

julia christ

CIRCO AEREO

ASSOCIATION W

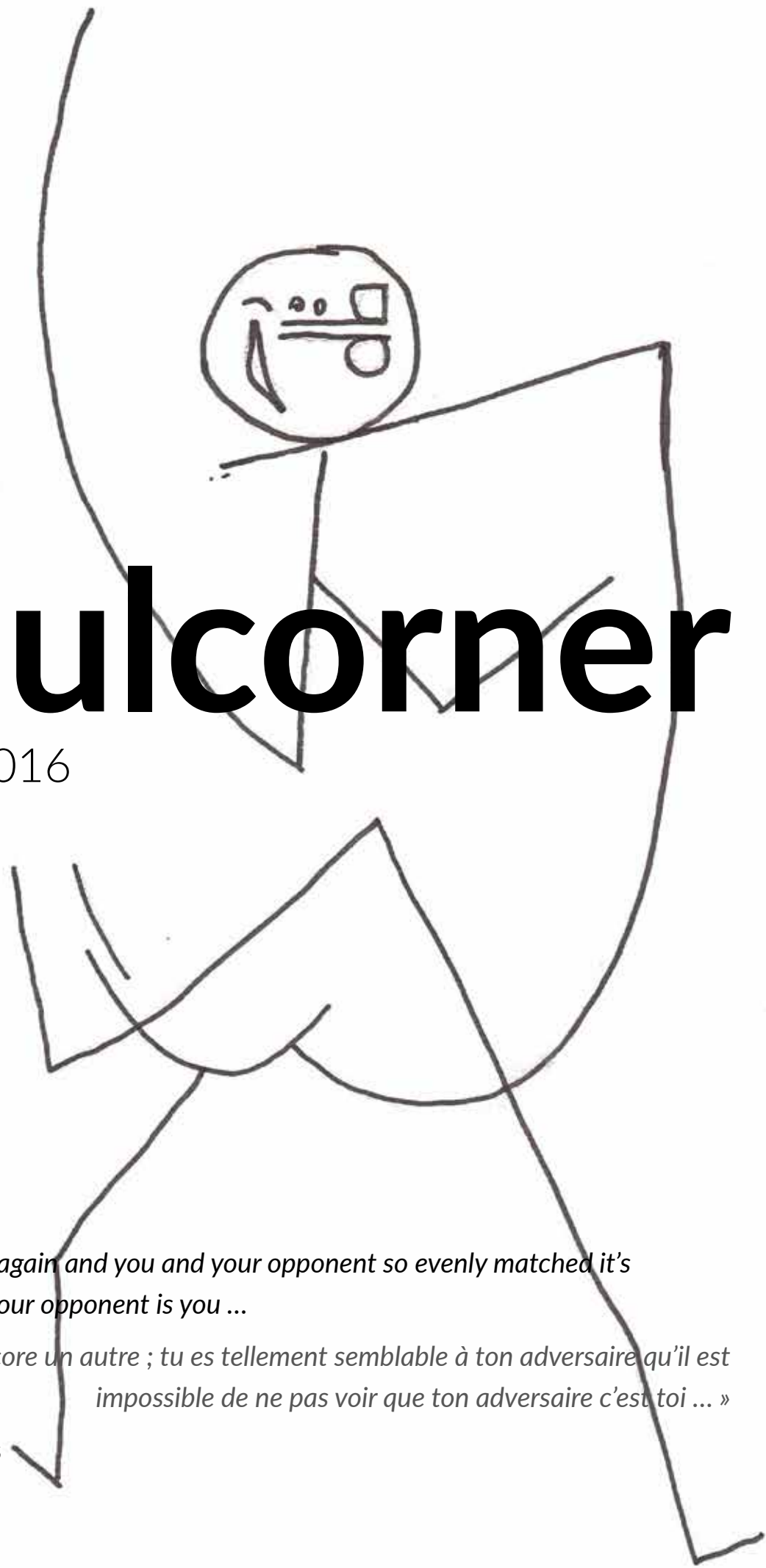
Soulcorner

création 2016

Again the bell and again and you and your opponent so evenly matched it's impossible to see your opponent is you ...

« Un round, encore un autre ; tu es tellement semblable à ton adversaire qu'il est impossible de ne pas voir que ton adversaire c'est toi ... »

Joyce Carol Oates

Soulcorner

le coin de l'âme

Soulcorner est un spectacle créé et interprété par Julia Christ, où se mêlent les arts: le mouvement dansé, les équilibres, la musique et le chant, la manipulation, les arts plastiques ...

Soulcorner interroge les motifs réels de la lutte. Vers qui est-elle vraiment dirigée ? Les spectateurs pourront trouver leurs propres réponses, leurs solutions.

Nous avons besoin d'un fantôme qui nous aide à découvrir la réalité avec cette dynamique oscillatoire entre cohérences et incohérences ... Dans un ring abstrait, espace troublant et mystérieux, une femme plurielle évolue en quête de cet adversaire intérieur.

Gants, craie, bandage, tabouret, cordes ... Le décorum de la boxe est ici dépouillé et réinvesti. Dans une démarche minimaliste, le corps brut traduit ce qui se cache dans le coin de l'âme.

Création 2016

Durée : 45 minutes

Public : tout public

Je suis danseuse, je suis circassienne, je suis allemande, je suis une femme ...

Je suis auteure et interprète de Soulcorner qui va au-delà de ces catégorisations ; l'écriture et la mise en scène de ce spectacle se nourrissent de mes expériences et de mes désirs rangés dans le coin de mon âme ...

Enfant, j'ai baigné dans le monde de l'artisanat, et j'ai donc naturellement développé une fascination pour la fabrication manuelle, spécifiquement la menuiserie ; étudier l'art a été une continuité logique. Les objets, la matière, les costumes que je pense et conçois pour mes spectacles sont autant d'éléments solides vers la narration. L'utilisation de la voix comme élément constitutif de la narration répond de la même logique. Chanteuse dans un groupe de rock féminin à 18 ans, j'ai exaucé vingt ans plus tard mon désir d'injecter le chant dans la création de spectacles avec Pleurage et Scintillement, puis aujourd'hui avec Soulcorner.

Le déclencheur de la création de Soulcorner a été la découverte du livre de Joyce Carol Oates intitulé De la Boxe. Cette écrivaine m'a ouvert une porte, elle a trouvé les mots. Je souhaite les exprimer avec mes outils et mon corps, pour traduire mon rapport à ce sport qui me passionne : la boxe.

Enfant, Mohammed Ali était mon héros, mon idole ... J'étais fascinée par cet immense athlète qui savait faire de la boxe un moyen d'expression, représentant le combat bien au-delà des limites du ring. Comme lui, je crois que « le match de boxe est l'image même de l'agressivité collective » ; mais la boxe est aussi pour moi étrangement belle, émotionnellement captivante et absolument physique. Dans Soulcorner, je souhaite exprimer ces impressions divergentes et transposer leur poésie avec mes propres armes ...

Paul Klee est l'un des artistes les plus importants pour moi. Je l'admire pour son approche graphique du minimalisme et sa précision sur l'essentiel. Il épure, jusqu'à ce que le majeur devienne visible. Je me suis inscrite dans la même démarche pour l'écriture de Soulcorner.

Julia Christ

Mon âme erre seule
dans un coin, à la
recherche de l'autre
avec envie, avec
acharnement, cet
adversaire en moi.

de la boxe

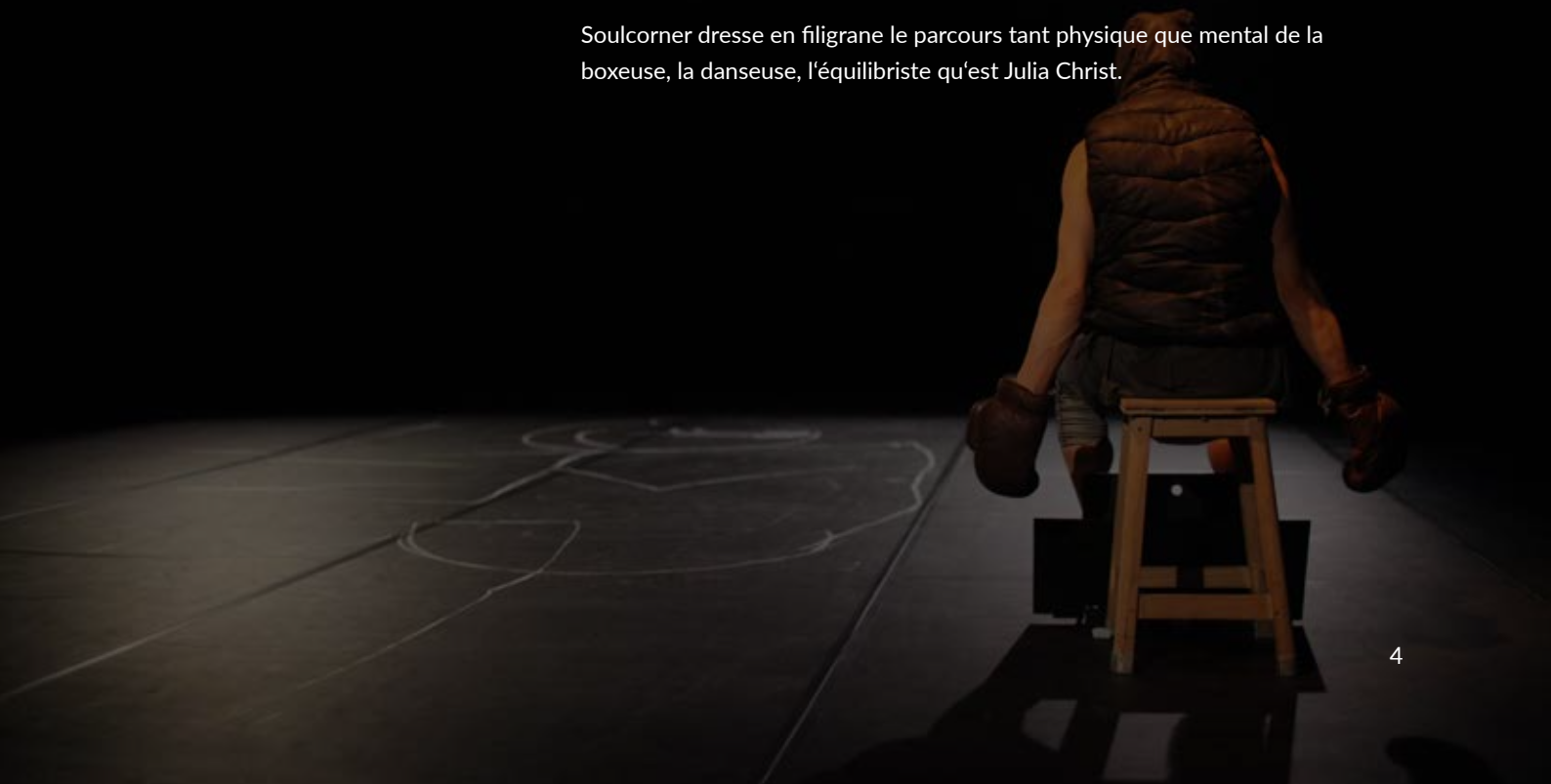
Chaque match de boxe est une histoire, un drame dépourvu de mots, unique et très condensé. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'ait ni texte ni langage, qu'il soit brutal, primitif ou qu'il ne sache exprimer quoi que ce soit. C'est plutôt que le texte est improvisé dans l'action ... Si la parole des commentateurs au bord du ring donne à ce spectacle une unité narrative, toutefois, la boxe en tant que performance s'apparente beaucoup plus à la danse ou à la musique qu'à la narration.

La lecture de l'ouvrage De la Boxe de Joyce Carol Oates a été un élément déclencheur pour l'écriture de Soulcorner. Cette écrivaine américaine a su dans cet essai sur la boxe, mettre des mots sur le rapport qu'entretient Julia Christ avec ce sport. Elle pointe l'essence de ce qui déclenche la fascination et l'aversion que la boxe suscite pour le-la boxeur-se et le spectateur. Pour elle, la boxe est primitive, tout comme la naissance, la mort ou encore l'amour physique. La boxe est autant un spectacle, qu'un jeu sportif chargé de codes et de protocoles, qu'une expérience organique, autant brutale que sensuelle.

Dans Soulcorner, tout est boxe : entrée des athlètes, gong de départ, commentaires, rounds et reprises, récupération, échauffement ... Le spectacle s'approprie le décorum du match de boxe pour créer un cycle vertueux jusqu'au chaos, jusqu'à la consécration.

Les gestes et les déplacements du boxeur, qu'il soit au combat ou au repos, sont utilisés dans des mouvements dansés, des positions physiques ou encore des équilibres, créant ainsi une écriture chorégraphique originale.

Soulcorner dresse en filigrane le parcours tant physique que mental de la boxeuse, la danseuse, l'équilibriste qu'est Julia Christ.

cet adversaire en nous

Soulcorner est a priori un solo mais le spectre d'un second protagoniste est omniprésent. Cet adversaire est le sujet de la quête, du drame qui se joue sous nos yeux. Il est la représentation de notre exploration intérieure, de notre construction intime, de notre recherche constante pour combattre, comprendre ou accepter ce double.

La succession des tableaux présente cette recherche progressive, les rencontres entre soi et cet autre. A la base, un combat a besoin de quelqu'un en face, c'est pourquoi l'absence physique d'adversaire est l'un des aspects essentiels de ce spectacle. Cette absence est significative. Cet adversaire invisible, brumeux, inconsistant et immatériel (important/primordial) devient antagoniste et complice. Il utilise différents vecteurs pour apparaître : il peut être montré de manière graphique, mais prendre aussi chair par la présence physique d'un complice masqué qui entre en scène. Julia Christ peut également faire appel à des figurants avec lesquels elle travaille en amont de chaque représentation, ceux-ci pouvant incarner un dédoublement de cet adversaire.

Cette allégorie de la boxe et de l'adversaire est motivée par la fascination de Julia Christ pour la vie et la posture de Mohamed Ali, ce fabuleux athlète qui abordait ses luttes personnelles et politiques comme ses combats de boxes, navigant constamment entre philosophie et provocations.

« La lutte est gagnée ou perdue loin des témoins – derrière les lignes, dans le gymnase et là-bas sur la route, bien avant que je danse sous ces lumières. » – Mohamed Ali

ces archétypes du féminin

Sans développer un discours féministe, Julia Christ fait appel à son propre parcours de femme en incarnant successivement différents archétypes du féminin. Elle explore autant ce qui définit la femme qu'elle est que celles qui l'inspirent. Ici la femme n'est pas présentée sous un prisme sexué ou maternel, elle est plurielle, elle est complexe, elle est en constante évolution.

Elle est reine ostentatoire en quête de reconnaissance, au pouvoir qui frise l'absurde. Elle est une alliée qui encourage et soutient.

Elle est une voix du passé qui charme et adoucit.

Elle est une athlète aussi puissante qu'affaiblie.

Elle est une combattante qui donne autant de coups qu'elle en reçoit.

Elle est une philosophe qui éclaire.

Elle est un corps parfois sensuel, parfois asexué.

Elle est une adversaire.

Le parcours de ces figures de femmes peut être ressenti comme un concentré d'une vie de femme dans toute sa complexité. Dans ce combat volontaire qu'est Soulcorner, Julia Christ porte et incarne ce message chevillé au corps : « nous pouvons, si nous le voulons, nous réinventer toujours à nouveau ».

éloge du minimalisme

Si le match de boxe est utilisé comme métaphore d'une lutte intime, Julia Christ développe surtout une approche plus métonymique du sujet. Le langage est ici court et frappant. La forme devient fond, l'artiste devient œuvre, l'objet devient personne ; pour donner à voir l'essentiel.

Le travail d'épure de la mise en scène permet de ressentir l'ensemble en montrant des détails choisis comme représentatifs, il amène l'esprit de celui qui regarde à invoquer son propre imaginaire.

Julia Christ s'inscrit dans la démarche minimaliste du peintre allemand Paul Klee. Son tableau *Guter Auftritt* (pouvant être traduit par « bonne présentation ») est au centre du propos. Il symbolise l'adversaire, tête ronde aux allures naïves, au trait brut. Ce dessin évoque une certaine fragilité qui pourtant peut inspirer de l'intrigue voire de l'inquiétude selon son mode de présentation. Selon le moment et ses propres représentations, chacun pourra porter sa propre lecture du personnage : une dame âgée ? Un enfant ? Un fantôme ? ... Cet adversaire « à tête ronde » est donné à voir sous différentes formes, le dessin deviendra spectre, corps vivant puis totem.

Soulcorner propose une évolution de l'espace scénique. D'abord à peine esquissé, épuré, l'espace du ring va être nourri des traces du passé, du souvenir et du fantasma. Il sera donc progressivement construit pour devenir un espace « concret ».

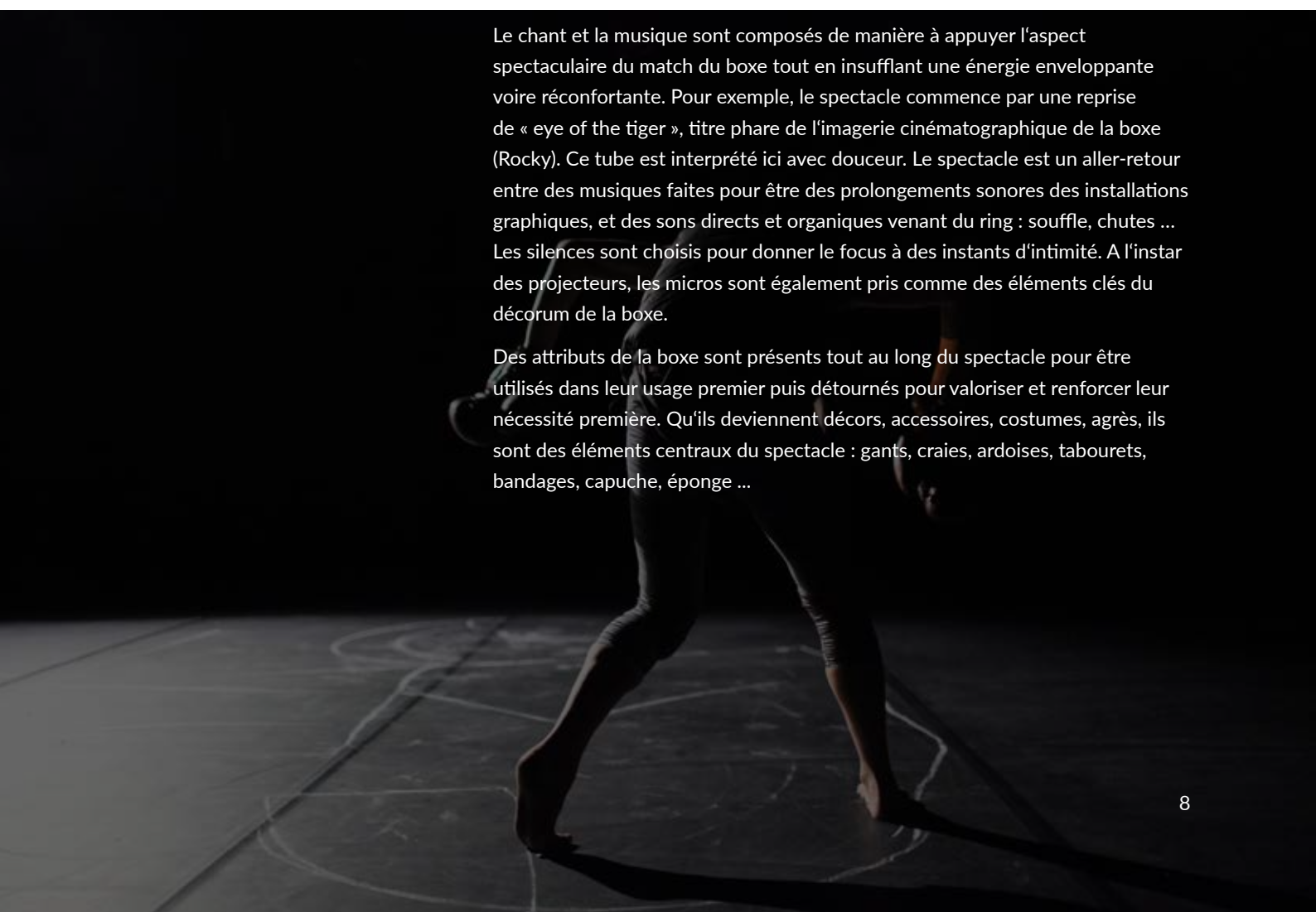
Les objets, les matières, les sons, les lumières sont autant d'éléments qui appuient et révèlent la narration. Mais Soulcorner propose également aux spectateurs de vivre et ressentir un condensé d'expériences sensorielles, visuelles, sonores. La succession de scènes est pensée comme une composition d'œuvres picturales, d'installations plastiques en mouvement.

L'espace scénique carré et nu symbolise le ring de boxe. Il est l'endroit de l'action, de la lutte, de la rencontre. Un coin de ce ring est mis en exergue, c'est l'espace du repos et du retour à soi. Si le ring représente l'âme, l'âme a aussi son espace de repos : le coin de l'âme. L'arrière-scène est l'endroit d'où l'on vient, où l'on va. Un ailleurs invisible, des vestiaires secrets. Le public, complice et observateur, assis face au ring, occupe cet endroit sacré qui justifie l'existence même de ce ring.

Au-delà de la mise en lumière d'un spectacle, l'utilisation des éclairages a une place de choix dans Soulcorner. Elle révèle l'ombre qui parfois se confond avec le corps, le prolonge. Elle dessine le périmètre du ring et du coin et fait deviner ce qui doit être caché. Des projecteurs mobiles donnent vie à cette lumière dont le faisceau est dirigé de manière choisie ou aléatoire, tel le mouvement du boxeur.

Le chant et la musique sont composés de manière à appuyer l'aspect spectaculaire du match du boxe tout en insufflant une énergie enveloppante voire réconfortante. Pour exemple, le spectacle commence par une reprise de « eye of the tiger », titre phare de l'imagerie cinématographique de la boxe (Rocky). Ce tube est interprété ici avec douceur. Le spectacle est un aller-retour entre des musiques faites pour être des prolongements sonores des installations graphiques, et des sons directs et organiques venant du ring : souffle, chutes ... Les silences sont choisis pour donner le focus à des instants d'intimité. A l'instar des projecteurs, les micros sont également pris comme des éléments clés du décorum de la boxe.

Des attributs de la boxe sont présents tout au long du spectacle pour être utilisés dans leur usage premier puis détournés pour valoriser et renforcer leur nécessité première. Qu'ils deviennent décors, accessoires, costumes, agrès, ils sont des éléments centraux du spectacle : gants, craies, ardoises, tabourets, bandages, capuche, éponge ...

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 d'où elle sort diplômée en 2001. Elle y acquiert un solide bagage technique et étoffe sa palette artistique.

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. A partir de là, 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 travaille son 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 coauteure 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/Jean-Baptiste André et Circo Aereo/Jani Nuutinen qui accompagnent le projet *Soulcorner*. Les premières ont eu lieu en mai 2016 avec Le Sirque - Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine (FR), coproducteur du spectacle.

Julia Christ encadre régulièrement des ateliers et des masterclass.

Elle a beaucoup enseigné à un public adulte, professionnel et amateur, et elle a commencé à travailler avec des publics enfants et adolescents à partir de 2015 avec le Sirque - Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle Aquitaine.

Elle découvre de multiples possibles avec ce public jeune. Via des exercices de prise de conscience corporelle, de lâcher prise, d'improvisation collective et individuelle, elle emmène les jeunes dans la création et l'expression chorégraphique.

Sa démarche pédagogique se fonde sur le plaisir et la spontanéité du mouvement. Elle ne se pose pas en enseignante mais en révélatrice de possibilités.

équilibriste
danseuse
boxeuse
bricoleuse
chanteuse

équipe

Julia Christ interprétation, conception, scénographie

Muriel Pierre complice sur scène

Michel Cerda/Cie Le Vardaman, assisté par Catherine Semat dramaturgie

Guilhem Lacroux création musicale

Jérémie Cusenier création lumière et régie générale

Frédéric Peugeot création son

Charlotte Gillard costumes

production

Soulcorner est porté par Circo Aereo/Jani Nuutinen & Association W/
Jean-Baptiste André.

Julia Christ a bénéficié du dispositif d'accompagnement européen CircusNext et du Fonds franco-allemand Transfabrik pour le spectacle vivant avec l'Association W/Jean-Baptiste André ; et du dispositif d'aide au compagnonnage la DGCA et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine avec Circo Aereo/Jani Nuutinen.

coproduction

Le Sirque – Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine (FR)

soutiens et résidences

CircusNext, dispositif d'accompagnement européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu par la Commission Européenne.

Résidences : Le Sirque – Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine (FR) | Théâtre de l'Agora, scène nationale d'Evry Essonne (Evry, FR) | Katakomben (Berlin, DE) | Espace Catastrophe (Brussels, BE) | La Brèche Cherbourg, Pôle National des arts du Cirque Normandie (Cherbourg-Octeville, FR) | Subtopia (Norsborg, SE) | La Mégisserie, Scène conventionnée pour les arts, les imaginaires et l'éducation populaire (Saint-Junien, FR) | Circus Akademie Cabuwazi, Grenzkultur gGmbH (Berlin, DE) | Espace Périphérique (Ville de Paris-Parc de la Villette, FR) | Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d'Aubusson (Aubusson, FR) | Fabrik Heeder (Krefeld, DE).

Remerciements à La Muse en Circuit, Centre national de création musicale (Alfortville, FR) et au Théâtre de l'Union – Centre Dramatique National (Limoges, FR)

photos

Tony Melvin | circlemotion.com

contacts

production – administration

Nathalie Flecchia | Circo Aereo/Jani Nuutinen
+33 (0)6 58 95 72 11 | diffusion@circoaereo.net

production – tournée

Muriel Pierre | Association W/Jean-Baptiste André
+33 (0)6 99 54 67 99 | muriel.association.w@gmail.com

action culturelle

Anaïs Longiéras
+33 (0)6 23 53 15 41 | contact@julia-christ.com

julia-christ.com ↗

autour de Soulcorner

actions culturelles

Le spectacle Soulcorner s'accompagne de deux projets d'action culturelle :

- l'un directement lié au processus de création du spectacle permettant de travailler la figure de l'adversaire
- l'autre proposant un travail de pratique artistique en immersion dans l'univers de Soulcorner à l'attention d'un public adolescent à qui Julia Christ souhaite expressément s'adresser.

implication d'amateurs dans une scène de Soulcorner

Julia Christ propose à chaque accueil du spectacle d'impliquer une troupe éphémère dans la création d'une scène clé du spectacle. Ce travail artistique s'adresse à un groupe fixe de sept à dix participants : Praticiens amateurs (théâtre, danse, cirque ...), étudiants des Beaux-arts, lycéens et apprentis, groupe de femmes en insertion ... Selon le type de public, le temps consacré et l'approche pédagogique différeront mais la structure du projet restera la même. Selon le groupe identifié, il sera nécessaire d'être accompagné par une personne en charge de la médiation pour tout ou partie du projet.

Les objectifs de ce projet sont :

- Sensibiliser à la démarche artistique de Julia Christ, de Paul Klee
- Faire vivre l'expérience du plateau dans des conditions professionnelles
- Impliquer une troupe éphémère dans la création d'une scène clé du spectacle
- Aborder la création artistique tant par l'aspect plastique que corporel
- Inscrire la programmation de Soulcorner dans le territoire

Il se déroule en différentes étapes :

1. Construction de masques à partir de la démarche de Paul Klee « Guter Auftritt »
2. Sensibilisation au jeu masqué
3. Création du « chœur d'adversaires » pour une scène de Soulcorner
4. Participation au spectacle pour certains des participants

Voici un exemple de déroulé :

Étape 1 : une demi-journée à une journée (3 jours avant le spectacle)

Dans une approche minimaliste inspirée par le travail de Paul Klee, chaque participant aura fabriqué un masque illustrant l'abstraction de son propre visage.

Étape 2 : une demi-journée à une journée (2 jours avant le spectacle)

Avec un masque tiré de « Guter Auftritt » de Paul Klee, les participants auront construit et maîtrisé des phrases chorégraphiques en jeu masqué.

Étape 3 : une demi-journée ou une soirée (veille du spectacle)

Tout ou partie des participants intègrent la création éphémère d'une scène de Soulcorner. Le moment choisi confirme une sorte de double réalité, fait apparaître un « plateau irréel » où évoluent des représentations fantomatiques de l'adversaire.

Étape 4 : une demi-journée ou une soirée (jour du spectacle)

Le groupe de participants jouent dans une scène de Soulcorner. Un temps de bilan peut être envisagé.

L'implication des participants est bénévole.

De même, l'équipe de Soulcorner ne demande aucune rémunération pour cette action puisqu'elle fait partie du processus intrinsèque de création du spectacle.

ateliers de pratique artistique pour une classe en amont de la représentation de Soulcorner

Le spectacle Soulcorner a déjà été joué pour un public de collégiens et de lycéens. Parmi ces élèves, certains avaient au préalable travaillé avec Julia Christ et avaient partagé son approche chorégraphique et du mouvement. Ce parcours a été une expérience très riche et Julia Christ souhaite le remettre en place.

Soulcorner peut en effet s'adresser de manière très pertinente à un public adolescent (11 – 17 ans) : la lutte, l'adversaire en soi, le dépassement, les multiples identités sont autant de thèmes intéressants à aborder avec des jeunes.

Les objectifs de ce temps de pratique artistique sont :

- De conduire les jeunes à travers l'univers de Soulcorner en utilisant différents outils : le corps, la voix et les accessoires qui sont présentés dans le spectacle.
- De leur faire découvrir les sources de l'inspiration du spectacle : le peintre Paul Klee, l'auteure Joyce Carol Oates, et le boxeur Mohammed Ali.

« Fly like a butterfly and sting like a bee. » – Mohammed Ali

Thématiques et axes de travail avec la classe :

Sensibilisation au mouvement par la boxe, le mouvement dansé et les équilibres

Découverte et appropriation de son propre corps en mouvement, appréhension de l'espace et de la notion de temps avec des exercices-jeux de danse (mouvement, appui au sol ...) et de théâtre (mime, expression corporelle).

Travail de mouvements : chuter, rouler, marcher, sauter, courir...

En énergie mais aussi dans un travail de précision des gestes avec une recherche de délicatesse.

A partir de citations de Joyce Carol Oates et de Mohammed Ali : travail des gestes de la boxe, puis récréation et transformation de ces gestes par une approche de danse contemporaine.

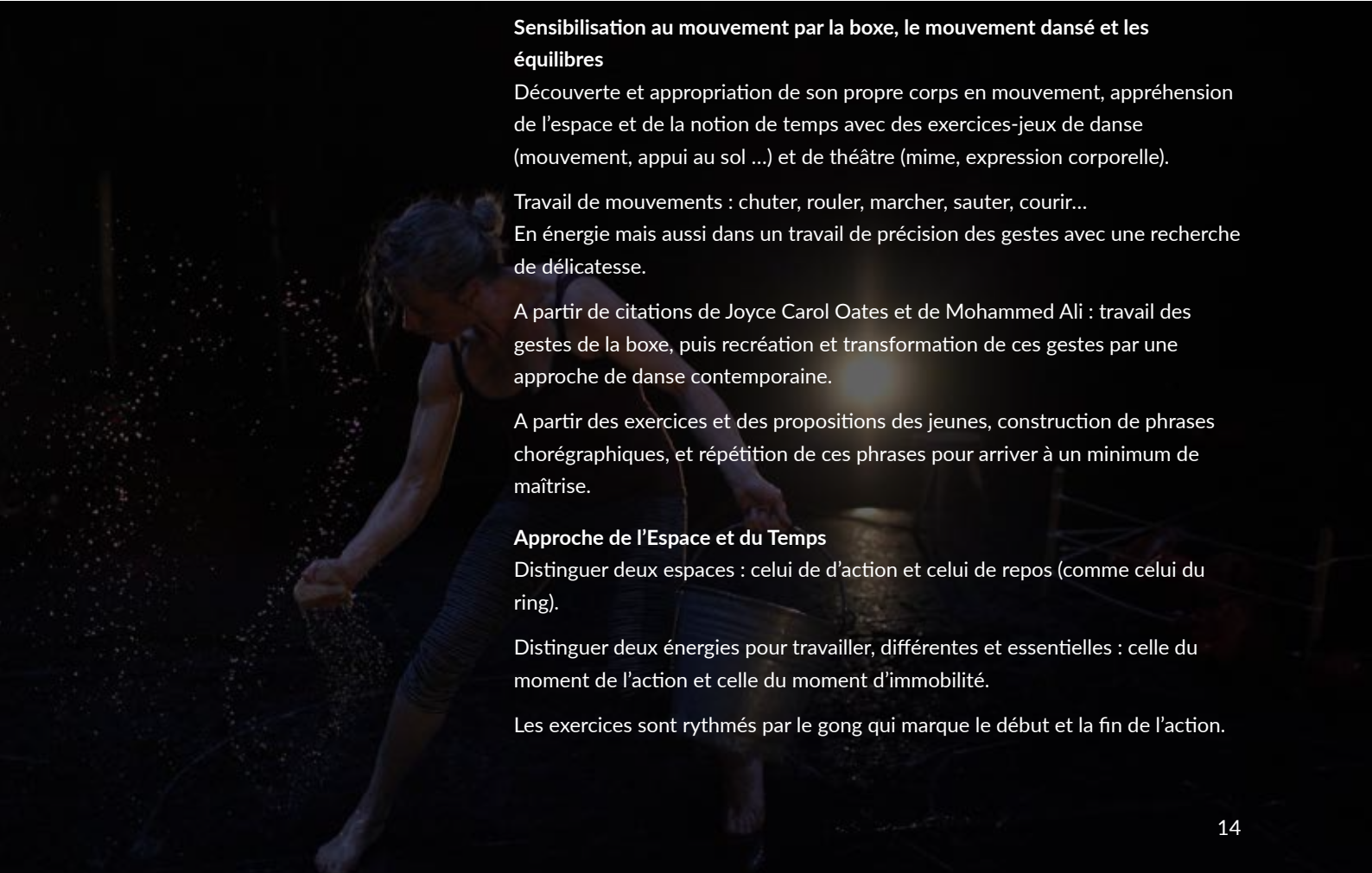
A partir des exercices et des propositions des jeunes, construction de phrases chorégraphiques, et répétition de ces phrases pour arriver à un minimum de maîtrise.

Approche de l'Espace et du Temps

Distinguer deux espaces : celui de d'action et celui de repos (comme celui du ring).

Distinguer deux énergies pour travailler, différentes et essentielles : celle du moment de l'action et celle du moment d'immobilité.

Les exercices sont rythmés par le gong qui marque le début et la fin de l'action.

Art plastique et cirque

Approche des accessoires du spectacle qui sont les objets symboliques, voire métonymiques de la boxe : la craie, les gants, les bandages et le gong.

En s'inspirant du travail de Paul Klee, avec une approche minimaliste du dessin, les participants créeront au sol leur propre adversaire abstrait, avec la craie.

Le mouvement rejoindra le dessin : on cherchera les possibilités de danser en peignant, peindre en dansant.

Les bandages permettront de transformer les corps.

Les gants modifieront le poids, et donc l'appréhension du corps et la manière de bouger. Ils seront une contrainte autant qu'un support et qu'un appui.

Déroulé :

1 groupe-classe

séances de 3h avec une pause.

Travail en groupe entier, en demis-groupes, et en formes duo ou trio.

Durée :

Idéalement 3 à 4 demies-journées.

Planning envisageable à définir selon les possibilités :

Jour 1 : matin 10h – 13h et après-midi 14h – 17h

Jour 2 : matin 10h – 13h et après-midi 14h – 17h

Jour 3 : soir représentation de Soulcorner

Âge :

Collège et lycée / 6ème à Terminale

Si public non scolaire : respecter les tranches d'âge 11-14 ans et 15-17 ans environ.

Besoins :

Lieu de travail pour la danse et le mouvement, avec un sol lisse et propre, et idéalement un tapis de danse.

Pour la musique : enceintes amplifiées + branchement mini jack

Accès à de l'eau et une éponge si travail avec les craies au sol.

Accompagnement et présence d'une personne en charge de la médiation.

Tarifs :

Intervention de Julia Christ pour une séance de 3h : 180 euros HT

L'organisateur prend également en charge l'hébergement et la restauration de l'artiste durant les jours d'ateliers.

Contact

Anaïs Longiéras

Tel. +33 (0)6 23 53 15 41

contact@julia-christ.com

Nous sommes conscients des difficultés de déplacement et de mobilisation des classes sur des temps longs et/ou répétés. Ces indications sont donc aménageables dans la mesure du respect de la proposition pédagogique et dans le respect de conditions minimum de travail.