

LES VERTICALES

LABORATOIRE D'ÉCRITURE(S) AÉRIENNE(S)

LIEU : POINT H^{AUT}
DURÉE : 16 jours (120 h)
du 29 mars au 2 avril,
du 12 au 16 avril
et du 19 au 23 avril 2016

Produit par la **Compagnie Off**
Avec le soutien de **Culture O Centre**
dans le cadre du laboratoire d'écriture artistique et
de la DRAC Centre-Val- de Loire

CULT
URE
O CENTRE

LA COMPAGNIE OFF au POINT H^UT

LE POINT H^UT, LIEU DE CRÉATION URBAINE

Le Point H^UT est un lieu de création urbaine dédié à la création dans l'espace public, à la formation, à la rencontre entre l'art, la ville et/ou les territoires. Ancien site industriel reconverti en espace de création urbaine, il est occupé et mis en mouvement par la Compagnie Off et le pOlau-pôle des arts urbains.

LA COMPAGNIE OFF

Fondée en 1986, la Compagnie Off est l'une des compagnies européennes emblématiques des Arts de la Rue. Ses créations dans l'espace public, issues d'un savoir-faire pluridisciplinaire marient le cirque, l'opéra, l'art contemporain, la performance et les scénographies monumentales, voyagent autour du monde. En constante adaptation aux contextes, aux lieux et aux publics, les créations du répertoire alternent avec les performances sur mesure écrites en étroite relation avec l'espace de représentation.

Depuis sa création en 1986, la Compagnie Off a ainsi relevé des défis techniques, artistiques, administratifs, et accumulé un savoir-faire qui constitue, à l'égal de sa vigueur créative, un patrimoine inédit. Ce capital de compétences lui permet aujourd'hui avec l'arrivée du Point H^UT de concevoir une articulation logique entre création et transmission.

Le Point H^UT culmine à 22 mètres, une grande potentialité technique que le Compagnie Off souhaite ouvrir à l'écriture artistique, à la pratique, à la recherche, à l'expérimentation dans le domaine du travail artistique aérien.

LES VERTICALES : LABORATOIRE D'ÉCRITURE(S) AÉRIENNE(S)

La Compagnie Off en partenariat avec Culture O Centre propose à 14 artistes aériens et machinistes de la Région Centre-Val de Loire : **les Verticales, un laboratoire d'écriture(s) aérienne(s)** au Point H^UT.

Les Verticales sont organisées dans le cadre des laboratoires d'écritures artistiques. Ces laboratoires sont un dispositif imaginé par Culture O Centre, destiné à soutenir des initiatives d'opérateurs régionaux offrant aux équipes artistiques de la région Centre-Val de Loire, des temps de recherches, de formation et de confrontation de savoir-faire au plateau.

Le laboratoire réunit intervenants et participants aux parcours différents mais ayant une approche confirmée de la discipline abordée sur **3 sessions de 5 jours au Point H^UT**. Les participants expérimenteront des processus d'écriture(s) aérienne(s) en questionnant le rapport au vide et à la verticalité.

Le laboratoire comprend **deux axes de recherche l'un technique, l'autre artistique.**

Ce dispositif s'adresse pour l'axe de recherche artistique à 6 artistes (acrobates, circassiens, danseurs, voltigeur...) et pour l'axe technique à 8 machinistes de la Région Centre-Val de Loire (technicienne(s), régisseurs, accrocheurs, cordistes, alpinistes, navigateurs...).

Ces deux axes seront traités de façon interdépendante, ils sont ensemble une seule et même verticale, indissociables dans ce travail de recherche.

Pour piloter ce travail d'expérimentations techniques et artistiques **quatre intervenants** prendront part à la recherche.

Kitsou Dubois

Chorégraphe de l'apesanteur, directrice artistique de la Compagnie Ki Productions

Philippe Freslon

Directeur artistique et scénographe de la Compagnie Off

François Derobert

Concepteur de dispositif filaire et aérien

Yves Fauchon

Régisseur, accrocheur, rigger, danseur, technicien, chorégraphe.

DATES DU LABORATOIRE

- Labo 1 : **29 mars au 2 avril**
- Labo 2 : **12 avril -16 avril**
- Labo 3 : **19 avril - 23 avril**

À l'issue du laboratoire une performance publique sera présentée au Point H^UT le **Samedi 23 avril à 17h.**

OBJECTIFS DU LABORATOIRE

- Permettre à des artistes aériens et à des techniciens de questionner et d'enrichir collectivement leurs pratiques de la hauteur et de la verticalité.
- Donner de la valeur aux mouvements, aux temps et à l'espace du corps qui se libère de la gravité.
- Questionner la relation entre le corps qui assure et le corps qui évolue en hauteur et la perception que le public peut avoir de cette relation.
- Concevoir, inventer et mettre en sécurité un dispositif aérien pour trouver la liberté de mouvement.
- Ouvrir l'espace des possibles dans l'utilisation de la verticale dans l'espace public.
- Générer des envies, favoriser l'innovation et l'expérimentation de techniques et de matériaux.

CONTENUS DU LABORATOIRE

Comment l'agrès disparaît au profit du corps ?

Comment libérer le corps de la gravité par un travail sur le mouvement qui se dilate dans l'espace ?

L'objet central du laboratoire est un travail corporel, gestuel lié à la gravité, à la verticale. Le laboratoire explorera la poésie d'un milieu où tous les repères sont bouleversés. La sensation du temps, le rapport à la matière, à l'espace, le rapport à l'autre, l'appréhension du risque seront au cœur de la recherche.

Les candidats travailleront sur la lenteur et la vitesse, la décomposition du mouvement, la chute et sur différents types de dispositifs aériens :

- BARRE 4 M.
- VOLS 3 POINTS
- POID / CONTREPOID (GIRLLAGE, FILET)
- LONGES
- FIL
- CORDES, FILETS, TRAMES
- SLACKLINE
- PLATEFORME 6M / 4M : AXE CENTRAL
- GRAND BALLANT, TRAPÈZE BALLANT
- CORDE LISSE
- LUMA
- PLONGEOIR 3D

Le laboratoire abordera également la question de la mise en situation du public ainsi que la création aérienne dans l'espace public.

Comment déplacer la perception que le public peut avoir de la hauteur ?

Comment «structurer» ou «déstructurer» un espace urbain ou naturel avec une installation aérienne ?

Les recherches seront à la fois individuelles et collectives.

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

L'ENTRÉE DE KITSOU DUBOIS DANS LE LABORATOIRE

www.kitsoudubois.com

Kitsou Dubois, chorégraphe de l'apesanteur et directrice de la Compagnie Ki Production

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.

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.

L'ENTRÉE DE YVES FAUCHON DANS LE LABORATOIRE

Yves Fauchon est régisseur, accrocheur, rigger, danseur, technicien, chorégraphe.

Attaché à cette idée de trouver un, ou des sens, à notre situation de poussière de grain de sable dans notre univers, et face à cette insignifiance notoire de la race et condition humaine, Yves Fauchon cherche à créer tout objet et situations tendant à prouver notre inutilité nécessaire en ce lieu dit de dégringolade cosmique que nous fréquentons.

Il participe à la création d'événements aériens et de pièces chorégraphiques avec diverses compagnies. Parallèlement à ce travail artistique, il mène des actions pédagogiques sur ce thème dans divers pays. Il ne distingue pas l'approche sensible de l'approche technique puisque qu'il va et vient entre les deux. L'aérien c'est un état d'esprit une responsabilisation collective, de l'écoute. La relation à l'autre est très importante : comment un dispositif peut permettre d'investir le public dans la proposition aérienne ?

« Nos jardins publics sont pleins de balançoires, toboggans, airs de suspension, de chute et autres toumiquets qui sont autant d'expériences d'apesanteur, mettons les en scènes pour que le public s'éveille au souvenir de ce désir profond de s'échapper de cette chute incessante sur la pente de l'espace - temps le ramenant inévitablement vers le centre de sa planète... »

L'ENTRÉE DE PHILIPPE FRESLON DANS LE LABORATOIRE

www.compagnieoff.org

Philippe Freslon - directeur artistique et scénographe de La Compagnie Off - aborde la verticale par des scénographies démesurées qui rivalisent avec la taille des villes à différentes échelles. L'immensité verticale et l'immensité horizontale sont deux fondements de son travail scénographique (ex : Désertification et pigmentation de places entières 8000 m2 avec « Désert de Piste » en 2006 à Villeurbanne, Installations urbaines monumentales de 18 mètres de haut pour toucher le cosmos et capter le son des étoiles avec « Paraboles »).

Philippe Freslon souhaite communiquer au laboratoire sa vision personnelle du vide, apporter son expérience artistique, sa connaissance de l'équipement et proposer ses compétences de scénographe et son instinct de metteur en scène de l'instant. Avec ce laboratoire, il s'agit également de tester et de mûrir des manières de transmettre innovantes et porteuses pour les futures sessions de formations au Point H'UT et nourrir la création de manière générale.

« Le savoir-faire de la Compagnie Off est la création dans l'espace urbain depuis 30 ans. Le Point H'UT a été conçu non seulement comme un carrefour de ville à l'échelle 1 mais aussi comme une verticale avec sa tour de 22 mètres. L'ensemble du travail vertical se fera au cœur et sur les parois intérieures de ce building en vide. Les recherches qui ont lieu au Point H'UT doivent pouvoir nourrir la création dans l'espace public. »

L'ENTRÉE DE FRANÇOIS DEROBERT DANS LE LABORATOIRE

www.lalineia.fr

François Derobert est concepteur de dispositifs filaires et aériens.

François Derobert a suivi des études d'architecture écourtées par une pratique professionnelle de l'escalade et de l'alpinisme et une passion pour l'architecture navale et la préparation de voiliers de course au large. Cette combinaison singulière l'amène vers le spectacle vivant : créations scénographiques, formations liées à la hauteur et à l'usage des cordes, guindes, fils, etc.

En 2001, il obtient son diplôme d'architecte DPLG, sous la direction de X. Juillot. (Son projet de diplôme : « Interventions spectaculaires en site urbain », réalisées avec le groupe Traxce). En 2002, il intègre « Haut & Court », il développe un travail et un processus qui aboutira à la création de la Linéa : un groupe d'expérimentation et de production qu'il crée avec Antoine Petitrenaud (architecte, scénographe), Guillaume Letestu (musicien, scénographe, gréeur, mateloteur, pêcheur) et Pierre Villard (directeur technique pluridisciplinaire, chercheur). En parallèle il co-fonde le PIC (Plug-In Circus, archi/musique/nouvelles technologies) groupe hétéroclite de bricoleurs d'aventures qui se connecte, se « plug » à différents univers.

Concepteur avec Stéphane Girard des dispositifs d'accès aériens en milieu naturel pour le cinéma et la télévision (Ushuaia nature, documentaires). Il intervient aussi dans le cadre de formations à l'ISTS, au CNAC et à la FAI AR. Fasciné par les cordages pour leurs usages autant que par leurs tracés (faisceaux de lignes, trames...), il élabore divers projets et dispositifs axés vers une mécanique structurellement minimale ou une architecture souvent démesurée.

COMPAGNIE OFF
Point H^{UT}
20 rue des Grands Mortiers
37 700 TOURS

www.compagnieoff.org

Point H^{UT}, lieu de création urbaine
20 rue des Grands Mortiers, 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Par l'A10

Sortie 21
Tours Centre
Saint-Pierre-des-Corps

En Bus

Ligne 3A, 3B
Arrêt : Atlantès

Ligne 16
Arrêt : Grands Mortiers

En TGV/TER

Gare de St-Pierre-des-Corps.
TGV, Intercités, Interloire et
TER Centre.

À pied

Depuis la gare de St-Pierre-
Corps (15 min.) > Sortie sud.
Suivre le Pont Jean-Moulin à
droite. Au rond-point prendre
à droite, rue des Grands
Mortiers.

La Compagnie Off est soutenue par le Ministère de la Culture/ DRAC Centre, la Région Centre-Val de Loire, la Communauté d'Agglomération Tour(s)Plus et la Ville de Tours.

Licences d'entrepreneur du spectacle : 2-109-346 3-112-868