

théâtre
de
nîmes

CIRQUE

Möbius

Compagnie XY

Dossier d'accompagnement pédagogique

DÉC _____

ME 20 — 19:00

JE 21 — 20:00

SALLE BERNADETTE LAFONT

🕒 1:05

CIRQUE

Möbius

Compagnie XY

Au gré de portés artistiques, les dix-neuf acrobates de ce vertige visuel dessinent au plateau et dans les airs de véritables nuées d'oiseaux.

Sensation grisante du vol plané, élans fugaces et mouvements d'ensemble: cette chorégraphie acrobatique entre ciel et terre est une suite d'architectures humaines éblouissantes.

Attachée à l'art collaboratif, la Compagnie XY a sollicité pour la création de ce ballet aérien le chorégraphe Rachid Ouramdane, actuel directeur de Chaillot – Théâtre National de la Danse. Ensemble, ils se sont inspirés des « murmurations », ce mode de communication mystérieux propre aux centaines d'étourneaux qui animent parfois le ciel.

Au sommet de la danse et de l'acrobatie, cette machine à illusion façon « ruban de Möbius » donne l'impression que les corps s'envolent. La lumière et le son structurent ce spectacle total où la virtuosité est au service de la poésie. Passant d'un à dix-neuf en une fraction de seconde, ils fabriquent des effets de vague avec leurs corps, enchaînant des déplacements et des portés d'une remarquable vivacité.

Un vertigineux plongeon entre voltige et rêverie !

Création collective de la
Compagnie XY
En collaboration avec
Rachid Ouramdane

Avec

Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen,
Alejo Bianchi, Arnau Povedano,
Andres Somoza, Antoine Thirion, Maélie
Palomo, Florian Sontowski,
Gwendal Beylier, Hamza Benlabied,
Lörice Fouchereau, Mikis Matsakis,
Oded Avinathan, Paula Wittib, Seppe
Van Looveren, Belar San Vicente, Peter
Freeman, Tuk Frederiksen et
Yamil Falvella

Collaborations artistiques

Jonathan Fitoussi et Clemens Hourrière

Création et régie lumière Vincent Millet

Création costumes Nadia Léon

Collaboration acrobatique Nordine Allal

©DR

Note d'intention

Pour sa cinquième création, la Compagnie XY s'attache à explorer les confins de l'acte acrobatique en cherchant, par analogie, du côté des phénomènes naturels tels que les murmurations. Ce mode de communication qu'on retrouve dans les vols d'étourneaux : un ballet de centaines d'oiseaux si bien réglé et si dense qu'il en éclipse le soleil l'espace d'un instant...

Le Collectif poursuit ainsi ses recherches sur le langage acrobatique en inscrivant cette fois **l'acte circassien au sein d'un mouvement continu**, un « continuum » qui autorise les renversements et les revirements de situations sans avoir à les opposer les unes aux autres.

Le plateau nu et immaculé de blanc se présente comme un espace sans fin qui se vide et se remplit par fulgurances, où l'action se déploie comme une réaction en chaîne. Un territoire sensible qui n'opposerait plus nature et culture ni le corps à l'esprit.

C'est autour de cette démarche et des résonances avec son propre travail que s'est nouée la collaboration avec le **chorégraphe Rachid Ouramdane** qui a su proposer ses mots, ses gestes et son regard au service du Collectif. Véritable ode au vivant, *Möbius* nous renvoie ainsi à cette absolue nécessité du « faire ensemble » comme la base de toute forme de subsistance, de perpétuation et d'invention.

Murmuration

« Dès lors, nous avons imaginé un espace qui puisse se remplir et se vider par fulgurances : passer de un à quinze sur le plateau en une fraction de seconde, ou provoquer une réaction en chaîne, un effet de vague avec nos corps. Cette démarche tient aussi à notre aptitude à engendrer de la vitesse, à la moduler ou la maintenir pour provoquer une sorte de magie cinétique.

Nous avons l'envie de surprendre le regard par des transformations surprises, de jouer avec des **effets de lévitation ou de Slow Motion** qui renvoient à ces moments naturels et fantastiques.

La lumière mouvante participe à ces jeux d'illusions venant tantôt souligner les lignes des corps comme dans un crépuscule, tantôt les multiplier dans un théâtre d'ombres projetées au sol. »

La rencontre avec la Compagnie XY devient un formidable terrain d'exploration pour une chorégraphie qui fonctionne par déflagration et avec le savoir-faire de ce groupe qui vient **troubler le rapport à la gravité**.

Les vertiges visuels qu'ils proposent repoussent les frontières du chorégraphique et permettent **une écriture énigmatique comme celle qui meut les nuées d'étourneaux** ; ces formidables chorégraphies aériennes qui semblent si harmonieuses et dont on ne comprend pas le fonctionnement.

C'est là que se situera le cœur de notre rencontre : dans le mystère de ces ballets aériens qui proposent une sorte de mouvement sans fin et sans jamais se répéter. »

Rachid Ouramdane

Continuum

Le pari de cette pièce consiste à se projeter dans un continuum d'espace-temps.

Nous représentons visuellement et métaphoriquement ce principe de continuum sans cesse renouvelé sous la forme d'un ruban de Möbius.

Travailler l'acrobatie revient à composer avec des éléments organiques qui sont profondément instables et fragiles. Cette « cinétique » nous renvoie sans cesse aux lois fondamentales d'un vivant entendu comme un mouvement en perpétuelle évolution. Nous inscrivons ainsi notre acrobatie dans un flux, un théâtre des transformations qui fonctionne par flots, par déflagrations ou encore par boucles temporelles qui entrent en écho les unes par rapport aux autres.

Cette écriture concerne toutes les composantes du spectacle. Nous avons introduit un **système de modulation et de transfert des sources lumineuses qui possède son propre mouvement et ses propres mutations** comme s'il obéissait à un cycle naturel.

Les costumes sont vivants et mobiles : le spectacle s'ouvre sur un ballet de silhouettes vêtues de noir qui contrastent avec le sol blanc renforçant les mouvements collectifs et les courses. Suivant la progression de la pièce, la tonalité évolue par séquence vers les couleurs naturelles d'ocre et de terre. Les matières se font plus légères et plus amples pour venir souligner les envols.

De même, **la musique est construite sur le principe d'une seule piste qui ne s'interrompt jamais**. L'atmosphère de ses vastes sons de lutheries électroniques contribue à ce flot ininterrompu qui emmène le spectateur vers un voyage intérieur avec des variations émotionnelles fines et fortes comme celles que l'on peut ressentir devant la succession de paysages qui s'offrent à nous depuis la vitre du train.

Habiter l'acrobatie

« C'est une réflexion qui anime le Collectif depuis longtemps et sur laquelle nous nous sommes concentrés en nous posant d'abord comme enjeu de pointer les prémices de l'acte acrobatique. **L'attention est portée sur les qualités de corps**, sur les chemins qui nous mènent au geste acrobatique et sur les états sensibles qui peuvent s'en dégager.

S'élever, se rattraper, se rassembler, se détacher, s'abandonner à l'autre, se relever encore, s'élever toujours...

Ce sont autant d'actions physiques qui se perpétuent sous nos yeux et se prêtent à la métaphore.

Dans le travail avec Rachid Ouramdane, nous nous sommes en quelque sorte arrogés un droit à l'horizontalité.

Nous avons exploré le rapport au sol, l'entremêlement des corps et les tensions entre les individus tout en préservant la fluidité que nous maîtrisons dans notre **verticalité circassienne**.

De la même manière, il nous a permis d'explorer le rapport des corps dans la vitesse et la giration.

Des motifs qui lui sont chers et que nous avons pu transposer dans nos pratiques acrobatiques :

Plonger les corps dans une urgence qui révèle la capacité de réaction des artistes sur un plateau où tout s'accélère.

On y voit naître une intelligence collective de la part des protagonistes en scène qui apportent des solutions à des situations extrêmes ».

Le chorégraphe Rachid Ouramdane

Rachid Ouramdane naît à Nîmes en 1971. À l'âge de douze ans, il découvre la danse grâce au hip hop. Il s'engage dans ce courant, en plein essor dans les années 1980- 1990, ancré dans la culture des cités et porteur d'émancipation physique et politique. Il suit également des cours intensifs de danse classique et moderne.

Au début des années 1990, il abandonne ses études en biologie pour se consacrer à la danse et intègre le Centre national de danse contemporaine d'Angers. À la fois interprète et chorégraphe, il multiplie les collaborations notamment avec Meg Stuart, Odile Duboc, Hervé Robbe, Alain Buffard, Christian Rizzo, Julie Nioche ou encore Emmanuelle Huynh. Les créations de Rachid Ouramdane sont souvent marquées du sceau du témoignage et de l'expérience intime (enfants réfugiés, victimes de tortures ou de catastrophes naturelles, sportifs amateurs...) à partir desquels il tisse une chorégraphie structurée. Tant pour ses propres créations que pour des travaux de commande ou des ateliers de pratique, Rachid Ouramdane collabore avec des artistes circassiens, auteurs (Pascal Rambert, Sonia Chiambretto), plasticiens (Nicolas Floch' et Mehdi Meddaci), ou musiciens (Jean-Baptiste Julien et Alexandre Meyer).

Directeur de Chaillot - Théâtre National de la Danse depuis 2021, il porte un projet ambitieux axé autour de la diversité et de l'hospitalité. Poursuivant dans cet esprit d'ouverture sur le monde et à la croisée des disciplines, il a choisi comme artistes associé.es des personnalités aussi variées que Gisèle Vienne, Nacera Belaza, Aurélie Charon, Fanny de Chaillé, Dorothee Munyaneza, la Compagnie XY, François Chaignaud, Faustin Linyekula et Kery James. Il a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2014

La compagnie XY

Depuis 15 ans, la Compagnie XY interroge le langage acrobatique à travers la pratique des portés. Tout en s'appuyant sur les fondamentaux de cette technique circassienne, les artistes du collectif jouent avec les codes, les rythmes et les formes de l'acrobatie pour les remettre au centre du geste artistique.

Dès lors, la Compagnie a choisi de travailler en grand nombre afin de multiplier les possibles et d'élargir son champ de recherche. Ce choix répond également à une démarche artistique qui veut interroger les concepts de masse, de foule et leurs interactions dans un même espace-temps. Plus loin, il s'agit encore de questionner le rapport de l'individu face à un groupe ou au sein d'un environnement social donné. C'est aussi dans cette démarche que la Compagnie XY a choisi d'être un véritable collectif en mettant en partage les savoir-faire et les idées de chacun et en adoptant un fonctionnement collégial. Cette volonté permanente de s'inscrire dans une démarche de transmission et de partage dans un cadre non hiérarchique influence considérablement le travail au quotidien et devient par ce biais une composante directe des formes artistiques qui sont produites. Dans ce contexte, le Collectif a choisi de se tourner vers le public à travers la création collective de grandes formes pour le théâtre, l'espace public ou tout lieu qui autorise la représentation en frontal comme en circulaire.

La presse en parle

En noir sur la toile blanche du plateau, les acrobaties fusent tels des jets d'encre, devenant traits, lignes, et courbes.

Le Monde, Rosita Boisseau, 12/11/2021

Après le succès du *Grand C* la compagnie de cirque contemporain XY poursuit son exploration du vertige.

Conçu avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, *Möbius* est un manifeste voltigeur et poétique.

Les échos, Philippe Noisette, critique de danse, 16/10/2019

Pistes pédagogiques

- Spectacle aux frontières du cirque et de la danse contemporaine
- Mouvement continu inspiré par le vol des étourneaux et le phénomène des «murmurations»
- Recherche sur le langage des portées acrobatiques
- Rachid Ouramdane : chorégraphe et directeur de Chaillot - Théâtre National de la Danse
- Scénographie brute où la musique et la lumière appuient la dramaturgie

Ressources

 À CONSULTER

[Site de la compagnie](#)

[Portrait de Rachid Ouramdane](#)

 À REGARDER

[Teaser du spectacle](#)

[Brut : Comment les oiseaux synchronisent-ils leur vol ?](#)

[Vol d'oiseaux d'Odile Duboc, 1981](#)

[Corps extrêmes Rachid Ouramdane](#)

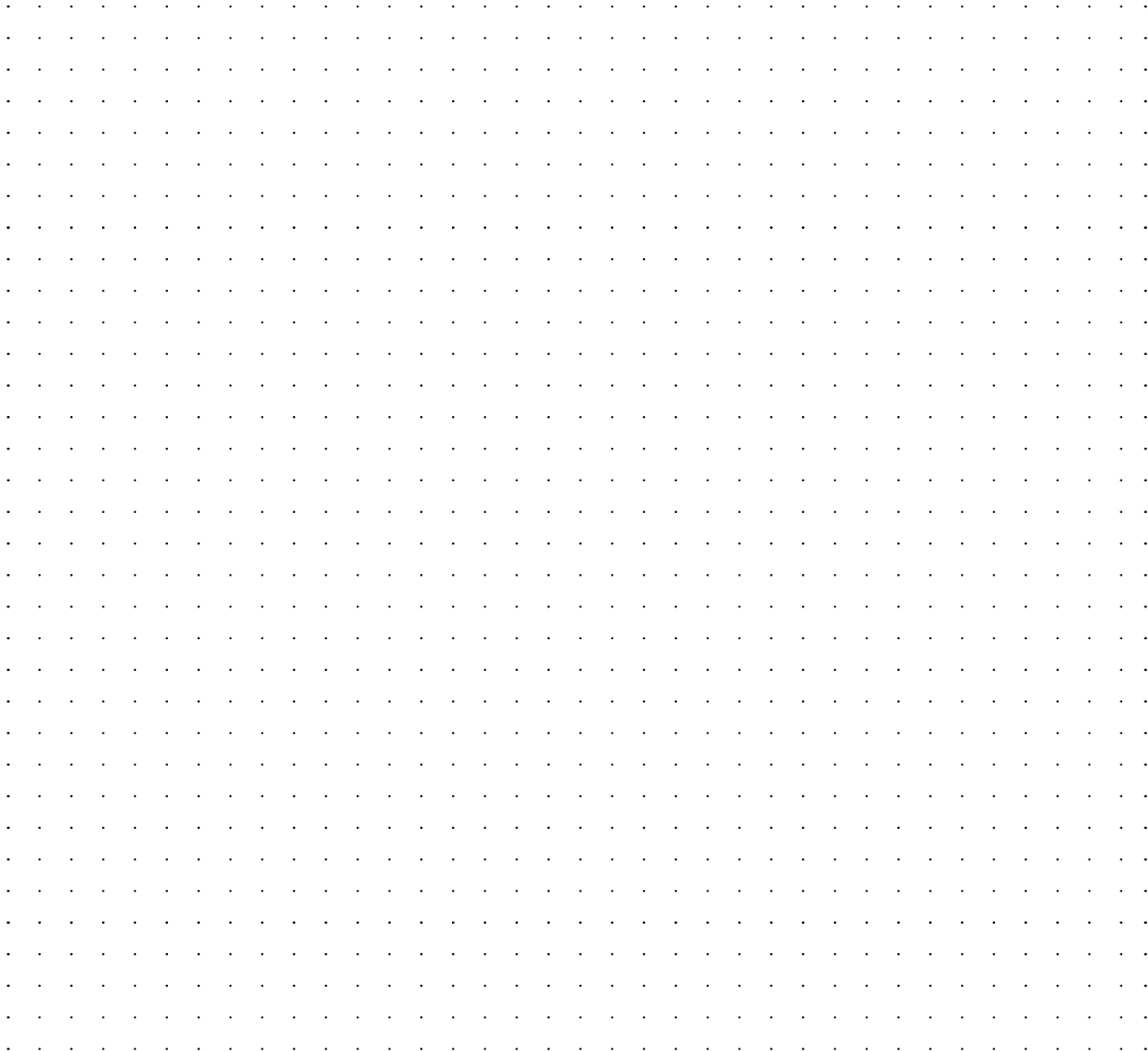
 À LIRE

Les arts du cirque :

[Acrobatie au sol](#)

[Les équilibres](#)

Service éducatif

Marina COSTAS

Chargée des relations avec le public scolaire
m.costas@theatredenimes.com

Isabelle ALVES

Enseignante missionnée théâtre

Nathalie HENRY

Enseignante missionnée danse

theatredenimes.com

1 Place de la Calade CS 90040 – 30020 Nîmes cedex 1 – +33 (0)4 66 36 65 00 – contact@theatredenimes.com

Billetterie +33 (0)4 66 36 65 10 – billetterie@theatredenimes.com

