

RÊVES DE CIRQUE

CRÉATION 2016

LES TRANSFORMATEURS

**CONCEPTION
NICOLAS RAMOND**

RÊVES DE CIRQUE

Origines

Du 29 au 31 décembre 2016, les Transformateurs sont invités à mettre en scène le concert de fin d'année de l'Orchestre national de Lyon. Jean-Marc Bador, directeur général et Christian Tompson, conseiller artistique de l'Auditorium de Lyon leur proposent de revisiter la thématique Cirque, déjà explorée en 2008, à l'occasion d'une précédente collaboration.

Pour ce faire, Nicolas Ramond s'entoure d'artistes issus d'horizons variés, parmi lesquels de jeunes circassiens et Ousmane Rodrigue, danseur et chorégraphe tchadien, dont il a découvert le travail à l'occasion de la programmation de son solo *Leda* lors de la Biennale de la Danse de Lyon en 2014.

RÊVES DE CIRQUE

Le Projet

Le spectacle

De la douceur de la Pavane de Ravel aux sortilèges maléfiques de L'Apprenti sorcier et de la Danse macabre, de l'Espagne passionnée de Carmen à l'irrésistible Cancan d'Offenbach, suivez les aventures d'une bien étrange famille de saltimbanques qui débarque sans crier gare sur scène, les valises pleines de rêves.

Avec pour univers sonore de grandes pièces du répertoire classique français, cette création qui réunit une équipe internationale de cinq circassiens et danseurs aborde avec décalage, humour et poésie, la question de l'arrachement, de l'errance et des "terres promises".

RÊVES DE CIRQUE

L'équipe

Les créateurs

NICOLAS RAMOND / METTEUR EN SCÈNE

Comédien, formé au sein du Théâtre École de l'Attroupeement il a travaillé sous la direction de Denis Guénoun, Jean-Michel Bruyère, Patrick le Mauff, Wladyslaw Znorko, Sylvie Mongin-Algan...

Il fonde en 1992 la compagnie les Transformateurs avec laquelle il a réalisé une vingtaine de spectacles. Parallèlement il réalise des mises en scènes pour d'autres équipes artistiques (KompleXXkapharnaüm, L'Orchestre National de Lyon, Les Percussions Claviers de Lyon, Les Trois-Huit, Emma Utgès, La Grande Fabrique, les Cies Ségéric, On Off, Anidar, etc.).

OUSMANE RODRIGUE / CHORÉGRAPHE & DANSEUR

Formé par Farid Berki et Serge-Aimé Coulibaly entre autres, il est le premier danseur et chorégraphe hip hop d'Afrique centrale à devenir lauréat d'un Visa pour la création de l'Institut Français en 2010, pour la création de son solo Leda, qui remportera également le premier prix de la chorégraphie au 16th International Solo-Dance-Theatre Festival de Stuttgart en 2012.

Il fonde, au Tchad, sa compagnie de danse hip-hop : Nag'doro, sans se détourner de la danse traditionnelle tchadienne qui le nourrit tout autant. Parallèlement, il poursuit sa formation en danse contemporaine au Centre National de la Danse à Pantin et suit des modules au sein de l'Université Nomade du hip hop au CCN de Roubaix-Carolyn Carlson.

YOANN TIVOLI / SCÉNOGRAPHE & CONCEPTEUR DES ÉCLAIRAGES

Yoann Tivoli est éclairagiste. Pour les Transformateurs, il officie également en tant que régisseur général et scénographie. Il travaille avec de nombreuses compagnies de danse (Käfig, Inbal Pinto...), de théâtre (les Trois-Huit, Kastor Agile...) et crée également des éclairages événementiels (Lille 2004, les Invites de Villeurbanne...). Il a collaboré à toutes les créations des Transformateurs de Heidi dans les Villes à Rêves de Cirque.

FLORIE BEL & EMILIE PIAT / CONCEPTRICES DES COSTUMES

Costumière-réalisatrice formée à l'ENSATT de Lyon, Florie Bel s'inspire de techniques et coupes de vêtements traditionnels. Ses costumes sont des vêtements de travail de scène. Par le travail des matières et des couleurs, elle crée son propre univers, discrètement décalé du quotidien. Elle a travaillé avec les compagnies Arnica, Passaros, Petite Lueur, Djauk, Les Mouches du Coche, Desmae, L'arbre Canapas, Les colporteurs - Antoine Rigot...

Costumière-réalisatrice formée à l'ENSATT de Lyon, Emilie Piat crée des costumes pour le théâtre, en salle ou en rue - Christophe Pertou, Nino d'Introna, Nicolas Ferré - la danse - Fanny Riou, Paul Changarnier, Collectif Petit Travers - mais aussi pour le cinéma, la télévision ou des web-séries.

Les circassiens

CHRISTELLE DUBOIS / ÉQUILIBRISTE & CONTORTIONNISTE

Équilibriste et contortionniste, Christelle Dubois développe un travail à mi-chemin entre l'univers du cirque et de la danse. Formée à Amiens, sous l'œil aguéri de Pascal Angelier, à l'École Fratellini, puis au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme, elle fonde sa compagnie Au Ras-des-Pâquerettes et travaille tour à tour comme co-auteure et comme interprète auprès des compagnies Si j'y suis, La Belle Trame, Être-Ange, Buren Cirque... A travers sa gestuelle inspirée de la langue des signes, elle crée un véritable langage fait de pieds et de mains. L'univers intimiste et visuel ainsi créé donne l'impression d'une danse à l'envers où le public ne sait plus où donner de la tête.

NINA HARPER / ACROBATE AÉRIENNE

Née au Brésil, dans une famille d'artistes, Nina participe aux spectacles de la troupe de sa mère dès l'âge de 6 ans. Elle grandit en suivant des cours de cirque, de danse et de musique avant d'intégrer la formation professionnelle de l'Académie Fratellini en 2013. Elle y travaille sur une approche des agrès aériens à travers la danse et l'improvisation et y participe à plusieurs créations mises en scène par Pierre Meunier, Philippe Fenwick, Michele D'Angelo, Stuart Seide, Laurent Frechuret... Diplômée en 2016, elle travaille depuis avec les compagnies Les Intouchables, Libertivore, Virevolt et Les Transformateurs.

MAX MACCARINELLI / COMÉDIEN, CLOWN & MAGICIEN

Il a suivi la formation de Magie Nouvelle au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne et étudié à l'école de théâtre de Raul Manso à Milan. Il poursuit sa formation auprès de Pippo Delbono, Danio Manfredini, Marcello Magni, Enrico Bonavera pour le théâtre, et de Pierre Byland, Franck Dinet, Nicolas Bernard, Pina Blankvoort, Christine Rossignolle, Michel Dallaire pour le clown. Il a travaillé comme comédien avec les compagnies Erbamil, Treatro, Eccentrici Dadarò, Vivre aux éclats, Image Aigue, Pantakin di Venezia et comme metteur en scène ou conseil artistique avec Dans la Poche, L'Empreinte et les Monstrueuses. Il est cofondateur de la compagnie Envol Distratto avec laquelle il a créé 7 spectacles. En Italie, il a été directeur artistique pour différentes programmations théâtrales (Città Dolci, Distrazioni, etc.) Parallèlement, il poursuit une forte activité en tant que musicien dans le domaine du blues avec Elisabeth Lee, Cheryl Porter, Louisiana Red, etc.

THÉO SANSON / SLACKLINER

Après un grave accident d'escalade, Théo Sanson découvre par hasard la slackline à Grenoble en 2010 et se prend de passion pour cette nouvelle discipline sportive qui l'aide à reprendre confiance en lui. Ayant obtenu un master d'enseignement, il décide finalement de s'investir à fond dans la slackline qu'il considère comme une thérapie. Il explore toutes les facettes de cette activité, s'implique au niveau associatif, fédéral... se fait le porte-parole de la slackline et va jusqu'à convaincre des villes d'initier les enfants à la highline, alors que les médias parlent de « funambules de l'extrême ».

Avec ses amis, il repousse certaines limites en battant des records mondiaux de distances au sol et de highline.

Attiré par les arts vivants, il commence à jongler sur sa sangle avant de concevoir ses propres performances et de participer aux créations de l'équipe nantaise Spectaculaires, les Allumeurs d'image et des Transformateurs.

RÊVES DE CIRQUE

La compagnie

LES TRANSFORMATEURS

Créés en 1992, Les Transformateurs s'intéressent aux principes de décalage, au détournement des codes de représentation et des modes de perception.

Les Transformateurs cherchent à parler d'aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui en interrogeant nos préoccupations contemporaines (la frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, la mémoire, l'habitat, la / l'(a)normalité...). Les questions de l'humain et de l'identité tracent le fil rouge de leur réflexion.

Au delà des genres et des «cloisonnements» qu'ils peuvent parfois induire, chaque idée directrice donne naissance à un projet singulier qui tente de dépasser les rapports conventionnels existants entre le plateau et la salle, le public et les artistes. A chaque nouvelle création, Les Transformateurs cherchent à définir la juste place de celui-ci : au plateau, dans l'espace public ou à la croisée.

PLURIDISCIPLINARITÉ & ÉCRITURE AU PLATEAU

Nous développons une pratique scénique originale qui associe plusieurs modes d'expression : théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette, cirque....

C'est le propre de notre identité.

Et cela motive notre souhait d'aborder chaque nouvelle création par un temps de laboratoire au cours duquel des artistes et créateurs techniques issus d'horizons différents trouvent peu à peu un langage commun et hybride pour produire ensemble un même spectacle.

INTERVENTIONS URBAINES

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS / 2016
CAUSE TOUJOURS / Marseille-Provence 2013
LES CONSTRUCTEURS / 2010
LES ÉTRANGES / RECRÉATION 2007
LE COLLECTEUR DE RÊVES / 2005
LES IDENTIQUES / 2002
LE PANORAMIC / 2000
LA VITRINE FMR / 1999
LES ÉTRANGES / 1996

MISES EN SCENE DE CONCERTS

RÊVES DE CIRQUE / 2016
UN OISEAU DE FEU / 2011
UNE SYMPHONIE PASTORALE / 2011
LA BOITE A JOUJOUX / 2009
RÊVES DE CIRQUE / 2008

SPECTACLES POUR LE THÉÂTRE

ANNETTE de F.Swiatly / 2013
LES CONSTRUCTEURS / 2010
CRASH TEST de M.Dilasser / 2009
LA PETITE INSOMNIE / 2005
BABEL OUEST, EST ET CENTRE de J.-Y. Picq / 2002
LES ASTRONAUTES FMR / 2000
TRAVAILLE! TRAVAIL/ 1998
HEIDI DANS LES VILLES / 1997
FRONTIÈRE OU LES DOS MOUILLES / 1994

PROJETS DE TERRITOIRE

LE LABORATOIRE DE CURIOSITÉ - L'OASIS DES MERVEILLES/ 2012-13
À VOS AMOURS / 2011

INSTALLATION

LE PANORAMIC / 2000

COURT-METRAGE

UNE IDÉE DANS MON LOCAL / 2001

AUDITORIUM CIRQUE ET MUSIQUE

Pour le Nouvel An, cirque et musique jouent de concert

■ À l'occasion de *Rêves de cirque*, la scène de l'Auditorium devient piste aux étoiles. Photo Pierre AUGROS

Pour son concert du Nouvel An, l'Orchestre national de Lyon invite le cirque à jouer les complices de sa musique. Ravel et Bizet côtoient acrobate et funambule :

Une énorme toile rouge et or en fond de scène, drapée comme celle d'un chapiteau. Des panneaux peints aux mêmes couleurs, répartis sur les pourtours de la rotonde centrale, comme des parois de tissu épais. Et des guirlandes de petites ampoules suspendues comme un diadème au-dessus de l'Orchestre national de Lyon. L'illusion est si parfaite qu'on le croirait transporté sur une piste aux étoiles imaginaire. Soudain, les lumières changent. Un clown magicien, suivi de quatre drôles de gus, fait

irruption sur scène, invective gentiment le chef d'orchestre, Antoine Glatard, avant de se lancer dans un numéro cocasse, sur un extrait de *Carmen*. Le ton est donné.

Belle trouvaille ! Pour son concert du Nouvel An, l'Auditorium invite la culture circassienne à jouer les complices de sa musique. Des morceaux d'anthologie (de Ravel, Debussy, Berlioz, Satie...), une scénographie originale (l'œuvre de Yoann Tivoli) la venue de cinq artistes castés par Nicolas Ramond (compagnie les Transformateurs) et sa vision.

Après un an de préparation, de recrutements, de recrutement et de répétitions, les ultimes calages sur scène de *Rêves de cirque* ont commencé la semaine dernière et ne s'achèveront que le jour J. Pour ne rien laisser au hasard. « On doit vérifier que tout ce

“ On n'est pas là pour effacer la musique mais pour la rendre visible ”

Nicolas Ramond
Metteur en scène

qui est prévu fonctionne. Plus on va avancer, plus je vais reculer dans la salle, pour m'assurer que tout est visible, où que l'on soit assis », explique Nicolas Ramond. Mais qu'on ne s' imagine pas assister à un spectacle de cirque pur, non.

« C'est avant tout un concert », insiste le metteur en scène. « On n'est pas là pour effacer la musique, mais pour la rendre visible ». Et ça marche !

Ici, un homme qui repousse les lois de la gravité sur une slackline tirée de part en part des premiers balcons. Là, une spécialiste du tissu aérien qui se lance dans des voltiges, à 17 mètres de haut. Ou encore, une contorsionniste, cachée dans un énorme cabas, qui taquine le chef d'orchestre (lui encore), ou ce danseur qui sublime les notes de *Près des remparts de Séville*...

La pincée de cirque qui épicerait la performance de l'ONL sans l'alourdir. Prometteur pour la première de ce jeudi soir.

Céline Bally

PRACTIQUE Du 29 au 31 décembre, 20 heures. Il reste des places pour le spectacle de ce samedi, 15 heures. Tarifs : de 13 à 58 €. Tél. : 04.78.95.95.95. 149, rue Garibaldi, Lyon 3e.

■ Pendant que l'orchestre joue, Max, clown magicien et comédien se lance dans un numéro cocasse. Photo Pierre AUGROS

RÊVES DE CIRQUE

LES TRANSFORMATEURS
28 rue Lamartine 69003 Lyon

Artistique : Nicolas Ramond

Administration / production :
Tel. : 04 72 40 25 25 / 06 02 19 89 23
contact@lestransformateurs.com
www.lestransformateurs.com

Les Transformateurs sont en convention triennale
avec la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Ils sont subventionnés par la Ville de Lyon.

Les Transformateurs sont membres de
la friche artistique Lamartine à Lyon
et signataires de la charte RACCOR
des compagnies et lieux de spectacle vivant.

*Logo et graphisme :
Vincent Delpoux
Mise à jour : juillet 2017*