

TiraVol

Cie Daraomai

Spectacle : « TiraVoL »

Genre : Cirque

Durée version jeune public : 40 mn

Le spectacle vivant désigne de nombreux modes d'expression artistique éveillant l'imaginaire, la sensibilité, stimulant l'esprit critique et suscitant des émotions chez le spectateur. Le cirque contemporain en est une expression, il cherche d'avantage à faire sens et présente un propos, une vision artistique personnelle à chaque artiste, un point de vue qui abordent souvent des questions d'aujourd'hui. Le spectacle TiraVoL, aborde justement le thème de la rencontre entre deux personnages, leurs différences, mais aussi leur similitudes. Un sujet de recherche que les artistes veulent partager aussi bien avec un public scolaire qu'avec un public adulte. Ce dossier pédagogique a donc été réalisé à l'intention des enseignants afin de créer une dynamique autour du spectacle et un échange entre les différents acteurs.

TiraVoL: En scène

« Ils sont deux, engagés dans une acrobatie de caractère à la croisée des disciplines du mât chinois, du fil de fer et de l'acro-danse. Un spectacle qui vous transporte dans un univers suspendu, aux ambiances percussives, emprunt d'émotions et de jovialité, tel un carnaval contemporain chimérique; une cadence téméraire qui navigue entre force et fragilité.

Au centre du spectacle, un troisième personnage, une structure en forme de prisme triangulaire, agrée sonore non identifié.

Ils évolueront dans ce labyrinthe de fer, en se balançant, vacillant, virevoltant, corrodant chaque instant du présent. À travers un véritable chemin initiatique, ils s'exposeront aux forces inconnues qu'ils hébergent en eux. Dans cette quête d'identité ils feront face à leurs propres convictions, à leurs propres différences. La relation à l'autre, ce mystère insondable !

TiraVoL est aussi le récit d'un voyage, d'une rencontre. Un dialogue entre deux cultures, entre la face nord et la face sud d'une même montagne. Une ode à la diversité, un cri à la fête. Une histoire entre illusions et réalités, un spectacle où le corps et l'être sont les rôles principaux. »

Agnès et David

Axes de travail:

Quelques thèmes abordés dans le spectacle

- La rencontre
- Le dialogue
- Le conflit
- Le partage

Présentation des personnages de la pièce

Lui, part ses tours percussifs, ses acrobaties élancées et son aplomb corporel, se donne en gestes simples, tel un singe dans un arbre, tel un félin qui bondit. Parfois il s'improvise homme-orchestre, parfois il est juste un paysan perdu.

Elle, navigue entre acrobaties onduleuses et agilité de bichette, Nous invitant de son regard curieux, à une danse éternelle et joyeuse, tel une baccante.

Le troisième personnage : La structure. Prisme triangulaire devenant tantôt instrument de musique, sonore tantôt agréé de cirque. Elle pourrait représenter le sommet d'une montagne, ou une forêt, un navire aussi .

Dans tous les cas elle est un endroit de rencontre entre les deux personnages, frontière à passer et à dépasser pour parvenir à appréhender l'autre, à le connaître mieux.

Disciplines circassiennes

L'acro-danse

Cette discipline se façonne en puisant, dans tous les arts du mouvement, son vocabulaire et le synthétise en variations chorégraphiées.

L'acro-danse donne sa dimension chorégraphique à l'acrobatie, elle devient danse. Le saut n'est plus une performance mais un moyen d'expression au service d'un état, d'un sentiment, d'une narration.

Le mât chinois

Après intermédiaires entre le sol et l'air, sa linéarité dégage des contraintes physiques que nous appréhendons à deux, nous partageons cet espace restreint en utilisant le corps de l'autre, pour pouvoir se hisser ou se suspendre.

Sur cet agrée, lutter contre la gravité ou goûter au plaisir de se laisser glisser sont autant d'états corporels et de situations physiques qui appuient la narration.

Les portés

Porter quelqu'un, soutenir son poids, procure un sentiment de puissance. A l'inverse se laisser porter exprime une situation de fragilité. Appréhender le corps de l'autre, lui faire confiance, se mélanger à lui, sont autant d'émotions exploitables. Au delà de l'aspect technique des portés acrobatiques, nous nous employons à dégager leurs significations et les symboles qu'ils évoquent.

Le fil-de-fer

Art ancestral des arts du cirque, celui du temps suspendu, du risqué joué. la vision du fil-de-feriste traversant ou dansant est toujours une promesse, celle de ressentir la fragilité de l'instant.

La place de la musique dans Tiravol

Un des points de départ de cette création musicale à été la sonorisation et le looping en direct de notre agrée de cirque. Par la suite des compositions originales, réalisées en home studio, sont venues compléter l'univers sonore du spectacle. La diffusion de cette musique "multi-source" est ensuite pilotée en direct par notre ingénieur du son.

Petit aperçu sur le cirque contemporain

Le cirque contemporain est un type de spectacle de cirque dans lequel plusieurs genres artistiques sont combinés et où il s'agit moins de présenter des numéros incroyables que de représenter des réalisations artistiques poussées. À l'inverse du cirque traditionnel où le divertissement et le spectaculaire priment, le cirque contemporain cherche davantage à faire sens et présente un propos, une vision artistique personnelle à chaque artiste. La volonté n'est plus de juxtaposer plusieurs numéros sans lien logique ou dramaturgique entre eux, mais au contraire de développer un spectacle complet, qui fait sens, dans lequel la notion même de numéro tend à disparaître.

Historique

Peu après la seconde guerre mondiale, dans les années 50, le cirque traditionnel connaît une crise et une désaffection du public qui s'explique notamment par la généralisation de la radio et de la télévision. Le public est de plus en plus concerné par les droits des animaux et intéressé par des formes alternatives de divertissement. Le nouveau cirque est un mouvement de spectacle vivant qui se développe alors en France dans les années 1970, employant les aspects théâtraux du cirque pour raconter une histoire, et dramatisant les numéros d'acrobatie. Au début, aucun animal n'est utilisé dans ce nouveau genre de cirque.

Puis, lors de l'édition 1995 du Festival d'Avignon, pour la première fois dans l'histoire de ce festival, un spectacle de cirque est présenté : Le Cri du Caméléon, spectacle de la septième promotion du Centre national des arts du cirque en France. Cet événement représente une charnière importante puisqu'il offrira une meilleure reconnaissance du cirque en tant qu'art et officialisera cette nouvelle forme qui, au fil de son évolution, s'appelle désormais cirque contemporain.

« La première bannière commune est celle du Nouveau Cirque, designation commode et simplifiée qui stigmatise, entre 1975 et 1995, une décennie de remises en question et de recherches. Désormais, la quête esthétique est fondatrice. La création en 1995 du Cri du Caméléon, spectacle de la septième promotion du Centre national des arts du cirque mis en scène et chorégraphié par Josef Nadj, marque le temps et l'avènement du cirque contemporain. »

Morgane Le Gallic, Le Goliath, guide des arts de la rue et des arts de la piste, HorsLesMurs, 2008

Caractéristiques

L'une des caractéristiques majeures du cirque contemporain est, comme le prouve la majorité des créations actuelles, de ne se concentrer plus que sur une seule discipline (par exemple la jonglerie, le trapèze ou le fil de fer, etc.), et d'en faire un spectacle complet. Ainsi, les spectacles pluridisciplinaires où plusieurs spécialités sont présentées (comme le fait encore par exemple le Cirque Plume, ou la Cie FERIA Musica) tendent à devenir minoritaires et, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Guy et de Julien Rosemberg employée dans leur DVD "Le Nuancier du Cirque", cette émancipation fait que nous passons du cirque aux arts du cirque.

L'échange fécond avec les autres arts est également une caractéristique du cirque contemporain. La danse, le théâtre, la musique, la vidéo, voire l'architecture ou les arts plastiques ont en effet beaucoup influencé les arts du cirque ces dernières

décennies. Il est d'ailleurs courant que les artistes de cirque fassent appel à des metteurs en scène de théâtre ou des chorégraphes pour les aider à créer leurs spectacles.

Une autre caractéristique, qui dépendait davantage d'une raison économique au début, mais qui est devenue un choix esthétique pour de nombreuses compagnies aujourd'hui : les spectacles de cirque contemporain sont présentés très souvent dans des salles de spectacle, plutôt que sous chapiteau.

- Le spectacle n'a plus forcément lieu sous un chapiteau ni autour d'une piste circulaire mais il peut également se dérouler sur des scènes de théâtre ou dans la rue.
- Disparition des numéros de dressage et du personnage systématique de Monsieur Loyal
- Le spectacle est conçu comme étant une seule et même histoire et non plus une succession de numéros sans lien entre eux
- Le cirque s'ouvre vers d'autres disciplines qui sont intégrées dans les spectacles : théâtre, danse, arts de la rue, vidéo, marionnettes...)

