

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

LA VRILLE DU CHAT

© Camille Charleux

BACKPOCKET

HALLES.be

SOMMAIRE

1. Introduction	p4
2. Distribution	p6
3. La Vrille du Chat ou une recherche sur le mouvement et le temps	p7
3.1. La banalité du quotidien	p7
3.2. Le temps distordu	p7
3.3. La subjectivité	p7
3.4. Le corps acrobatique et rien d'autre	p8
3.5. La scénographie	p8
4. Les influences	p9
4.1. La Bande dessinée de Marc-Antoine Matthieu	p9
4.2. Les Slapsticks dans le cinéma burlesque	p10
4.3. La musique et les films d'animation	p11
5. Pour aller plus loin	p12
5.1. Pour les primaires	p12
5.2. Pour les plus grands primaires et les secondaires	p13
5.3. Pour tous	p14
6. Rencontre avec les artistes	p16
7. Lexique	p17
8. Annexes	p18

© Enrico Turinnetto

SYNOPSIS

Chercher l'impossible, l'extraordinaire. Défier l'espace. Manipuler le temps. Comme dans un dessin animé, les personnages bravent les principes du monde physique. C'est le défi de ces acrobates qui jouent délicieusement avec le burlesque.

Ralenti, accélérations, stop-motions, marche arrière... L'équipe de Back Pocket part à la recherche de l'inaccessible et du prodigieux mais juste avec le corps : le corps acrobatique et rien d'autre! Ni trapèze, ni bascule, ni mât chinois ou autres agrès. Le corps seul, comme invitation à la liberté, à la poésie brute et à une virtuosité désopilante !

Pour que l'espace de jeu soit à la hauteur des artistes, se métamorphose et fasse aussi le beau, Goury, le scénographe/ architecte de Yoann Bourgeois, a imaginé un escalier/pyramide où le mur devient sol ou plafond : la porte, trappe ou soupirail. À la clef: apparitions, disparitions, effets de surprise et d'agilité dans tous les sens !

Nous avons tous les cinq un grand amour pour le mouvement acrobatique et l'imaginaire qu'il suscite. Nous aimons l'augmentation des possibilités de déplacement, vitesse, souplesse, agilité, force et précision que cela permet et inspire. Nous avons depuis longtemps cette envie : un spectacle où tous les interprètes, sur une base commune d'acrobatie au sol de très haut niveau, puissent pousser leurs corps à la limite de leur capacités de synchronisation et de propulsion. Dans cet esprit, créer des situations de jeu qui fassent éclater le décalage entre l'exceptionnel de la forme et la banalité du fond.

Devin Henderson, acrobate.

1.INTRODUCTION

Le corps et rien d'autre, dans *La Ville du Chat*, le corps acrobatique, utilisé comme principal outil, se fait invitation à la liberté et à la poésie. Affranchi des agrès traditionnels, l'acrobate exprime sans entrave toute sa virtuosité!

Le Temps transcender. Ralenti, accélérations, stop-motions, marche arrière... L'équipe de Back Pocket part à la recherche de l'inaccessible et du prodigieux. Comme dans une variation musicale, le temps se démultiplie dans un exercice à la fois poétique et burlesque. Pour l'occasion, Back Pocket a fait appel à Goury, un célèbre scénographe qui a imaginé un escalier/pyramide où le mur devient sol ou plafond ; la porte, trappe ou soupirail. À la clef : apparitions, disparitions, effets de surprise et d'agilité dans tous les sens !

Les artistes acrobates : Dominic Cruz (USA), Devin Henderson (USA), Michaël Hottier (FR), Maya Kesselman (USA), Aurélien Oudot (FR).

Le metteur en scène : Vincent Gomez

Le chorégraphe : Cruz Isael Mata

Le scénographe : Goury

Sur une musique inspirée de l'œuvre de Hugues Le Bars et Moondog

2. DISTRIBUTION

En partie européenne et américaine, la compagnie souhaite créer et tourner sur ces deux continents. Son objectif est de créer des spectacles accessibles en particulier là où ils ont grandi, là où ils ont découvert le cirque.

Aurélien Oudot, FR, 24 ans. Acrobate contorsionniste formé en acrodanse à l'Esac de Bruxelles. Il est diplômé en 2014 et travaille depuis pour différentes compagnies de cirque et de danse (Strut & Fret, Cie DCA - Philippe découplé...).

Déterminé, perfectionniste, bronzé.

Michael Hottier, FR, 26 ans. Acrobate formé à l'Esac de Bruxelles dans la discipline des anneaux chinois. Médaillé de plusieurs festivals (festival Mondial du Cirque de Demain, Young stage Festival...) aux côtés de Maya, sa partenaire depuis l'école. Il tourne sur différents projets depuis 2012.

Patient, optimiste, maître Pokémon.

Maya Kesselman, US, 27 ans. Acrobate formée à l'Esac de Bruxelles, partenaire de Michael. Elle commence le cirque à San Francisco aux côtés de Dominic et Devin, puis continue sa pratique à Montréal avant de venir à Bruxelles.

Appliquée, altruiste, américaine.

Dominic Cruz, US, 24 ans. Acrobate formé à l'ENC de Montréal en anneaux chinois et mat chinois. Il travaille depuis 2015 avec Les 7 doigts de la main, le Cirque Éloize puis au Cirque du Soleil aux côtés du reste des membres de Back Pocket.

Incontrôlable, joué, bruyant.

Devin Henderson, US, 27 ans. Acrobate formé en anneaux chinois et mat chinois à l'ENC de Montréal. Diplômé 2011, il crée et tourne le spectacle *Séquence 8* de la compagnie les 7 doigts de la main, puis participe à différents projets avant de s'engager avec Back Pocket.

Dévoué, généreux, grisonnant.

C'est sur cette idée de déconstruction du mouvement et de déplacement du focus que l'on veut développer notre spectacle d'une heure autour d'une scène qui ne dure en réalité que moins de 3 minutes.

Devin Henderson, acrobate.

3. LA VRILLE DU CHAT, UNE RECHERCHE SUR LE MOUVEMENT ET TEMPS

3.1. La banalité du quotidien

Le spectacle repose sur un principe simple : toute la trame se développe à partir d'une seule scène de quelques minutes. Reprenant les mécanismes du dessin animé, elle sera répétée, construite et déconstruite. Cette scène noyau n'a rien d'extraordinaire, elle s'ancre dans la banalité quotidienne, simple saynète où cinq personnages se croisent. Un moment qui n'implique rien, aucun tournant du destin... Au fur et à mesure des variations acrobatiques, le banal révèle des couches de plus en plus complexes, poétiques, fantasmatiques, décalées, refoulées, sublimées : il se charge d'une densité explosive.

3.2. Le temps distordu

Comment réagit un corps en mouvement quand le temps est ralenti, accéléré ou rembobiné ? C'est à cette question que les acrobates de Back Pocket ont tenté de répondre à travers La Vrille du Chat. Avec cette courte scène qui se décompose autour de variations successives, c'est un travail sur le temps qui s'amorce. Le corps de l'acrobate, réceptacle de cette distorsion du temps, peut alors exprimer ce jeu temporel avec agilité et humour.

3.3. La subjectivité

Les artistes interprètent tantôt les personnages, tantôt des émanations de la conscience d'un personnage, des incarnations issues de leur vagabondage mental, des personnifications issues d'une émotion ou d'un désir. La scène est vécue et revécue en fonction des focus subjectifs des personnages de la scène-noyau, des univers qu'ils portent et qui se révéleront petit à petit. Ces changements de focus développent et enrichissent la scène-noyau, un peu comme en musique un thème se trouve finalement métamorphosé par les variations qu'il engendre.

3.4. Le corps acrobatique et rien d'autre

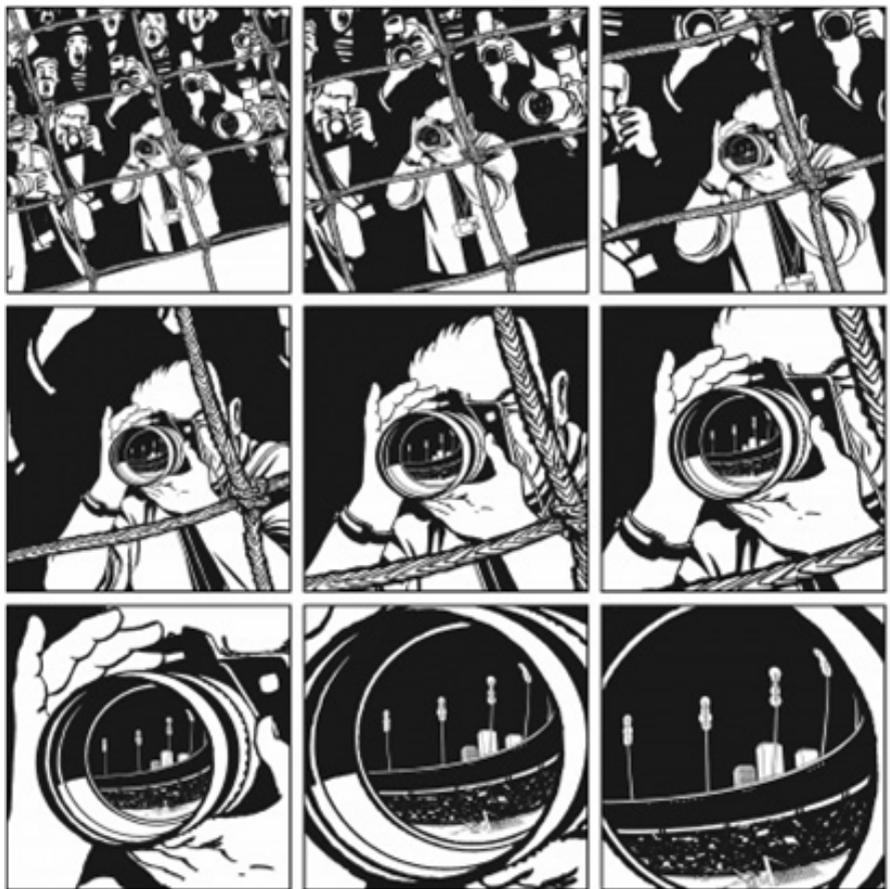
La volonté de la troupe de Back Pocket est de rendre ces trames subjectives de manière physique : cet exercice de poésie brute s'effectue par les seules ressources du corps acrobatique, sans faire appel à des techniques d'agrès, ni au langage parlé, ni à des techniques vidéo ou d'insertion numérique. Affranchi des agrès traditionnels, le corps acrobatique se fait une invitation à la liberté. Par ailleurs, en renonçant aux agrès, l'artiste reste de plain-pied dans l'univers quotidien des spectateurs, et développe une dramaturgie circassienne directement inscrite dans le monde commun.

3.5. La scénographie

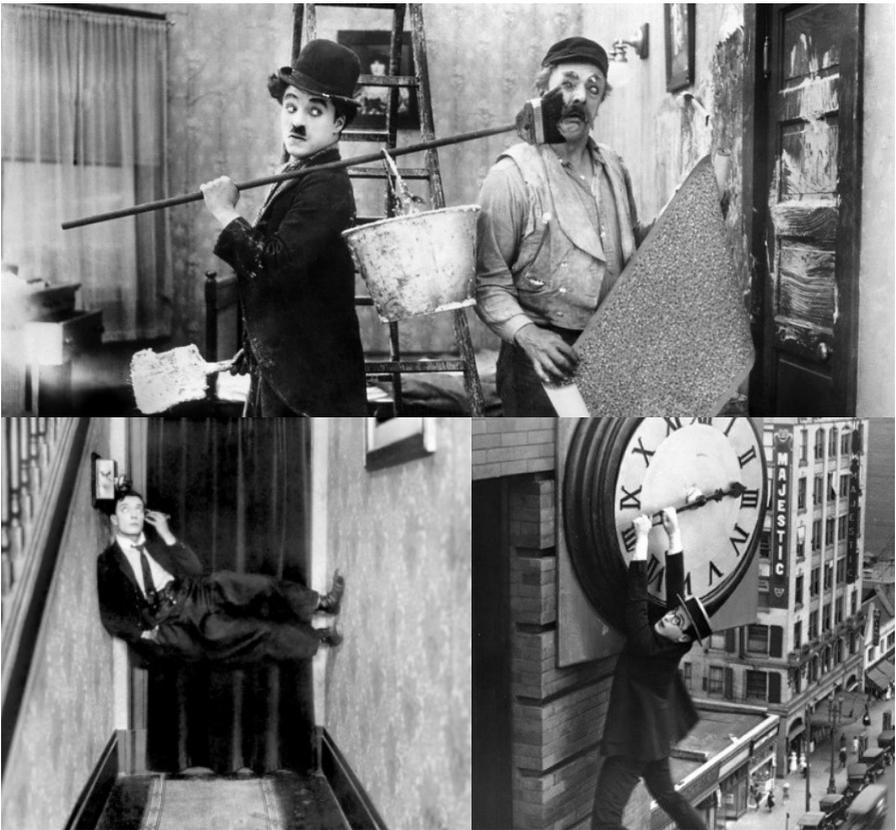
Regards subjectifs, distorsion du temps, surgissement du fantastique dans la banalité du quotidien, pour donner corps à ces concepts, l'équipe de Back Pocket a fait appel au scénographe Goury qui a, pour l'occasion, réalisé une structure architecturale spécifique. Donnant libre court à ses fantaisies d'architecte, il a créé une structure modulable aux sens de lecture et d'utilisations variés : le mur devient sol ou plafond, la porte est aussi une trappe ou soupirail. Effets de surprise et d'agilité sont au rendez-vous : apparition, disparition, corps en partie occulté,... Hauteurs, pentes, passages multiplient les possibilités acrobatiques, enrichissent la puissance du jeu.

4. LES INFLUENCES

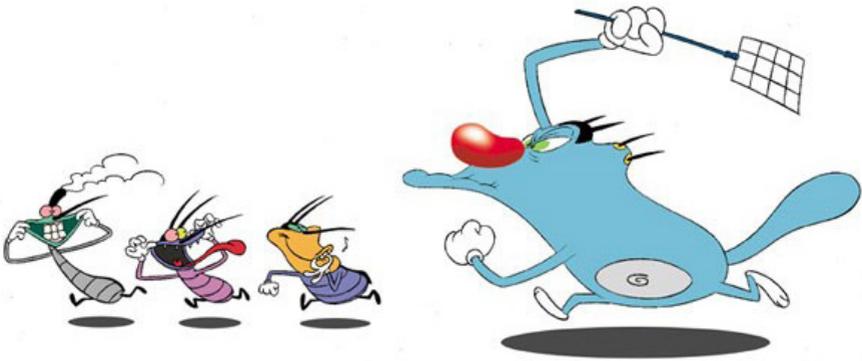
4.1 La bande-dessinée de **Marc-Antoine Matthieu** et notamment **3''** (trois secondes, fig.1). Comme le titre l'indique, l'action de tout l'album se déroule en trois secondes. Mais les focus à l'intérieur de ce temps infime sont si richement variés que ces trois secondes ouvrent sur un univers qui semble quasi infini.

4.2 Les slapsticks et le **cinéma burlesque** du début du XXème siècle. C'est également dans les slapsticks, un genre comique que l'on retrouve déjà dans le théâtre italien de la Commedia del Art, que les acrobates ont puisé leur inspiration. Littéralement « slapstick » signifie « bâton claqueur ». Le terme est utilisé pour désigner une forme d'humour impliquant des actes de violence expressément exagérés dans le théâtre d'abord, dans le cinéma ensuite. On le retrouve notamment dans le cinéma muet du début du XXème siècle : Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy en ont largement fait usage. Le slapsticks s'avère à la fois être une source d'inspiration plastique et dramaturgique et une source de défis physiques. Mais le plus intéressant pour les Back Pocket, c'est comment des mouvements aberrants s'inscrivent « tout naturellement » dans un monde « ordinaire ».

4.3 Musique et film d'animation : Hugues Le Bars, pour sa technique d'écriture musicale à partir de bruitages et d'effets sonores est une grande source d'inspiration pour les Back Pocket. Curieux des autres formes d'art, il a composé pour le cinéma et la scène, jouant tant sur les registres savants que sur les registres populaires, passant notamment des ballets de Maurice Béjart au dessin animé « **Oggy et les Cafards** », qui fut également, comme d'autres films d'animation, une source d'inspiration importante pour La Vrille du Chat. La structure même du spectacle s'inspire d'une composition musicale qui se construit autour d'un thème central, la scène noyaux, sur lequel des variations successives vont se greffer.

5. POUR ALLER PLUS LOIN

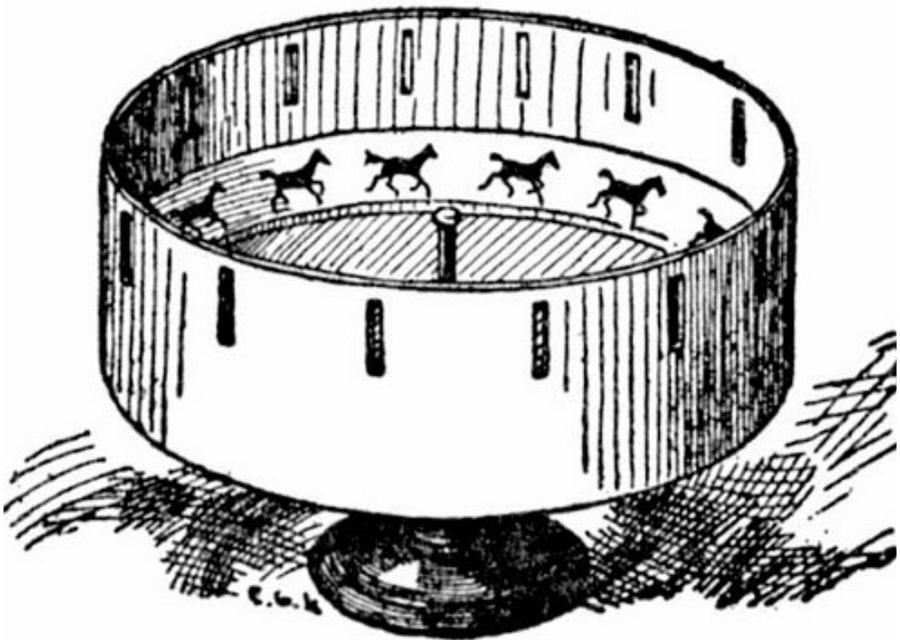
Dans cette section vous trouverez quelques pistes de réflexions autour du spectacle pour compléter ou introduire l'expérience avec vos classes :

5.1 Pour les primaires :

- Le découpage cinématographique

Activité :

Le découpage cinématographique est un élément-clé de cette création. Vous pouvez mettre en pratique cette réflexion en fabriquant un **zootrope**. Cet appareil optique, qui se fonde sur la persistance rétinienne, provoque l'illusion du mouvement (facile à réaliser en classe). Découvrir comment le mouvement se découpe pour réaliser un film d'animation. Travailler notamment la figure du jongleur permet de décomposer précisément ses mouvements.

THE ZOOTROPE.

5.2 Pour les plus grands primaires et les secondaires :

• La subjectivité :

Tout le spectacle s'articule autour d'une courte scène vécue par cinq personnages. S'ensuit cinq variations autour de cette situation-noyau et perçues par chacun des protagonistes. Loin d'être redondant, on s'aperçoit très vite qu'il s'agit bien de cinq histoires distinctes aux univers propres qui se dégagent.

En partant de cette idée, il serait intéressant de travailler avec les élèves autour du concept de perspective : une même situation perçue depuis des points de vue différents, voir divergents, peut être interprété de manières radicalement différentes.

Activités :

Jeu de rôle et d'écriture : travailler en groupe à partir d'une petite scène extraite d'un livre, d'un film ou d'une série télévisée, et faire travailler les élèves sur le point de vu des personnages secondaires. Et si l'histoire était montrer du point de vue d'un autre personnage, que se passerait-il ? Si les personnages perçus comme l'adversaire, comme « l'autre » ou comme une figure presque insignifiante, endossaient tout à coup tout à coup le rôle principal ?

Les élèves pourront ainsi développer leur esprit critique, découvrir que pour comprendre une situation, il est nécessaire de croiser les sources, d'envisager les différents point de vue.

5.3 Pour tous :

- Commentez l'affiche et le titre. Qu'évoquent-il pour vous ? Retrouver les grandes étapes du spectacle.

BACK POCKET
LA VRILLE DU CHAT
DU 8 AU 20 JUILLET 2019 - 11H00
relâches les 11 et 16 - Île Piot

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON

ILE PIOT 8 20 JUILLET 2019 polecirqueverrierie.com

RÉSERVATIONS 06 71 31 03 42 / 06 71 31 04 68

LA VERRERIE des D'ALÈS AVIGNON

Lido

GRCA

Télérama HALLÉS

FÉDÉRATION Fédération Française de la Verrerie

Wahine & Associés Internationalist by

Leasheller.fr

DOVIS

Achetez vos places de spectacles sur ticket'OFF www.avignonleoff.com

• Le Slapstick :

Le Slapstick et l'humour burlesque du cinéma muet sont une source d'inspiration pour Les Back Pocket, visionner ensemble un film de Buster Keaton ou Laurel et Hardy pour développer un univers mental proche de celui des artistes.

Activités :

Visionner ensemble des extraits de films burlesques (voir lien en annexe), pour comprendre le principe de comique de situation et le surgissement de l'absurde dans des situations banales du quotidien. Il s'agit de références esthétiques qui ont largement influencé l'univers du cirque contemporain et qui sont souvent méconnues par les plus jeunes.

- Observer la gestuelle des acteurs, les expressions du visage. Comment parviennent-ils à transmettre un message quand le langage verbal fait défaut ?
- Observer l'utilisation des bruitages. Comment ces éléments permettent de générer une situation comique ?

6. RENCONTRE AVEC LES ARTISTES :

Si une rencontre avec les artistes est prévue, voici des pistes de questions,

QUESTIONS A LA TROUPE

- Pourquoi « Back Pocket » ?
- Pourquoi ce titre, « la Vrille du Chat » ?
- Pourquoi avoir choisi d'aborder ce thème- une scène du quotidien?
- Qu'avez-vous voulu développer ?
- Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place ?
- Qu'est-ce qui vous inspire?
- Qu'est-ce qui, dans ce dans ce spectacle, pourrait intéresser un jeune public ?
- Qui est le metteur en scène ? Quel est son travail ?

7. LEXIQUE

Agrès : Ensemble des appareils utilisés en gymnastique artistique (anneaux, barres, cheval d'arçons, table de saut, poutre et sol), en éducation physique (corde à grimper), au cirque (trapèze, fil de fer, mât chinois, tissus aérien, trampoline).

Comique de situation : le comique réside dans la situation incongrue ou paradoxale. Il repose sur des quiproquos, des malentendus, ou des conjonctions d'événements.

Le quiproquo correspond à un malentendu faisant prendre une personne pour une autre ou une chose pour une autre, littéralement, le mot signifie en latin « une chose pour une autre ».

Scénographie : Ensemble des éléments picturaux, plastiques et techniques qui permettent l'élaboration d'une mise en scène, notamment théâtrale, ou d'un spectacle quelconque. (L'histoire de la scénographie en Occident offre une suite de métamorphoses qui conduisent de la scène du théâtre grec aux vidéotransmissions sur écrans géants d'aujourd'hui, en passant, en particulier, par la salle à l'italienne des XVIIe-XIXe s.)

Subjectif, subjective : Qui relève du sujet défini comme être pensant, comme conscience individuelle, par opposition à objectif. Se dit de ce qui est individuel et susceptible de varier en fonction de la personnalité de chacun : Une interprétation subjective d'un texte.

Vrille : Organe filiforme, simple ou ramifié, qui s'enroule autour d'un support et permet à certaines plantes grimpantes de se fixer et de s'élever. / Figure de voltige aérienne dans laquelle le nez de l'avion descend rapidement selon une trajectoire en spirale d'axe vertical tandis que les extrémités de la voilure décrivent des spirales concentriques à la première. / En gymnastique, figure qui consiste en une combinaison d'un salto et d'une rotation complète autour de l'axe longitudinal du corps.

8.ANNEXES

« Pour aller plus loin » : liens (vidéos, internet)

Trailer de la Vrille du chat

<https://vimeo.com/291687687>

Le slapstick chez Laurel et Hardy

<https://www.youtube.com/watch?v=1tXQVekUZCI>

Hugue Le Bars, génériques d' « Oggy et les cafard »

<https://www.youtube.com/watch?v=ttZVAS6Bd34>

Moondog, The Lament Bird

<https://www.youtube.com/watch?v=jjUo-tulo84>

Podcaste audio :

Entretien avec Marc-Antoine Mathieu: «Je suis plus un raconteur qu'un illustrateur»

<https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/marc-antoine-mathieu>

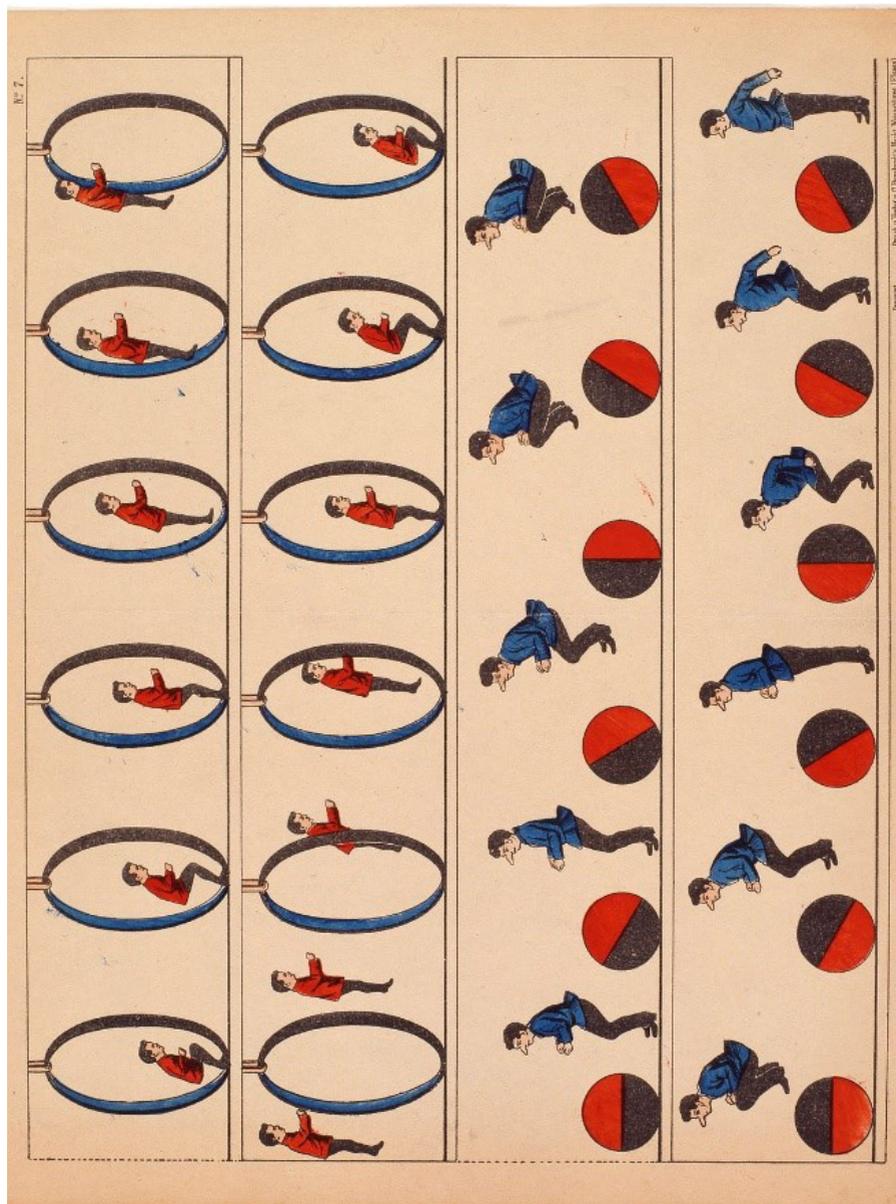
Sources presse :

Un article sur Marc-Antoine Matthieu

https://www.liberation.fr/ecrans/2011/09/07/3-secondes-dans-la-lumiere_949074

Documents :

Pour réaliser son Zootrop ou Praxinoscope

HALLÉS.be

© Enrico Turinnetto