

Compañía de Circo "eia"

intarsi

Dossier pédagogique

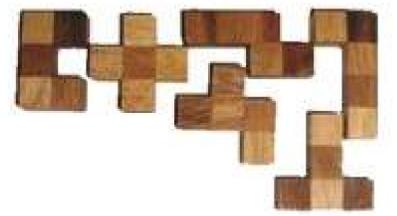

Sommaire

Sommaire	p. 2
Thèmes	p. 3
La compagnie	p. 4
Le spectacle	p. 5
Pistes de travail	p. 6
Contacts	p. 10

Thèmes

L'Etre ensemble

La rencontre

Les relations humaines

Le langage du corps

inTarsi est une réflexion sur la grandeur de la rencontre et la transformation des sentiments: chacun est seul à sa manière, mais nous ne sommes pas si différents de ceux qui nous entourent...

Combien de fois ne nous sommes-nous pas trouvés dans une foule et nous nous sommes sentis bien seul et étranger à cette multitude ? Combien de fois, bien que seul, nous nous sommes senti entouré par tout ce dont nous avons besoin ?

Nous sommes fascinés par la constante transformation des relations humaines avec ses rencontres et ses incompréhensions, avec ses complicités et ses moments de solitude...

En tant qu'artistes de cirque, nous vivons en transformation continue et notre façon de faire du cirque se métamorphose avec nous, avec les sentiments qui impulsent chaque salto et chaque équilibre impossible.

Alors, de quelle manière la technique de cirque conditionne-t-elle la création artistique et de quelle manière la création artistique transforme-t-elle la technique de cirque ?

Disciplines concernées

EPS
Lettres
Arts

La Compagnie de Cirque "eia" (en français : élans imprévus accordés , en sarde : 'oui') naît en 2009 de l'association de plusieurs artistes : Armando Rabanera, Fabrizio Giannini et Cristiano Della Monica (Cirque Vague, Circo de la Sombra et Le Grand Osim Orchestra) et Francesca Lissia et Celso Pereira (Celso y Frana). Après 5 ans d'expériences en collectif (son premier spectacle, **CAPAS**, a fait le tour de l'Europe visitant 12 pays, avec plus de 150 représentations), le moment est venu de s'ouvrir à d'autres horizons, en développant les formations initiales et en proposant à d'autres artistes de rejoindre le groupe pour participer à deux nouvelles créations : **Espera**, spectacle de cirque dans la rue, et **inTarsi**, spectacle de cirque en salle, qui est l'objet de ce dossier.

«Dans une époque où la différence représente souvent un problème, nous cherchons à faire de nos particularités un point fort et une richesse à travers un travail véritablement collectif, à l'image de la couleur et de la variété du monde actuel.»

Prix de la Ville de Barcelone 2011, « pour le spectacle CAPAS, pour le risque amené dans la recherche et l'innovation circassienne ».

inTarsi

Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas lâcher, transformer et transformer encore...

Quatre acrobates, mêlant grâce et folie, nous transportent dans un univers peuplé de fragments de vie. Solitude, partage ou vivre ensemble sont évoqués à travers la danse, le théâtre de geste et, surtout, les arts du cirque (portés acrobatiques, banquine, mini-trampoline, corde à sauter).

Distillant un humour tendre, ces quatre individus évoluent autour et avec des éléments en bois, supports à toutes les métamorphoses.

Un cirque en perpétuel mouvement, réflexif et viscéral, une invitation à partager une expérience humaine.

-> Quelle est la différence entre le Cirque traditionnel et le Cirque actuel ?

LES ARTS DU CIRQUE

CIRQUE TRADITIONNEL – CIRQUE CONTEMPORAIN

Cirque traditionnel ou cirque classique	Cirque contemporain ou cirque actuel
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Succession de numéros : Une douzaine, durant chacun environ 8 min. La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage d'éléments variés. Un numéro peut en remplacer un autre. Les différents artistes présents sur la même spectacle ont rarement conçu ensemble ce spectacle. L'ordre des numéros obéit à des contraintes techniques et à une hiérarchisation des émotions . Reprises clownesques et interventions de monsieur Loyal pour ponctuer régulièrement le spectacle, détourner l'attention du spectateur pendant l'installation d'agrès et le soulager, par le rire des « émotions fortes ». ▪ Les fondamentaux : Ils sont toujours présents : entrées clownesques – chevaux – fauves – aérien – acrobatie – équilibre – jonglage – grande illusion. Le spectacle se termine toujours par une parade. La musique est à base de cuivre et de percussions ▪ Dramatisation d'un numéro : Palliers de difficulté croissante avec une pause marquée à chaque étape et l'appel des applaudissements. Pour les puristes, le danger doit être réel (les trapézistes ne sauraient être longés). Lorsqu'un numéro est raté, l'artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique de construction dramatique couramment utilisée. Trois émotions : le rire – la peur – l'émerveillement. ▪ La piste : La piste est circulaire, de 13 m de diamètre Le cercle de la piste renvoie à l'histoire et au théâtre équestre. Le cercle de la piste rappelle le cercle de famille, un espace de communication avec l'au delà. Présence du chapiteau. ▪ L'imagerie : Riche imagerie qui fait l'esthétique du cirque : les couleurs, les sons, les odeurs : omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de barbe à papa. ▪ L'absence de texte. Les artistes ne parlent pas (à l'exception des clowns et Mr Loyal) Les artistes n'interprètent pas de personnages. 	<p>Apparition au milieu des années 70 du nouveau cirque qui a revu un par un, mais pas forcément simultanément, ni conjointement, tous les codes du cirque traditionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'unité élémentaire n'est plus le numéro, mais le geste : Les successions de gestes représentent des tableaux. Il n'y a pas d'unité dans le temps. Il peut y avoir plusieurs tableaux en même temps, mis sur le même plan. Le spectateur est dans l'impossibilité de tout voir et doit choisir son point de vue. Le geste ne prend sens que lié à d'autres gestes, donc à un niveau syntaxiques. Le spectateur ne reçoit pas une suite de mots, mais un discours composé de phrases. La signification du geste est conditionné par les autres gestes qui précèdent, par ceux qui suivent et même par les autres éléments sur lesquels s'appuie cette signification (costumes, musiques, scénographie, musique...) ▪ Il y a une écriture poétique. Il peut y avoir un récit. La composition s'apparente plus à celle du théâtre et de la musique. Les fondamentaux ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Cies de clown, de jongleurs, d'arts aériens, d'arts équestres). Les applaudissements sont rarement sollicités, la mise en scène tentant parfois même de l'interdire. La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d'autres. ▪ Les émotions recherchées sont plus subtiles. C'est la diversité esthétique qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente de construire une atmosphère singulière, un univers mettant en cohérence les options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques du cirque sont utilisées comme un langage. Les thèmes traités sont très divers (guerre, amour etc ...) et les registres d'esthétique différents (l'esthétique du merveilleux, du féérique, de la provocation, du dépouillement, de la parodie, de l'absurde...) ▪ La piste n'est plus l'architecture naturelle unique. Le cirque peut investir d'autres espaces conventionnels de représentation (théâtre...) mais aussi inventer des dispositifs scéniques originaux ▪ Les numéros animaliers sont rares ou inexistantes. ▪ Les artistes peuvent incarner des personnages et avoir du texte

Source : academie de Toulouse

Pistes de travail

-> Qu'évoque le titre du spectacle "inTarsi" ?

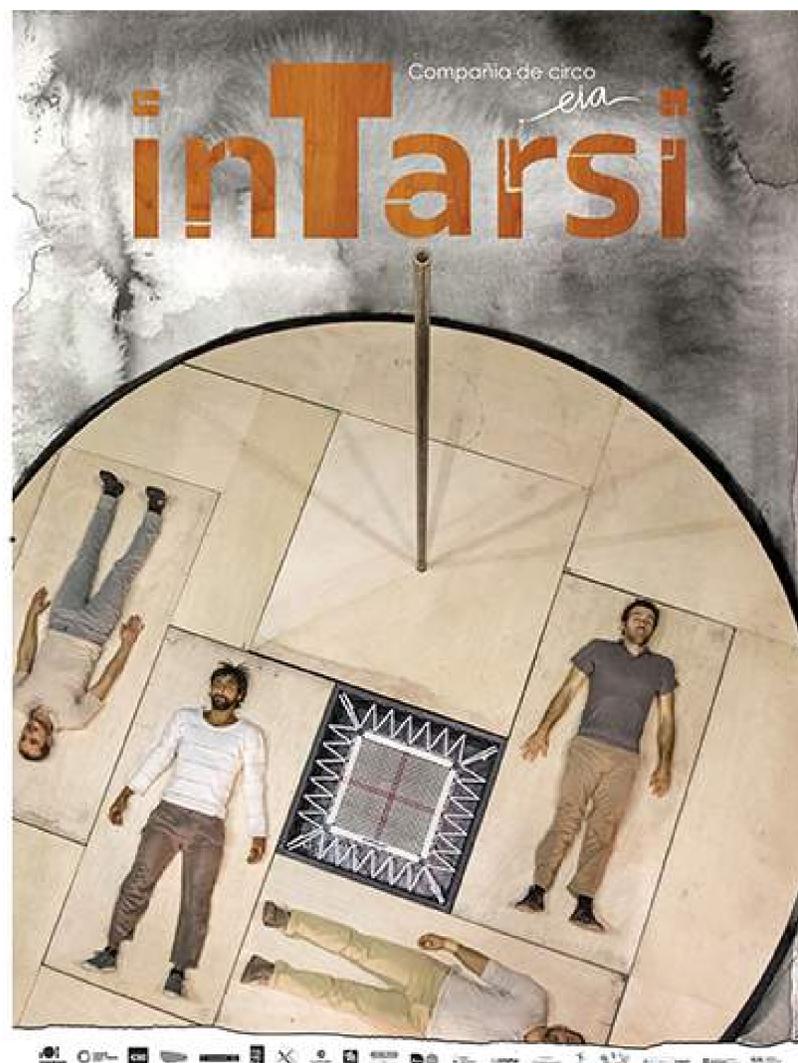
- Titre en langue étrangère : "intarsi" est le pluriel de "intarsio"
- Définition : Intarsio

« Terme italien pour désigner des panneaux décoratifs composés de fragments de bois diversement colorés et assemblés pour former des motifs ornementaux, des perspectives architecturales, des scènes figuratives sur les murs lambrissés des pièces, les stalles d'église, les coffres, etc. »

« Pièce de marqueterie »

- Le mot « intarsio » dans le langage commun est utilisé pour indiquer tout ce qui est entrelacé, dans cette création ce concept comme métaphore de la société, des pièces qui s'entrelacent pour créer une image collective.

-> Que pensez-vous de l'affiche du spectacle ?
Traduit-elle l'univers du spectacle ?
Et vous, que proposeriez-vous comme affiche ?

-> Quels sont les différents métiers qui interviennent dans la création d'un spectacle ?

DISTRIBUTION

Idée Originale – Compagnie de Cirque "eia"
Mise en Scène - Compagnie de Cirque "eia" et Jordi Aspa
Interprètes - Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, Manel Rosés Moretó
Direction musicale - Cristiano Della Monica
Chorégraphie - Michelle Man
Scénographie - Compagnie de Cirque "eia" et El Taller del Lagarto
Création Lumières – Sarah Filmer "SANKEY"
Costumes - Fanny Fredouelle, Rosa Crehuet
Production - Compagnie de Cirque "eia" et La Destil.leria
Collaborations artistiques - Roberto Magro, James Hewison, Giulia Venosa – Oiné Ensemble

- Une équipe artistique présente sur scène : 4 circassiens

Dans nos créations, les artistes participent également à la mise en scène du spectacle avec l'aide d'une personne en "regard extérieur"

- Une équipe technique : 1 technicienne lumière, 1 technicien son.

Ces deux personnes préparent en amont les plans lumières ou plans son pour chaque tournée (en lien avec le directeur technique du lieu qui accueille le spectacle) et sont présents à chaque représentation en régie.

- Une équipe artistique pour la création du spectacle : direction musicale, chorégraphie, scénographie, costumes.

Cette équipe intervient pendant le processus de création à la demande des artistes. Une fois le spectacle prêt ils ne suivent pas la tournée.

- Une équipe de production. La compagnie "eia" fonctionne de manière autonome. Si les paies et une partie de la diffusion (vente du spectacle) sont externalisées, les artistes participent en grande majorité aux tâches administratives : communication, diffusion, comptabilité, gestion des contrats etc.

Les artistes de la compagnie sont donc extrêmement polyvalents.

-> Quelles sont les différentes disciplines artistiques présentes dans le spectacle ?

Arts du cirque : Main à main, banquine, trampoline, mât chinois, bascule, corde à sauter, équilibres (voir détails page suivante)

Théâtre gestuel

Danse

Plusieurs disciplines artistiques sont présentes dans le spectacle, passant de l'une à l'autre par un travail minutieux et chorégraphié. C'est ainsi que le geste circassien cherche à produire une émotion, un signifiant et aller au delà d'une prouesse technique et sportive pure, La question du risque de la performance, inérante aux arts du cirque, reste en retrait par la mise

Les disciplines de cirque (une 40ème sont référencées) sont les spécialités des acrobates. Elles peuvent-être classifiées en 6 catégories : Acrobatie au sol, acrobatie aérienne, équilibrisme, jonglerie, art clownesque, art equestre. Catégories comportant elles-mêmes de nombreuses sous catégories.

Vous trouverez davantage d'informations sur toutes les disciplines de cirque, leurs origines et leurs spécificités sur le site :

<http://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/disciplines-de-cirque>

La compagnie "eia" est spécialisée en acrobaties au sol :

Main à main :

" Discipline acrobatique rigoureuse, présentée par deux ou plusieurs acrobates au sol, dans laquelle le porteur exerce avec le voltigeur des figures de force, d'équilibre, d'élévation et de souplesse par des portées sur les mains ou encore sur la tête." *

Banquine :

" Discipline acrobatique s'exécutant au sol par deux porteurs qui propulsent d'une poussée de bras un voltigeur debout sur leurs mains entrecroisées (position appelée banquette), cette propulsion permettra au voltigeur d'accomplir des sauts acrobatiques" *

Trampoline :

" Discipline issue de la gymnastique, elle est constituée d'une toile élastique de grandeur variable tendue par des ressorts sur un cadre sur pieds, sur laquelle les acrobates exécutent des figures et des sauts acrobatiques." *

Mât chinois :

"Après d'origine asiatique, composé d'un ou plusieurs poteaux en métal fixés verticalement au sol et allant généralement de 3 à 9 mètres de hauteur, sur lequel évolue un ou plusieurs acrobates qui y grimpent pour accomplir différentes figures et sauts acrobatiques.

Equilibre :

" Discipline acrobatique ancestrale remontant à l'époque de l'Antiquité et qui demande à l'équilibriste d'exécuter diverses figures et acrobaties en équilibre sur les mains ou la tête. " *

Bascule (aussi appelée planche sautoire):

" Planche à bascule où les voltigeurs sont propulsés par un ou deux pousseurs sautant du haut d'un piédestal, pour effectuer des sauts acrobatiques et arriver soit sur un tapis au sol ou en colonne sur les épaules d'un porteur. " *

Corde à sauter :

Discipline non classifiée car elle n'est pas enseignée dans les écoles de cirque et que très rarement intégrée à un spectacle.

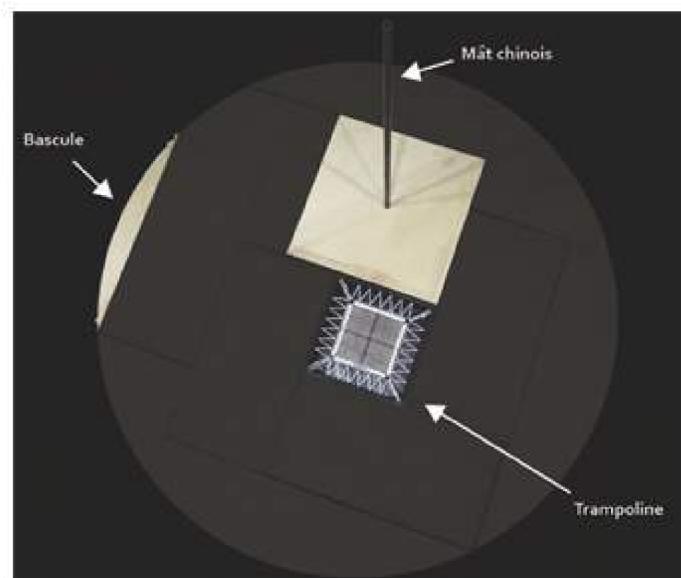
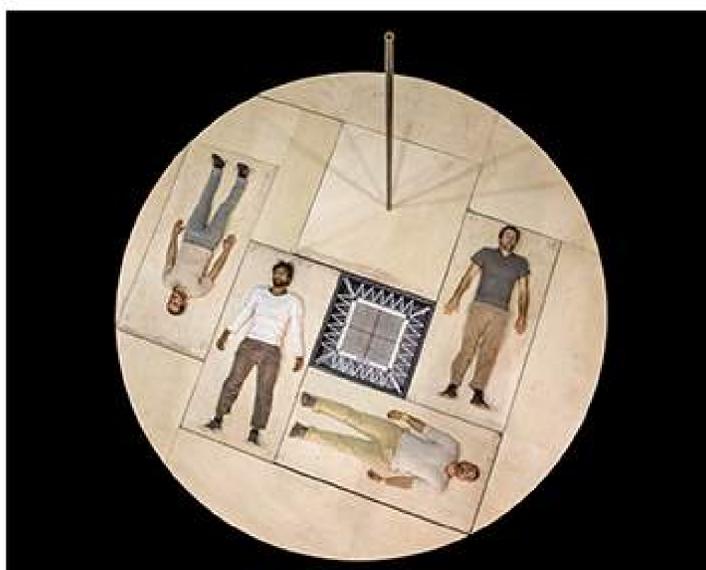

-> Quelle est la place de la scénographie dans le spectacle ?

Tout en soulignant le concept de « intarsio » (en italien : pièce de marqueterie) nous avons imaginé une structure circulaire et multigéométrique qui se transforme continûment au long de l'œuvre.

Ainsi composé de 13 modules en bois déplaçables, utilisés sous différentes formes (paravents, balançoire, bascule, toboggan etc.), ils impulsent, supportent ou agrémentent une situation. Ces modules sont ainsi capables de se transformer au fil des scènes, d'évoluer et de changer avec les personnages et les émotions.

Une grande partie de notre recherche artistique se concentre sur ce travail et cette relation entre le sujet et l'objet de l'action, pour qu'il s'intègre et participe naturellement au discours narratif. La scénographie est plus qu'un outil, elle est véritablement "un personnage de plus", capable de se transformer et évoluer au fil du jeu.

-> Le corps comme langage

Peut-on écrire, dire, exprimer par son corps ? Quelles sont les émotions partagées ?

La voix et la parole sont peu utilisées dans nos créations. Pour tenter d'aller davantage dans le domaine des sensations, nous privilégions un travail sur le langage du corps, sur une communication gestuelle non verbale.

Les arts du cirque, comme la danse, mettent le corps en exergue et c'est lui seul qui fait sens, qui est source de symboles et de significations. Ce langage privilégie le sensitif, l'intuitif, l'instinctif, les affects, plutôt que la logique d'une pensée intellectuelle et rationaliste. Sans nommer, le corps éveille le ressenti ouvrant ainsi le champ des interprétations.

Vous pourrez ainsi repérer dans le spectacle différentes illustrations d'émotions :

- La solitude
- L'étonnement / la surprise
- La fierté
- Le surpassement de soi
- La folie
- La gaieté

Bon spectacle à vous !

Contacts
CONTACTS

eia
Compañia de circo

Fabrizio Giannini
circoeia@gmail.com
inTarsi@circoeia.com
+34 625 722 067

Laure Roman
circoeia@gmail.com
romanlaure@gmail.com
+33 (0)6 79 50 95 71

Compagnie de Cirque "eia"
c/Jordi de Sant Jordi, 50 baixos 2a
08027 Barcelona
www.circoeia.com
Facebook.com/CircoEia - Twitter : @CircoEia

