

COMPAGNIE PANIK!
Théâtre & Cirque à cheval

CIRQUE BLEU

Génèse

Cirque Bleu est un spectacle librement inspiré du film *Le fil rouge* de Sarah Moon, ce film étant lui même une libre adaptation du célèbre conte *Barbe Bleue* de Charles Perrault.

Nous nous inspirons de l'esthétique et de l'univers qui se déploie dans le film de Sarah Moon pour revisiter ce conte, par le biais du cirque, du théâtre et des chevaux.

Et si vous passiez par là...

Un grand chapiteau bleu vient d'être monté dans votre ville.

Des affiches jalonnent l'arrivée au Cirque.

« Le Cirque Bleu recherche sa nouvelle étoile ! Audition à 20h30 ».

Bienvenu

Vous entrez sous le chapiteau, et ça y est, l'histoire commence.

Un musicien prophète scande une sorte de litanie, et si vous prêtez attention, vous entendez qu'il parle de vous, de votre entrée sous ce chapiteau, des éléments en présence.

Des forains à l'humour grinçant vous invitent à vous asseoir dans les gradins. Ça sent bon la barbe à papa. Elle est bleue...

Des chevaux de labours sont en liberté dans la piste, ils vous regardent sereinement ou vous ignorent, selon leur bon vouloir.

Et il y a ce Crieur, tant inquiet qu'inquiétant, qui recherche la nouvelle étoile du Cirque parmi les spectateurs. Et c'est quand il a enfin trouvé deux jeunes filles susceptibles d'incarner « celle qui fera chavirer le cœur des spectateurs » que vous comprenez l'urgence et la nervosité de ce personnage.

Le spectacle ne pouvait pas commencer sans Elle.

Et si vous avez bel et bien prêté attention au texte du prophète/musicien, vous savez que « leur histoire doit être aussi réelle que vos rêves et pour ça, il doivent laisser un peu de leur sang ou du sang de...»

Que va-t-il advenir de cette jeune fille, qui pourrait bien être votre sœur, votre amie, ou même vous ?

L'Histoire

C'est l'histoire d'une jeune fille d'apparence naïve, mais tout de même ambitieuse, qui se fait prendre au piège de ce «grand homme sombre et mystérieux qui lui promet monts et merveilles».

Lui, c'est le chef du Cirque Bleu, le lanceur de couteau, celui que l'on ne nomme jamais.

Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, la jeune fille se retrouve mariée à cet homme puis laissée seule aux mains des « fous ».

Ils ne sont autres que les artistes du Cirque et doivent, sous ordre de leur chef mystérieusement parti en voyage, guider la nouvelle étoile vers son sommet.

La jeune fille va alors vivre un parcours initiatique au sein du Cirque : devenir la nouvelle « star », comprendre les enjeux de son rôle, rencontrer divers personnages, tous ambivalents dans leurs intentions envers elle, jusqu'au point de non retour : la curiosité, la trahison de la promesse, l'ouverture de la porte interdite...

Elle va alors découvrir ce qu'on lui cache : les anciennes étoiles du Cirque, mortes...sous les couteaux de leur époux.

La jeune fille réalise dans quel monde elle vit, celui du truchement où l'on fait croire aux contes de fées. Elle va même jusqu'à les rencontrer, ces fausses fées naines aux pouvoirs absents...

Mais qui lui viendra en aide au moment du retour de celui dont on tait le nom ?

La dernière course poursuite du revenant sur son cheval nerveux après cette « plus trop innocente tachée de sang », lui sera-t-elle fatale ?

Réussira-t-elle à s'enfuir ?

Rejoindra-t-elle la destinée des étoiles trop curieuses ?

Dans tous les cas, l'audition est ouverte pour la prochaine «nouvelle étoile du Cirque» !

Intentions et mise en scène

Pendant l'entrée du public sous le chapiteau, nous donnons à entendre une parole qui illustre notre propos et se pose comme une sorte d'inconscient du spectacle : *Pour quoi on fait ça ...*

Tout commence par les mots de Peter Handke dans le film *Les ailes du désir* de Wim Wenders :

«Le monde paraît se noyer dans le crépuscule mais je reste et je raconte, comme au début du monde. Si je renonce, l'humanité perd son conteur, et si jamais l'humanité perd son conteur, elle perd du même coup son enfance»

Nous nous inscrivons dans la lignée des « conteurs d'histoires ».

Nous convoquons la mythologie et diverses formes classiques de théâtre comme de cirque, afin de transmettre ce conte vieux de plus de 300 ans, pour créer un genre nouveau, « à cheval » entre théâtre et cirque, cirque traditionnel (le lanceur de couteau, la voltige équestre...) et cirque contemporain.

Le « théâtre réalité »

L'audition en temps réel, les prises de parole brutes... La démarche du musicien s'inscrit elle aussi dans cet aller-retour entre la tradition (jouant avec des instruments comme l'harmonium), et la modernité (avec la technique de la pédale loop, le micro, et d'autres instruments créés pour le spectacle).

«Certains disent qu'on vient au cirque pour oublier,
mais c'est faux : on vient au cirque pour se souvenir»

Nous nous appuyons sur un conte qui, sans vouloir donner une morale à suivre, pose des questions et enseigne. Nous ne sommes pas dans un registre de théâtre ou de cirque « divertissement », à vocation purement esthétique ou performative. Nous portons un regard sur le monde et nous souhaitons le donner à entendre.

A quoi sommes nous prêt(e)s pour « réussir »... ?

C'est l'histoire d'une jeune fille qui, croyant avoir enterré le prince charmant, se jette dans la gueule du loup...

Pourquoi accepte-t-elle Barbe Bleu comme époux, et que sera-t-elle prête à changer, à perdre, pour devenir cette fameuse « star » ?

Quels systèmes nourrissent ces jeunes filles qui rêvent de gloire ?

«*La curiosité est-elle vraiment un défaut ?
Et y a-t-il vraiment des choses que l'on ne doit pas savoir ?*»

Le conte de *Barbe Bleue* pose la question de la curiosité. Fallait-il ou non ouvrir cette porte interdite ? Dans certaines versions, la dernière femme de Barbe Bleue meurt pour avoir trahi sa promesse et s'être laissée entraîner par sa curiosité. Dans notre mise en scène, l'entrée dans la pièce interdite lui donne à voir une danse macabre et sensuelle. Celle des femmes mortes sur leurs chevaux psychopompes. Cette vision, de tout ce qu'elle pourrait devenir, ramènera la jeune fille à ses cauchemars et leurs prémonitions, entraînant sa prise de conscience, sa future fuite, et donc, sa survie.

« *Un jour, on nous raconte une histoire et voilà qu'elle entre en nous et qu'elle ne nous quitte plus. On croit parfois l'avoir oubliée mais elle reste tapie dans un coin.* »

Nous partons du postulat que, tout autant que nos expériences, nous sommes la somme de toutes les histoires qu'on nous a raconté. Autant qu'elles nous rassemblent, nous fédèrent et nous font grandir, elles peuvent nous façonner, nous marquer, nous tromper. Une façon implicite d'en appeler à l'esprit critique de chacun face à toutes ces histoires qui nous ont bercés, ou bernés ...

« Il n'est pas anodin d'entrer sous un chapiteau :
qui sait ce qu'on y verra, entendra, sentira ?
Qui sait si on n'en ressortira pas changé,
même un tout petit peu, même à notre insu ? »

Nous souhaitons embarquer le public dans
un univers forain, inquiétant et coloré.
Le spectacle offre différentes entrées de lectures
et peut être reçu à tout âge, mais nous ne voulons
pas non plus édulcorer la cruauté présente dans
le conte de *Barbe Bleue*.

« Leur histoire doit être aussi réelle que vos rêves... »

Tout au long du spectacle, nous tentons de provoquer la confusion, le doute, sur ce qui est vrai et ce qui est faux : « Ici, la lune brillait en plein jour et le soleil en pleine nuit. Mais qu'est ce qui brillait vraiment ? » se demandera la jeune fille à propos du Cirque.

Le spectacle est une mise en abîme du réel, du fait même que l'intrigue se passe dans un cirque. Le chapiteau de la compagnie devient celui du Cirque Bleu, les artistes de la *Panik!*, les forains du spectacle...

Et il y a ce personnage de Barbe bleu, personnage masqué, omniprésent, interprété par différents comédiens. Il représente la direction, le chef du Cirque, rôle qui n'existe pas au sein de la compagnie, ou rôle que tout le monde peut incarner. Il en est ainsi pour notre fiction. Nous souhaitons semer le doute sur son existence même. Est-ce une pure création des forains pour justifier leur activité suspecte ? Le masque de Barbe Bleu rappelle la tête du Minotaure : ici le monstre n'est pas caché dans un labyrinthe, mais dans un cirque... Un Minotaure-Centaure.

La confusion que nous créons au début du spectacle avec le casting des jeunes filles participe à ce principe du vrai/faux. Qui joue, qui ne joue pas ?

Cette jeune fille, nouvelle proie du Cirque Bleu, est indispensable à l'existence du spectacle, de ses personnages, du cirque lui-même... Volontairement ou non, elle entre dans la fiction, et lorsqu'elle pense s'émanciper du conte, faire des choix, ce sont en fait les forains qui l'orientent. La dernière prise de parole de la jeune fille au micro, se termine bouche fermée. C'est sa voix préalablement enregistrée qui retentit... en était-il de même pour toutes ses prises de parole ? Le public est-il dupé depuis le début du spectacle ?

L'Equipe

Ils font le spectacle.

Ils sont tous mobilisés pour raconter cette histoire et donner chair à l'onirisme déployé tout au long de la représentation.

Ils sont :

Les chevaux. On les voit tout d'abord libres, puis ils deviennent bêtes de travail, au service de Barbe Bleu, tout comme les fous. Ils sont par la suite psychopommes, œuvres du diable, pour enfin être le propre corps, terrifiant et décuplé, de Barbe Bleu : Zeo, Vasko et Vol

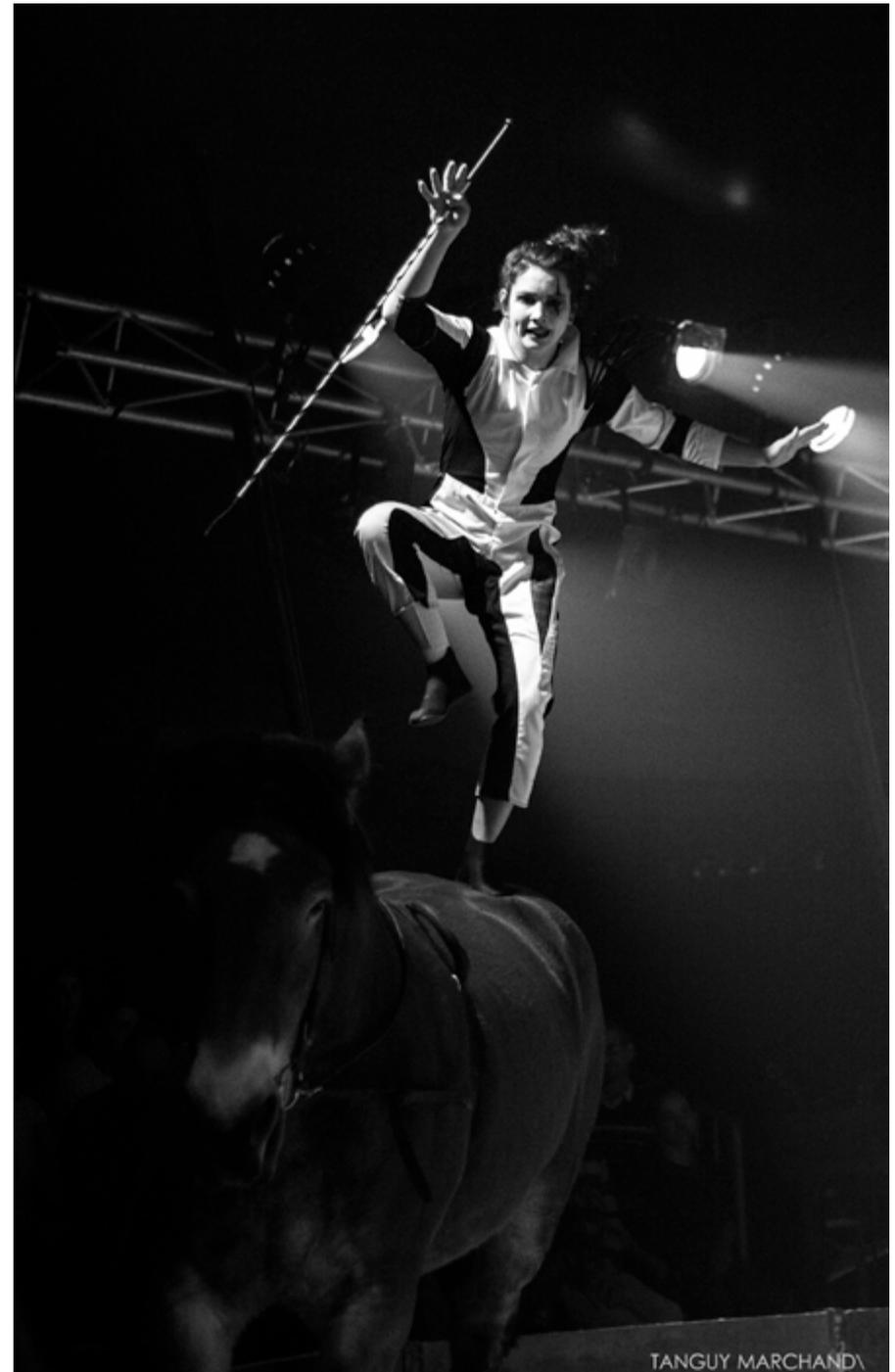
A la technique

Regis Hémon : régisseur chapiteau et lumière

En piste

Laura Chassagne : Cavalière de toujours, élève de Marie Reine Perrier, elle démarre son aventure équestre en concours complet. Après des études en littératures étrangères et science du langage, elle se forme à l'École Internationale de Mime Corporel Dramatique (Paris ; direction : Ivan Bacciochi) où elle nourrit le projet de mêler théâtre corporel et chevaux. Elle travaille comme cavalière au sein de la compagnie Salam Toto dans le spectacle La guinguette cavale, croise la route du Cirque équestre Melem, puis un an dans les coulisses du Théâtre Équestre Zingaro la conforte dans la volonté de créer sa propre compagnie. Elle poursuit sa formation au Centre des Arts Equestres du Cirque (Noailles ; direction : Valérie Fratellini) et à sa sortie d'école en 2012, elle fonde la compagnie *Panik!* avec Marine Janot et Latifeh Hadji.

Marine Janot : Cavalière de longue date, elle se forme à la voltige cosaque et travaille pour la compagnie de spectacle équestre Arvest. Elle intègre ensuite la formation d'acrobate à cheval du Centre des Arts Equestres du Cirque, où elle rencontre Latifeh et Laura avec qui elle fonde la compagnie *Panik!*

Latifeh Hadji : D'origine irano-suisse, depuis l'enfance c'est le cirque qui la démange ! Pourtant elle accomplit d'abord des études académiques qui l'ennuient. Une fois tirée d'affaire elle n'a qu'une seule hâte: rejoindre l'univers du cirque et du spectacle vivant ! Pratiquant la harpe (élève de Marie-Luce Challet-Raposo) ainsi que la danse, elle entame en 2010 la formation du Centre des Arts Équestres du Cirque. Puis elle rencontre Benjamin Grain avec qui elle continue à apprendre la voltige. Depuis 2012, Latifeh est installée en Bretagne avec la Compagnie *Panik!*, pour qui elle travaille en tant que voltigeuse et interprète. Elle travaille également en parallèle avec différentes compagnies de danse et de cirque : Lumen, Cie Béatriz Borrajo, Gifford's Circus et depuis 2016 avec la compagnie Plume de Cheval.

Marie Baxerres : Marie Baxerres s'est formée à l'ERAC (école nationale supérieure d'art dramatique, située à Cannes et à Marseille). Depuis sa sortie de l'école, en 2011, elle travaille comme comédienne avec différents metteurs en scène de théâtre (Hubert Colas, Philippe Curé, Béatrice Houplain, Youri Pogrenitchko, Guillaume Lévègue, Robert Cantarella...). En juin 2012 elle obtient un prix Sacd-Beaumarchais pour l'écriture d'un spectacle pour enfant : *L'hirondelle trouvera-t-elle le printemps ?* qu'elle crée au Cdn de Poitiers en novembre 2013 puis aux Studios Virecourt en septembre 2014. Elle travaille aussi en tant qu'intervenante théâtre (notamment au théâtre de la Coursive à La Rochelle) et qu'assistante à la mise en scène avec Yves Beaunesne (création à la Comédie de St Etienne puis au Théâtre du Peuple de Bussang en 2015). Marie développe aussi ses projets d'aventurière, en Afrique avec des créateurs béninois et en France avec une création expérimentale en lien avec l'Art Brut qui se joue dans différents lieux, plus ou moins insolites...
En 2016 elle rejoint la compagnie *Panik!* et co-écrit *Cirque Bleu* avec Laura Chassagne.

Glenn Le Doujet : Musicien autodidacte, né à Lorient. L'apprentissage de différents instruments et répertoires de la tradition bretonne l'ont mené à la basse, la guitare, le chant, la sonorisation puis le bruitage. Il compose et joue la musique des spectacles de la compagnie au sein de laquelle il est également comédien.
Il fait en outre partie des formations Balafent, et No horse show.

La compagnie

Créée à la sortie de la promotion 2010-2012 du Centre des Arts Equestres du Cirque (Noailles ; direction : Valérie Fratellini) par trois filles de cheval, mais pas que, la compagnie *Panik!* s'inscrit dans le paysage du cirque équestre. La volonté artistique première de la compagnie est d'amener les chevaux là où on ne les attend pas, en mêlant dans ses créations théâtre corporel, acrobatie, danse, musique et chevaux.

La compagnie *Panik!* fonctionne en collectif, elle défend une culture participative et populaire et son projet est double :

D'une part, la création et diffusion de spectacles de théâtre et cirque équestre ;

D'autre part, l'animation du territoire de la presqu'île de Rhuys par ses diverses actions culturelles au sein du *Hangar Saboté*, son lieu de résidence : organisation d'événements et festival, accueil d'artistes en résidence et en autoproduction, actions pédagogiques, développement durable et culturel !

Partenaires

Production : compagnie *Panik!*

Coproduction : Espace culturel l'Hermine, Sarzeau ; collectif les Baltringos, Le Mans

Résidences : Hangar Saboté, Sarzeau / Haras national du Pin, Le Pin au Haras/ Les subsistances, Le Mans

Soutien : Conseil général du Morbihan/ Communauté de communes de la presqu'île de Rhuys/ Mairie de Sarzeau.

Distribution

Avec : Marie Baxerres, Laura Chassagne, Latifeh Hadji, Glenn Le Doujet, Marine Janot

Ecriture et mise en scène : Laura Chassagne et Marie Baxerres

Création sonore : Glenn Le Doujet

Aux lumières : Régis Hémon

Régie plateau/chevaux : Bertrand Benoit, Johanne Stakler

Les chevaux : Vasko, Vol, Zéo

Collaborateurs artistiques : mise en scène : Guillaume Mika, Tom Linton / mouvement : Violeta Todo Gonzalès / lumière : Julien Guenoux / costumes : Héloïse Calmet / masque : Chrystel Ganaye / décors et accessoires : Yann Marchand.

Contact

Compagnie *Panik!*
Ferme de coqueno
56370 Sarzeau

Diffusion : Jean Yves Ostro
tél : +33 6 79 15 13 52
Mail : ostrojy@orange.fr

Artistique : Laura Chassagne
Tél : +33 6 87 13 19 11
Mail : diffusion.panik@gmail.com

Technique : Régis Hémon
Tél : +33 6 63 79 26 09
Mail : compagnie.panik@gmail.com

Site internet : www.compagniepanik.com