

A man with a beard and dark hair, wearing a dark t-shirt, is shown from the chest up. He is looking upwards with his arms raised, balancing two long, thin wooden poles on his palms. The background is solid black, and the lighting highlights the man's face and the texture of the poles.

S'assurer de ses propres murmures

Collectif Petit Travers

Genèse

Peut-on toucher - et échanger - une poésie presque littéraire mais qui serait non verbale ? C'est là une ambition intime. J'aime les poèmes, ces explosions de sens, leurs images et leurs rythmes, ce mouvement qui tout à la fois scrute la vie et la scande. Au début de *La scie rêveuse*, Char écrit : « S'assurer de ses propres murmures et mener l'action jusqu'à son verbe en fleur ». Cette invitation me trotte en tête depuis des années.

J'arpente ce territoire qu'est le jonglage en l'articulant, en le composant comme un lexique, un corpus, un réseau de renvois de sens.

Au cours des créations précédentes au sein du Collectif Petit Travers, nous avons cherché à lier intimement le jonglage et la musique et à construire la dimension collective d'un jonglage interdépendant, à plusieurs voix, pour ouvrir la possibilité que l'espace jingle et que le jonglage dure. J'ai rencontré Pierre dans ce cadre esthétique en 2014 pour la création *Dans les plis du paysage*.

En 2017, nous écrivons une nouvelle page : celle de la rencontre de la batterie et du jonglage soliste sur une petite piste de cirque réduite à son plus simple appareil. C'est la naissance de *Formule*, une forme courte à laquelle nous rêvons de donner un prolongement pour grands plateaux.

La relation entre deux interprètes virtuoses prend de l'épaisseur dans la durée, l'intimité se laisse observer, les corps prennent de la densité dans leurs interactions.

La palette des jeux s'élargit au fur et à mesure qu'une connivence s'établit au plateau comme dans le travail quotidien des matières partagées.

De grands axes se dessinent :

- le rituel : danser, s'échauffer, se relier
- le jeu : vivre la volupté de l'action, intensifier le présent
- le voyage : partir dans l'écoute et la poétique du geste
- le langage : échanger à la lisière du rythme et le murmure.

Julien Clément

Intention

Ensemble, nous désirons appréhender une dimension intime du langage : le murmure. Une parole qu'on partage en très grande proximité, ces formules qu'on ne peut exprimer que dans la confiance d'une bulle protégée de silence et de mystère, fragile. S'assurer de ses propres murmures c'est se donner ensemble l'assurance d'une écoute réciproque, d'un espace d'échange des paroles de chacun ; c'est aussi, chacun pour soi, se donner l'attention nécessaire pour entendre ses propres bruissements. C'est enfin inviter le monde, le public, à tendre l'oreille, à scruter notre adresse, à percer le secret. Venez découvrir notre spectacle de cirque et notre concert, qui montre la batterie comme un cœur et le jonglage comme un corps.

Chaque matière concrète est travaillée par l'image et par le son. Et chaque séquence développe notre relation, de musicien à jongleur, d'être à être. Pulsation, phrasé, accents, sensation du temps qui passe, autant d'éléments du rythme qui rapprochent essentiellement le jonglage de la musique. Suivre le rythme, créer le rythme, et ainsi nous mettre sur la crête du jeu. Nous cherchons la vitalité enfantine, le partage de virtuosité et des rituels d'amitié. Nous abordons le risque avec légèreté, la performance avec facilité pour que l'énergie soit directe. Dans l'abstraction des formes, dans le plaisir de la relation humaine, nous sommes à la recherche de l'évidence, de la simplicité et de la complicité.

© Géraldine Aresteanu

Duo, dualités

Ce spectacle est un duo, une plongée dans notre relation et la volupté de l'action. Nous nous lions, aux choses, par les choses, ensemble. Nous fabriquons notre relation comme un lien entre deux personnes qui s'aiment, comme une communication régulièrement entretenue, comme des liaisons chimiques pour former des molécules, comme une union sonore.

Le rituel et la danse

Le but est de s'accorder, d'être entièrement reliés, avec nos corps du bout des doigts aux creux des genoux, ensemble et à l'écoute : soi, le partenaire, le public. Nous cousons ensemble les pieds et les mains, les frappes et les rebonds, les sourires et l'attention, les nerfs et les sons. Le jonglage est un support pour la musique qui entraîne la danse. Nous nous donnons de la place pour sentir les choses essentielles, appuis et sons et nous accédons à une énergie qui grandit jusqu'à un abrupt sommet.

Le jeu et le concert

Vient le temps du secret, du jeu taquin, de la construction où Pierre installe Julien dans des postures d'équilibriste d'objets. C'est un travail d'image, toujours en recherche pour garder l'équilibre, et cela peut durer ! Pierre chuchote des indications mystérieuses à l'oreille de Julien. Il se sert de ces temps suspendus pour construire son orchestre, boucle à boucle, pour entrer dans son groove, pour pouvoir donner à lui seul un morceau de concert à plusieurs.

Le langage et le voyage

Au fil d'un dialogue précis, jonglage et musique suivent une même partition et les acteurs taquinent de concert l'écriture et le partenaire. Ils parlent enfin la même langue, rapide et légère, frémissante et rebondissante.

Du glissement naissent des frottements qui s'échangent comme un dialogue murmuré, préparation à un voyage visuel et sonore. Pierre compose couche à couche une musique douce et profonde, la chorégraphie de bâtons manipulés autour du corps évolue au gré de l'apparition de chaque nouvelle couche, c'est comme une errance ou une marche dans des paysages lentement transformés jusqu'à ce que Pierre rejoigne sa batterie : but du voyage. Jusqu'à ce que tous, nous le regardions et l'écoutions.

Le cirque et la connivence

Jouer au jonglage, jouer au cirque, plonger dans des formes simples, s'en débarrasser ! Jouer à la virtuosité avec le feu au corps, dans la joie, la sueur et l'héroïsme. Se retrouver et se raconter des choses dans notre langue secrète, papoter en tapotant, fredonner et sourire jusqu'au dernier murmure dans le noir, jusqu'au silence.

Vous êtes chez nous !

Bienvenue dans notre salon.

Nous avons un bel espace chaleureux, sur tapis, avec lampe, table basse et instruments multiples où trône la batterie. Le reste est l'espace pour les danses, le jonglage, les pérégrinations. La lumière est chaude et englobante.

Des instruments mélodiques dialoguent avec la percussion. Les matières des objets jonglés, bâtons, grelots, balles en cuir, répondent aux matières qui constituent la batterie : bois, métal, peaux. La musicalité surgit de partout : l'amplification du son des balles dans les mains, du contact de la peau avec les bâtons, du corps et du sol nous permettent de rentrer dans une dimension intime des gestes.

Lien au public

Le public est convié à un spectacle concert. Nous cherchons un accord avec les objets et les instruments, un accord entre nous, un accord avec nos propres corps et un accord avec le public.

Le public est convié à une expérience : suivre le développement d'une relation de proximité entre un jongleur et un musicien. Il s'agit de rentrer au cœur des secrets qui les unissent et se laisser guider dans un voyage dansé et musical. Tout se crée sous les yeux des spectateurs, le contact est direct, sans mots ni références. Notre pièce conjugue l'intime et le spectaculaire.

Nous aimons aussi rencontrer les gens sous forme de discussions, d'ateliers ou de stage. Ces temps de rencontre peuvent s'adresser à des amateurs, faire l'occasion d'un premier contact avec le jonglage ou la musique, être l'occasion d'un approfondissement pour spécialistes, ou de tisser des ponts avec d'autres disciplines.

Le jonglage

J'ai l'ambition avec cette pièce de déployer mon jonglage dans de nouvelles dimensions. Je crois que le jonglage permet de vivre et de sentir l'écoulement du temps, je crois qu'il est une source de mouvement et de danse. Dans cette approche, les objets sont des partenaires, je les donne à voir et ils me montrent, le corps s'étend dans les choses. La mise en mouvement est réciproque, le vivant se propage, révélé par l'inanimé. Je veux que mon jonglage puisse se nourrir de problématiques propres à d'autres champs : la musique, la danse, l'équilibre, la peinture et la poésie.

Il y a la pulsation qui entraîne ou fait planer, qui se donne ou se demande, sur laquelle on joue ou dont on se nourrit.

Il y a les qualités des matières, basiques mais tellement importantes :

- le rebond d'une balle, le toucher de la main sur le cuir, l'épure de la sphère, la ligne du bâton.

- le son dans les mains quand on rattrape, le son du frotté d'un bâton, le son d'un grelot, le son d'un rebond sur le sol, le son des chutes, le son des pas.

Il y a les couches de connaissances et d'influences :

- les domaines de spécialisations : le jonglage rebond, le jonglage d'équilibre, le jonglage aérien, le jonglage gesticulé (Nicolas Mathis et Denis Fargeton).

- le travail des autres jongleurs : l'étude et la créativité chez Michaël Moschen, la sensibilité et la légèreté de Laurent Cabrol, la magie de l'espace et de l'équilibre chez Jörg Muller, la nécessité chez Rémi Luchez, la clarté de Bobby May, la sobre exubérance de Sergueï Ignatov, la folie graphique d'Emmanuel Perez.

Il y a tout notre travail avec le Collectif Petit Travers depuis 15 ans pour moi. Nous opérons plusieurs distinctions, souvent perceptives et/ou énergétiques, puis nous associons, défaisons et, tout au long du processus, précisons les hauteurs, les qualités du corps, les vitesses, les rythmes, les intentions, les signes. Air, poids, suspension, pression, pieds, yeux, mains, détente, horizon sont des mots réguliers de ce jonglage que nous souhaitons simple et échangeable, chargé et puissant.

Il y a un parcours de plus de 30 ans déjà de pratique, de loisir, de créations, de rencontres, de formations, de spectateur, de créations, de tournées, de transmissions, de voyages.

Julien Clément

© Géraldine Aresteanu

© Géraldine Aresteanu

Personnes

De et par :

Julien Clément : jongleur

Pierre Pollet : batteur

Mise en scène : **Nicolas Mathis**

Création lumière : **Thibault Thelleire**

Construction de la scénographie : **Olivier Filipucci et Thibault Thelleire**

Création costumes : **Sigolène Petey**

Dispositif sonore : **Olivier Filipucci**

Regards extérieurs : **Marie Papon, Rémi Luchez et Alix Veillon**

Direction de production : **Anna Delaval**

Coordination logistique : **Audrey Paquereau**

Administration de production : **Géraldine Winckler**

Régisseur.se.s de tournée : **Pierre-Jean Heude et Mathilde Marcoux**

« S'assurer de ses propres murmures
et mener l'action jusqu'à son verbe en fleur »
René Char dans *La scie rêveuse*

Julien Clément / jongleur

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 les mises en scène de *Les Beaux Orages qui nous étaient promis*, *Les Moissons*, *NUIT*, *Dans les plis du paysage*, puis le duo *Formule* en 2017 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*

Pierre Pollet / batteur

Pierre se forme en batterie et percussions à l'école Agostini puis au Conservatoire national de Toulouse avant de poursuivre son enseignement aux côtés de John Tchicai, Pierre de Bethmann, François Theberge, Stéphane Fouché et Peter Giron à Montpellier. Très présent sur la scène jazz, il travaille actuellement avec diverses formations telles que PULCINELLA, Initiative H, MOWGLI et d'autres. Pierre travaille régulièrement dans l'univers de la danse contemporaine, du théâtre ou du cinéma et rejoint le Collectif Petit Travers en 2015 pour la création de *Dans les plis du paysage*. En 2017, il co-signe *Formule*, petit format pour un jongleur et un batteur aux côtés de Julien Clément.

Nicolas Mathis / metteur en scène

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*, *Les Moissons*, *NUIT*, *Dans les plis du paysage*, *Ornements*, *Encore la vie* et *Nos matins intérieurs*.

© Géraldine Aresteanu

Partenaires

Production : Collectif Petit Travers

Coproduction et résidence de création : Le Vellein - scènes de la CAPI / Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau / CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble dans le cadre de l'Accueil-Studio / La Cascade, Pôle National Cirque-Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Soutien financier et accueil en résidence : Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie | La Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d'Elbeuf / Théâtre de Cusset - Ville de Cusset / Les SUBS, lieu vivant d'expériences artistiques / DÔME Théâtre

Avec le soutien de la SPEDIDAM et de la Ville de Villeurbanne

Le Collectif Petit Travers est conventionné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.

Conditions

Conditions techniques :

- *Durée* : 50 minutes
- *Plateau* :
 - Ouverture de mur à mur : 14m d'ouverture (avec possibilité de réduire à 12m)
 - Profondeur du cadre de scène au rideau de fond : 8m minimum
 - Hauteur sous perches minimum : 6m
 - Hauteur du cadre de scène : 6m
- 2 services de montage à J-1 + 1 service de raccords / répétition à J si première représentation en journée ou pré-montage à J-2.
- 2 services de montage + 1 service de raccords / répétition à J si première représentation en soirée et pré-montage effectué à J-1.

Conditions financières :

Il est possible de faire une représentation scolaire et une représentation tout public dans la même journée ou deux représentations scolaires, avec une récupération de 3h minimum entre les deux représentations. Par exemple, une représentation scolaire l'après-midi et une représentation tout public le soir.

Tarifs indicatifs :

- 3 600€ HT pour 1 représentation
- 5 500€ HT pour 2 représentations (soit 2 750€ HT / représentation)
- 4 500€ HT pour 2 représentations dans la même journée

Jauge à fixer selon la configuration de la salle.

Modalités de tournée :

5 personnes en déplacement (2 régisseurs, 2 interprètes, 1 metteur en scène ou 1 accompagnatrice) :

- 1 camion aller/retour au départ de Villeurbanne à 1,20 euros/km (+ défraiements pour le voyage de 2 régisseurs depuis Lyon)
- 2 AR en train au départ de Lyon, sur base SNCF 2ème classe
- 1 AR en train au départ de Toulouse, sur base SNCF 2ème classe

Hébergement pour 5 personnes en chambres simples avec petits-déjeuners.

Défraiements repas au tarif conventionnel en vigueur ou prise en charge directe par le lieu d'accueil.

Arrivée des régisseurs à J-2 pour début du montage à J-1 (sauf si première représentation le matin de J)

Arrivée du reste de l'équipe à J-1 au soir

Contacts

Collectif Petit Travers

L'Établi

36, rue Émile Decorps

69100 Villeurbanne

04 72 12 72 73

www.collectifpetittravers.org

Anna DELAVAL

Directrice de production

a.delaval@collectifpetittravers.org

07 86 25 82 26

Julien CLÉMENT

Co-directeur artistique

jujesy@yahoo.fr

06 64 75 35 08

