

ÉQUINOXE
SCÈNE
NATIONALE DE
CHÂTEAUROUX



JEUDI 29 JANVIER 20H30

DOSSIER D'INFORMATION
FRASQUES
CIRQUE LOUFOQUE DE HAUTE VOLTIGE

Création collective du Galactik Ensemble

De **Mathieu Bleton**, **Jonas Julliand**
et **Karim Messaoudi**

De et avec

Mathieu Bleton, **Angèle Guilbaud**,
Jonas Julliand, **Karim Messaoudi**
et **Anouk Weiszberg**

Régie générale

Camille Davy

Construction et régie plateau

Charles Rousseau

Accroches et réflexions auteurs

Hervé Banache et **Cédric Clary**

Créatrice Lumière

Bérénice Durand-Jamis

Créateur sonore et musique

Sean Drewry

Collaboration artistique

Marie Fonte

Production et diffusion

Léa Couqueberg

Durée **1h05**



NOTE D'INTENTION

Une frasque est un écart de conduite, une action quelque peu extravagante faite avec éclat. Issu de l'Italien *Frasca* qui signifie branche au sens propre mais s'entend comme un embarras, une baliverne au sens figuré. *Frasques* met en scène une petite communauté d'hommes et de femmes en prise avec des situations qui les dépassent. Ces situations, que nous considérons comme des sources inépuisables de narration, d'aventure et de lyrisme, sont inspirées de notre réalité. *Frasques* est une ode à la liberté, c'est une pièce déstructurée empreinte d'influences diverses issues du cirque mais plus largement de notre culture occidentale et de notre rapport à la liberté. De "La trahison des images" de Magritte à des chants révolutionnaires occitans, *Frasques* se veut impulsive, détonnante. Elle bouscule avec fracas le rapport du spectateur à l'œuvre spectaculaire en s'émancipant de la linéarité de la narration et en se jouant du temps et de l'espace de la représentation. C'est avec obstination et courage qu'ils s'attellent à trouver pied dans ce monde qui leur est tantôt ingrat, tantôt évanescent. Ils essayent de donner du sens à leurs actions, faire corps avec ce monde hostile et construire sous les yeux des spectateurs, au fil de leurs aventures, les signes de leur solidarité et de leurs espérances. Et c'est précisément dans ces situations oppressives ou sans issues qu'apparaît leur puissance d'agir, leur capacité à se mettre en action et c'est ce que nous voulons rendre palpable/enviable.

DÉMARCHE DE CRÉATION

Nous construisons nos spectacles de la même manière que nous construisons nos décors. Après s'être mis d'accord sur une idée, nous allons à Leroy merlin, ou à l'entrepôt du bricolage, ou encore à bricoplus si les deux premiers ne sont pas dans la ville où nous sommes en résidence (ce qui arrive assez souvent). Ensuite, nous achetons tout un tas de matériel, de matières brutes. Du carton, des vis, de la colle, du contre-plaqué, de la ficelle, du papier peint en promo, quelques agrafes, du bois, des tasseaux, des charnières, du placo, du scotch et de la ferraille. Puis après cette récolte, nous assemblons, nous construisons : un cadre, un monde, un mur, un dispositif, une mécanique que nous explorons, que nous manipulons. Ces prototypes le plus souvent finissent par être détruits... alors nous les reconstruisons et les détruisons encore. Enfin, nous les reconstruisons afin que la recherche de sens, de pont, de dialogue entre nos idées premières et les formes créées au plateau se précisent.

Nos spectacles ne s'écrivent pas à l'avance.

Ils ne se modélisent pas sur un ordinateur ou sur une feuille de papier. Ils se construisent au plateau, de manière empirique durant les résidences.

Nous faisons des listes de courses puis nous collectons et enfin nous tentons de jouer avec les règles que nous nous sommes données.

De l'écologie artistique

Au sein du Galactik Ensemble, nous avons une charte (inspirée par la permaculture) qui nous engage à composter toute idée artistique qui n'aurait pas su trouver sa place durant le processus créatif. En effet, afin de réduire le gaspillage des idées, nous ne les jetons plus. Toutes les mauvaises idées, les idées inachevées, non réalisables, les idées incompréhensibles, *borderlines*, etc. seront d'abord compostées puis réutilisées ! Les utilisations dépendront bien évidemment du niveau de décomposition des idées.

Soit le compostage a été suffisamment long et les idées sont suffisamment dispersées pour faire du terreau pour de nouvelles idées, soit la décomposition n'est pas suffisamment avancée (et c'est malheureusement de plus en plus souvent le cas car nos temps de création ont tendance à se réduire drastiquement) il faudra donc tenter de les agencer les unes avec les autres de manière plus ou moins heureuse... Pour aller plus loin, cette idée de compost est une manière de questionner ce qu'on considère comme bon ou mauvais. À l'image d'un fruit mal calibré pour la grande distribution qui finira jeté car "il n'est pas conforme aux attentes des consommateurs.rice.s" nous cherchons à valoriser les idées créatives qui n'auront pas su trouver leur place dans la forme finale du spectacle. C'est une manière pour nous de donner à voir une constellation de tentatives et donc reconsidérer ce qui n'est pas abouti, pas tout à fait formalisé.

Des dispositifs qui font naître une collection de gestes

« J'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants ».

Giorgio Agamben

À travers des dispositifs scénographiques, nous voulons composer une collection de gestes, d'états de corps en lutte, de situations théâtrales loufoques.

Il s'agirait d'esquisser le portrait absurde d'un.e individu.e lambda.e qui se débat pour avancer, pressé.e par le temps qui court / lui court après.

Frasques est constitué de plusieurs dispositifs qui se répondent.

Le banquet :

Sorte de grande tablée de fête populaire derrière laquelle est caché un tapis roulant.



Le sol mouvant :

Fragile et déséquilibré, une estrade devient un sentier sinueux, une crête, où marcher devient un exercice périlleux.

Un monde à l'envers :

Tel un espace miroir à notre réalité, une sorte de monde jumeau, c'est un endroit où la gravité n'est plus la même.

Des objets autonomes :

Petits bouts de scénographie non identifiés *low-tech* qui se meuvent seuls dans l'espace, des objets qui n'ont pas le poids ni la vitesse à laquelle on s'attend.

Ces dispositifs demandent une réponse du corps tout entier et suggèrent la nécessité de s'adapter et de s'appuyer sur des liens d'interdépendances. Notre petite humanité est prise au jeu d'engrenages imbriqués, piégée dans une machinerie cadencée dont elle aimerait s'extraire.



L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Tous issus d'écoles de cirque, c'est par la pratique du cirque et plus particulièrement de l'acrobatie que s'entament nos recherches. Considérant le cirque comme un art poreux, par essence pluridisciplinaire. Et comme un terrain de jeu offrant des champs d'expressions extrêmement variés. Nous inscrivons notre esthétique dans le foisonnement cacophonique de la création contemporaine. Ainsi, nos inspirations au-delà du cirque se nourrissent de champs aussi divers que le cinéma, les arts plastiques, le sport et bien évidemment la danse et le théâtre. Nous ne faisons pas appel à l'IA pour écrire nos spectacles. À partir de 2022, notre collectif artistique a été amené à se transformer car Mosi Espinoza et Cyril Pernot ont quitté le groupe pour se tourner vers d'autres horizons artistiques et professionnels. De fait, nous sommes depuis trois : Mathieu Bleton, Jonas Julliand et Karim Messaoudi à porter la direction artistique du Galactik Ensemble. Nous avons maintenant plusieurs pièces à notre répertoire : *Optraken* créée en 2017, *Zugzwang* en 2021 ainsi que deux pièces créées *in situ*, *Reg* en 2022 et *Presque Fresque* en juin 2023 et enfin *Hot dog* en 2024.

MATHIEU BLETON

Depuis l'enfance, Mathieu a toujours eu la nécessité de se dépenser et de s'exprimer à travers son corps. Issu de parents danseurs et chorégraphes, il éprouve assez tôt et en famille des expériences artistiques fortes aussi bien en tant que spectateur qu'en tant que jeune *performer*. À l'adolescence, il se tourne vers le cirque, touché par la physicalité qu'il requiert et les valeurs de solidarité qu'il porte. Il s'accroche à sa scolarité jusqu'au BAC (merci Maman) puis rentre à L'ENACR et sort du CNAC en 2010 en tant qu'acrobate. Puis, il collabore en tant qu'interprète avec Aurélien Bory, Yoann Bourgeois (avec qui il ne souhaite plus avoir de contacts), Naïf production et Le GDRA. Il co-écrit une pièce avec son père, délire à la villa Médicis avec Alvisé Sinivia puis devient membre fondateur du Galactik Ensemble avec qui il crée

Optraken (2017), *Zugzwang* (2021), *Reg* (2022) et *Presque Fresque* (2023).

ANGÈLE GUILBAUD

Angèle remercie la conseillère d'orientation du collège pour lui avoir parlé de l'École Nationale de Cirque de Châtellerault, qu'elle intègre un peu par hasard mais surtout par curiosité. Par chance, ça se passe plutôt bien alors pourquoi arrêter si bien lancée. Elle rentre ensuite à l'École de cirque de Balthazar à Montpellier en mât chinois, pourquoi pas. Ensuite à l'ENACR elle rencontre Marine Fourteau, Marcel Vidal et Liza Lapert avec qui elle se forme en voltige aérienne. À sa sortie du CNAC en 2013, elle crée avec eux la cie Marcel et ses Drôles de Femmes avec qui elle collabore toujours depuis 10 ans. Et parce que prendre un peu d'air fait toujours du bien, en parallèle elle participe à divers créations ou cartes blanches avec la Gүүd Factory, Kiaï, cie Sans La Nommer et la cie Pré O Coupé, Nikolaus.

JONAS JULLIAND

Suite à une fracture du radius cubitus gauche à cinq ans alors qu'il avait échappé à la surveillance de son père et s'était pris pour *Superman*, Jonas est inscrit par ses parents à l'école loisirs du cirque plume à Besançon. Il hésite ensuite entre une carrière de trompettiste moyen (selon son prof) et le monde du cirque. En 2006, il choisit et rentre à l'ENACR où il pratique la bascule et les portés en banquine. Il effectue ensuite l'année d'insertion professionnelle du Lido, l'école de cirque de Toulouse. Par la suite, Il collabore avec différentes compagnies pour des créations, cartes blanches ou des remplacements de manière plus ou moins longues et fructueuses (Mauvais Esprit, Pipototal, 100 issues, Cie 111, Baro d'Evel, AOC, la Tournoyante). Il est l'un des cinq membres fondateurs du collectif Le Galactik Ensemble avec lequel il crée les pièces *Optraken* (2017) et *Zugzwang* (2021), *REG* et *Presque Fresque* (2022 et 2023).

KARIM MESSAOUDI

Karim Messaoudi s'initie à la physicalité en entamant une carrière dans le football amateur Belge à l'âge de cinq ans. Il doit vite abandonner cette destinée car il suit sa mère qui émigre dans le sud de la France. Après quelques années de flânerie entre sept et dix ans, une amie l'introduit dans le monde du cirque et il y découvre avec émerveillement un condensé de pratiques et d'émotions qui le bouleverseront à jamais. De là, s'ensuit un chemin pavé d'amitiés, d'écoles, d'acrobatie, d'art, de spectacles (plus ou moins réussis) et de rencontres qui composent, en partie, le ferment de ses travaux à venir. Karim espère faire le métier de circassien pendant encore très longtemps. Pour savoir tout ce qu'il a entrepris avec le Galactik Ensemble, se référer à la fin des biographies de Jonas et Mathieu.

ANOUK WEISBERG

Avant d'être une gamine minuscule, hyperlaxe et casse-cou, Anouk était déjà dans le mauvais sens pour sortir du ventre de sa mère. Pour éviter trop de catastrophes, ses parents l'inscriront à l'école de cirque de loisirs La Carrière près d'Angers où elle pourra découvrir le cirque dans la joie et la sécurité. Agitée par un besoin d'aventures et de découvertes, elle intégrera l'Option Cirque du Lycée Pierre Bayen à Châlons-en-Champagne à quatorze ans. Elle choisira de se spécialiser en équilibres sur les mains, passera du temps à réviser son bac les fesses sur la tête entre deux siestes en grand écart dans les couloirs du lycée. Ayant lié une alliance invisible avec Châlons, elle finira par intégrer le CNAC après le Bac avec les équilibres pour discipline principale. Puis, ayant toujours bien trop la bougeotte, elle bifurquera vers l'acrodanse au milieu de sa deuxième année de cursus. Elle sort en 2024 du CNAC, intègre l'équipe artistique du Galactik Ensemble pour leur nouvelle création et s'envole vers de nouveaux horizons (encore incertains, mais certainement pas châlonnais).



PISTES PÉDAGOGIQUES

Comprendre le burlesque à travers le cinéma

Visionner avec les élèves un film de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton, tous deux artistes du burlesque et faire analyser l'engagement et le mouvement des corps des acteurs face aux éléments hostiles du monde dans lequel ils évoluent. Demander aux élèves d'établir en quelques lignes un parallèle sur la prise de risque, la recherche de l'accident, entre les personnages de Charlie Chaplin ou Buster Keaton.

Charlie Chaplin dans « Les temps modernes »

À partir de 20 s.

<https://www.youtube.com/watch?v=IPbzCnErwUA>

Buster Keaton

À partir de 3 min.

<https://www.youtube.com/watch?v=jXNLXqB6KhI>

Comment interrogent-ils le regard du spectateur ?

Montrer aux élèves comment les artistes questionnent le regard du spectateur, à partir d'une vidéo captée lors de leur résidence et l'étude du tableau de Renée Magritte « Ceci n'est pas une pipe ».

Extrait vidéo

De 1 min. 12 s. à 5 min.

<https://www.youtube.com/watch?v=kIODZzNBonw>

La trahison des images : une provocation évidente

Sur cette toile, une pipe brune, banale, peinte avec un réalisme presque scolaire. C'est une peinture plate, quasi publicitaire, dénuée d'effets de matières lyriques. Juste en dessous, cette phrase manuscrite nous crie : « Ceci n'est pas une pipe ». Ce style neutre est une arme précise. On se fiche de la beauté du coup de pinceau ; seule compte la force de l'idée projetée.

Le vrai titre, *La Trahison des images* (1929), nous met pourtant sur la voie. Ce n'est pas une blague de l'artiste. Cette simplicité visuelle agit comme un piège pour focaliser l'attention du spectateur sur le conflit conceptuel. Le choc naît de la confrontation brutale entre nos yeux et le texte. L'image est limpide, le texte est lisible. C'est leur incompatibilité radicale qui crée le trouble et force le spectateur à remettre en cause sa propre logique. Magritte ne ment pas, il expose crûment la nature trompeuse de toute représentation visuelle.



PRATIQUE ARTISTIQUE

Travail autour du détournement d'objet

> La trajectoire d'un objet pour induire un déplacement

Par groupe de 2, les élèves s'échangent l'objet en illustrant les termes suivants : passer par-dessus, éviter, contourner, suivre, doubler, croiser...

Évolutions possibles

Augmenter le nombre de circassiens, varier les directions dans l'espace (de l'arrière vers l'avant et inversement, en diagonale..., multiplier le nombre d'objets,...), varier les trajectoires (éviter des lignes), en zigzagant, en slalomant...

> L'objet comme inducteur de mouvement

Un danseur avec un objet, trouver une gestuelle pour chaque verbe : en lançant, en s'appuyant, en franchissant, en attrapant, en frôlant, en bloquant, en rebondissant...

Évolutions possibles

Induire un déplacement (en avançant, en reculant), jouer sur les appuis (un pied au sol, deux pieds, un genou, sur le dos... combiner deux consignes pieds et genoux...), utiliser différentes parties du corps (tête, coude, genou, talon...), jouer sur la vitesse (en ralentissant, en accélérant)...

Demander de les enchaîner en ajoutant une acrobatie entre chaque mouvement.

Rassembler les groupes pour une mise en commun de leurs réponses motrices.

> Pour accompagner cette activité

Visionner l'**extrait de la chorégraphie Terrain vague** de Mourad Merzouki

<https://numeridanse.com/publication/terrain-vague/>

BOÎTE À OUTILS

Pour mieux comprendre leur démarche de création utilisée pour *Frasques* : **reportage lors de la résidence de création à La Brèche Pôle National Cirque en Normandie**

Durée : 12 min.

<https://www.youtube.com/watch?v=kIODZzNBonw>

La minute du spectateur : présentation du collectif Galactik ensemble et de son travail

Durée : 2 min. 24 s.

<https://numeridanse.com/publication/la-minute-du-spectateur-2021-galactik-ensemble/>

Présentation du spectacle *Frasques* par la brèche pôle National Cirque en Normandie

Durée : 1 min. 22 s.

<https://www.youtube.com/watch?v=5dpy952c91g>

QUESTIONNAIRE SUR LES DOSSIERS D'INFORMATION

à retourner à julie.chatron@ac-orleans-tours.fr

Pour mieux vous accompagner dans la préparation à la venue aux spectacles, nous vous proposons ce questionnaire. Vos retours nous seraient précieux et riches d'enseignements.

Titre du spectacle :

.....

Date du spectacle :

.....

Établissement et classe :

.....

1 - Est-ce que ce dossier d'information correspondait à vos attentes ? A-t-il été utile à votre préparation et à votre venue à Équinoxe ?

2 - Quels sont les éléments du dossier qui vous ont été utiles (pistes pédagogiques, illustrations, dossier de presse, annexes...) ? Pourquoi ?

3 - Quel élément complémentaire auriez-vous souhaité trouver dans ce dossier ?

4 - Quelle forme de dossier vous semble la plus adaptée : papier, numérique (quel format ?) ? Pour quelles raisons ?

5 - Quelle autre forme d'accompagnement au spectacle serait souhaitable (intervention en classe de la Scène nationale et / ou metteur en scène / comédien) ?

Autres remarques, suggestions :

Dossier d'information réalisé par les enseignants missionnés au service éducatif d'Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux

Conception graphique

Service communication d'Équinoxe

Photos @ Laure Degroote