

CREATION en janvier 2021

A partir de 2/3 ans ~ 35 min | Cirque graphique

Production

Cie SCoM

Co-productions

Plateforme 2 pôles cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg (50) et le cirque Théâtre à Elbeuf (76) ; ARCHAOS – Pôle national cirque, Marseille (13) ; Odyssud – scène conventionnée art, enfance et jeunesse – Blagnac (31) ; Domaine d'O (en cours)

Soutiens & partenaires

Créa Kingersheim – Festival MOMIX (67) ; Festival Petits et grands (44) ; Théâtre d'Angoulême – scène nationale (16) ; Le Palc – Pôle national cirque Grand Est ; Région Grand Est ; CNAC ; CIRCa – Pôle national cirque d'Auch (32) ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance (31) ; Cirque Jules Verne - pôle national cirque d'Amiens (80) ; Domaine d'O (34) ; Théâtre du champ exquis - scène conventionnée d'intérêt national art enfance jeunesse (14) ; CASDDV Espace G.Sadoul/La NEF (88) ; Ville de Cugnaux (31)

TRAIT(S) Essai de Cirque Graphique

TRAIT(s) est un essai de cirque graphique.

C'est le dernier volet d'un triptyque à l'adresse du jeune public proposant une revisite contemporaine de trois fondamentaux du cirque : Le corps, la famille et le cercle.

Inspiré par les œuvres des peintres abstrait Vassili Kandinsky, Joan Miro et Yayoi Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène un e circassien ne à la roue Cyr afin d'entreprendre la réalisation d'une œuvre picturale à l'aide de son agrès. Dans sa forme et dans son propos, de l'agrès à l'adresse public circulaire, ce spectacle souhaite explorer le cercle afin d'explorer ce qui fait le cirque. Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l'action de l'agrès, le mouvement circassien s'écrit, se dessine.

A l'instar de la parfaite maitrise technique que nécessite l'art pictural, TRAIT(s) permettra de révéler l'extraordinaire performance que revêt la maitrise totale d'un agrès de cirque. Avec pour risque constant celui de la rature.

TRAIT(s) est un spectacle dont l'art est la matière

DISTRIBUTION

Conception, scénographie, mise en scène Coline Garcia Aide à la mise en scène Nathalie Bertholio Interprétation Marica Marinoni et Felipe Nardiello (en alternance) Régie Générale Julie Malka Création sonore Eric Pollet Regard Plastique Camille Dauba Regard extérieur Rémy Bénard

« Le cercle est la forme la plus modeste, la plus élémentaire, mais sans aucun compromis. C'est-à-dire qu'il se présente de façon inconditionnelle. Il est précis mais d'une possibilité infinie de variations. Stable et instable à la fois. Discret et fort en même temps. [...] Le cercle est la synthèse des plus grandes oppositions, il créé la liaison du concentrique avec l'excentrique dans une forme d'équilibre. Parmi les trois formes primaires, il est la modulation la plus claire conduisant à la quatrième dimension »

Vassily Kadinsky / 12 octobre 1930

Mon travail d'auteure a débuté en 2016 par l'écriture d'une pièce à destination du très jeune public : Borborygmes. A cette époque, l'envie de stimuler une création exigeante pour ce public était forte. J'avais fait le constat que malgré l'institutionnalisation du cirque contemporain, l'iconographie du cirque traditionnel frappait toujours massivement les imaginaires tant les propositions contemporaines destinées au public très jeune semblaient inexistantes. Imaginer aujourd'hui une écriture circassienne contemporaine pour ces publics est plus que jamais un enjeu de taille pour notre secteur et c'est une grande motivation pour moi.

C'est dans cette dynamique que je conçois TRAIT(s). Comme une parfaite continuité de mon travail de création à bien des endroits. C'est mon troisième spectacle et le troisième volet d'un triptyque qui offre une revisite de trois fondamentaux du cirque : Le corps — La famille — Le cercle. J'avais envie d'entreprendre une œuvre organique. Spontanée. Plastique. Pour dessiner le cirque et écrire le mouvement.

Penser TRAIT(s) comme un élément caractéristique, comme une marque distinctive de l'utilisation d'un agrès est une volonté forte. J'y aborde la roue Cyr en terme d'objet-outil-instrument en en faisant un vecteur potentiel de langage, capable d'exprimer la continuité du corps vers l'image par l'empreinte picturale. Autrement dit, je souhaite construire une pratique artistique du cirque en engageant l'objet dans des jeux d'éclairages mutuels entre le corps et le mouvement, les arts et l'image. Magnifier l'image depuis le corps en passant par l'objet.

TRAIT(s) est fabriqué comme un espace de découvertes et d'expérimentations me permettant de poursuivre et de parfaire ma réflexion sur la sexualisation des agrès de cirque. De manière singulière, j'introduis puissamment ce questionnement dans mon processus de création en écrivant un solo avec deux artistes : une femme et un homme. Aborder le processus de création de cette manière me permet certes de proposer une écriture dénuée de stéréotypes de genre, mais plus encore elle permet à l'artiste au plateau de se déjouer des codes sexués dans lequel son agrès le place par incorporation. Ce qu'il-elle à appris par corps. Joué en alternance et de manière aléatoire par une femme et un homme, je veux proposer une écriture chorégraphique qui permette de déconstruire et d'interroger nos projections et nos attentes inconscientes en tant que spectateur rice.s.

TRAIT(s) est un essai de cirque graphique. En m'appuyant sur le geste créatif des peintres abstraits - Miro, Delaunay, Kandinsky, Kusama, Calder etc. - je propose d'explorer le cercle afin d'explorer le cirque. La roue Cyr et le corps imbibés d'encre, de peinture, de craie, laisseront sur leurs passages différentes traces capables de rendre palpable le mouvement circassien. Ma place d'auteure réside ici à inventer une écriture en mesure de matérialiser l'action du cirque avec précision.

TRAIT(s) prend le risque d'écrire le cirque en le dessinant. Imprimer un cirque diffèrent. Construire une mémoire corporelle graphique.

Coline Garcia

UN PROCESSUS DE CREATION MIXTE

Sur ce projet je souhaite entamer une réflexion sur la sexualisation des agrès de cirque afin de vraiment travailler un rôle non genré. Dans cette perspective, la création de ce solo intégrera le travail avec une circassienne et un circassien qui seront tous deux capables d'interpréter le rôle en diffusion et ce, de manière indifférenciée.

Nous choisissons de remonter à la source avec un autre regard. De sonder notre espèce. De confronter ses croyances, ses valeurs et ses représentations, de mettre à nu nos failles et tisser nos fragilités. Il est très important pour moi de travailler sur cette notion de corps en mouvement au-delà du sexe.

Cette écriture mixte permettra donc de remettre en question les attentes liées au genre et de se consacrer à une recherche autour du mouvement pur. Faisant abstraction de nos certitudes, de nos valeurs et de nos mythes fondateurs pour ne garder que l'essentiel, le TRAIT corporel et graphique. L'empreinte du corps dans l'espace. Cela pour mettre à l'épreuve nos capacités de raisonnement, de choix, et de subjectivité

AGRES

Agrès récent, et peu côtoyé dans les spectacles de cirque tout public. La roue cyr a ce quelque chose d'hypnotique, le corps tourbillonnant, entrainé par l'agrès et inversement. Elle nous ramène à l'essentiel, le mouvement circulaire, le cercle, le déplacement de l'air. Son langage est universel et très accessible aux jeunes enfants. Par ailleurs, cet agrès possède une grande capacité d'adaptation à des lieux non équipés permet de rendre itinérantes des disciplines circassiennes

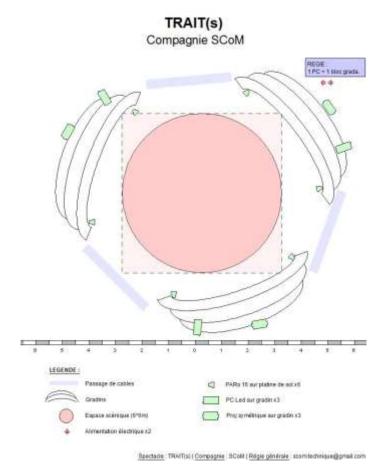
CREATION MUSICALE

La musique sera jouée en live. La ligne directrice de la création musicale s'appuie sur le projet général de la compagnie qui a pour volonté de proposer une revisite des codes du cirque. En l'occurrence, le musicien utilisera des instruments circulaires et connotés (trombone, tuba) pour les exploiter de manière contemporain en les couplant à une création MAO etc.

ADRESSE PUBLIC

Je souhaite travailler une mise en scène circulaire. A la fois dans la proximité avec le public que cette configuration impose mais aussi pour parfaire mon exploration du cercle. Nous souhaitons avoir nos propres gradins afin de posséder une autonomie totale. La configuration sera donc circulaire imposant *de facto* la circularité.

LA COMPAGNIE SCOM

Dans un premier temps, la compagnie a orienté son travail vers le cirque de création pour le jeune public avec le désir de formuler pour celui-ci une écriture circassienne contemporaine spécifique. Pour cela, Coline Garcia œuvre à la construction de pièces circassiennes très ancrées dans la réalité en plaçant ses processus de création proche d'un travail ethnographique. Les pièces de la compagnie s'appuient donc sur des propos très proches du quotidien des enfants et prend forme au cœur de scénographies brutes, minimales. L'axe majeur des créations jeune public de la compagnie est donc de proposer une esthétique dénuée de naïveté, capable de stimuler l'imagination des enfants, tant dans la projection que dans la réflexion.

Par ailleurs, la compagnie défend une réelle volonté de diffusion sur les territoires ruraux. En ce sens, elle travaille à mettre au point des dispositifs portatifs capables de s'adapter à des lieux non équipés. Ceci dans le but de rendre itinérantes des disciplines circassiennes qui ne le sont pas, en l'occurrence la corde lisse. Ce projet d'itinérance des disciplines circassiennes aériennes est un axe cher à la compagnie qui se mobilise concrètement pour la diffusion des nouvelles formes de cirque auprès de publics non-initiés.

Enfin, la compagnie SCoM développe une démarche de création militante en faveur de l'égalité femme-homme. Dans sa forme tout d'abord, elle veille scrupuleusement à ne jamais véhiculer - et donc reproduire - des stéréotypes sexués dans ses créations. En outre, elle veille à créer des rôles mixtes dans ses créations. Cette approche singulière sera poussée encore un peu plus loin dans le projet TRAIT(s) avec la mise en place d'un processus de création mixte (une circassienne et un circassien) d'un solo. Enfin, la compagnie développe un projet de création (2023) qui interrogera les manières dont la sexualité (au sens large : drague, séduction, érotisme, pornographie, pratiques sexuelles, orientations et inclinaisons hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles) et ses représentations (liées aux pratiques) s'articulent avec la domination masculine

LES PRECEDENTES CREATIONS

« Borborygmes » – Cirque contemporain à partir de 3 ans - (301 représentations) Création 2016 à la MJC Rodez - Scène conventionnée Art, enfance et jeunesse

Production Cie SCoM – Coline Garcia

Soutiens à la création Région Occitanie, La Cascade - Pôle National Cirque de Bourg Saint Andéol (07), Cirque-Théâtre d'Elbeuf - Pôle National Cirque de Normandie (76), La Brèche - Pôle National Cirque de Basse Normandie/Cherbourg- Octeville, Compagnie111 – Aurélien Bory/ Nouvelle digue, MJC de Rodez - Scène conventionnée (12), Centre Culturel de Ramonville, ADDA 82, Association Faits et Gestes

« M.A.I.S.O.N » - Cirque contemporain à partir de 6 ans – (56 représentations) Création le 9 octobre 2019 à la scène nationale d'Albi

Production Cie SCoM - Coline Garcia

Co-Productions CREAC Bègles - Cité Cirque (33) ; Domaine d'O (34) ; La Cité Cirque Marcel Marceau (72) ; Scène nationale d'Albi (81)

Soutiens & partenaires Région Occitanie ; CIRCa - PNC - Auch (32) ; Cirque Théâtre D'Elbeuf - PNC (76) ; Carré Magique Lannion Trégor - PNC en Bretagne (22) ; Cirque Jules Verne - PNC d'Amiens (80) ; Le Prato - PNC de Lille (59) ; Théâtre le Grand Bleu - Scène conventionnée (59) ; Théâtre des deux Points - Scène conventionnée de Rodez (12) ; La Grainerie - Fabrique des Arts du Cirque et de l'itinérance (31) ; Théâtre des Franciscains - Béziers (34); ADDA 82 ; Compagnie 111 - Aurélien Bory ; La Nouvelle digue (31) ; La cave coopérative - Baro d'evel Cirk

EQUIPE ARTISTIQUE

Coline Garcia - Metteuse en scène

Arc en Cirque (Chambéry), Flic (Turin), Centre National des Arts du Cirque « CNAC » (Chalons en champagne). Au fil des écoles, je suis devenue experte de ma discipline, la corde lisse, et j'ai pu créer un nouvel agrée : le tricotin.

Après 8 années en tant qu'interprète, je fonde la compagnie SCoM (Sterno Circo Occipito Mastoïdienne) en 2016 et je me lance dans la création de mon premier spectacle intitulé « Borborygmes », spectacle à destination du jeune public. Je créé ensuite M.A.I.S.O.N en 2019.

Marica Marinoni - Circassienne à la roue cyr

Marica Marinoni est née à Milan dans les derniers jours d'octobre 1995.

Elle trouve sa passion dans le Trampoline Elastique qu'elle pratique en compétition pendant 7 ans. Puis, convaincue que son avenir ne se limitera pas à une toile élastique, elle décide de se concentrer sur ses études en s'intéressant pendant cinq ans au dessin, à la peinture et à l'histoire de l'art. Après avoir obtenu son diplôme, elle découvre l'existence d'une école de cirque à Turin.

Le cirque commence entre petit à petit dans sa vie et poussée par cette nouvelle passion, elle bouleverse tous ses projets universitaires en commençant cette nouvelle aventure et en choisissant la roue Cyr comme spécialité.

Après deux années de formation préparatoire à la FLIC, elle est admise au CNAC dont elle sort diplômée en 2019 après avoir terminée la tournée du spectacle *On n'est pas là pour sucer des glaces* mis en scène par Galapiat cirque.

Au-delà de son investissement dans la compagnie SCoM, elle travaille à la création du spectacle *espace TORO* avec le collectif CMR ainsi qu'une co-écriture de son solo avec Juan Ignacio Tula.

Felipe Nardiello - Circassien - danseur

Felipe Nardiello est né au Chili , pays où il a commencé à étudier et à travailler dans le monde du cirque et de la danse. Il est arrivé en Europe il y a 7 ans pour se professionnaliser et approfondir sa technicité circassienne.

Après s'être formé au Centre des Arts Aériens au Chili, il entre en 2013 à la FLIC où il commence à pratiquer la roue cyr. Il en sort diplômé en 2016. Il cherche à développer son propre langage en essayant de lier la technique de la roue cyr avec les acrobaties et la danse contemporaine.

Cela lui a permis de travailler depuis 2016 avec la compagnie de cirque « NoFit State Circus ». Il collabore également avec la compagnie de danse contemporaine « Le grand jeté » et la compagnie Kiaï qui l'amène en tournée à travers l'Europe.

En parallèle à ses diverses implications artistiques, il s'investit au sein d'une compagnie italienne autoproduite dans laquelle il crée collectivement « Atomic Pandora ».

Eric Pollet - Musicien

Très jeune Eric Pollet découvre le trombone et suit des cours à l'Ecole de Musique. Pendant 10 ans, il développe ses rapports de jeu du duo à l'orchestre symphonique où il découvre une grande diversité d'instruments qui l'amène à la composition. Désireux d'en acquérir les clés, il étudie la basse, la batterie, la guitare et écrit ses premiers morceaux.

Il entre au département de musique moderne et improvisée du CNR de Toulouse avant d'intégrer la formation de facture des cuivres à l'ITEMM du Mans.

Sa connaissance des cuivres et son aisance dans les grandes formations, l'emmène à partager la scène avec les musiciens de nombreux "big band" : les Pistons Flingueurs (Fanfare), Art bop sextet (Jazz), El gato negro (Cumbia tropical), le Bardit Manchot (Jazz New-Orleans), The Raggedy Junkers (Swing Jazz) Elastic band, Sonitus Sonus, Fanflures Brass Band...

Il fait l'expérience de tournées internationales au Mexique, en Turquie et en Chine.

Le travail en studio révèle l'importance du traitement du son et Eric prend conscience du champ des possibles qui s'offre à lui en matière de composition. De ce laboratoire sonore - où musiciens, instuments et pédales d'effets se rencontrent - vont émerger des compositions alchimiques et un projet prometteur : Martine.

Camille Dauba - Plasticienne

Camille Dauba est une artiste pluridisciplinaire ayant toujours été attirée par les arts graphiques et autres expressions en tous genres, explosions, mouvements et traits en images. Elle passe par les Beaux-Arts d'Angoulême où elle apprivoise avec jouissance l'art de la Bande dessinée, l'Illustration, les arts graphiques et plastiques. En 2010, elle reçoit le prix spécial du Jury remis par Marc Antoine Mathieu au Festival de la bande dessinée de Colomiers. Elle travaille par la suite en tant qu'illustratrice avec des artistes internationaux et pour des œuvres du spectacle vivant, théâtre, musique, cirque, danse etc. Son travail tourne autour de ses rêveries et d'espaces construits ou mis en scène, faits de microcosmes de couleurs blessées, mais aussi d'espoir. Il parle d'Hommes, mais surtout de Femmes et de ses archétypes.

CALENDRIER DE CREATION

Du 20 janvier au 31 janvier 2020 : Résidence de recherche à Cugnaux (31)

Du 11 juin au 26 juin 2020 : Résidence de recherche à Cugnaux (31)

Du 14 au 25 septembre 2020 : La Grainerie – Fabrique des arts du cirque (31)

Du 28/09 au 3 octobre 2020 : Compagnie 111 – Aurélien Bory La Nouvelle digue (31)

Du 23 au 30 Octobre 2020 : Odyssud – Scène conventionnée (31)

Du 2 au 15 novembre 2020 : La Nef - St Dié des Vosges (88)

Du 7 au 19 décembre 2020 : Créa - Scène conventionnée de Kingersheim (67)

Du 4 au 16 Janvier 2021 : La Brèche – Pôle national cirque de Cherbourg (50)

Joan Miro

CALENDRIER DIFFUSION

Du 19 janvier au 6 février 2021 : Création et tournée dans le grand est coordonnée par Le Palc et le Festival MOMIX

9 et 10 février 2021 : Biennale Internationale des Arts du cirque - Marseille

Du 12 au 17 mars 2021 – Théâtre d'Angoulême – Scène nationale

Du 21 au 29 mars 2021 : Festival SPRING - Tournée en Normandie

Du 30 mars au 1 avril 2021 : Cirque Jules Verne – pôle national cirque d'Amiens

Du 14 au 18 avril 2021 : Festival Petits et Grands – Nantes (option)

21 et 22 avril 2021 : CIRCa – pôle national cirque d'Auch

Du 26 au 30 mai 2021 : Festival Luluberlu - Odyssud - Scène conventionnée de Blagnac

Le 27 juin : Festival des Arts du Cirque de Cugnaux – Le Quai des Arts

BESOINS TECHNIQUES

Cf Fiche Technique provisoire

CONDITIONS

Tarifs Pré Achats

1 représentation : 1400 €

2 représentations le même jour: 2300 € 3 représentations sur 2 jours : 3500 € 4 représentations sur 2 jours : 4400 € Plus de représentations sur devis

2 ou 3 personnes en tournée Défraiements à partir de Toulouse 0.90€/km

Contacts

Artistique | Coline Garcia | 06 62 72 07 07 Production | Sophie Mourgues | 06 74 20 56 87 | diffusion.scom@gmail.com

www.ciescom.fr

Cie SCoM, 16 rue de Vicdessos, 31200 Toulouse

Siret: 821 051 32 3000 11

APE: 9001Z - Licence n° 2-1095699

