

C H I M Æ R A

Dossier du 7 avril 2019

Les photographies ont été faites par Philippe Laurençon en octobre 2018 au Cirque à Nexon (87)

C H I M Æ R A

Création en salle – 12 Novembre 2019 / Scène nationale d'Aubusson

ÉQUIPE

Conception/interprétation/scénographie/mise en scène :

Julia Christ/Jani Nuutinen

Regard intérieur :

Michel Cerda

Composition musicale :

Guilhem Lacroux

Création lumière :

Gautier Devoucoux

Création costumes :

Emmanuelle Grobet

Ingénieur son :

Frédéric Peugeot

Construction scénographique :

Jean-Marc Billon/Julia Christ/Jani Nuutinen

Production-Administration :

Anaïs Longièras / Nathalie Flecchia

Photographie :

Philippe Laurençon

PARTENAIRES ET SOUTIENS :

Coproduction et accueil en résidence :

Le Sirque - Pôle National Cirque, Nexon Nouvelle Aquitaine

Scène nationale d'Aubusson

L'Agora - Pôle National Cirque, Boulazac Nouvelle-Aquitaine

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche, Cherbourg

Coproduction :

Théâtre de l'Union - Centre Dramatique National de Limoges

OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Aide à la production :

Ministère de la culture – DGCA

SACD – Processus Cirque

Accueil en résidence :

La Mégisserie - Scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l'éducation populaire, St-Junien

Monfort Théâtre, Paris

Ay-Roop, Rennes

La Grainerie – Fabrique des arts du cirque, Balma

Ville de Nexon

Remerciement :

LEGTPA de Limoges les Vaseix

Circo Aereo est conventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine

CHIMERE

Le dictionnaire Larousse définit la chimère de façon suivante :

- 1) *Animal fabuleux ayant la tête et le poitrail d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un serpent.*
- 2) *Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité.*
- 3) *Projet séduisant, mais irréalisable ; idée vaine qui n'est que le produit de l'imagination ; illusion : Poursuivre des chimères.*
- 4) *Organisme constitué de deux ou, plus rarement, de plusieurs variétés de cellules ayant des origines génétiques différentes.*
- 5) *Poisson cartilagineux à caudale effilée, à vastes pectorales, à fentes branchiales couvertes d'un opercule atypique, aux dents soudées en plaques, se nourrissant de mollusques et d'oursins et dont le mâle possède un appendice frontal.*

Jani Nuutinen et Julia Christ se sentent comme un être ou un objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité ; un organisme constitué de deux ou plusieurs variétés de cellules ayant des origines génétiques différentes. Ils ont en mains un projet qui les séduit, qui est encore seulement dans leur imagination mais qu'ils vont réaliser. Ils ont envie de créer quelque chose d'étrange et atypique qui sera la somme de leurs différences, de leurs capacités, de leurs défauts et atouts.

L'ORIGINE DU PROJET

Nous nous sommes rencontrés en 2004 au Festival La Route du Cirque à Nexon. Nos routes se sont croisées quelques fois, en 2011, 2012 et 2013 et toujours à Nexon... Depuis 2013 nous sommes ensemble dans la vie et nous vivons enfin à Nexon depuis 2017.

Le hasard de la vie nous a conduits à nous rencontrer. Nous avons choisi de vivre ensemble mais nous avons aussi décidé au début de ne pas travailler ensemble. On a attendu, on a parlé et réfléchi, on a vécu puis on a commencé à avoir des idées, des pressentiments et des visions susceptibles de nous emmener tous les deux quelque part où nous n'avons pas encore été. Alors nous avons décidé de travailler ensemble.

Nous venons tous les deux du cirque. Julia de l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles et Jani du Centre National des Arts de Cirque de Châlons-en-Champagne. Nous sommes tous deux à un tournant de notre carrière. Julia est entre la danse et les équilibres sur les mains et se retrouve souvent dans des spectacles où les gens ne savent pas si on est dans le cirque ou dans la danse. Nous pensons que les classements ne sont pas nécessaires mais c'est pourtant un questionnement récurrent qui est pesant dans le travail. Jani a très vite abandonné la jonglerie classique et s'est tourné vers la manipulation d'objets. Aujourd'hui il oriente son travail autour du mentalisme, qui n'est pas vraiment considéré comme une discipline de cirque, mais il tient fortement au chapiteau et au travail en circulaire.

Ça ne va pas être un spectacle qui parle du cirque. Nous voulons rester plus ouverts et plus énigmatiques. Le chemin qui nous a emmenés ici est celui du cirque et c'est lui qui nous a nourris. Sans lui nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous allons partir des techniques du cirque, des souvenirs, des idées, des ambiances et des envies, et voir où cela nous mène, sans décider à l'avance.

Nous avons envie de poursuivre des chimères.

Julia Christ et Jani Nuutinen

CHIMERE/ALCHIMIE/CHIMÆRA

De la mythologie au monstre ...

Nous avons choisi le titre Chimæra.

Nous venons tous les deux d'un pays différent et nous n'avons pas voulu choisir le langage de l'un ou de l'autre (l'allemand ou le finnois) ni un langage commun de communication entre nous (français ou anglais) mais un langage autre ou neutre – le latin.

Chimæra veut dire chimère en latin. Ce mot comporte déjà une lettre chimérique, mais ce qui nous intéresse dans ce mot est le A final qui le fait sonner comme un endroit, comme un pays.

On trouve des chimères partout. Le plus souvent on les associe à la mythologie mais elles sont également présentes dans la médecine, la biologie ou la psychologie. Elles sont généralement liées à des anomalies.

Dans la mythologie c'est une vraie fiction d'un être ou plutôt d'un monstre. Le fait de mettre des animaux ensemble accumule leurs forces, ce qui peut leur donner un pouvoir sur-animal qui est parfois absurde ou ridicule mais toujours contre nature.

Julia s'intéressait à l'idée du monstre. En travaillant avec des costumes et des matières, elle a joué avec la liberté d'en imaginer en faisant disparaître complètement son propre corps pour ensuite le faire renaître sous une autre forme. Cette expérimentation l'a emmenée à questionner la part de l'animal dans l'homme, et celle de l'homme dans l'animal.

Le cirque, et en particulier les « circus sideshow » ou « freakshow », étaient un endroit pour présenter des monstres qu'on ne pouvait pas voir ailleurs : des humains avec des anomalies ou des déformations, et des fausses nouvelles espèces chimériques. Et c'était justement une véritable monstruosité humaine que de faire de l'argent sur le malheur et la crédulité des autres.

De l'alchimie au diable...

Jani a toujours été attiré par l'alchimie, cette science obscure, mystérieuse et empirique qui défiait la nature et les dieux. Le processus de la création d'un spectacle est aussi une grande expérience physique, comme une hypothétique substance alchimique, une quête de la pierre philosophale. Le résultat est toujours une chimère de toutes parts, une rencontre magique entre substances et organismes.

La chimère et l'alchimie se rejoignent autour de la création : la création de quelque chose de nouveau, en allant contre ce qui existe, contre ce qui est accepté et conforme, contre la nature et aussi contre nos croyances.

Dans le livre « Forgerons et alchimistes » Mircea Eliade parle des forgerons comme des alchimistes. Les forgerons assemblent des matières pour créer de nouveaux alliages, des métaux durs pour les outils et les armes, et des métaux précieux pour les bijoux. Autrefois on croyait que, avec le temps, dans le ventre de la terre mère, tous les minéraux se transformaient en or. L'alchimiste est quelqu'un qui accélérât ce processus et donc travaillait contre la nature. Les forgerons travaillaient également avec des métaux récupérés dans les météorites donc des matières venues du ciel, des matières célestes...

On aime ce personnage de forgeron. C'était un homme important. C'est à lui que l'on confiait la création des outils et des armes. C'était un homme qui avait des secrets que personne d'autre ne connaissait. Il faisait peur et il était souvent mis à l'écart du village. On le considérait comme un magicien, voire même le diable. Cette figure du diable nous intéresse car on l'imagine souvent comme une chimère entre l'homme et le bouc.

Nous avons envie de travailler avec les 4 éléments basiques de l'alchimie : le feu, l'eau, l'air et la terre. On les retrouve tous dans la forge : le charbon vient de la terre et brûle pour faire le feu qui lui a besoin de l'air pour vivre et le métal est enfin trempé dans l'eau.

DISCIPLINES/CIRQUE/CHIMERISATION

Nous avons 43 et 48 ans. Nous avons besoin de changement !

Nous avons très envie de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, et savons que pour certaines de nos envies, c'est le dernier moment pour nous de les réaliser, et que pour d'autres il est peut-être déjà trop tard. En tout cas nous n'avons pas envie de rester sur nos acquis mais plutôt de prendre des risques et de foncer vers l'inconnu.

Fidèle au titre du spectacle, Michel Cerda notre regard intérieur, nous invite à chimériser nos pratiques en travaillant la discipline de l'autre. Concrètement cela signifie que Jani se tourne vers la danse avec l'aide et l'expérience de Julia et Julia manipule des objets avec le soutien et l'expérience de Jani. C'est une invitation à se déplacer en territoire inconnu avec l'accompagnement de l'autre. C'est une ouverture pour se recréer à nouveau, mais aussi pour découvrir l'autre en tant que source d'inspiration et profiter de ce regard connaisseur. L'objectif est également de rester à l'endroit de la chimère : Chimæra. Cette chimérisation est une méthode de travail qui va forcément influencer le processus de création, mais pour le moment nous ne savons pas ce qui va rester dans la forme finale du spectacle. Cependant, vous risquez de voir Julia manipuler des objets et Jani danser !

Julia va continuer son travail sur les équilibres et déséquilibres comme matière du mouvement. D'une part elle va poursuivre le travail de transformation de son corps en travaillant avec différentes matières pour inventer des personnages à la fois animal, humain et autres. D'autre part, elle a aussi envie de pousser plus loin le travail de mouvement et d'équilibre autour de la tête : équilibre sur la tête, suspension par les cheveux, et aussi le chant...

Depuis l'ESAC elle est fascinée par la technique d'équilibre sur le trapèze Washington mais elle n'a jamais aimé l'aspect matériel de cet objet, chromé et brillant, conçu spécialement pour cette discipline. Elle va donc commencer à transposer la technique du trapèze Washington sur une simple balançoire en bois.

Jani Nuutinen va lui poursuivre son travail de manipulation d'objets et de magie. Dans son solo « Un cirque plus juste » Jani avait commencé un travail avec un manteau et une balle : c'était un numéro absurde entre magie et jonglerie. Jani a désormais envie d'enlever la balle et de supprimer complètement le lien avec le cirque et la jonglerie. L'idée est de travailler la transformation du corps grâce aux vêtements sans faire disparaître la magie ni l'absurdité ; de se concentrer sur le personnage que créent ces vêtements sans avoir peur d'être ridicule voire inquiétant. Jani a également envie de continuer à manipuler des objets. Un cerceau et un bâton par exemple, objets qui proposent un code binaire, qui sont la réminiscence d'un jeu d'enfant, et qui rappellent aussi le dompteur de fauves.

Nous essaierons de combiner nos techniques de cirque respectives - jonglerie/manipulation et équilibres/danse - qui ne cohabitent habituellement pas dans le cirque. A travers cette rencontre, nous voulons trouver une manière de danser à deux, de vivre dans le même espace et inventer ainsi un monde chimérique de nous deux. Où tout ce qui est étranger semble logique et cohérent, comme dans un rêve.

ESPACE/ÊTRES/MATIÈRES

Cet endroit est une aporie. Un endroit sans fuite possible, sans entrée ni sortie. La seule ouverture est vers le haut ou vers le bas. Irrémédiablement.

Il y a un plancher en bois. Une sorte d'île dans l'espace, avec des grosses planches amovibles qu'on peut enlever pour créer une ouverture dans l'espace sous le sol. Ces planches mobiles seront manipulées et utilisées pour transformer l'espace ou cacher quelque chose.

À l'avant-scène il y a un poteau en bois. Un poteau électrique ou un tronc d'arbre dépouillé de ses branches avec une potence et une lampe. Ce poteau est là et nous indique que c'est là que quelque chose se passe.

À l'extérieur ? Plus loin, au fond, il y a un petit poêle à bois avec sa cheminée qui fume et la lueur du feu qui crépite.

À l'intérieur ? Il y a des gouttes d'eau qui tombent du haut dans des bonbonnes d'eau et qui rythment le temps dans cette espace.

Sous-sol ? Sur le plancher, à l'arrière, il y a un rideau fait de matières organiques, des poils ou cheveux et des vêtements. Un rideau qui peut s'ouvrir en nous dévoilant un miroir sans tain et qui crée l'illusion d'un espace qui continue jusqu'à l'infini et nous montre l'envers du décor ou des êtres.

Chimæra est un espace contradictoire et fictif que les deux êtres présents détournent du monde avec leurs propres règles et valeurs.

L'un est une sorte de forgeron/bûcheron alchimiste et l'autre est une étrange créature, sans visage ni corps connus, une matière vivante que l'alchimiste sculpte pour créer un être parfait à ses yeux.

On sculpte les matières, le corps, les cheveux, l'espace, le bois, le fer et les éléments alchimiques.

Au cœur de tout est la création, la mise au monde de quelque chose de nouveau, la création par le mariage des matières, par la transformation et parfois par la destruction.

Ce monde est inachevé. On y trouve des objets, des signes ou des symboles que l'on connaît mais il manque des choses. Des choses que nous ne racontons pas.

L'imaginaire des spectateurs remplira cette absence et complètera l'histoire.

Nous-mêmes ne savons encore pas complètement où nous allons, et ne voulons rien prévoir à l'avance. Nous avons envie de le découvrir pour faire quelque chose que nous n'avons jamais fait avant.

JULIA CHRIST

Julia Christ développe un langage personnel du mouvement, teinté de danse, d'acrobatie, d'équilibre sur les mains. Elle se forme à l'École Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles dont elle sort en 2001. Elle y acquiert un solide bagage technique et étoffe sa palette artistique qui aujourd'hui comprend les équilibres sur les mains, la danse, la boxe, la scénographie et le chant.

Après *Calcinculo* de la Cie Feria Musica, elle commence en 2003 une collaboration avec le danseur/chorégraphe Gilles Baron avec *Droit Comme La Pluie*, *Oozing Tears* puis *Animal Attraction* et plusieurs autres duos. Dès lors la danse contemporaine joue un rôle plus important dans son travail. Elle l'expérimente sous l'angle de la danse contact en duo avec Jean-Baptiste André ou encore avec Kazue Ikeda à Berlin.

En 2009, elle crée le solo *Bambula* en y incluant l'artiste Sashiko Yoshimura. Cette création propose une idée du corps comme un conteneur de souvenirs, le réceptacle de batailles continues d'un moi divisé de l'intérieur. En 2010, elle collabore de nouveau avec Jean-Baptiste André sur *Qu'après en être revenu* puis en 2013 en tant que co-auteur de *Pleurage et Scintillement*.

Pour la création de son nouveau spectacle *Soulcorner*, Julia Christ est lauréate du programme CircusNext 2014. Elle bénéficie de nombreux soutiens européens, dont les compagnies Association W et Circo Aereo. Les premières ont eu lieu en mai 2016 avec Le Cirque - Pôle National Cirque de Nexon, coproducteur du spectacle. En 2017, Julia Christ travaille en tant qu'interprète sur le projet jeune public d'Elsa Guérin *Le poil de la bête*.

JANI NUUTINEN

Jani Nuutinen, finlandais, est un artisan du cirque : manipulateur d'objets, mentaliste et bricoleur insolite de spectacles, décors et chapiteaux. Arrivé en France en 1999, il passe par l'École Nationale du cirque Annie Fratellini, puis entre au Centre National des Arts du Cirque d'où il est sorti diplômé avec les félicitations du jury en 2001. En 2005, il a reçu le Prix d'Art de l'État en Finlande et en 2012 le Prix Cirque de la SACD.

En 1996 Jani Nuutinen et Maksim Komaro ont créé la compagnie Circo Aereo qui est la première compagnie de cirque contemporain en Finlande. En 2001, Jani Nuutinen établit et dirige également la compagnie en France où il poursuit sa recherche et ses créations autour du cirque et de la magie, sous chapiteaux et dans des lieux atypiques.

En 2002 il crée *Un cirque tout juste*, premier solo sous chapiteau. Ce spectacle ouvre une trilogie sur le cirque d'objets complétée en 2007 avec *Un cirque plus juste* puis en 2012 avec *Un cirque juste juste*. Sur une commande du Sirque en 2009 Jani Nuutinen crée la petite forme de magie mentale *Une séance peu ordinaire*. Pour explorer encore la magie, il crée en 2015 *Intumus Stimulus*, un spectacle de mentalisme en circulaire sous chapiteau.

Il travaille également comme metteur en scène, regard extérieur ou scénographe pour d'autres compagnies : *(Peut-être)* de Joao Paulo Santos/Cie O Ultimo Momento en 2005 ; *Espresso* en collaboration avec les Cies Circo Aereo et les Objets volants en 2006 ; mise en scène du spectacle de l'école de cirque de Turku en 2006, *Living!* de la Cie Décalée en 2006 ; *Arbeit* de Roman Müller/Cie Tre'space en 2012 ; *Dans ton coeur* de la Cie Akoreacro en 2018. Avec Julia Christ, ils mettent en scène les apprentis de 3ème année de l'Académie Fratellini en juin 2018.

CALENDRIER

1-12 Juillet 2018

Résidence La Mégisserie - St Junien (87)

28 Août - 8 Septembre 2018

Résidence La Scène Nationale d'Aubusson (23)

26 Septembre – 26 octobre 2018

Résidence Le Cirque – Le Pôle National Cirque – Nexon (87)

10 - 19 Décembre 2018

Résidence La Grainerie – Balma (31)

Janvier 2019

Construction décors à l'atelier de la compagnie – Nexon (87)

13 Février – 1er Mars 2019

Résidence à l'Agora – Pôle Cirque National de Boulazac

Mars – Avril – Mai 2019

Résidences à l'atelier de la compagnie – Nexon (87)

17 – 28 Juin 2019

Résidence La Brèche / Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – Cherbourg (50)

16 – 26 Juillet 2019

Résidence Théâtre du Vieux St Étienne / Ay-roop – Rennes (35)

10 – 20 Septembre 2019

Résidence Monfort Théâtre – Paris (75)

28 Octobre – 10 Novembre 2019

Résidence Scène Nationale d'Aubusson (23)

12 Novembre 2019

Premières à la Scène Nationale d'Aubusson (23)

TOURNÉE 19-20

12 novembre Scène nationale d'Aubusson – PREMIÈRE

15 novembre	Le Champ de Foire, St-André-de-Cubzac
6 décembre	La Mégisserie, St-Junien
31 janv-1 ^{er} fév	CC J-Houdremont, La Courneuve (SACD-Processus Cirque)
20-21 mars	Festival Ay-Roop, Rennes // option
27 mars	Le Caméléon, Pont-du-Château, co-accueil La Coloc', Cournon d'Auvergne
12-13 mai	Théâtre de l'Union – CDN de Limoges

Saison 20-21

Octobre	Le Sirque – PNC Nexon Nouvelle Aquitaine
Automne	L'Agora – PNC Boulazac Nouvelle-Aquitaine
Mars	Cirko – Helsinki // option

Intérêts Accueil en diffusion :

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie
Le Prato – Pôle National Cirque, Lille
Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la rue, Amiens
Arts Printing House, Vilnius
Festival Les Sept Collines
Théâtre d'Arles
Le Liburnia – Libourne
Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise

PREMIÈRES INFORMATIONS DE TOURNÉE

Equipe en tournée : 5 personnes (2 artistes + 2 techniciens + 1 chargée de production)

Transport en camion PL : 2 personnes + matériel + 1 roulotte depuis Nexon (87)

Transport en train : 3 personnes

Hébergement : 2 artistes en roulotte + 3 personnes en chambre simple

CONTACTS

Production - Diffusion

Anaïs Longiéras
06 23 53 15 41
diffusion@circoaereo.fr

Production - Administration

Nathalie Flecchia
06 58 95 72 11
administration@circoaereo.fr

Artistique/Technique

Jani Nuutinen
06 19 13 51 03
jani@circoaereo.fr

Correspondance : Circo Aereo - 1bis Place d'Aine - 87000 Limoges
Siège social : 6 place de l'église - 87800 Nexon

Circo Aereo
1 bis place d'Aine – 87000 Limoges
administration@circoaereo.fr • 06 58 95 72 11
SIRET 448 607 168 00037
Licences 1-1076709 / 2-1076710 / 3 -1076711

Circo Aereo est une compagnie conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine