

La compagnie Lézartikal présente

Une Goutte de Vertige

création 2010

★ Présentation du spectacle et intentions ★

★ UNE GOUTTE DE VERTIGE

Présentation

Compagnie : **Lézartikal**

Titre : *Une Goutte de Vertige*

Genre : **Cirque/Danse/Escalade**

Concept : **Renversement de l'espace : le mur devient sol, le sol devient mur.**

Durée : **50 minutes environ**

Un couple de danseurs/acrobates défie le vide: ils entrent par le sol et marchent sur les murs. Se jouant des lois de la gravité, ce duo de haut vol, transforment un mur d'escalade en une scène de spectacle, accompagné d'un batteur en live, complice d'un univers poétique et imagé. La performance physique et la magie du cirque, s'allient dans une histoire à la frontière du fantastique où les corps vivent et nous parlent à la verticale. Inspiré du cabaret mais aussi du cinéma muet, ces ambiances insolites vous déconnectent de la réalité. Vous plongerez à votre tour dans une dimension vertigineuse proche de l'hallucination.

Distribution

Artistes : Camille Richard, Milou (Emilie Loger)

Musicien: Mathieu Joly

Compositeur: Denis Monjanel

Lumière : Noë Duval

Scénographie: Eric Minette

Décor/Accessoires : Noë Duval, Saïd Bay Bay, Camille Richard

Costumes: Karine De Backer

Production/Diffusion: Isabelle Trinquesse

Résidences

Les Subsistances, Le Mans (72)

Espace Soutine, Lèves (28)

La Paperie, Centre National des Arts de la Rue, décentralisée au Carreau du Loudon, Segré (49)

La Gare à Coulisses, Cie Transe express, Eurre (26) (x2)

La Fonderie, le Mans (72)

L'Ecole du Cirque, Le Mans (72)

La Baraque – Cie Théâtre Buissonnier, Nogent-le-Rotrou (28)

Le Cheptel Aleïkoum (41)

Coproductions

La Ville du Mans et le festival *Le Mans fait son Cirque*

La Paperie – Centre National des Arts de la Rue à Saint-Barthélemy d'Anjou (49)

Subventions

Conseil Régional & DRAC des Pays de Loire

★ PRESSE

« Dans ce monde-là, il a y autant du Philippe Découfflé dans l'air que la magie d'un Jean-Pierre Jeunet, sans oublier de nombreux clin d'œil au cabaret et au cinéma muet...Un rapport bluffant et surprenant à une histoire sans-parole, qui se raconte à la verticale devant nos yeux ébahis. »

Le Dauphiné Libéré

« Les poètes du ciel ont ainsi déployé leur monde onirique et aérien autour d'une création au sommet : Une Goutte de Vertige, la bien nommée... »

Le Dauphiné Libéré

« Le lancer de flèches sur cible humaine...un numéro prétexte à des figures circassiennes et chorégraphiques d'une élégante virtuosité, et troublant de poésie. Le duo de la Cie Lézarikal mixe un univers où les amoureux de Peynet danseraient au son d'un 78 tours des années 30 un peu éraillé. Le « nouveau cirque » qu'il incarne rend dans ce spectacle un bel hommage au cirque du passé... »

Ouest France

« Clin d'œil au cirque à l'ancienne, l'exercice du lancer de flèches autour d'une cible humaine précède avec bonheur le final entraînant d'un tango à nul autre pareil, esquissé avec grâce et poésie au bout de deux filins dont les artistes de la compagnie Lézarikal parviennent à faire oublier l'existence aux spectateurs. Ils racontent sans parole une histoire d'amour dont l'éblouissement est suggéré par un superbe jeu de lumière. »

Le Courrier de l'Ouest

« Les voilà qu'ils rentrent chez eux par le sol, qu'ils marchent sur les murs en se défiant et en bravant la gravité. C'est tellement léger et poétique, que l'on ne s'aperçoit même plus de l'énorme travail que les artistes ont du fournir pour en arriver à dégager un tel degré de facilité et d'insouciance. »

Le Crestois

« Les artistes évoluent sur un mur d'escalade avec une aisance tellement déconcertante qu'ils parviendraient presque à nous convaincre que ce plan de vie imaginaire est réel... Savant mélange des genres, avec un brin de mime marceau, un soupçon d'Amélie Poulain dans les clin d'œil rétro, et surtout une originalité surprenante...un spectacle où les prouesses théâtrales ont été salué sans retenu... »

Le Dauphiné Libéré

« Création ambitieuse et originale qui a réuni autour d'elle des acteurs majeurs en France des arts de la rue et du cirque tant en production qu'en accueil en résidence... »

Présentation saison culturelle villed'Aubenas

★ NOTE D'INTENTION

Une Goutte de Vertige est un spectacle aérien où la logique des déplacements s'inverse. Par le basculement d'un espace de vie à 90° degrés naît alors une confusion des sens, dans une pièce habitable ainsi inversée :

Le sol devient mur, Le mur devient sol

Ce quotidien renversé est animé par 2 circassiens et un musicien. Deux chaises, une porte, une trappe et d'autres éléments dissocient l'espace en plusieurs niveaux : une pièce de vie, un sous sol, un grenier...

Comment s'asseoir à la verticale et comment y vivre, implique une recherche astucieuse et une performance physique endurante. Les objets utilisés ont donc plusieurs fonctions : la chaise va servir de chaise, mais elle va aussi devenir une prise, une accroche, un moyen de suspension, un agrès proche du trapèze... Une échelle sera elle aussi détournée vers un élément aérien grâce à ses barreaux et à sa disposition...

Chaque élément est détourné de son utilisation classique, afin de les faire vivre autrement.

L'image s'inverse. La perception du public bascule par cette impression de voir du dessus.

Cette disposition du sol vertical trouble le public. Le sens raisonnable des choses s'évanouit, pour laisser place à une vision insensée du quotidien. Les objets, les chaises, les corps tiennent droit, debout, sur un plancher qui logiquement devrait être un mur. Ouvrir une porte horizontale, entrer dans une pièce verticale et se déplacer "normalement"... Fumer une cigarette, se maquiller... autant d'images qui brouillent l'espace et donnent au spectateur le vertige.

A ce moment précis, le pari de renverser un espace de vie à 90° est réussi : Installé dans votre fauteuil, vous perdez l'équilibre et ressentez comme un haut le cœur, cependant, vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas au dessus du vide. Ce sont deux personnages qui dansent, jouent en face de vous et transgressent les lois de l'apesanteur... mais vous avez, malgré vous, perdu tous vos repères.

Définition du mot vertige : côté public

« Tournoiement de tête (du latin *vertigo*, *vertere* : tourner) ; étourdissement momentané dans lequel il semble que les objets tournent autour de vous et que l'on tourne soi-même ; sentiment du manque d'équilibre [...] quand on ne peut apprécier la distance des objets qui nous entourent à l'aide de points de repère ».

Définition du mot vertige : côté artiste

« Le vertige s'est autre chose que la peur de tomber, c'est la voix du vide au dessous de nous qui nous attire et nous envoûte, le désir de chute dont nous nous défendons ensuite avec effroi »

Milan Kundera

Explications de Camille et Milou, fondateurs de la compagnie :

Le plaisir d'enfreindre les lois de la gravité résulte de nos recherches, depuis plusieurs années, pour dompter la verticalité. Ce désir d'approfondir un nouvel univers par l'inversion des sens, naît de la volonté de se mouvoir autrement.

Ne pas admettre qu'il y ait un sens unique de déplacements, ne pas respecter l'ordre imposé et contredire Newton, relève du défi ! De cette contrainte, nous cherchons à en faire notre atout en développant une technique inhabituelle.

Nous nous transformons en félin ou en lézard grâce aux prises d'escalade, nous utilisons différents subterfuges pour donner l'illusion d'être dans une pièce verticale (baudriers, cordes, câbles transparents...). Nous nous habituons au renversement grâce à l'entraînement et à la préparation

physique, appliquant ainsi les règles du cirque (donner l'illusion que tout est fluide, simple, au-delà de l'effort...). La prouesse technique est de ce fait, un impératif quant à la confusion parfaite des sens.

C'est donc sur ce bouleversement spatial qu'est basée la thématique du spectacle. Les corps ne répondent plus aux déplacements quotidiens, ils s'oublient dans une logique inhabituelle et unique :

C'est en transformant les lignes, les niveaux, les objets, en basculant la normalité, en défiant les lois de l'apesanteur et en nous déplaçant comme jamais, que nous modifions la vision habituelle que nous avons des images de la vie.

Au-delà de ces contraintes techniques, les deux personnages vont partager des séquences de leur quotidien. Un homme "à la Buster Keaton" et une femme "poupée effrontée", vont se jouer des difficultés tout en se jouant d'eux même. Ils se cherchent, s'agacent, s'enivrent, basculant leur existence dans une folie déboussolante. De la magie au music hall, du grand lanceur de flèches sur cible vivante au duo de danse encordé... nous découvrirons des fragments de vie verticale caustique, illogique, invraisemblable et vertigineuse, qui transporteront le public au-delà de la réalité.

Perturber le spectateur, lui donner la sensation de basculer dans une nouvelle dimension, une dimension où la logique du haut et du bas n'existe pas. Confusion spatiale, performance physique, jeu d'acteur, fluidité, sont les mots qui définissent *Une Goutte de Vertige*.

★ SCENOGRAPHIE

Note de la scénographie par Eric Minette :

Le choix définitif des matières, des couleurs et des accessoires a été élaboré à la suite des deux premières résidences. Le temps de définir précisément les ambiances et les univers, mais aussi le temps que les artistes pratiquent le décor. Ce temps de réflexion a été primordial quant à la réalisation de la scénographie.

En effet, cette structure est utilisée comme scène de jeu, mais aussi comme un agrès de cirque. Les frottements, les glissements, les appuis contraignent les surfaces, elles doivent être résistantes.

Une Goutte de Vertige est une pièce habitable renversée. C'est pourquoi j'ai utilisé des matières du quotidien, retravaillées, patinées, grattées. En jouant avec le fait que les artistes utiliseront cette structure dans le temps.

Les déplacements empruntés sont à chaque représentation, identiques. Ils vont donc marquer leur passage, et l'empreinte de leur chorégraphie sera visible au bout de quelques mois. Ces traces sont intégrées à la scénographie. Elles vont donner l'usure du vécu, elles seront celles qui, en plus des matières abîmées par mes soins, donneront du corps à ce décor !

Des morceaux de tapisseries, un bout de plancher, une charnière rouillée... ces matières marquent l'espace de vie, dissociant le mur du sol, tout en laissant un espace suffisamment abstrait. Il est important que - en fonction des tableaux et de la mise en scène - la scénographie laisse une part d'imaginaire. Les artistes nous transportent dans différentes scènes de vie, dans différentes atmosphères. C'est pourquoi, le revêtement du décor ne doit pas influencer, mais plutôt accompagner les images et les actions des personnages.

★ LUMIERES

La recherche de Léartikal s'articule autour du cirque, de la danse et de l'escalade. Pour mettre en valeur ce travail aérien, la lumière est essentielle. Elle contribue à la magie et au relief des mouvements, elle entretient et renforce l'effet du basculement de l'espace, elle dissimule les moyens de suspension, elle enveloppe le décor et déconnecte le spectateur de l'environnement extérieur, elle transforme l'espace, dessine les volumes...

Les lumières ont été réfléchies en fonction de chaque tableau : tantôt intimiste, tantôt festive, les atmosphères se dessinent avec les faisceaux, les ombres. Nous détaillons les ambiances des films, les éclairages des pièces d'intérieur... nos inspirations vont du Cabinet du Docteur Calligari à Blade Runner, en passant par le spectacle Ricercar de la compagnie du Théâtre du Radeau...

Nous exploitons le décor au-delà du support scénique : les placements des sources sont réfléchis et conçus directement sur la structure. Ainsi, la lumière et la scénographie sont un seul et même ensemble.

Le principe de cette exploitation :

- autonomie des attaches des projecteurs.
- retrouver le principe des lumières d'une « maison », afin de retranscrire la proximité lumineuse entre l'artiste et l'espace scénique.

Accentuer la hauteur, faire oublier les prises d'escalade, sculpter les corps, rendre le décor invisible ou au contraire le mettre en valeur. La structure permet un jeu de lumière attractif et un esthétisme « scotchant ».

★SON

Lors de notre spectacle *Moi-Moi*, nous avons amorcé un genre musical « sur mesure ». En effet, les déplacements et les intentions sont appuyés et soutenus par la batterie. Parfois de façon ponctuelle et parfois de façon plus longue en rythmant une danse, une course poursuite...

Dans *Une Goutte de Vertige*, nous approfondissons ce travail, en créant la bande originale du spectacle avec Denis Monjanel, en collaboration avec Mathieu Joly, batteur de Lézartikal. La composition oscille ainsi de la musique d'accompagnement chorégraphique, aux ambiances sonores, aux amplifications d'actions (grincement de porte...). Les styles sont variés, en fonction des tableaux, des intentions, des atmosphères.

L'écriture se développe en deux temps. Elle est conçue par le compositeur dans une première version brute, puis, elle s'affine par la suite lors des répétitions avec les artistes.

Le batteur, présent sur *Une Goutte de Vertige*, rythme chaque morceau en direct, déclenche chaque bruitage, ponctue les déplacements des personnages, laissant ainsi une marge de liberté aux actions amplifiées. Placé à proximité du public, le musicien donne corps à la musique, dynamisant la diffusion sonore grâce à son instrument et ses pads.

Note sur la composition musicale par Denis Monjanel :

Très à l'écoute des propositions, notamment sur les couleurs musicales, nous avons tout d'abord travaillé sur des ambiances qui pouvaient nourrir l'imaginaire des artistes. Les découvertes des possibilités techniques qu'offraient la scénographie particulière du spectacle et les envies des artistes ont été très fructueuses.

Le travail de la Cie Lézartikal nous emmène vers une poésie chorégraphique mélangeant le jeu théâtral, le cirque, la danse, la magie.... La musique devait à la fois inspirer les interprètes, mais elle devait aussi donner du corps aux émotions en fonction des situations rencontrées et reçues par le spectateur.

Pour construire la musique de ce spectacle, plusieurs procédés ont été utilisés : captations sonores de musique en live (scie musicale, piano...), extraits (samples) de musiques pour colorer les images, ordinateurs via des logiciels et machines électroniques...un véritable chantier musical.

★AUTRES ELEMENTS

Techniques aériennes : vocabulaire et définitions

Avec ce spectacle, nous exploitons les différentes possibilités de suspension, d'accroches, de déplacements en hauteur... C'est véritablement un laboratoire aérien où chaque mouvement nécessite une technique particulière. En effet, *Une Goutte de Vertige* décline différentes disciplines acrobatiques :

La danse-escalade :

Nous travaillons avec des prises d'escalade fixées sur la paroi, dans un schéma bien défini. Les distances d'une prise à l'autre ont bien été étudiées et les placements se sont confirmés au fur et à mesure de l'écriture chorégraphique. Telle une partition, ces prises sont devenues alors le moyen de se mouvoir à mains nues, sans baudrier ni sécurité.

La danse verticale :

Nous exploitons autant la paroi que les airs. Cette technique se pratique en baudrier avec une corde ou un câble. Le point d'accroche est centré au sommet de la structure, permettant ainsi un balancier d'un bord à l'autre de la paroi. C'est une oscillation entre les appuis sur le mur et le flottement dans les airs. Cette technique permet au duo de créer un ballet aérien fluide et synchronisé.

Jeu d'acteur vertical :

Enfin, grâce à tous ces éléments, le jeu d'acteur vertical devient possible. Au-delà des chorégraphies, un jeu scénique peut s'imaginer. Ouvrir une porte horizontale, entrer dans une pièce verticale, se déplacer dans l'espace est tout à fait réalisable grâce à un treuil électrique, un câble et un baudrier (mais non sans la technique et l'endurance physique des acrobates !)

Le baudrier :

Il est important de préciser que les baudriers permettant la mobilité espérée à ce type de déplacements sont rares. C'est pourquoi Léartikal a fait appel à Marc Bizet, spécialiste de ce type de demande. Nous avons donc mené une réflexion autour de ce besoin, pris en considération la totalité de nos contraintes, pour enfin réaliser un baudrier unique et sur mesure. Nous avons ainsi échangé avec d'autres compagnies désirant avancer elles aussi en ce sens. Le baudrier étant l'élément de suspension par excellence sur ce genre de travail, nous avons tout mis en œuvre pour réaliser ce système qui nous donne désormais plus de liberté dans nos déplacements.

Machineries**Les palans électriques :**

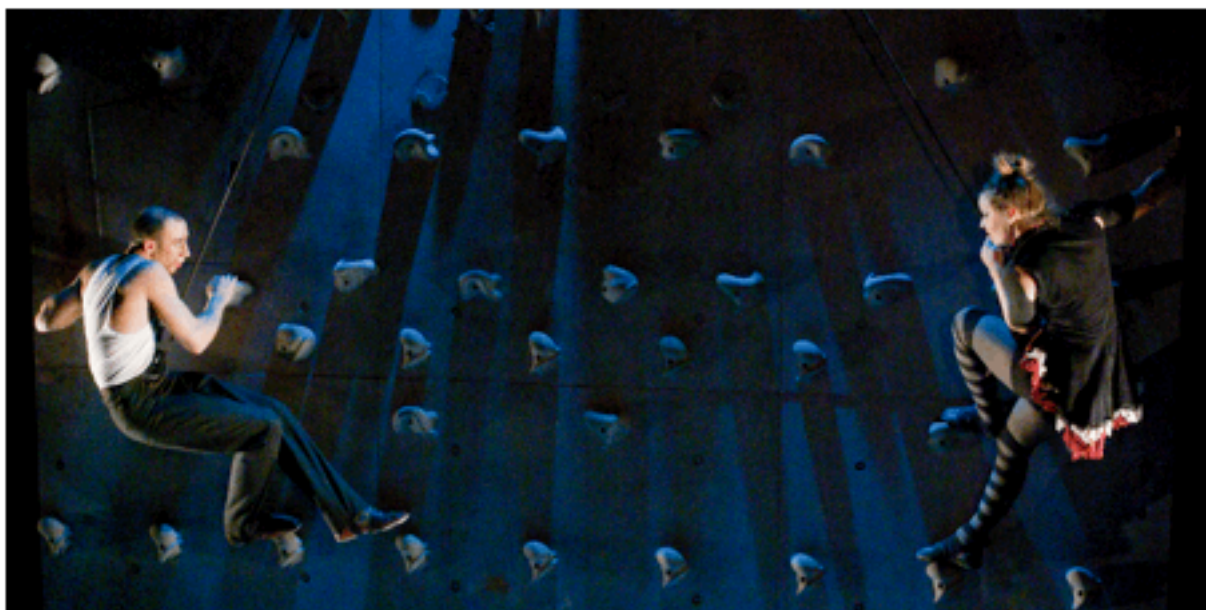
Le premier permet d'actionner les montées et les descentes des entrées et sorties de la porte horizontale. Le second permet de déplacer des objets de manière invisible sans l'aide humaine. Le magicien va utiliser cette méthode pour faire entrer et sortir des objets par la trappe, la porte. Ces actions vont donc donner des images complètement loufoques, insolites et irréelles.

Les poulies :

Elles permettent aux passages de câbles et cordes, les montées et descentes des corps, des objets.

Les aimants :

Grâce aux aimants, nous pouvons placer un objet à la verticale et le faire tenir comme par magie.

Contacts artistiques: contact@lezartikal.com / 06 60 64 34 52
Contacts diffusion : isabelle.trinquesse@free.fr / 09 20 32 27 40

www.lezartikal.com