

Nos matins intérieurs

Le Collectif Petit Travers
& le Quatuor Debussy

Dossier de création

Le projet

Le Collectif Petit Travers et le Quatuor Debussy projettent de créer une grande forme ensemble. Nous nous pencherons alors sur les liens étroits qui lient l'intime et l'universel au travers de la question de la pratique des interprètes (musicien·ne·s et jongleur·se·s) et de la façon dont elle modèle leur rapport au monde. Nous intégrerons la parole singulière de chacun·e au sein d'une pièce dans laquelle se mêleront témoignages intimes et langages musicaux et chorégraphiques. Ce sera aussi l'occasion pour nous de poursuivre un travail de plateau que nous avons commencé voilà plus de dix ans avec certain·e·s interprètes, tout autant que d'intégrer à la compagnie de nouvelles figures qui enrichiront l'éventail des présences.

Après deux aventures artistiques individuelles (la mise en scène d'*Encore la vie*, pièce pour quatre jongleur·se·s et l'ensemble TaCTuS, pour Nicolas Mathis, et la création de *S'assurer de ses propres murmures*, un duo jonglé avec le batteur de jazz Pierre Pollet, pour Julien Clément), nous avons à coeur de retrouver la richesse de la co-direction de projet et le partage de la construction d'une démarche exigeante.

La Démarche

Nous travaillerons avec 10 jongleurs et jongleuses au plateau, certain·e·s avec qui nous collaborons depuis 10 ans, d'autres que nous allons rencontrer pour ce projet. Nous avons nourri l'idée de considérer le groupe non pas comme premier, comme ce fut le cas dans certaines de nos pièces précédentes mais comme avant tout constitué d'individus singuliers, uniques, originaux dans leurs parcours, et dans leur rapport personnel à la fois au métier de la scène et à leurs pratiques du jonglage.

Chaque jongleur·se travaille dans la solitude à inventer son rapport à ses objets, c'est une pratique qui développe les singularités, chacun·e inventant, au delà des modes et des grandes tendances qui parcourent cet art, une manière unique de construire son corps et son vocabulaire, son toucher d'objet et ses enchaînements. Chacun·e vit également de manière originale son rapport à la pratique quotidienne ou non du jonglage, qui peut être vécue comme un jeu, un entraînement au sens sportif, une quête, ou une construction esthétique.

Nous avons l'envie de recueillir les témoignages, les paroles de chacun·e, avec comme idée directrice le double mouvement « émancipation/aliénation » qu'induit toute pratique exigeante, qui empiète sur la vie personnelle autant qu'elle l'enrichit, qui renferme sur soi, autant qu'elle permet la rencontre avec l'autre.

Nous aimerions réaliser une série de portraits puis ensuite s'en servir comme matériaux scéniques pour la pièce, comme fil conducteur, comme autant de zooms sur chacun·e, avant de les voir se fondre dans de grandes chorégraphies collectives où les notions de temps partagé et d'espace habité priment sur l'individualité.

Nous aimerions prendre ce grand mouvement d'aller/retour qui relie le groupe à l'individu et chaque jongleur·se au collectif par le prisme du personnel, de l'intime et de la construction de soi.

Distribution

Ecriture : Julien Clément et Nicolas Mathis

Mise en scène : Nicolas Mathis

Avec les musiciens du Quatuor Debussy : Christophe Collette et Emmanuel Bernard, *violons*, Vincent Deprecq, *alto*, Cédric Conchon, *violoncelle*

Avec les jongleurs.se.s du Collectif Petit Travers : Etienne Chauzy, Julien Clément, Rémi Darbois, Amélie Degrande, Bastien Dugas, Alexander Koblikov, Taichi Kotsuji, Carla Kühne, Emmanuel Ritoux, Anna Suraniti

Texte : en cours

Construction de la scénographie : Olivier Filipucci

Création lumière : Arno Veyrat

Régisseur lumière : François Dareys

Direction d'acteur : en cours

Direction de production : Anna Delaval

Collaboration de direction : Dorothée Alemany

Administration de production : Géraldine Winckler

Coordination logistique : Audrey Paquereau

Le Collectif Petit Travers

Le Collectif Petit Travers a été fondé en 2004. Depuis 2011, les directions artistiques sont impulsées conjointement par Nicolas Mathis et Julien Clément. L'activité de la compagnie est principalement centrée sur la production et la diffusion de pièces de jonglage de grand format et la transmission pédagogique.

En dix-huit ans, un répertoire de huit pièces, une création amateurs et quatre petites formes ont vu le jour, totalisant plus de 1000 représentations à travers le monde (Angleterre, Allemagne, Italie, Danemark, Finlande, Hongrie, Espagne, Portugal, Cambodge, Laos, Chine, Argentine, Chili, Israël, Turquie...). Des rencontres fortes avec de grands noms de la Danse (Pina Bausch, Maguy Marin, Joseph Nadj), du Cirque (Jérôme Thomas) et de la Musique (Sébastien Daucé, Pierre Jodlowski) ont lieu en chemin. Certaines sont devenues des collaborations, concrétisant ainsi la dynamique d'ouverture qui depuis l'origine nourrit cette écriture du jonglage de l'intérieur.

Le Collectif déploie également un large volet d'interventions artistiques qui vise à partager les différentes facettes et singularités de notre jonglage. Par des approches exigeantes et adaptées à différents publics, ces ateliers prennent appui sur un vaste champ de pratiques élaborées au fil du parcours et des créations. Les jongleur-se-s du Collectif interviennent régulièrement dans les écoles et centres de formation des futur-e-s jongleur-se-s professionnel-le-s.

Après dix ans de développement à Toulouse, le Collectif s'est installé en 2014 à Villeurbanne et impulse depuis un projet autour d'un espace de travail : l'Établi. Bureaux, espaces de stockage, stationnement des véhicules et espace de répétition équipé d'un plancher de danse sont réunis dans un même lieu, structurant et facilitant la vie quotidienne de la compagnie. Le Collectif a à cœur d'accueillir également d'autres équipes artistiques sur son plateau pour des temps de résidence allant de quelques jours à plusieurs semaines.

Actuellement, quatre pièces du répertoire sont en tournées (*Pan-Pot ou modérément chantant*, *NUIT*, *Encore la vie* et *S'assurer de ses propres murmures*) ainsi qu'un parcours de courtes pièces et extraits du répertoire créé in situ : *Nos Chemins*. Quatre courtes pièces sont également en tournée : *Formule*, *Ornements*, *Fragments* et *Dehors*.

Le Collectif Petit Travers est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Julien Clément / co-directeur

Après une riche découverte du cirque et de la scène à l'école de loisirs du Cirque Plume depuis 1987, Julien se forme au Centre National des Arts du Cirque. Il rejoint le Collectif Petit Travers en 2006 pour la création de *Pan-Pot ou modérément chantant*. Depuis 2011, il assure la co-direction artistique du Collectif et signe avec d'autres mises en scène de *Les beaux orages qui nous étaient promis*, *Les Moissons*, *NUIT*, *Dans les plis du paysage*, puis les duos *Formule* et *S'assurer de ses propres murmures* avec le batteur Pierre Pollet. Julien intervient régulièrement dans le cursus de formation de jeunes jongleurs et plus largement dans divers formats de stages en France et à l'étranger. Il est regard extérieur sur *Kosm* (Simon Carrot), *Celui qui tombe* (Yoann Bourgeois), *Portrait de quelqu'un qui fait quelque chose* (Boris Lozneau), *L'or blanc* (Bonthoeun Houn), *Fragments* et *Dehors*. Il est également répétiteur pour la création *Encore la vie*, et co-auteur et interprète de la prochaine création *Nos matins intérieurs*.

Nicolas Mathis / co-directeur

Nicolas se forme d'abord à l'École du Cirque Plume pendant son enfance, avant de se consacrer à diverses études universitaires (mathématiques et philosophie). Il entre au studio de création du Lido, centre de formation aux arts du cirque de Toulouse, en 2001 et crée *Le Petit Travers* avec Denis Fargeton en 2002. En 2004, il co-fonde le Collectif Petit Travers lors de la création de *Le Parti pris des choses*, pièce lauréate de Jeunes Talents Cirque Europe cette année là. Depuis 2011, il co-dirige la compagnie avec Julien Clément. Il est co-auteur des pièces : *Le Petit Travers*, *Le Parti pris des choses*, *Pan-Pot ou modérément chantant*, *Les beaux orages qui nous étaient promis*, *Femelle*, *Les Moissons*, *NUIT*, *Dans les plis du paysage*, *Ornements*, *Encore la vie* et *Nos matins intérieurs*. Il est également metteur en scène des pièces : *Femelle*, *Encore la vie*, *S'assurer de ses propres murmures* et *Nos matins intérieurs*.

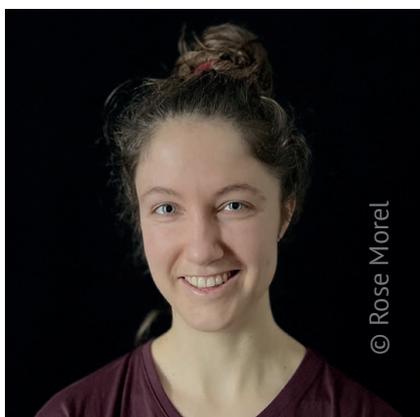
Etienne Chauzy

Etienne Chauzy est un jongleur/diaboliste parisien autodidacte. Ses premières prestations improvisées dans les lieux touristiques lui apportent à ses 12 ans une réelle envie de développer la pratique de la scène. Ayant joué dans de nombreux festivals/conventions de cirque dans le monde (Amérique sud/nord, Océanie, Moyen-Orient, Asie, Europe), il passera par le Cirque du soleil et le Cirque électrique. Il rejoint le Collectif Petit Travers en tant qu'interprète pour la création *Nos matins intérieurs*.

Rémi Darbois

Rémi s'initie aux arts du cirque au centre de formation aux arts du cirque du Lido à Toulouse puis à l'École Nationale du Cirque de Châtelleraut. Il intègre ensuite le prestigieux Collège d'État de cirque et variété de Kiev, au sein duquel il crée un numéro de cabaret sous la direction de Yuri Pozdnyakov. Rémi enchaîne les tournées internationales puis collabore en France avec diverses compagnies de cirque actuel avant de rejoindre le Collectif Petit Travers en 2011 pour *Les beaux orages qui nous étaient promis*. Il est ensuite co-auteur de *NUIT, Dans les plis du paysage* et crée en 2018 un solo intitulé *Fragments*. Il est également interprète de la prochaine création du Collectif Petit Travers *Nos matins intérieurs*.

Amélie Degrande

Amélie est originaire de Belgique, où elle commence le cirque toute jeune. Elle se spécialise en jonglage vers l'âge de 16 ans et n'en démordra plus par la suite. En 2019, après six années passées en Chine, elle s'installe en France pour se former au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Elle rejoint le Collectif Petit Travers en tant qu'interprète pour la création de *Nos Matins Intérieurs*.

Bastien Dugas

Il jongle depuis l'âge de 13 ans. Les courbes, les lignes, le rythme et l'univers visuel ont tout de suite pris sens à ses yeux. La sensibilité du mouvement et le sens esthétique n'ont eu de cesse de guider sa recherche dans la pratique de cette discipline. Il s'est formé à l'école de cirque Imhotep proche de Bordeaux et a fait ses premiers pas sur scène dans la troupe de l'école. Les nombreuses rencontres lors de convention de jonglerie ou de Masterclass l'ont fortement inspirées, guidées dans son parcours artistique, avec notamment des intervenants tel que Stephan Sing, Guillaume Martinet, Maksim Komaro... Il évolue dans diverses compagnies pluridisciplinaires (Compagnie Idéosphère, Cirque en scène, Compagnie Ezec le Floch...) tout en intervenant pour la formation professionnelle de l'école de cirque de Bordeaux de manière régulière ou sous forme de stage. Il est interprète pour *Encore la vie* et pour la prochaine création du Collectif Petit Travers *Nos matins intérieurs*.

Alexander Koblikov

Il est un jongleur de nationalité ukrainienne. Depuis la fin de sa formation (en 2008), il a été récompensé dans les principaux festivals internationaux de cirque (médaille d'or au Festival Mondial du Cirque de Demain, clown d'argent au Festival du Cirque de Monte Carlo) et travaille dans le monde entier (Big Apple Circus de New York, à Roncalli en Allemagne et dans des cabarets célèbres comme le Palazzo de Munich ou le Krystallpalast de Leipzig). Son numéro de jonglage *Le Marin*, créé en 2008, exceptionnel par sa technique, est aussi extrêmement doux, poétique, précis et fluide. Depuis quelques années, il s'est installé en France et cherche à développer des projets autres que son numéro et à mettre son jonglage au service de spectacles. Il rejoint la création *Nos matins intérieurs* en tant qu'interprète.

Taichi Kotsuji

Il commence le jonglage à l'âge de 12 ans et progresse en autodidacte. Il se forme ensuite à la danse contemporaine et crée en solo des pièces de jonglage chorégraphique. Il s'installe en France en 2017 et étudie pendant un an au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Rencontré au cours d'une formation du CNAC donné par Nicolas Mathis et Julien Clément, puis lors d'auditions, Taïchi développe son jonglage dansé dans la création *Encore la vie*. Il est également interprète pour la prochaine création *Nos matins intérieurs*.

Carla Kühne

Née au milieu des Alpes suisses, elle est très tôt attirée par le mouvement, que ce soit dans le sport, la nature, ou avec la création de dessins animés. Elle découvre le jonglage en 2015 à la Flic scuola di circo à Turin et poursuit son cursus à l'ESAC, école supérieure des arts du cirque de Bruxelles. Elle rejoint le Collectif Petit Travers en tant qu'interprète de *Nos matins intérieurs*.

Anna Suraniti

Elle commence la danse à l'âge de 5 ans et à ses 8 ans elle intègre le groupe grenade, une compagnie de danse contemporaine menée par la chorégraphe Josette Baiz. Elle s'y forme jusqu'à ses 18 ans au rythme de 10h de danse par semaine et de tournées de spectacles en semi professionnel. Elle se forme en parallèle au rythme avec des cours de batterie pendant 7 ans. L'envie d'ouvrir son monde artistique l'amène à découvrir le cirque et le jonglage. Elle continue alors à se former à l'école de cirque de Lomme pendant 4 ans où elle fera la rencontre de Rémis Darbois. Elle rejoint le Collectif Petit Travers en tant qu'interprète pour la création *Nos matins intérieurs*.

Le Quatuor Debussy

En trente ans d'activités, le Quatuor Debussy a été applaudi aux quatre coins du monde, partageant toujours avec la même passion ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses : Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie, Europe... Ses tournées régulières lui ont permis de se faire un nom sur tous les continents. Trente années d'évolution qui en font aujourd'hui l'une des figures incontournables de la scène musicale internationale : Premier Grand Prix du concours international de quatuor à cordes d'Évian 1993, Victoire de la musique 1996 (« meilleure formation de musique de chambre »), plus de trente disques à son actif (intégrale de Chostakovitch, musique française, américaine, jazz, musique actuelle, comptines...) le Quatuor Debussy jouit à ce jour d'une reconnaissance professionnelle incontestable.

Porté par des valeurs de partage et de renouvellement des formes, il a toujours eu le souhait de surprendre et d'attiser la curiosité. En créant des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaecker, Wayne Mac Gregor, Mourad Merzouki...), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacomberie...) ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, Cocoon, Franck Tortiller, Keren Ann...), le cirque (Cie Circa), le slam (Mehdi Krüger) et les arts numériques (David Gauchard), le Quatuor Debussy défend plus que tout l'exigeante vision d'une musique « classique » ouverte, vivante et créative.

Ayant depuis ses origines choisi de mettre l'accent sur l'échange et la transmission, le Quatuor Debussy anime des ateliers pédagogiques et s'engage dans des projets à destination de publics divers (enfants, personnes âgées, détenus, malades...). Il est à l'initiative de concerts-rencontres afin de partager sa passion pour les musiques d'hier et d'aujourd'hui avec tous. Enfin, le Quatuor Debussy s'investit activement aux côtés des jeunes quatuors à cordes en vue de leur transmettre les savoirs qu'il a lui-même reçus des grands maîtres, grâce au cycle spécialisé qu'il dirige au Conservatoire de Lyon depuis 2011, aux nombreux stages qu'il dispense et à l'occasion de son Académie d'été, proposée depuis 1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival Cordes en ballade en Ardèche.

Le Quatuor Debussy est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la SPEDIDAM, l'ADAMI, la Maison de la Musique Contemporaine et la Banque Rhône-Alpes.

Nos Collaborations

Le Quatuor Debussy

Engagé depuis toujours dans des compagnonnages fructueux avec le spectacle vivant en général et le cirque en particulier, le Quatuor Debussy est venu nous solliciter et nous proposer de mettre son expérience musicale et scénique au service de notre travail d'écriture du jonglage. Durant des séances d'écoute et de partage, un répertoire s'est peu à peu dessiné, jetant un pont entre la musique ancienne (Purcell, Dowland...) et l'écriture actuelle du compositeur contemporain, Marc Mellits.

La musique ancienne fait appel à notre mémoire historique, elle puise son émotion dans les racines de la culture européenne et nous parle profondément, touche directement notre sensibilité et notre oreille. Cette musique revêt une grande variété de formes et de tempos. Basée sur des motifs qui se répètent et s'enchevêtrent, elle sera pour nous la base d'une architecture sur laquelle viendront se poser nos compositions jonglistiques collectives.

La musique pour quatuor de Marc Mellits est emprunte de culture populaire, rock, répétitive, tout en proposant un langage résolument contemporain au traitement rythmique exigeant et riche. C'est une musique qui dessine des espaces, fait voyager le son d'un interprète à l'autre comme nous échangeons nos balles... un dialogue s'établit naturellement avec le jonglage. C'est également une matière riche en affects qui propose un univers sonore entre mélancolie et énergie brute. Elle soutiendra et accompagnera les prises de paroles et l'apparition des singularités vivantes de chaque interprète.

Arno Veyrat

Compagnon de route de la compagnie à ses débuts, Arno Veyrat a également signé toutes les créations lumière de la compagnie 111 depuis ses débuts. Son regard affuté, sa connaissance des contraintes des techniques circassiennes en font un collaborateur précieux qui sait modeler les espaces, les rendre vifs et poétiques avec une économie de moyen. Ses parti-pris en terme de rythmes et de couleur permettent un dialogue constant avec la matière vivante et viennent épaissir les perceptions du spectateur tout en guidant son regard. Il signera sa quatrième mise en lumière pour notre compagnie.

Planning prévisionnel de création 2021/2023

2021

26 au 30 avril – 1 semaine
Stage à l'Établi, Villeurbanne

14 au 25 juin – 2 semaines
Stage à l'Établi, Villeurbanne

Juillet

Choix définitif de la distribution des 10 jongleurs et jongleuses

27 septembre au 8 octobre -2 semaines
Laboratoire à l'Établi, Villeurbanne

5 au 8 octobre - 1 semaine
Entretiens avec les interprètes jongleur.se.s

Automne

Entretiens avec les interprètes du Quatuor Debussy

2022

21 au 26 février – 1 semaine
Résidence studio à la Maison de la Danse – Lyon

25 au 29 Avril – 1 semaine
Résidence studio à la Maison de la Danse – Lyon

2 juillet au 12 juillet – 2 semaines
Résidence à La Brèche - Pôle National Cirque Normandie, à Cherbourg

26 septembre au 1 octobre - 1 semaine
Résidence à l'établi, Villeurbanne

14 au 24 novembre – 2 semaines
Résidence au Sirque, Pôle National des Arts du Cirque Nexon Nouvelle Aquitaine

2023

13 au 24 février – 2 semaines
Résidence à l'Agora, Pôle National de Cirque Boulazac Aquitaine

17 au 28 avril– 2 semaines
Résidence au Carré Magique, Pôle National Cirque Bretagne, à Lannion

15 au 27 mai – 2 semaines
Résidence à La Brèche - Pôle National Cirque Normandie, à Cherbourg

19 au 30 juin – 2 semaines
Résidence à Circa, Pôle National Cirque Auch

Fin août / début septembre (21/08 au 3/09 ou 28/08 au 10/09) – 2 semaines

Résidence sur plateau - lieu en cours de recherche

11 au 15 septembre - 1 semaine

Résidence de finitions

15 et 16 septembre 2023

PREMIÈRES au Théâtre National Populaire - Villeurbanne / Biennale de la Danse de Lyon 2023

Pré-achats saison 23/24

Confirmés :

- Rebonds Biennale de la Danse 2023 en Région AURA : La Rampe à Echirolles ; Le Vellein, scènes de la CAPI à Villefontaine. + en cours : La Comédie Clermont-Ferrand scène nationale ; La Comédie, CDN de Valence ; Maison des Arts du Léman à Thonon Les Bain.
- Cirque Théâtre d'Elbeuf - Pôle National Cirque Normandie pendant le temps fort des créateurs : du 13 au 15 octobre 2023
- Opéra de Limoges, en collaboration avec le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque Nexon Nouvelle Aquitaine
- Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan : 14 décembre 2023
- Théâtre-Molière Sète, scène nationale archipel de Thau et tournée en Occitanie : janvier 2024
- Tournée en Normandie dans le cadre de SPRING 24, Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf : avril 2024
- Théâtre de La Cité Bleue à Genève (Suisse) : juin 2024
- Le Carré Magique, Pôle National Cirque Bretagne à Lannion
- Représentation à l'Agora, Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine
- Le PALC, Pôle National Cirque Grand-Est et La Comète, scène nationale de Châlon-en-Champagne

En cours :

- Equinoxe, scène nationale de Châteauroux
- Bonlieu, scène nationale d'Annecy
- Scènes et Cinés à Istres

Soutiens

Coproduction et accueil en résidence : Maison de la Danse, Pôle européen de création, Lyon ; La Biennale de Lyon ; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie | La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d'Elbeuf ; Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque Nexon Nouvelle Aquitaine ; Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine ; Le Carré Magique, Pôle National Cirque en Bretagne.

Coproduction : La Cité Bleue, Genève ; Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale ; La Rampe-La Ponatière, scène conventionnée danse et musique, Echirolles

Accueil en résidence : Circa, Pôle National Cirque Auch.

Recherche de partenaires en cours.

A découvrir

TEASER

Nos matins intérieurs

Marc Møllits

Le Quatuor Debussy

String Quartets No 3, 4, 5
Quatuor Debussy,
teaser

OPUS
création 2013,
teaser

Requiem(s)
création 2017,
Extrait Haydn

Le Collectif Petit Travers

Dans les plis du paysage
création 2016,
teaser

Encore la vie,
création 2019,
teaser

CONTACTS

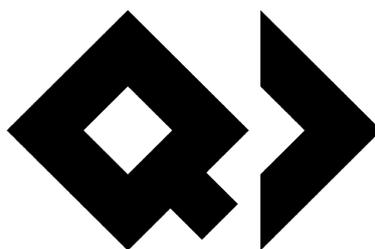
Collectif Petit Travers
L'Établi
36, rue Émile Decorps
69100 Villeurbanne
04 72 12 72 73
www.collectifpetittravers.org

Dorothee ALEMANY
Collaboratrice de direction
d.alemany@collectifpetittravers.org
07 86 25 82 26

Quatuor Debussy
1, rue Philippe de Lassalle
BP 4357
69242 Lyon Cedex 04
04 72 48 04 65
www.quatuordebussy.com

Marine BERTHET
Directrice déléguée
diff@quatuordebussy.com
04 72 48 04 65

QUATUOR
DEBUSSY