

CREATION DANSE, CIRQUE & IMAGE POUR LE JEUNE PUBLIC DE KITSOU DUBOIS

Saison 2016/2017 – Création les 26 & 27 janvier 2017 au Théâtre d'Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Provence-Alpes-Côte d'Azur

Laboratoire – juin 2016 / Une semaine – Académie Fratellini – Saint-Denis

Résidence – 5/17 septembre 2016 – Circa, Auch

Résidence – janvier 2017 / Deux semaines – MA scène nationale - Pays de Montbéliard

Résidence de création – 22/27 janvier 2017 – Théâtre d'Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures

Depuis la création de sa compagnie, la chorégraphe Kitsou Dubois raconte et transmet ses expériences artistiques et scientifiques entre l'air (R) et l'eau (O). Depuis petite, elle vit sa soif de liberté corporellement face aux émotions que lui procurent les paysages immenses qui l'entourent. Elle cherche à s'élever. Ses rêves de vol s'inscrivent dans sa chair à tel point qu'au réveil elle est sûre d'avoir réellement volé. Adulte, en s'embarquant dans les vols paraboliques avec le CNES, elle a réalisé cet envol. Expérience remplie de force poétique qui dévoile le plaisir d'être et d'exister dans la mobilité. Expérience initiatique pour aller à la redécouverte de soi-même face à l'immensité du monde qui nous entoure.

Production **Ki productions** Partenaires coproducteurs **Archaos, Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée - La Biennale Internationale des Arts du cirque Marseille PACA - L'Espace 1789, Théâtre de Saint-Ouen - MA scène nationale, Pays de Montbéliard** Aide à la résidence **Théâtre d'Arles, scène conventionnée pour les nouvelles écritures** Accueil en résidence à **CIRCA, Pôle national des arts du cirque, Auch** Avec l'Aide à la création pour les arts de la rue et le cirque **DGCA – Ministère de la Culture et de la Communication** et l'Aide à la production cirque du **Ministère de la Culture et Communication – DRAC Ile-de-France** avec le soutien du **Fond SACD Musique de Scène**, de la **SPEDIDAM**, de l'**ADAMI** et de l'**Académie Fratellini de Saint-Denis**

La compagnie Ki productions est soutenue par la **Région Ile-de-France**.

La recherche de Kitsou Dubois image vidéo – son – nouveau cirque est soutenue en 2015 et 2016 dans le cadre de « **Processus cirque** » - **SACD**. Avec le soutien du **Fonds SACD Musique de Scène**

la culture avec
la copie privée

Compagnie **Ki productions** - Contact production – **La Magnanerie**
Victor Leclère

01 43 36 37 12 – victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

Quand on flotte à quoi on se raccroche ?

Si je vois le monde d'en haut, est-ce que j'aurais le vertige ?

Si je plonge à l'intérieur de moi, est-ce que je vais tomber ?

Si je suis libre de bouger sans avoir peur de tomber, où je vais aller ?

Autant de questions que la suspension des corps évoque et transmet dans le corps du jeune spectateur. Kitsou Dubois innove en proposant dans sa première démarche de création pour le jeune public, de mettre le focus sur des images vidéo pour la plupart inédites, issues de prises de vue en milieux extrêmes et techniques de montage nouvelles. Au cœur de cette œuvre visuelle, le geste de deux circassiennes aériennes et la partition d'un musicien sur scène.

Avec « R+O », imaginons :

Marcher sur l'eau pour découvrir que l'on peut marcher au fond de l'eau...

De danser sur les murs pour sentir l'air et le sol différemment...

De basculer les objets qui nous entourent pour trouver une liberté d'interprétation...

De nous appuyer sur l'air, pour découvrir le poids de son corps...

Kitsou Dubois va écrire un spectacle destiné aux 7-10 ans et plus, pour partager sa passion de l'apesanteur, et trouver la richesse qu'elle convoque en chacun : partir de son propre corps pour aborder le monde différemment ...

Compagnie **Ki productions** - Contact production – **La Magnanerie**
Victor Leclère

01 43 36 37 12 – victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

Note d'intention : danse, cirque et vidéo, dédiés au jeune public

Quand le corps devient un paysage, dans lequel on peut se promener et découvrir sans cesse de nouvelles sensations, un sentiment de liberté nous emporte qui touche à l'extase. Apprécier, goûter, profiter de la liberté de mouvement, permet de faire « sympathiser » rêverie poétique et réel.

Durant l'enfance, la perception du monde passe par le corps et la vision. Les rêves sont alimentés par les découvertes : le cosmos, les planètes, l'univers, ... l'infini. Cet infini de possibles se retrouve dans le corps. On grandit, on acquiert de nouvelles techniques, on fait du sport. Le corps comme vecteur d'apprentissage et d'émancipation est au centre de la danse et du cirque développés par la compagnie Ki productions à travers le partage d'une œuvre imprégnée par l'apesanteur. R+O est un voyage au cœur de ces sensations qui sont directement reliées au milieu qui nous entoure, mais aussi d'un milieu inédit et inatteignable : un espace sans gravité.

Les différentes manières de se mouvoir et donc d'exister dans un univers sans gravité, comme en apesanteur ou dans l'eau, permettent un autre point de vue sur la suspension et l'envol. Le travail mené avec deux danseuses aériennes (jeunes professionnelles accompagnées depuis leur formation par la compagnie) est un moyen d'ouvrir l'espace de notre corps et l'espace sur terre.

R+O propose au jeune public une rêverie poétique et mystérieuse, sur des questions métaphysiques de notre relation au monde :

Le vertige : c'est aussi plonger en soi.

Le poids : c'est la question de l'existence.

Le toucher : si près, si loin, quelle est la bonne distance ?

L'espace : sensation de l'immensité ou du très petit.

Le temps : c'est de l'espace qui s'enfuit.

Avec ce nouveau spectacle, Kitsou Dubois a le désir de créer un déclic sur ces questions, et provoquer un glissement entre les sensations terrestres et aériennes.

Pour raconter l'apesanteur aux jeunes spectateurs, ouvrir leur imaginaire, et dévoiler ce qui est camouflé par la gravité ; Kitsou Dubois propose de reconsidérer des sujets très sérieux comme la conscience du corps, de l'espace, du temps, du toucher, du vertige... en simulant l'absence de gravité et en basculant les points de vue.

La vidéo au cœur du projet : une immersion dans l'image

Kitsou Dubois et sa compagnie ont réalisé des images vidéo uniques captées et réalisées en gravité zéro ou dans l'eau. Chacune d'entre elles évoque une relation particulière du corps au milieu qui nous entoure. L'architecture du spectacle est construite autour de ces images vidéo spectaculaires.

Kitsou veut les utiliser pour créer le rythme de la narration mais aussi le mystère. Ces images sont montées dans des films courts, la plupart sont inédites : détournées, retravaillées, dilatées ou accélérées, elles sont un matériau artistique fort et immersif.

Actuellement, les enfants sont bercés par les images dès leur plus jeune âge. Le flux est continu, de la tablette tactile pleine de films et de jeux, à celles animées du cinéma et de la télévision. Réalisant ses propres films depuis plus d'une dizaine d'année, la compagnie Ki productions a acquis un savoir-faire dans la réalisation de vidéo-danse, à la croisée de l'installation et du film artistique.

« R+O » veut redonner au jeune spectateur l'émotion d'images fortes, entre magie des corps flottants et volants, et voyage des profondeurs de l'eau aux hauteurs du ciel.

Quatre « tableaux magiques » où les corps se déploient en toute liberté hors de la gravité vont provoquer l'imaginaire, entre émotion intime et émoi du spectaculaire.

Les vidéos seront projetées parfois à l'échelle 1 et plus.

L'univers aérien du cirque leur répond « sur terre » et dans le volume du plateau, par la présence des danseuses qui repousse les limites et en interroge la chute.

Un état de « suspend » s'installe qui crée le « suspense ».

On retient son souffle, on est sous tension, comme soulevés, en empathie avec les interprètes qui étirent et retiennent leurs mouvements. L'aspect spectaculaire des images vidéo contraste avec l'intimité, la sensualité et la précision des mouvements des danseuses aériennes.

La musique, qui est jouée au plateau, tantôt joyeuse et provocante, par contraste, souligne la poésie des tableaux. Parfois elle étire le temps pour accentuer le sentiment d'infini que procure **cette aventure extra-ordinaire...**

Cirque, danse et musique ...

Avec au plateau **deux acrobates aériennes et un musicien** (qui manie autant les percussions que le *sample* électronique en direct) le spectacle partagera l'univers fascinant de la « chorégraphie de l'apesanteur » sous la forme d'haïkus rythmés et éclectiques.

Les deux interprètes Pauline Barboux et Jeanne Ragu, circassiennes/danseuses sont dans un rapport de gémellité, propre à l'enfance. Leur danse, fraternelle et puissante, transmet aux enfants un modèle de deux jeunes femmes libres, fortes et délicates, qui confèrent au rêve de vol un pouvoir et une réserve de grâce.

La chorégraphie

La qualité gestuelle se situe entre le cirque et la danse. Elle privilégie la perception comme mode de transmission au public. La présence des interprètes se construit autour de la fragilité du mouvement plutôt qu'une maîtrise du mouvement. La tension (au sens de concentration musculaire et mentale) est à son maximum lorsqu'il s'agit de chercher les limites avant la chute. L'enjeu est d'embarquer l'auditoire dans cette quête en créant une empathie dans le corps du jeune spectateur.

La musique en direct

La musique en composition instantanée est vécue et réalisée par le compositeur Cyril Hernandez, qui se déplace sur le plateau. Il est le corps de l'espace musical, un espace contenant. Sa musique extrêmement libre et lumineuse rythme les tableaux. Il s'empare de leur esthétique et laisse vagabonder son imaginaire dans l'instant présent.

Scénographie et agrès

L'espace scénique, entièrement blanc, est conçu de façon à permettre la projection des images dans plusieurs espaces du plateau (côté jardin, côté cour, au centre, dans le volume). Les images bougent, se déplacent, sortent parfois du cadre, grâce à un procédé qui fait pivoter le vidéoprojecteur sur toute la surface du plateau et à un traitement de l'image qui détoure les corps. Le regard du spectateur voyage dans un espace tri-dimensionnel qui multiplie les points de vue.

Grâce aux agrès (barres fixes, cordes souples, chaises scoubidoues), les corps des danseuses deviennent des métaphores du corps des astronautes : **des barres horizontales** révèlent notre peur de la chute, **une chaise** devient un pari d'équilibre, **des cordes lisses** entraînent les yeux vers les hauteurs et nous emmènent dans les nuages ... Nous allons peser lourd et nous envoler, perdre l'équilibre et nous dilater, nous agrandir et occuper tout l'espace.

Détail des tableaux – déroulé du spectacle

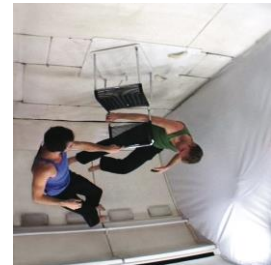
1) La force gracieuse

Exprime la force de l'impact de l'environnement sur notre façon de se mouvoir. Les corps connectés/reliés au milieu, sont suggérés par le traitement de l'image en « filaire », et sur le plateau les interprètes se déplacent à l'horizontale sur des barres (type trapèze fixe) avec des élastiques qui les relient entre elles.

2) L'imagination dynamique

Evoque un monde qui bascule et fait perdre les repères. Le bas et le haut se mélangent, le petit et l'immense aussi. La transcription de cette inversion des codes et des appuis est suggérée par des appuis improbables sur une ou des chaises, élément quotidien de notre environnement sur terre.

3) La volupté de l'envol

Le milieu devient fluide voir liquide, l'air et l'eau se confondent. Les images nous emportent dans un monde hypnotique où la chute n'existe plus. Sur le plateau le milieu existe à travers plusieurs cordes verticales sur lesquelles les interprètes prennent appui pour se libérer de la gravité. Le mouvement est continu, sans à-coups. On décolle, on s'envole, on est suspendus dans le temps et dans l'espace.

4) Une ligne infinie

Le monde est circulaire : les images des corps en apesanteur sont vues à travers un hublot, et petit à petit les corps des interprètes se juxtaposent aux corps dans l'image. Les corps réels et les corps projetés se mélangent, le monde est rond, infini.

Actions artistiques

La compagnie Ki productions élaborera un **dossier pédagogique** et un dossier scientifique à destination des enseignants. Un **web-documentaire** réalisé par Look at Science «L'Art de Voler» proposant une approche interactive du travail de Kitsou Dubois est disponible sur le site du Monde.fr La chorégraphe de l'apesanteur raconte avec passion les moments forts de son étonnant parcours, entre création danse et cirque, travail vidéo et recherche.

«L'Art de Voler»: http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/03/14/l-art-de-voler_4882430_3246.html

Très attachés à la transmission, Kitsou Dubois et ses interprètes peuvent proposer : des **micros-conférences** en amont du spectacle, un **atelier en piscine** d'une demi-journée pour vivre l'apesanteur (pour ceux qui savent mettre la tête sous l'eau) ainsi que des **ateliers de pratique amateur** de la danse et du cirque. Ces actions artistiques sont à imaginer avec chaque lieu d'accueil et les équipes de relations publiques.

Equipe artistique

Conception et chorégraphie : **Kitsou Dubois**

Avec et par : **Pauline Barboux, Cyril Hernandez et Jeanne Ragu**

Musique: **Cyril Hernandez**

Régie son et vidéo : **Franck Berthoux**

Scénographie : **Kitsou Dubois et Sylvain Giraudeau**

Régie générale : **Sylvain Giraudeau**

Création lumière : **Elsa Revol**

Régie Lumière : **Julie Lorant**

Costumes : **Corinne Petitpierre**

Collaboration artistique vidéo : **Do Brunet**

Remerciements : **Bruno Contensou**

Production et diffusion : **La Magnanerie – Julie Comte-Gabillon, Victor Leclère, Anne Herrmann et Martin Galamez**

Informations techniques

Durée prévue : environ 45'

Spectacle à partir de 6 ans

Agrès : vidéo, barres horizontales (type trapèze), cordes lisses, chaise

Hauteur minimale (selon les espaces) : 4,8 mètres

Ouverture maximale : 13 mètres

Calendrier de résidences et de création

Création à l'automne 2016

Étapes de création :

- Laboratoire mai 2016 – 1 semaine – Académie Fratellini
- Septembre 2016 – 2 semaines – CIRCA, Auch
- Janvier 2017 – 3 semaines de résidence et création à Montbéliard SN et au Théâtre d'Arles SC
- Diffusion de janvier à mai 2017, reprise possible en 17/18 et 18/19

Création et tournée 2017

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier – au Théâtre d'Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures, dans le cadre de la Biennale internationale des Arts du Cirque de Marseille- PACA / Archaos

Mercredi 1er et jeudi 2 février 2017 – Théâtre Luxembourg de Meaux

Mardi 7 février – Festival Les Petits Pas, Le Gymnase CDC et Le Prato

Mardi 14 et mercredi 15 février – Festival Pouce ! Le Cuvier CDC d'Aquitaine – Bordeaux métropole

Jeudi 23 au samedi 25 février – L'Espace 1789 de Saint-Ouen

Mardi 1er et jeudi 2 mars – L'Étincelle, Théâtre de la Ville de Rouen

Jeudi 9 mars – Le Lux, Scène nationale de Valence

21 et 22 mars – La Faïencerie, Scène conventionnée de Creil

Jeudi 30 mars au samedi 1er avril – Circa – Auch

Mardi 25 avril – Espace Malraux, Ville de Joué-lès-Tours

Jeudi 4 mai – Le Rayon Vert, scène conventionnée de Saint Valéry en Caux

Mercredi 10 au samedi 13 mai – MA Scène Nationale, Pays de Montbéliard

Article sur « Attractions plurielles », projet précédent, avec les trois interprètes de « R+O »

Adepte des expériences spectaculaires inédites, Kitsou Dubois propose cette fois une balade spatiotemporelle entre eau et air, articulée autour d'une sculpture vivante, d'une installation visuelle et d'un spectacle. On découvre d'abord une grosse bulle blanche où nage une danseuse, libre et lascive. Sur un portique, une acrobate fait l'expérience du vol. Réunies et suspendues à des cordes, au terme du parcours, elles tentent d'éviter la chute. Pour résister à la gravité, les deux femmes doivent prendre appui l'une sur l'autre, chair contre chair. La moindre tentative d'ascension romprait cette fragile solidarité. Ce dernier pas de deux aérien est orchestré avec la complicité de Cyril Hernandez dont le jeu habile et fascinant aux percussions répercute le rythme et la sensualité des corps.

Thierry Voisin, *Article paru sur internet et dans la version papier du 8 mai 2015*

Biographie de Kitsou Dubois

Kitsou Dubois a toujours emmené la danse en dehors des plateaux, sur les façades d'immeubles, sur l'eau, dans des usines. Après un premier séjour à la NASA à Houston aux Etats-Unis (dans le cadre de la « Villa Médicis hors les murs ») Kitsou Dubois participe en 1990 à un premier vol parabolique avec le Centre National d'Etudes Spatiales. Il lui permet de vivre quelques minutes d'apesanteur. Expérience fondatrice qui oriente son travail de chorégraphe autour de la microgravité qu'elle développe depuis.

En 1999, elle devient docteur en « Esthétique, sciences et technologies des arts » à l'université de Paris 8, avec sa thèse sur la perception du mouvement en apesanteur. A la suite de quoi, elle est en résidence à Londres pendant deux ans (1999-2000) avec l'agence arts/sciences « Arts Catalyst » à l'Imperial College avec le Bio Dynamic Group. Période pendant laquelle elle effectue un vol parabolique à la Cité des Etoiles près de Moscou avec la Recherche Spatiale Russe. A ce jour, Kitsou Dubois a participé à une vingtaine de vols paraboliques (notamment avec l'Observatoire de l'Espace du CNES), et fait partager cette expérience à une quinzaine d'acrobates-danseurs de sa compagnie. A partir de cette expérience fondatrice, elle s'empare du phénomène de l'apesanteur pour explorer autrement le mouvement, la perception de l'environnement, la sensation du temps, le rapport à la matière, le rapport à l'autre, la poésie d'un milieu où tous les repères sont bouleversés. Elle immerge les interprètes dans des milieux où la gravité est altérée: dans l'eau (travail en piscine), en vols, ou dans des dispositifs de réalité virtuelle (environnements sonores, capteurs sensoriels). Elle entretient un lien fort avec la recherche scientifique et technologique, ce qui lui vaut d'être régulièrement invitée à des colloques et des rencontres arts, sciences et technologies.

Compagnie **Ki productions** - Contact production – **La Magnanerie**
Victor Leclère

01 43 36 37 12 – victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

En s'emparant du "phénomène" de la microgravité, des nécessités nouvelles sont apparues dans son approche artistique comme, la place fondamentale de l'image (témoin et mémoire du corps sans poids), un regard nouveau sur le cirque (disparition de l'agrès au profit du corps de l'acrobate) et enfin un travail de production et de diffusion spécifique à chaque création (nécessité de mixer les réseaux de la danse, des arts plastiques, du cirque, des nouvelles technologies). Kitsou Dubois crée des pièces oniriques qui troublent la perception du spectateur. Les mouvements alternent entre perte de repères et points d'ancrage.

Son travail artistique donne naissance à différentes formes de rapport au public: spectacles, installations vidéo, création in situ et films.

Compagnie Ki productions / Dernières créations

Trio cirque et danse Attractions plurielles, 2014

Création le 19 novembre 2014 à l'Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-Sur-Saône. En tournée : L'Onde – Vélizy-Villacoublay, L'Agora – SN d'Evry, La Faiënerie - SC de Creil et Phénix Valenciennes – Cabarets de curiosité.

Duo d'avions Du Haut Vol, 2013, création avec l'Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air, à la base aérienne 701 de Salon-de-Provence pour les 60 ans de la Patrouille de France et au 14 juillet sur la plage du Prato à Marseille. Avec les ateliers de l'Euro Méditerranée, Marseille Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture.

Exposition immersive Perspectives, le temps de voir, 2012 – 2015

Création à la Maison Européenne de la Photographie, Paris / Festival Art Outsiders 2011
En tournée depuis 2012 : Lux, Scène nationale de Valence, Sweeney Art Gallery UCR Riverside, L'Onde, Vélizy-Villacoublay & La Faiënerie, Creil, Le Centre Pompidou Metz, Théâtre de Cornouille, Scène nationale de Quimper, Abbaye de Noirlac.

Cabaret inclassable L'Eté en Apesanteur, 2012

Création avec Fantazio au Théâtre de la cité internationale, Festival Paris Quartier d'Eté.

In-situ dans les galeries d'un musée Apparizione / Incarnazione, 2011

Festival Teatro a Corte au Castello di Rivoli, Musée d'art contemporain de Turin (Italie).

Danse au plateau Sous le Vertige, 2011

Spectacle pour un acrobate et un danseur créé au Manège, Scène nationale de Reims.