

FORA

Contorsion à huis (presque) clos

ALICE RENDE

CRÉATION 2024

CONTACTS

Artistique : Alice Rende

atiberyrende@gmail.com / +33 (0)7 66 18 99 14

Fora

*pour la salle
durée +/-55 min
à partir de 6 ans*

Contrainte de se contorsionner pour s'adapter à un espace trop étroit, elle décide de s'échapper. Une fois dehors, les torsions restent comme un écho dans son corps. Entre la peur de se découvrir monstrueuse et la surprise de se transformer, elle continue à défier ses murs invisibles. C'est une allégorie de la condition de ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace dans la société.

*Fora signifie 'dehors' en portugais, sarde, occitan, catalan.

Intention du geste circassien

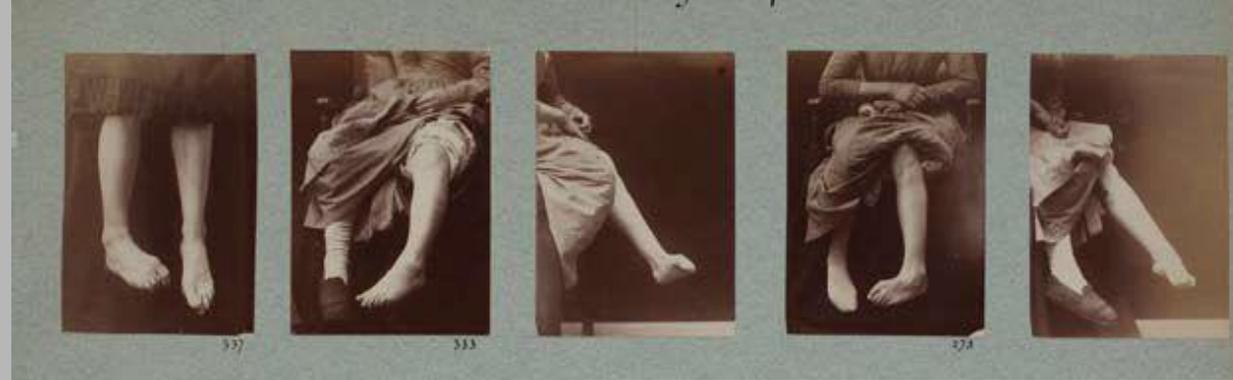
Dans 'Fora' j'envisage la torsion comme forme de résistance contre la société de la performance. Pour autant la simplicité du geste remplace la virtuosité circassienne. Cela n'empêche pas d'avoir des sursauts, issues des sensations qui échappent à nos habitudes sensorielles : les contrastes entre le geste doux et le mouvement brutal, la claustrophobie dedans, l'incertitude dehors, l'étouffement et le plaisir des mouvements.

Les mouvements sont envisagés comme une façon de se mettre en relation avec ceux qui, dans la société, prennent le rôle d'être nos fantômes. Pour autant, je contamine mes techniques de cirque avec des gestes que j'ai observés de personnes en situation fragile*. Je les mélange dans mon écriture en donnant de l'importance comme s'il s'agissait d'une figure de cirque : c'est ma façon de casser des hiérarchies, rendant hommage à ceux qui sont 'dehors'. C'est aussi une question de style : je partage la croyance baroque qu'on a quelque chose à apprendre avec les inadaptés.

*Comme les patients de l'hôpital Nise da Silveira, à Rio de Janeiro, avec qui j'ai travaillé à différents moments, et les SDF que je rencontre souvent dans la rue.

Avant de créer des chorégraphies, il y a donc un travail sur terrain. Et aussi un travail d'archive : ce sont des images historiques des patientes dites hystériques qui m'aident à donner du sens politique à mon vocabulaire de contorsionniste, avec leur mouvements contorsionnés comme une stratégie désespérée contre le pouvoir qui essaie de s'inscrire dans leur corps. Elles m'ont appris à voir la contorsion comme rébellion.

Une fois en scène, comme dans la sculpture, le corps va chercher sa forme dans l'espace. Sa quête est éternelle : il ne rentre pas dans un cadre, il ne trouve pas un modèle, s'échappe à lui-même, emballé par ses désirs d'évasion. Parfois minutieusement étudiés, parfois audacieusement improvisés, les mouvements construisent le récit d'un corps tendu. Tendu entre le besoin d'être accepté et la rage contre notre tendance à créer des stéréotypes et des stigmates, à séparer, à emprisonner. C'est une irrépressible quête de liberté.

* Photographies d'Albert Londe,
document de la Salpêtrière, 1893

Cirque indiscipliné, une démarche personnelle

Dans 'Fora' j'ai créé un vocabulaire spécifique pour une boîte en plexiglas transformée en agrès non conventionnel. Les mouvements tordus sont mélangés avec une recherche éclectique : des figures et chutes inspirées du mât chinois et du trapèze, des équilibres et glissades, des acrobaties transformées par l'espace limité, des effets de déformation générés par les écrasements du corps et du visage, des effets de 'lévitations' grâce à la transparence du plexiglas, des références à l'escapologie, discipline liée aux techniques de souplesse et illusionnisme.

Dans ce travail j'adopte le mot 'indisciplinée' au lieu de 'pluridisciplinaire' pour échapper aux disciplines, responsables selon le philosophe Michel Foucault d'inscrire le pouvoir dans les corps. Au lieu de choisir une spécialité dans le cirque, je m'approprie des techniques corporelles pour mettre en question des injonctions que l'on subit dans le corps. Parce que je crois que les idéaux de notre société sont inscrits dans nos gestes et qu'en prendre conscience est une belle forme de liberté. J'ai donc besoin d'essayer et mélanger différents savoirs scéniques et plastiques. Mon unique loyauté, c'est le geste de l'acrobate amateur, prête à sauter dans le vide pour apprendre un nouveau mouvement.

* L'escapologie est la pratique consistant à s'échapper des amarres ou des pièges. Le terme escapologiste sert à classer les personnes qui échappent aux menottes, camisoles de force, cellules, cercueils, boîtes, barils, sacs, incendies, chars et autres. Parmi les artistes célèbres, citons Harry Houdini.

Univers

Dans cette performance les mouvements se développent en réponse à des stimulus posés par la scénographie et alimentés par la lumière et le son.

La scénographie est une boîte en plexiglas de 65 centimètres carrés par 3,3 mètres de hauteur, avec une unique ouverture en haut, inspirée des vitrines des musées anatomiques du XIXème siècle. Ses murs transparents qui sont au début une menace, petit à petit vont devenir une stratégie pour s'évader et, finalement, une source de fantaisie grâce au son et aux lumières.

Le son est réalisé en direct lors de la performance. Des microphones piézoélectriques sont utilisés pour capter des sons provenant des respirations, mouvements, chutes et glissades produits par l'interprète contre la surface en plexiglas. Ces bruits se transforment progressivement en harmonies de violoncelle grâce aux enregistrements réalisés par le musicien Gaspar Claus.

Les lumières ont un rôle moteur. C'est une conversation de la performeuse avec ses ombres et ses reflets qui génèrent les métamorphoses, qui la mènent à sortir. Elles vont modifier la transparence du plexiglas, multiplier le corps avec des effets de miroir, accentuer des déformations et des volumes du visage écrasé, intensifier des moments de lévitation et de disparition.

Une fois dehors il va falloir de nouveau transformer une menace en plaisir. Cette fois, la menace est justement l'absence des parois, l'absence de limites. Ce spectacle se déroule donc en *tension entre la prison, qui est aussi une protection, et la liberté, qui est aussi un vertige.*

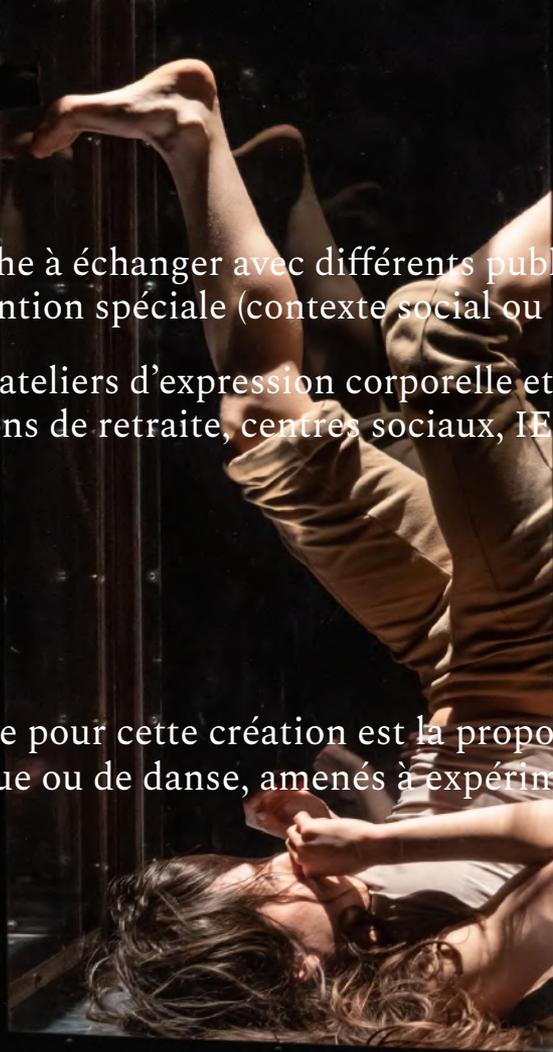
Actions de médiation

Afin de nourrir cette création, je cherche à échanger avec différents publics, notamment avec des groupes de personnes qui ont besoin d'une attention spéciale (contexte social ou médical difficile).

Pour ce faire, je souhaite proposer des ateliers d'expression corporelle et de "contorsion/flexibilité" adaptés aux contextes (hôpitaux, maisons de retraite, centres sociaux, IEM, prisons, ou autres milieux).

Ateliers

Un autre axe d'échange qui m'intéresse pour cette création est la proposition d'ateliers d'immersion pour des artistes en formation de cirque ou de danse, amenés à expérimenter avec la structure en plexiglas.

espace intime

labyrinthe de miroirs

images de soi

surveillance

attente des autres

dégénération

monstruosité

transformation

côté obscur, insolite

Flotter

danser

sa

liberté

Historique : Passages, Confins et Fora,

Passages, Confins et Fora forment un triptyque. Dans les trois formes un personnage cherche à transcender l'espace qui lui est donné, mais ce space change, car *Passages* est une performance in-situ, *Confins* est un vidéo, *Fora* est un spectacle pour la salle. Ces formes sont inspirées par le concept de hétérotopies, que Michel Foucault adress aux lieux réelles capables de nous envoyer ailleurs et incarner des utopies. Elles sont soit autonomes, soit complémentaires.

Passages est une performance conçue pour des endroits qui ne sont pas dédiés à la diffusion de spectacles. Elle prends les différentes couleurs et lectures des lieux qui vont l'accueillir. C'était les cas chez les ruines archéologiques du marché El Born à Barcelone (ES) aux Centre International des Arts du Paysage de l'Île de Vassivière, en passant par les plages de Collioure... *Confins* est conçue pour la bidimensionnalité. *Fora* conjugue les recherches menées dans les créations précédentes avec, pour la première fois, un travail de création lumière.

Tryptique sur l'espace

Passages - Performance in situ, 30 minutes, 2019. Production Creació i museos (La Central del Circ + Festival Grec de Barcelone / Espagne) [link vídeo Passages](#)

Confins - Vidéo, 15 minutes, 2020. Prix Arte Como Respiro Brésil 2020. Diffusé au Festival Mundial de Circo de Belo Horizonte et Festival Sesc de Circos de São Paulo (Brésil)

Fora - création en cours, 2024. Spectacle pour la salle. Durée envisagé 50 minutes. Projet accompagné par le Studio de Toulouse - PACT, dispositif mutualisé Esacto'Lido - Grainerie. (France) [link vídeo Fora](#)

-

Liens:

[Fora de Alice Rende • La Grainerie](#)

Videos:

[Teaser](#)

[Video repetitions](#)

[Portrait Alice Rende - Création Fora ENCChatellerault](#)

[Portrait Alice Rende - Création Fora LaCentraldelCircBCN](#)

References et sources d'inspiration

Les photos de **Francesca Woodman** posent des questionnements sur la place du corps de la femme dans la société et dans l'histoire d'art. Je me pose la question sur le corps féminin dans le cirque. Dans *Fora* il n'est pas séduisant ni fort et musclé, il se donne le droit d'être faible devant une société qui nous pousse à être toujours puissants, performatifs, forts.

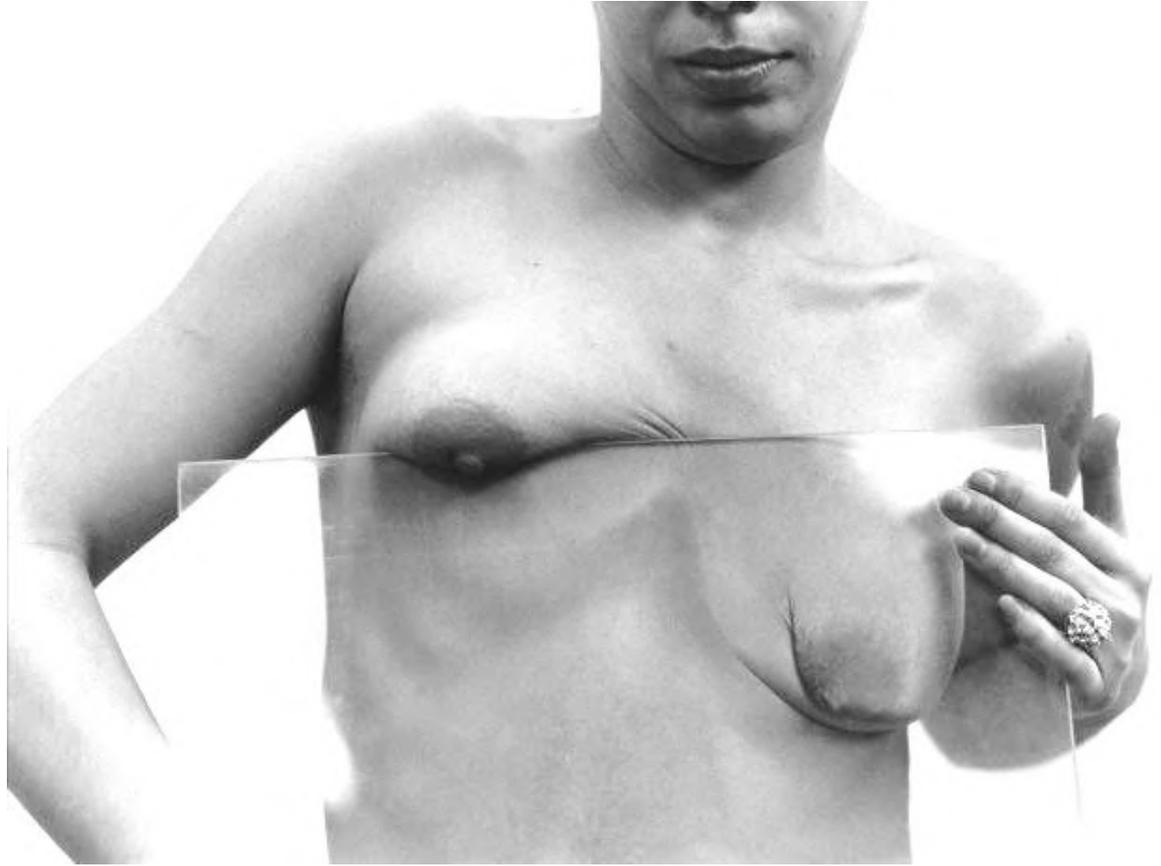
References et sources d'inspiration

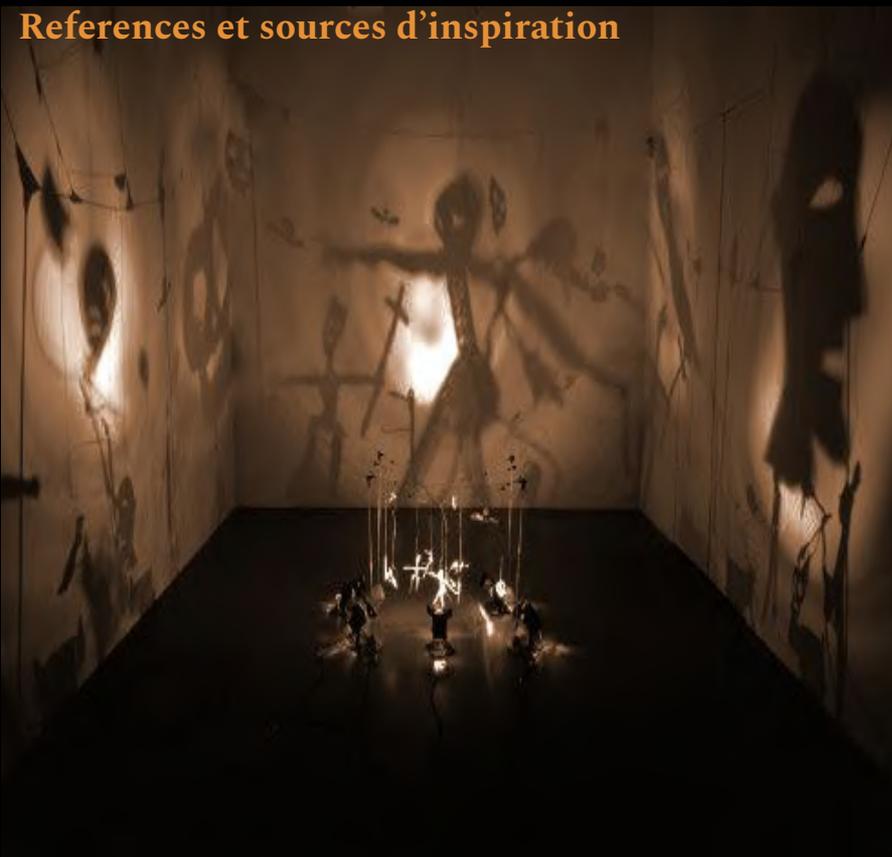
Francis Bacon qui arrive à montrer des états d'âme transitoires avec un dispositif normalement utilisé pour cristalliser une identité, le portrait. Il m'inspire à composer avec le visage qui s'écrase à la recherche de sa expression.

**GLASS ON
BODY, 1978 de
Ana Mendieta**

**m'inspire avec sa recherche
de déformation du féminin**

References et sources d'inspiration

Théâtre
d'ombre,
1984-1997 de
Christian
Boltanski
m'inspire à
jouer avec les
ombres du
corps.

References et sources d'inspiration

John Coplans

m'inspire avec sa capacité
de composer avec le corps

References et sources d'inspiration

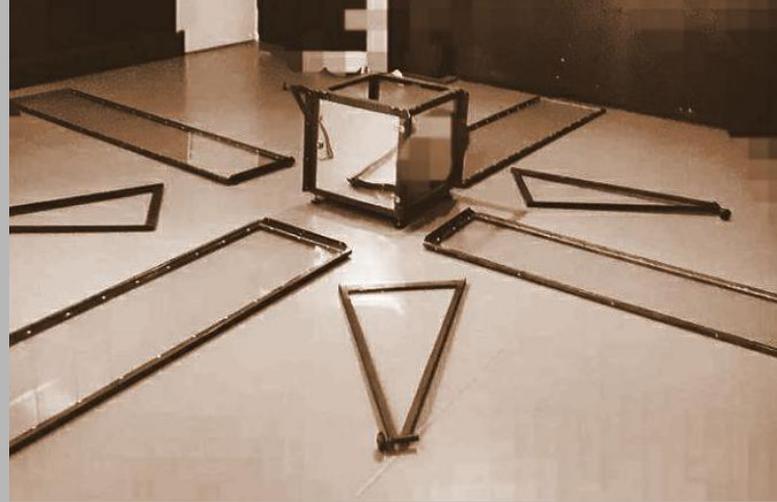
La philosophie de Michel Foucault, surtout:

- Les Radio Conférences « Les hétérotopies » et « L'utopie du corps », diffusées par france culture en 1966 [Link](#)
- Le texte « La Vie des hommes infâmes » (*Cahiers du chemin*, n° 29, janvier 1977, pp. 12-29)

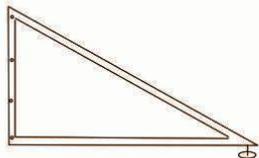
Informations techniques

- La scénographie occupe une surface de 3m x 3m pour 3.20m de hauteur. Elle peut être installée sur un plancher sans inclinaison ou avec des inclinaisons légères.
- Temps de montage : +/- 3 heures
démontage : +/- 2 heure
- Il est nécessaire d'arriver en voiture/transpalette proche de la scène pour décharger le matériel ou tenir en compte son poids (environ 30 kg par mur)
- L'aide d'un technicien est bienvenue pour le chargement et déchargement.

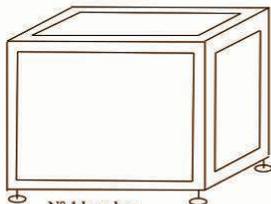

Plan d'implantation

LES PIECES DE LA STRUCTURE

N° 4 Pieds
Hauteur 0,72m
Largeur 1,3m
Poids 8 Kg environ

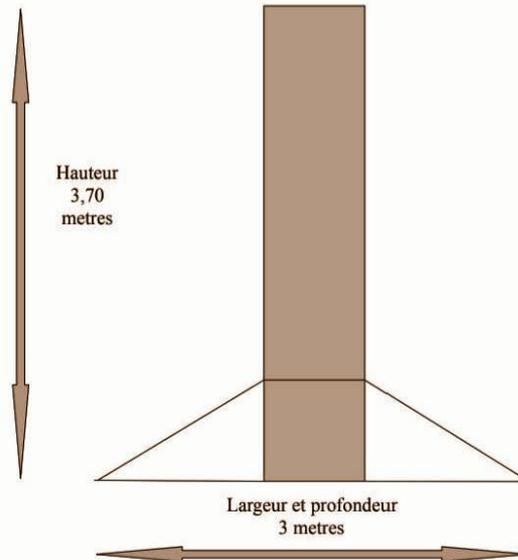
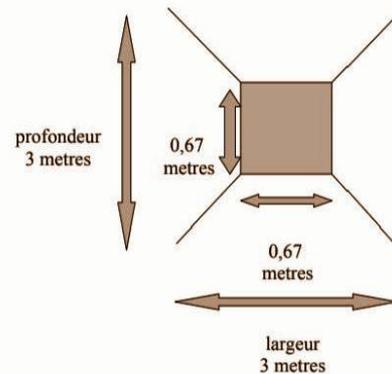
N° 1 base box
Hauteur 0,74m
Largeur 0,74m
Profondeur 0,74m
Poids 60 Kg environ

N° 2 Paroi
Hauteur 2,70m
Largeur 0,67m
Poids 35 Kg environ

N° 2 Paroi
Hauteur 2,70m
Largeur 0,62m
Poids 30 Kg environ

Calendrier

Etapes de travail

A4/Éden (Saint-Jean d'Angély) février 2023

La Cascade PNC (Bourg Saint-Andreol) mars 2023

Espace Pheriferique avril 2023

Théâtre de la Cité Internationale Paris (Circusnext) en mai 2023

Représentations

Biennale des Arts du Cirque de Marseille janvier 2024

L'Agora PNC de Boulazac (date à préciser) 2024

Le Theatre du Bois de L'Aune (date à préciser) 2024

Focus Créatrices! La Grainerie de Toulouse avril 2024

Résidences

2022

La Central del Circ en avril

La Grainerie (Toulouse) en juin et octobre

L'ENCC (Châtelleraut) en septembre et octobre

Les Subsistances (Lyon) en novembre

2023

Chantier théâtre/ Le lieu (Périgueux) en janvier

A4/Éden (Saint-Jean d'Angély) en février

La Cascade PNC (Bourg Saint-Andreol) en mars

Espace Péripherique (Paris) en avril

Archaos PNC (Marseille) en automne

avec le soutien de la SACD / Processus Cirque

Coproductions

La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance et pôle européen de production FR

Archaos Pôle Nationale de Cirque de Marseille FR

Ecole Nationale de Cirque de Châtelleraut FR

Aides à la Résidence

La Central del Circ Fàbric de Creació, Barcelone ES

Le SUBS Lieu vivant d'expériences artistiques Lyon FR

La Cascade Pôle Nationale de Cirque Rhône-Alpes FR

Le Lieu, space for creation, Périgueux FR

Projet bénéficiaire du Labo Multi Travesía cofinancé par le FEDER

Être partenaire

Nous sommes à la recherche de :

- coproductions
- pré-achats
- résidences (2023)
- un(e) chargé(e) de diffusion
- une date pour la première au début 2024
- programmer *Passages* nous aide aussi à produire *Fora*

Alice Rende

Autrice et porteuse du projet

Quelques liens:

[Alice Rende \(@ passagens \) • Instagram](#)

[Facebook page Alice Rende](#)

Après avoir étudié à l'École Nationale de Cirque du Brésil et obtenu un Master en Arts du Spectacle à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro, elle participe à la création *Silenzio* de la cie Roberto Magro. En 2019, elle présente sa performance *Passages* au festival *El Grec* de Barcelone. Elle poursuit ensuite le parcours professionnel proposé par l'École Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse Occitanie l'ESACTO'Lido. En 2020, la rencontre avec Julia Christ mène à la création du spectacle *Le Moindre Geste* dans lequel elle est interprète aux côtés de Julia. Ensuite à une recherche doctorale sur le vertige en scène, elle commence à travailler sur son solo *Fora*. Elle travaille aussi avec la mise en scène et donne des cours de mouvement contorsionné à des institutions de formation professionnelle comme la FLIC Scuola di Circo (Turin / Italie), l'École Nationale de Cirque de Châtellerault (France), L'Escola Nacional de Circo do Brasil et les ONGs de circo social 'Crescer e Viver' (Rio de Janeiro) et 'Circo da Vida' (Minas Gerais).

Andrea Speranza

illusionniste

Après avoir étudié à l'école de cirque FLIC de Turin, Andrea Speranza poursuit sa pratique de jonglerie aux Subsistances de Lyon. Ensuite il s'est intéressé à la magie sous toutes ses formes et a développé son potentiel de magicien. Il participe en tant qu'artiste à des créations comme *Censura* dirigé par JM Guy, Roberto Magro et Johnny Torres en 2019, ou comme *Impromptu* de la compagnie Circ Teatre Modern en 2014. En 2018, il est diplômé en sciences internationales pour le développement et la coopération avec des spécialités dans l'économie des biens et activités culturelles par l'Université de Turin. Il collabore avec différents projets en tant que conseiller en magie, comme *Sic-Transit* de Alessandro Maida, cia Magda Clan, cie La Frontera.

Après une formation à l'école de cirque Rogelio Rivel à Barcelone, il développe son potentiel en tant que scénographe et technicien de cirque. Il crée, avec Johnny Torres, la compagnie *Circ Teatre Modern* et collabore en parallèle avec différentes compagnies (*Escarlata Circus*, *Circ Cric*, *Daraomai*, *Psirc*). Il est membre de la société *Animal Religion* et technicien plateau sur les spectacles *Zoo*, *Tauromaquina* y *Sàpiens*. Il fait également partie de l'équipe du Centre de Création Indépendant *Cronópis* à Mataró (Espagne).

Benet Jofre

Construction scénographique

Chloé Levoy

réalisatrice et créatrice sonore

Suite à un BTS audiovisuel métiers du son en 2012 à l'INA (Paris) elle poursuit ses études en 2015 à l'ENSATT (Lyon) via le cursus réalisation et création sonore. En 2017 elle se forme à la composition électroacoustique au Conservatoire de Pantin et en 2021 au Coursus 3D Sonore de Whiti Audio Formation.

Depuis 2014 elle participe en tant que créatrice sonore et régisseuse son à divers créations : « *HIP127, la Constellation des Cigognes* » cie Jérôme Thomas, « *La Trilogie de la Vengeance* » et « *Les 3 Soeurs* » de Simon Stone, « *Circulus* » de Jani Nuutinen et Julia Christ, « *Soleil Blanc* » et « *Petit Eyolf* » par Julie Bérés, « *Un ennemi du peuple* » de Jean François Silvadier, « *Architecture* » et « *3 Annonciations* » de Pascal Rambert, « *Time to Tell* » de Martin Palisse et David Gauchard, « *Searching for John* » de Stefan Kinsman. Elle travaille dans la sonorisation façade/retour de festivals comme : « *La Route du Sirque* » à Nexon (2016-2021), « *Terres du Son* » à Tours, le « *Cosmic Trip Festival* » à Bourges (2011-2019). Elle fait également de la réalisation pour des émissions de radio et a participé à une caravane artistique à la voile jusqu'au Cap Vert.

Gautier Devoucoux

éclairagiste

Pianiste amateur depuis son plus jeune âge, il découvre très tôt la lumière scénique et les techniques du spectacle vivant. Parallèlement à un DUT en Génie Électrique, il poursuit montages et régies dans divers lieux, et cultive son intérêt pour les arts vivants, puis il intègre l'ENSATT, en section Lumière. Il collabore depuis 2013 avec le Sirque de Nexon (PNC Limousin) et son directeur M. Palisse, avec qui il tourne et crée la lumière de plusieurs spectacles (*Slow Futur, Entre Ciel et Terre, Time to Tell...*) et participe au Festival la Route du Sirque. Les rencontres ainsi provoquées l'ont amené à une collaboration avec Circo Aereo depuis 2018 (*Circulus, Chimaera, IO...*) et S. Kinsman pour *Searching for John*. Il travaille également avec le Collectif Petit Travers (*Nuit, Pan Pot...*) depuis 2014. En théâtre il collabore avec F. Barbet, avec qui il crée à la Comédie de Reims, les lumières de *Manger l'Aurore* (2017), *Les Bacchantes* (2018), *Narcisse* (2018) et *Salopards* (2019). Il présentera *Fortune*, d'ATLATL, en décembre 2021 à la Scène Nationale d'Aubusson. En danse, en 2020, il intègre l'équipe de tournée de *Queen Blood*, d'Ousmane « Babson » Sy et Paradox-Sal (CCNRB). Entre deux créations et dates de tournée, il assure depuis 2019 la co-régie générale du *Festival des 7 Collines*, à Saint-Etienne.

Lulu Koren

Regard complice

*(dans le cadre du
Studio PACT)*

Lulu est née en Israël un jour de septembre 1985 dans un Kibboutz du sud du Negev, elle y a grandi comme on grandit dans un kibboutz, au milieu des enfants et en participant à la vie de toute la communauté. Elle suit des cours de danse de 7 à 18 ans à l'école Maale Habsor et des études de photographie. Elle a quitté Israël après son service militaire, où elle coachait des soldats. L'image qu'elle avait du cirque – avec ses fauves, ses éléphants, ses trapézistes, ses clowns... – déjà un peu écornée à l'école Sandciel à Tel-Aviv, est remuée à l'école de Carampa à Madrid et enfin mise en pièce au centre des Arts du Cirque Le Lido à Toulouse. Elle danse le tango depuis 8 ans. Auteure et comédienne dans le spectacle "Le Locataire" de Tide Company. Elle a joué dans "Aimer si fort" de la compagnie Hvdz. Elle a créé avec Jérémie Chevalier la Mio Company et un premier spectacle : "Palabre". Créatrice du numéro de corde "Le soleil de minuit", interprète dans plusieurs créations de Pipototal, elle a rejoint la compagnie Attention Fragile en 2016 et elle crée avec Gilles Cailleau et Tania Sheflan le spectacle "Lulu's Paradise". Depuis 2019, elle est co-directrice artistique de la Compagnie Attention Fragile.

Distribution

Sur une idée originale de : Alice Rende

Interprétation : Alice Rende

Effets d'illusion : Andrea Speranza

Conception et construction de la scénographie : Benet Jofre

Création sonore : Chloé Levoy

Création musicale : Gaspar Claus

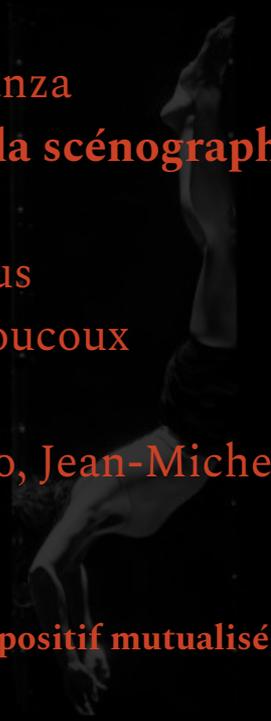
Création lumière : Gautier Devoucoux

Regard complice : Lulu Koren

Remerciements : Roberto Magro, Jean-Michel Guy.

Projet accompagné par :

Le Studio de Toulouse - PACT dispositif mutualisé Esacto'Lido - Grainerie soutenu par la DRAC Occitanie.

CONTACTS

Artistique : Alice Rende
atiberyrende@gmail.com

+33 (0)7 66 18 99 14