

CIE KUMQUAT
CHARLOTTE LE MAY & VERENA SCHNEIDER

DOSSIER ARTISTIQUE

alter
cirque introspectif

création 2024/25

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie (FR); La Brèche, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie (FR); CIRCa Pôle National Cirque (FR); CENTQUATRE-PARIS (FR); Cité du Cirque - Pôle Régional le Mans (FR); Ay-Roop, Scène de territoire pour les arts de la piste (FR); Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (BE); La Grainerie, Scène Conventionnée d'Intérêt National - Pôle européen de Production (FR); Le RING, Scène Périphérique (FR); La Nouvelle Digue - Cie 111 (FR); BRUX / Freies Theater Innsbruck (AT); Le Théâtre du Centaure, (FR); CIRKLABO (BE)

CO-PRODUCTIONS

WUK Performing Arts, Wien (AT); Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, Marchin (BE), CIRKLABO Leuven(BE)

AVEC LE SOUTIEN DE

DRAC Occitanie - Aide à la Création; Aide au compagnonnage avec le GdRA, CENTQUATRE-PARIS dans le cadre d'une résidence d'essai, Bundesministerium Kunst, Kultur und öffentlicher Dienst (BMKÖS), Stadt Innsbruck, Land Tirol

EIN ÜBERBLICK DU BIG PICTURE

LA NOTE D'INTENTION

Pour cette création, nous voulions aborder les thèmes de l'empathie et de la **communication**. Du haut de notre statut de jeunes artistes observant l'état du monde, nous trouvons nécessaire de proposer des solutions à l'actuelle frénésie humaine et d'articuler notre travail autour de valeurs qui, à nos yeux, manquent dans l'organisation du quotidien productif. L'**écoute** et l'empathie ne sont pas assez valorisées par la société, et nous voulons les mettre en lumière artistiquement.

Ainsi, nous avons pris la rencontre comme point de **départ**, en émettant l'hypothèse que chaque personne était intéressante, et avons interviewé une vingtaine d'inconnu-es de tous âges et horizons, afin de transformer ce qu'elles auraient accepté de partager avec nous vers l'acrobatie. Ces entretiens n'avaient pas d'orientation ou de thème spécifique, le but était de créer un temps et un espace safe dans lequel les gens pourraient se dévoiler. Petit à petit, nous n'avons gardé que deux de ces entretiens, à partir desquels nous écrivons les textes et la partition chorégraphique du spectacle.

Lara Peyret et **Maryannick Raffault** vivent à Alès. Ce sont deux femmes « ordinaires » oeuvrant dans le travail social. Elles ont accepté de partager avec nous leurs récits de vie, ce qui les animait, ce qui était **fondamental** pour elles. Ainsi, sont abordées dans le spectacle des idées autour de l'adaptabilité et de l'observation, de la capacité à prendre du recul, de la solitude et de la mort, de l'alignement avec l'Univers, de la Nature comme modèle comportemental.

Pour la mise en scène, nous souhaitons faire un spectacle libre d'artifices. Pour laisser la plus grande place possible aux récits de ces **deux femmes**, mais aussi pour laisser paraître les enjeux de transmission, d'interprétation et de traduction, tant dans les langues que dans les corps. Tout au long de la création, de faire un vrai travail d'écoute était primordial pour nous, et notre but aujourd'hui est de laisser respirer ce travail au travers d'une certaine **sobriété**, de voir les relations évoluer organiquement.

Ainsi, transparaissent au plateau des relations d'interdépendance, des enjeux de traduction, de soutien, d'appui, et une **connexion** évidente entre nous, interprètes au plateau, avec ces deux femmes qui sont physiquement absentes.

Nous souhaitons faire émerger une forme de contemplation issue de la **douceur** entre nous quatre, s'articulant avec la construction d'un discours proposant une appréhension mammifère de notre réalité de vivants en groupes. Et contribuer ainsi, implicitement et en toute modestie, au changement de paradigmes en marche. Conscientes de poser les bases de notre collaboration, notre but premier était de suivre une démarche de création qui soit pertinente et constructive, tant sur le plan artistique qu'humain. Nous imaginons pour nos **collaborations** futures d'autres thèmes et processus, qui mèneront vraisemblablement toujours à un cirque introspectif, un cirque qui nous ressemble.

LES CORPS ET LEUR INTERDÉPENDANCE

EIN SPIEL ZWISCHEN ICH, DU, WIR, SIE, SIND

Les corps en relation

Dans cette approche chorégraphique que nous nous construisons, les corps sont dans une relation d'interdépendance. Au plateau, le mouvement se crée dans une connexion entre deux individus, avec l'idée d'agir dans un lieu de care, de considération, d'écoute à un niveau métaphysique et ressenti, plutôt que depuis un mouvement compris, pensé, réfléchi. Nous travaillons sur cet équilibre constant entre donner et recevoir, entre suivre et guider. Nous nous accrochons également à une relation d'égalité, où les deux individus sont à la fois en l'autre et en eux-même. En d'autres termes, nous cherchons à tenir cet équilibre où deux corps reviennent toujours à eux-mêmes, tout en demeurant dans une interaction continue. Le mouvement se crée à partir de matériel fixe ainsi que d'improvisations, par le biais de tâches et de motifs.

Nous pensons que cette approche de la chorégraphie résonne le plus avec nos convictions artistiques et révèle quelque chose au profond de nous, que nous voulons invoquer consciemment dans le travail que nous nous inventons. Sur scène comme dans la vie, nous voulons nous permettre d'être des humains intelligents. C'est-à-dire, rechercher l'échange physique, l'expression et comment les relations incarnent des approches significatives. Pour nous-mêmes, et d'abord, et dans un but de laisser un public être témoin (et touché) par cette recherche qui se déroule sous ses yeux.

Les corps débordant : Les solos

L'idée du corps débordant va dans le sens inverse: les corps, bien chargés de cette expérience partagée, se lancent dans un débordement solitaire. Dans un contexte circassien, c'est une opposition franche au mouvement contrôlé et aligné d'un équilibre sur les mains, par exemple. Pour une fois, il s'agit de lâcher prise, la chaire faisant ce qu'il faut pour se libérer. Et contagieusement. Nous pensons qu'une pratique joyeuse agit sur tout le système. Le corps débordant incarne ce qui a besoin d'être libéré, et se faisant devient acteur de sa propre libération. Encore une fois, devant un public. Et en toute générosité. Laisser le corps devenir überquotidien fait partie de la recherche d'un équilibre à plus grande échelle. Et un voyage bien planifié doit toujours rester improvisé, grand ouvert.

Les équilibres, L'acrobatie

Nous construisons une approche acrobatique qui utilise le mouvement, la danse et le jeu. Dans cet artisanat, nos principaux objectifs se trouvent au sein même de ces connexions. D'une forme acrobatique à l'autre, d'un équilibre inachevé à l'autre, et entre nous deux, en tant que formes, comme les éléments dialoguants d'un collage. Dans tous les cas, la plus grande exigence que nous ayons est de tout donner. Il faut tout donner. La performance existe dans le débordement, et le débordement est au cœur du travail des acrobates et des danseurs. Et c'est ce qui nous émeut du travail du corps. Pour nous et pour le public. Le mouvement doit être contagieux. Et généreux. Nous visons une grande dévotion, quelle que soit l'étiquette que vous souhaitez y apposer.

LA COMPAGNIE

Spezifikationen und Geschichte

Freifall est née de l'initiative de Verena Schneider d'inscrire le cirque contemporain dans une démarche interdisciplinaire. L'objectif principal de cette association est d'organiser des rencontres favorisant les échanges entre diverses disciplines tel le cirque, la danse, la musique, les arts plastiques (Plateaux partagés en 2019, Indigo City en 2020). L'association souhaite également permettre à l'acrobatie de s'unir à des disciplines intellectuelles, comme la psychologie, la sociologie et l'anthropologie, par le biais d'ateliers, de rencontres formelles et informelles, de résidences, de présentations publiques, etc. La scène artistique autrichienne, et particulièrement viennoise, est un lieu fertile qui permet ce genre d'initiatives. Déjà, et depuis longtemps, les arts plastiques se mélangent à la danse, la danse à la philosophie, la philosophie au cinéma. Nous regrettons qu'après tant d'années, le cirque contemporain reste reclus, isolé, dans ses schémas créatifs et ses réseaux, et nous sommes persuadées que de lui permettre de se heurter à d'autres cultures contribuerait à sa croissance et à sa finesse, tant dans son contenu que ses esthétiques.

La formation de la compagnie **KMQT** est une extension de ce désir de faire grandir le cirque. Nous voulons créer notre propre modèle créatif, trouver nos propres ressources, être inventives dans notre façon de créer. Si Freifall représente pour nous un terrain de jeu, nous imaginons KMQT comme étant le porte-parole de ces recherches que nous entreprenons au travers de rencontres disciplinaires.

Il en va de même du côté international de notre union. Étant toutes deux étrangères ayant été formées en France, nous avons le sentiment d'avoir un oeil particulier sur cette culture circassienne. Et c'est ici que nous voulons continuer d'évoluer professionnellement: développer, travailler sur nos idées, et éventuellement apporter notre contributions au paysage du cirque, en France et à l'international.

[WEBSITE](#)

[INSTAGRAM](#)

[FACEBOOK](#)

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

DIE EMOTIONALEN BOJEN

CHRISTOPHE RULHES, Le GdRA

Regard Extérieur, aide à la Dramaturgie

Le GdRA est une compagnie de théâtre fondée en 2007 par l'anthropologue, auteur, metteur en scène et musicien Christophe Rulhes et l'acrobate, chorégraphe et scénographe Julien Cassier. Ils associent à leurs spectacles circassiens, comédiens, plasticiens, danseurs, musiciens, artistes numériques, réalisateurs d'images filmées, chercheurs et universitaires. Ils ont ainsi accueilli en leur collectif l'acteur performeur Sébastien Barrier, la danseuse comédienne Armelle Dousset, la chorégraphe Kaori Ito, l'anthropologue Bruno Latour, le marionnettiste Kanroku Yoshida, la philosophe Joëlle Zask, le dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte, les circassiens Lizo James et Maheriniaina Ranaivoson et des artistes internationales très variées. Depuis ses débuts, le GdRA cherche un théâtre de la personne et du témoignage direct, en conviant parfois des amateurs ou des professionnels « experts d'un vécu » particulier au plateau.

<https://legdra.fr/fr>

DAVID LØCHEN

Création Lumière et Régie générale

Suite à une formation aux techniques du spectacle au Théâtre Daniel Sorano - CDN de Toulouse Midi-Pyrénées en 1996/1997, il accompagne très vite plusieurs compagnies liées aux arts du cirque, de la danse et du théâtre (cie Vis-à-vis, cie Démo/Christine Gaudichon, L'Agit Théâtre, cie 7 Roses).

En 2001, il s'associe à un collectif pour monter une compagnie de théâtre itinérant sous chapiteau avec laquelle il quittera la régie pour passer sur les planches avant de revenir à la technique en tant qu'éclairagiste ou régisseur général (association Manifeste/A. Vargas-I. Saule, Cie le Phun, le Grenier de Toulouse, cie Carpe Diem - M-A Michel, La Faux populaire Le Mors aux dents/J. Candy, cie Jupon/J. Scholl). Depuis sa création en 2007, il assure la régie générale du GdRA/C. Rulhes - J. Cassier dans la réalisation technique de ses projets et de ses créations.

NANOU JOURNÉ

Nous n'avons pas de bio de Nanou, mais nous collaborons avec elle depuis cet été et c'est une star. De travailler avec elle est un réel plaisir. Elle est là.

SARAH STERNAT

Collaboration aux costumes

Sarah Sternat est née en 1988 à Graz. Elle vit et travaille désormais à Vienne. Son travail englobe peinture, sculpture, installation, scénographie, création de costumes comme performances. Elle fait partie du collectif CLUB FORTUNA. Elle est diplômée depuis 2015 de ses études de peinture, tapisserie et film d'animation par Judith Eisler et Christian L. Attersee à l'Universität für angewandte Kunst de Vienne. Depuis 2008, elle participe à diverses expositions et présentations de groupes et solo en Autriche et à l'étranger. Elle a travaillé la scénographie et les costumes avec la performance Sans Culottes d'Hugo le Brigand à Brut (Vienne), avec Octopus de Navarridas et Deutinger au Forum Stadtpark (Graz) et avec l'opéra 'aKTION nILPFERD à la Festspielhaus de St. Pölten.

KATHARINA RABL

Réalisatrice et Documentariste, MAKING OF

Katharina Rabl est née en Basse-Autriche et a étudié les études allemandes à l'Université de Vienne. Depuis 2016, elle étudie la réalisation de films documentaires à l'Université de la télévision et du cinéma de Munich. En 2020, elle et sa coéquipière Rebecca Zehr ont remporté le prix de la critique du cinéma allemand pour leur court métrage „Dead Sea Dying“. Elle travaille actuellement dans l'équipe vidéo du Süddeutsche Zeitung et est réalisatrice indépendante pour des sociétés de production à Vienne et à Munich. Depuis 2021, elle est membre des programmes Pixel, Bytes + Film - Artiste en résidence du BMKÖS et de l'ORFII.

PAULA TSCHIRA

Camérawoman, photographe, MAKING OF

Paula est née à Kaufbeuren, en Allemagne, en 1988. Après une formation de photographe à Munich, elle étudie le théâtre, le cinéma et les médias à l'Université de Vienne. Depuis, elle a travaillé sur de nombreux projets cinématographiques, notamment comme éclairagiste, chef-opératrice et assistante à la caméra. Depuis 2018, elle étudie la caméra à l'Université de la télévision et du cinéma de Munich.

CALENDRIER

RESIDENZEN UND ÖFFENTLICHE PRÄSENTATIONEN

2020 - 2021: Interviews, laboratoires

14.09 - 20.09	Interviews - La Verrerie Pôle National Cirque Occitanie - Alès (FR)
01.03 - 05.03	Laboratoire - La Grainerie Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance - Toulouse (FR)
09.11 - 19.11	Résidence - La Nouvelle Digue, Cie 111 - Toulouse (FR)

2022: Résidences, recherche

03.01 - 10.02	Recherche Technique - Programme FOCONS - Ésacto'Lido - Toulouse (FR)
10.02	Essais de Cirque + Présentation finale Focons - La Grainerie - Toulouse (FR)
25.04 - 01.05	Résidence + Sortie de Résidence - Latitude 50 - Marchin (BE)
09.05 - 20.05	Résidence - Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg (FR)
30.05 - 09.06	Résidence + Sortie de Résidence - Ay-Roop, Cirque et Territoire - Rennes (FR)
29.07 - 31.07	Étape de travail - KulturSommer Wien - Vienne (AT)
26.09 - 08.10	Résidence - Théâtre du Centaure - Marseille (FR)
25.11 - 27.11	Étape de travail - WUK Performing Arts - Vienne (AT)
08.12 - 10.12	Étape de travail + Exposition AUGENBLICKE - Latitude 50 (BE)

2023: Résidences, écriture

30.01 - 10.02	Résidence + Sortie de Résidence - Le Plongeur - Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans (FR)
17.04 - 28.04	Résidence + Sortie de Résidence - LE RING Scène Périphérique - Toulouse (FR)
02.05 - 12.05	Résidence + Sortie de Résidence - CIRCa Pôle National Cirque - Auch (FR)
29.05	Étape de travail - Circus Dance Festival - Cologne (DE)
16.10 - 21.10	Résidence - Le RING Scène Périphérique - Toulouse (FR)
20.11 - 25.11	Résidence - La Grainerie - Toulouse (FR)
08.12 - 09.12	Augenblicke - BRUX Freies Theater Innsbruck (AT)

2024/25: Finalisation, Premières

01.04 - 06.04	Résidence + ouverture à destination des professionnels CENTQUATRE-PARIS (FR)
22.04 - 26.04	Résidence - „Die Heitere Fahne“ - Berne (CH) + Sortie de Résidence
01.05 - 05.05	Exposition Augenblicke + Étape de Travail Alter - SOHO STUDIOS WIEN - Vienne (AT)
07.05 - 08.05	Étape de Travail - Theater Arche Vienne (AT)
03.06 - 14.06	Résidence + Sortie de Résidence - CIRKLABO (BE)
30.09 - 04.10	Résidence + Sortie de Résidence - L'Auditorium Seynod (FR)
XX.XX	Premières françaises et belges en recherche
XX.03 - XX.03	OPTION - Spring Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche (FR)
XX.04 - XX.04	OPTION - Créatrices 2025 - La Grainerie (FR)

