.

Trondheim pour sa métaphysique, son sens de la durée, son goût de l'expérimentation, et pour l'apparente légèreté de « Mister O », qui encore et encore, cherche à traverser le gouffre, mais toujours y sombre.

Et bien sûr, Fabio Viscogliosi, pour son aptitude à changer de média, et pour l'immense découverte de l'ouvrage « Dans l'espace », décrivant des situations éminemment circassiennes.

Illustration extraite de l'album Dans l'espace, de Fabio Viscogliosi

LE MASQUE

J'ai souvent pensé notre pratique à partir d'une idée du théâtre physique.

Grotowski, Kantor, Decroux me sont importants. Le cirque comme théâtre d'êtres / corps en action.

En cela, le masque m'interpelle. Parce qu'il est, comme me le souffle Arno, à mes côtés, « l'inverse de cacher : il révèle ».

Je ne dis pas que nous jouerons masqués. Je dis que le masque m'interpelle. Qu'il m'importe de l'appréhender, de l'étudier, de le questionner.

En particulier parce que je m'interroge sur sa présence au cœur de la piste, en 360°.

Et parce qu'il réduit le champ visuel, souvent, et impose des directions de regard précis, des timings de discussion où l'on ne saurait se marcher sur les pieds. Que peut-être même, il aveugle totalement, et que cet état de présence traverse mon parcours et n'en finit pas de me passionner.

Qu'au final, il sera masque ou pas, peut-être attribut, peut-être une extension du corps, un « autre que soi », qui nous autorisera à aller au-delà de notre propre présence.

Car c'est bien de cela dont il s'agit, continuer à s'interroger sur la présence en piste, essentielle et spécifique.

Enfin parce que peut-être, il m'offre la voie vers un « autre que le corps ». Maintenant que nous nous sommes consolidés en tant que sujets, peut-être l'objet, au sens strict, pourrait investir notre piste.

PISTES DE TRAVAIL

© Valérie Frossard

VERTICALITÉ

Notre cirque est un cirque de l'action, des actions.

Je souhaite aujourd'hui les mettre en forme dans des situations.

Il y a des personnages, tendus vers un but, qui dans l'effort vers ce but, se retrouvent, à un moment, à un endroit, précaire évidemment, et c'est trop tard, ils y sont désormais, et il faut faire avec.

Être là, en être arrivé là, sans trop savoir pourquoi au juste, sans savoir où poursuivre.

Que faire de ces forces qui nous baignent? Les dominer, les apprivoiser, s'y abandonner?

C'est aussi qu'un équilibre maintenu suppose le potentiel de la chute.

Le gouffre guette.

Destins liés. Décisions, indécisions.

On n'y est jamais sûr que.

Et quelque chose s'y raconte, qui nous dépasse.

Ce pourrait être sur un fil, mais il n'y aura pas de fil, c'est trop étroit.

Mais peut-être, il pourrait y avoir quelque chose en l'air.

Car je suis du sol, et la terre me convient, même j'aimerais qu'on y creuse, pour descendre, aller vers le bas, mais alors quid du haut ? Car tout de même, on a toujours rêvé de s'envoler, non.

Et la verticalité, et la transcendance, la spiritualité, c'est en haut ?

ATMOSPHÈRE & MATIÈRE

La conception scénographique ambitionne de donner corps aux lois naturelles qui agissent sur le monde comme sur la pratique de cirque. Altération de la gravité, conception cinétique, phénomènes d'oscillation participeront de la recherche acrobatique.

Les dispositifs s'intègrent dans une vision plastique et sensorielle globale, impliquant étroitement la lumière, et une réflexion sur la densité de l'air et la suspension de particules (éventualité de fumées et brumes en exploration).

La création d'une atmosphère immersive dans le chapiteau se réfère, à ce stade, à des travaux scientifiques, comme ceux d'Etienne Jules Marey (chronophotographie du mouvement) ou Chladni (visualisation de phénomènes acoustiques), tout autant qu'artistiques, ceux d'Olafur Eliasson ou Ann Veronica Janssens, par exemple.

MUSIQUE LIVE

Une grande attention dans mes travaux a été portée à la définition d'écritures qui permettent à l'interprète de faire son travail, en définissant un espace de jeu, un espace d'action, ouvert ou étroit, selon les cas. Le cirque en particulier, se doit de s'inscrire à mon sens dans cette logique du vivant, en tout cas de refuser absolument le plat et le mécanique.

J'avoue volontiers n'avoir pas encore appliqué cette logique à la présence de l'environnement sonore ou musical, au-delà de ce que permettent les logiciels et nos régisseurs. Je songe à y remédier, pour l'avoir expérimenté ici et là.

Deux musiciens live, formant le duo Dalès, du côté du rock progressif narratif instrumental, nous rejoignent. L'espace se tord au gré des flux et des reflux, des marées magnétiques et des déferlantes rythmiques.

Joris, la batterie, et Enguerran, la guitare, à leur endroit, parcourent des interrogations parallèles en découvrant et s'inventant des partitions, où improvisations et écritures entrelacent étroitement leurs motifs.

UN LOUP POUR L'HOMME

La compagnie de cirque contemporain Un loup pour l'Homme, à travers sa pratique des portés acrobatiques, s'attache à défendre une vision de l'humanité faite d'êtres sociaux, différents autant que dépendants les uns des autres.

Un loup pour l'Homme mène une recherche spécifique autour de la pratique du main à main, qui constitue un art de l'action plutôt que de la démonstration. Libérée de son carcan gymnique conventionnel, la technique des portés acrobatiques se révèle être le support d'un véritable langage au puissant potentiel dramaturgique, lorsque pensé comme terreau d'étude des relations humaines.

La compagnie naît en 2005 de la rencontre de deux acrobates, le porteur Alexandre Fray (du CNAC de Châlons) et le voltigeur Frédéric Arsenault (de l'Ecole Nationale du Cirque de Montréal), suite à deux créations avec le metteur en scène Guy Allouche (*Les Sublimes*, *Base 11/19*), et à leur collaboration avec David Bobée dans *Warm*. Au fil des années, des artistes venant de la danse et du théâtre physique ont été progressivement accueillis dans l'équipe, ouvrant ainsi les champs d'exploration sur le mouvement.

Avec près de 600 représentations d'*Appris par Corps* (2006, Lauréat du Prix Jeunes Talents Cirque Europe), de *Face Nord* (2011), de *Rare Birds* (2017), et de la reprise féminine de *Face Nord* (2018), le rayonnement de la compagnie est aujourd'hui national et international.

Un loup pour l'Homme, qui aime à se définir comme une "*troupe acrobatique artistique humaniste contemporaine et itinérante*", prend un nouveau tournant avec l'acquisition d'un chapiteau pour la création de *Rare Birds*. Cet équipement mobile, véritable maison de la compagnie, engage ses membres dans une aventure collective et permet une autre forme d'intégration et d'action sur les territoires. C'est notamment avec cet état d'esprit que la compagnie conçoit et met en œuvre en 2019 le projet à dimension européenne *Ride&Camp*, qui l'amène sur les routes des Balkans pendant plusieurs mois en itinérance, à la rencontre des énergies qui œuvrent au développement du cirque contemporain.

En 2020, Arno Ferrera et Mika Lafforgue créent *Cuir*, un duo en format court jouant de harnais pour amplifier le potentiel de traction humaine. Le *Projet Grand-Mère (ou J'aurai toujours des rêves, maman)*, amorcé dès 2003 par Alexandre Fray, reprend le cours de sa création pour aboutir à une forme performative participative impliquant des personnes âgées locales.

La compagnie pose également les premières pierres d'une prochaine création longue en circulaire, *Dans l'espace*, prévue pour 2022.

ÉQUIPE

Création d'Un loup pour l'Homme

Direction artistique : Alexandre Fray

Acrobates : Leon Börgens, Pablo Escobar, Alexandre Fray, Špela Vodeb

Musiciens live : Joris Pesquer et Enguerran Wimez / Dalès

Scénographie : Miriam Kooyman

Regard extérieur : Paola Rizza

Direction technique et régie lumière : Rémi Athonady

Régie son : en cours

Conseil sonorisation chapiteau : Benoit Courribet

Production, diffusion : Lou Henry

Logistique : Emma Lefrançois

© Valérie Frossard

ALEXANDRE FRAY, DIRECTION ARTISTIQUE ET ACROBATE

Acrobate professionnel depuis 20 ans, directeur artistique de la compagnie Un loup pour l'homme fondée il y a 15 ans.

Sur le judo ou les mathématiques fondamentales, le cirque l'a emporté. Après une formation au Centre National des Arts du Cirque (2002), il découvre le métier. Tout en poursuivant des collaborations artistiques (avec Guy Alloucherie, David Bobée...), il fonde avec Fred Arsenault la Cie Un Loup pour l'Homme, pour s'y consacrer à une pratique de cirque renouvelée, ancrée dans les portés acrobatiques, libérée des carcans gymniques ou traditionnels, fédératrice car naturellement vouée à considérer l'autre et ses différences, et révélatrice de notre nature humaine.

Appris par corps, duo emblématique, pose en 2007 les bases de sa démarche artistique contemporaine, prolongée en 2011 par le quatuor Face Nord, puis en 2017 avec la pièce Rare Birds, pour 6 acrobates et danseurs. En 2018 il dirige un Face Nord Femmes, recreation féminine du quatuor.

Depuis 2006, il mène le "Projet grand-mère", dans lequel il questionne sa pratique de porteur au contact de personnes âgées. Il initie des coopérations singulières, avec le monde du soin (projet Erasme _ avec des troubles psychiatriques_) ou des territoires particuliers (Invitez-vous au cirque, en Flandre-Lys, Ride & Camp _ forum itinérant de soutien à l'émergence artistique dans les Balkans_). Il partage régulièrement sa démarche lors de workshops, de projets d'interventions ou à l'invitation d'autres créateurs.

LEON BÖRGENS, ACROBATE

Leon a des racines indonésiennes, il est allemand. Après son BAC, il commence à travailler comme assistant de scénographe au Théâtre de la cité de Düsseldorf. Il se voue, plus tard, à sa passion pour le mouvement et l'acrobatie et commence sa formation à l'école de cirque Carampa à Madrid en 2012. Puis il continue à l'ESAC à Bruxelles en spécialisation de porteur du main à main et obtient son diplôme en 2017. Il réalise alors plusieurs projets avec son voltigeur Leonardo Garcia. Ils travaillent ensemble avec différents metteurs en scène, Charlie Dégotte (RevueFantastique), Roberto Magro (Un Minuto), Catherine Diverrès (Blowin') et Marcus Van Wachtel (Wonderful World). En duo, ils tournent leur spectacle de rue "Mitone" en Espagne et Italie.

Depuis Mars 2018, Leon collabore comme artiste/créateur avec la compagnie allemande Overhead Project, se situant entre le cirque contemporain, la danse et la performance. Actuellement le spectacle "My Body Is Your Body" est en tournée et le troisième projet "What is Left" de la trilogie Geometry and Politics est en processus de création. Leon s'allie pour une saison avec la renommée compagnie de danse Scapino Ballet Rotterdam au Pays Bas. Leur show "TING!" est lauréat du meilleur spectacle 2018. En 2019, il rejoint la compagnie belge Fabuleus qui produit le spectacle "Softies" pour jeune public sous la direction de Hanna Mampuys. En outre Leon intègre le jeune collectif de cirque Captain Sugar, formation des artistes gradués de CODARTS et ESAC. Ils entament leur premier spectacle "Camouflage" au printemps 2019.

PABLO ESCOBAR, ACROBATE

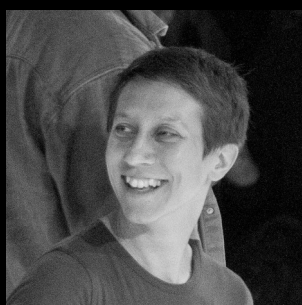
C'est en 1988 que Pablo commence les sauts périlleux dans la jungle Vauclusienne (84). Après moult acrobaties et moult blessures, il décide de prendre des cours particuliers avec Stéphane Ode et Valérie Seyvet qui le forment à l'acrobatie au sol, aux anneaux chinois et à la danse.

A partir de 2008, il tourne avec Antoine Prost un duo de main à main en France et à l'étranger. Entre 2009 et 2012 il travaille sur le spectacle *Pentimento* de Madonna Bouglione où il incarne le rôle du prince Siegfried. Il crée en parallèle la compagnie Courcir-koui et le spectacle *Triphasé* avec trois autres artistes.

En septembre 2014, il reprend le rôle de Dimitri Lemaire, puis de Louison Lelarge dans le spectacle *Hirisinn* de la compagnie le P'tit Cirk. En 2015 création du spectacle *Le wagabond* avec Galapiat Cirque.

Et enfin pour les sauver de l'extinction, la nouvelle création du P'tit Cirk « Les Dodos » en 2016 qui tourne encore actuellement.

ŠPELA VODEB, ACROBATE

Špela Vodeb, membre de la compagnie Un loup pour l'homme depuis 2015.

Née en Slovénie, après un diplôme à la SEAD (Académie Expérimentale de Danse de Salzburg), elle a continué à se lancer des défis en dehors de son pays natal, ouvrant son environnement de vie à tout le territoire européen.

Elle a construit sa carrière autour de collaborations internationales avec des artistes et compagnies tels que Milan Tomášik & Co, Guy Nader/Maria Campos, Enclave Arts del Moviment – dirigée par Roberto Olivan, Atempo Circ, Tomaž Simatović

Elle intègre la compagnie Un loup pour l'homme en 2015 avec la création et la tournée de *Rare Birds*. En 2020, elle a travaillé en lien avec Joan Ramon Graell Gabriel et Joan Arqué Solà à la création de la performance *Estat d'Emergència* pour une première Production Nationale Catalane de Cirque.

ENGUERRAN WIMEZ ET JORIS PESQUER / DALÈS, MUSICIENS

Dalès, c'est la rencontre de deux musiciens, Enguerran Wimez et Joris Pesquer, qui résistent à leur façon à l'urgence hypermoderne.

Petit comité, lumière tamisée, musique instrumentale et narrative, à écouter assis ou allongés : le duo recherche et cultive ces moments d'immersion.

C'est une invitation à laisser l'imaginaire voyager.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2020/2021

21-26 sept 20 - Laboratoire technique
La Faiencerie, Théâtre de Creil

28 sept - 03 Oct 20 - Laboratoire acrobatique
La Faiencerie, Théâtre de Creil

16-26 Fév 21 - Résidence dans le cirque en dur du
Cirque Jules Verne, Amiens

01-19 Mars 21 - Résidence en salle
Agora PNC Boulazac

2-19 mars 22 - Résidence en chapiteau
Pôle Régional Cirque Le Mans

Printemps 22 - Construction scénographie

9-28 mai 22 - Résidence en chapiteau
Cirque-théâtre, Elbeuf

16-30 juin 22 - Résidence en chapiteau
Theater op de Markt, Dommelhof (BE)

2021/2022

12 sept - 3 oct 21 - Résidence en chapiteau
Transversales, Verdun

20 oct - 6 nov 21 - Résidence en chapiteau
Théâtre Firmin Gémier / Espace Cirque, Antony

Automne 21 : Prototypes scénographie

14-26 fév 22 - Résidence en studio
CCN2, Grenoble

2022/2023

26 sept - 16 oct 22 - Résidence en chapiteau
Le PALC, Châlons en Champagne
Avant-premières les 13 et 14 octobre 2022

2-10 novembre 22 - Résidence en chapiteau
La Brèche, Cherbourg
Premières les 11 et 12 novembre 2022

A partir de novembre 2022
Diffusion

PARTENAIRES

La Faiencerie, Scène Conventionnée d'Intérêt National Art en Territoire, Théâtre de Creil (FR - 60)

Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens (FR - 80)

Agora, Pôle National Cirque, Boulazac (FR - 24)

Le Carré magique, pôle national des arts du cirque en Bretagne, Lannion (FR - 22)

Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Pôle national cirque d'Antony (FR - 92)

Tandem, Scène Nationale Arras-Douai (FR - 59-62)

CCN2 - Centre Chorégraphique National, Grenoble (FR - 38)

Theater Op de Markt, Dommelhof (BE)

Transversales, scène conventionnée cirque, Verdun (55) - en partenariat avec Cirk'Eole Metz et le réseau GRAND CIEL

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie (La Brèche Cherbourg (50) et Cirque-théâtre d'Elbeuf (FR - 76))

Pôle Régional Cirque Le Mans en partenariat avec Les Quinconces-L'Espal, SN du Mans (FR - 72)

Le Palc, pôle national cirque Châlons-en-Champagne Grand-Est (FR - 51)

Fabrik Potsdam (DE)

Le Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque (FR - 59)

Le Prato, Pôle National Cirque de Lille (FR - 59)

Soutien : Ministère de la Culture / DGCA, DRAC Hauts-de-France (au titre de l'aide aux compagnies conventionnées), Région Hauts-de-France. La compagnie Un loup pour l'homme est artiste associée au théâtre de la Faiencerie de Creil pour trois saisons et sociétaire de Filage (coopérative d'accompagnement des acteur-trices artistiques et culturel-les à Lille)..

CONTACTS

Alexandre FRAY

Direction artistique

+336.87.66.45.97

alex@unlouppourlhomme.com

Lou HENRY

Diffusion, production

+336.59.44.50.43

diffusion@unlouppourlhomme.com

www.unlouppourlhomme.com

www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme

