

DE SES MAINS

Création 2021

Spectacle et installation plastique, aérienne et sonore

« Où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent, les hommes tracent des lignes : marcher, écrire, dessiner ou tisser sont des activités où les lignes sont omniprésentes, au même titre que l'usage de la voix, des mains ou des pieds. »

Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*

CIE LUNATIC

De ses mains est un spectacle et une installation, constitués de différents tableaux circassiens, plastiques et sonores, adaptés in situ pour chaque lieu. Ces **architectures** ponctuent un parcours, s'agencent, **se construisent ou se défont à vue** à partir des trames et des chaînes de larges pans de fils suspendus à la verticale, tels des **monumentaux métiers à tisser**.

L'écriture de cette création met en dialogue **deux temps complémentaires**, avec des rythmes et relation aux spectateurs différents : un temps d'exploration libre d'œuvres plastiques et sonores, comme dans une **exposition**, et un temps guidé de **spectacle** durant lequel le public, en marche, englobé dans le son et le mouvement, regarde, éprouve, participe parfois à l'œuvre.

Tel.le.s les Parques, **un.e enfant, - un.e acrobate aérien.ne et une personne âgée** y croisent les fils, filent et tissent dans un entrelacs de gestes, de voix et de traces, guidé.e.s par le **fil rouge d'une musicienne**. Dans ce voyage dans l'espace et entre les générations, ils viennent avec le public travailler la matière, **fabriquer de leurs mains, transmettre, (se) relier, tisser les résonances des liens et des chemins de vies qui s'inventent**.

ÉQUIPE DE CRÉATION

ÉCRITURE & MISE-EN-SCÈNE

Cécile Mont-Reynaud

SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRES

Gilles Fer

COMPOSITION

Hélène Breschand

CRÉATION SONORE NUMÉRIQUE

Thomas Mirgaine avec la complicité de Wilfried Wendling

TEXTES ORIGINAUX

Laurence Vielle

ARTS PLASTIQUES & ASSISTANAT À LA MISE-EN-SCÈNE

Chloé Cassagnes

DRAMATURGIE

Eleonora Gimenez

COSTUMES

Mélanie Clénet

AIDE À L'ÉCRITURE

Paola Rizza, Eric Deniaud

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Simone Prouvé (tissage), Marc Feld (peinture), Alvaro Valdes Soto (aériens), Levent Beskardes et Marie Boccaccio (langue des signes), Sika Gblondoumé (direction vocale et composition électroacoustique in situ pour les projets de territoire)

ADMINISTRATION / PRODUCTION

Corentine Poncet et Judith Hillebrant

INTERPRÈTES

Inbal Ben Haim ou Cécile Mont-Reynaud ou Alvaro Valdes (en alternance) - acrobatie aérienne
Hélène Breschand ou Cécile Mont-Reynaud (en alternance) - fil rouge musical
Un.e enfant
Une personne âgée
Un groupe de 8 amateurs (parents-enfants, retraités, enfants...)

RÉGIE SON / RÉGIE GÉNÉRALE

Axel Ombade

© DROITS RÉSERVÉS - CIE LUNATIC

© DROITS RÉSERVÉS - CIE LUNATIC

GENÈSE ET INTENTIONS

Acrobate aérienne, architecte de formation, Cécile Mont-Reynaud mène depuis 2002 des projets de recherche, création et transmission sur le corps et l'espace, sur les espaces du corps. Avec son complice Gilles Fer, scénographe et constructeur, ils créent au sein de la Cie Lunatic des agrès inédits, notamment des structures en bambous et les cordes dites « fileuses » aux milliers de fils fins, dessinant des murs souples. Des paysages à parcourir, prétextes à de nouvelles explorations acrobatiques et dramaturgiques. Depuis 2011, le **Body-Mind Centering®** (BMC®), approche dite «expérientielle» de l'anatomie (embodied anatomy) nourrit les créations, les projets de territoire et les laboratoires, dont le projet *Mue* (2013-2018, recherche scénographique et circassienne polymorphe sur les espaces et imaginaires du corps).

Sa rencontre avec l'artiste tisserande **Simone Prouvé** en 2017 marque un tournant et ouvre un nouveau champ de recherche et d'expérimentation autour du **tissage**, au sens large. La vie et l'œuvre de cette femme née en 1931, ouvrière du fil à la lisière de l'art, de l'artisanat et de l'architecture, impulse et donne son titre à la création *De ses mains*.

Une autre rencontre décisive a été la découverte de la pensée écosophique de **Tim Ingold** sur les lignes. L'ouvrage de cet anthropologue britannique, *Une brève histoire des lignes*, ouvre le projet sur des questions philosophiques, sociétales et politiques liées aux traits, gestes et sillons que les êtres humains tracent, aux liens qu'il tissent entre eux et avec leur environnement.

La nouvelle création *De ses mains* (2021) vient en prolongement et contrepoint de *Fileuse* (création 2015), dans une forme et un rapport au public différents, de façon **immersive et déambulatoire**, adaptée in situ selon le lieu. La présence croisée au plateau d'interprètes de trois générations, le mouvement circassien, les installations plastiques et la musique électronique spatialisée tissent et tirent le fil d'un parcours sensoriel qui vient questionner **ces lignes, chemins, traces et fils tissés entre les êtres et les choses ; le lien entre les générations, et la relation de l'art et de l'artisanat**, du travail de ses mains, dans un monde en perte de sens et de lien avec autrui, avec le corps et l'environnement.

DES ARCHITECTURES À DÉPLOYER IN SITU

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

© DROITS RÉSERVÉS - COMPAGNIE LUNATIC

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

MATIÈRES CIRCASSIENNES

Trame (n.f.) : *ensemble des fils placés en largeur entre les fils de chaîne formant la base d'un tissu.*

Les « cordes fileuses », agrès constitué de multiples fils suspendus à la verticale, dessinent les chaînes de monumentaux métiers à tisser, qui se trament, **se font ou se défont à vue.**

Ces **architectures**, grandes pages blanches de paysages à créer et à parcourir, sont tissées, nouées, traversées de fils de trame pour devenir à la fois installation plastique et agrès de cirque : une corde toronnée, un tissage en forme de harpe, des nœuds permettant des marches aériennes, une harpe monumentale dans l'espace, un métier pendulaire, un tissage qui devient masque, une tresse fabriquée de façon participative par une partie du public...

Dans la chaîne verticale des cordes fileuses, les **corps des aérien.ne.s, telles des navettes**, tissent des trames dans l'espace de la toile, et créent des passages et chemins de vie tendus entre l'enfance et la vieillesse. Les gestes des mains, sur scène, d'un.e enfant, d'un.e ancien.ne et d'un.e acrobate au travail, ainsi que tout le vocabulaire gestuel de l'aérien - suspension, accroches, appuis, renversements, tempos, pendulaires, clés et noeuds - créent un **langage constitué de motifs, variations et lignes de trame et de chaîne**, de repères et savoir-faire transmis d'une génération à l'autre.

Ce langage et cette passation sont mis en perspective par la présence et la participation d'un.e enfant et d'un.e personne âgée tout au long du spectacle, et d'un groupe d'amateurs intégrés à un tableau inspiré de « l'arbre de mai ». Ce rituel de printemps, pratiqué dans de nombreuses cultures, offre le temps de la fabrication collective d'un axe vertical sous la forme d'une corde tressée.

TISSAGE DE VOIX ENTRELACS DE GÉNÉRATIONS

Sur la saison 2018-19, la poétesse Laurence Vielle est venue régulièrement rencontrer Simone Prouvé, passer du temps dans son atelier et se laisser infuser par la présence, la vie et l'œuvre de cette artiste tisserande née en 1931. Peu à peu, **cette autre fileuse**, artisanne, tisserande arachnéenne qui travaille encore et toujours de ses mains, qui fabrique et qui se fait son chemin à elle, a été déplacée d'une place centrale du spectacle à une présence entre les lignes : elle nous emmène plus largement **vers les liens qui se tissent au monde, le langage des mains, et aussi la filiation, la transmission.**

D'autres mots et voix se tissent avec celle de Simone Prouvé, issus des textes de Laurence Vielle mais aussi des enregistrements réalisés lors de projets de territoires. Quelques mots pourront aussi être tracés au sol, avec des fils, de la craie, du blanc de Meudon, de l'argile – traces et transmission intergénérationnelle, sillons de mots et d'histoires qui s'effacent en poussière ou se reforment...

La parole tissée

Pour les Dogons, tisser n'est pas un acte de création, mais la création même. Le tisserand, poussant sa navette, chante, et sa voix entre dans la chaîne du métier à tisser, s'enchaînant à celle de ses ancêtres. La parole se tisse dans la bouche, puis devient une bande de coton qui prend forme, couleur et dessin, et en sort pour aller dans le monde.

La parole du monde - Praline Gay-Para et Geneviève Calame-Griaule

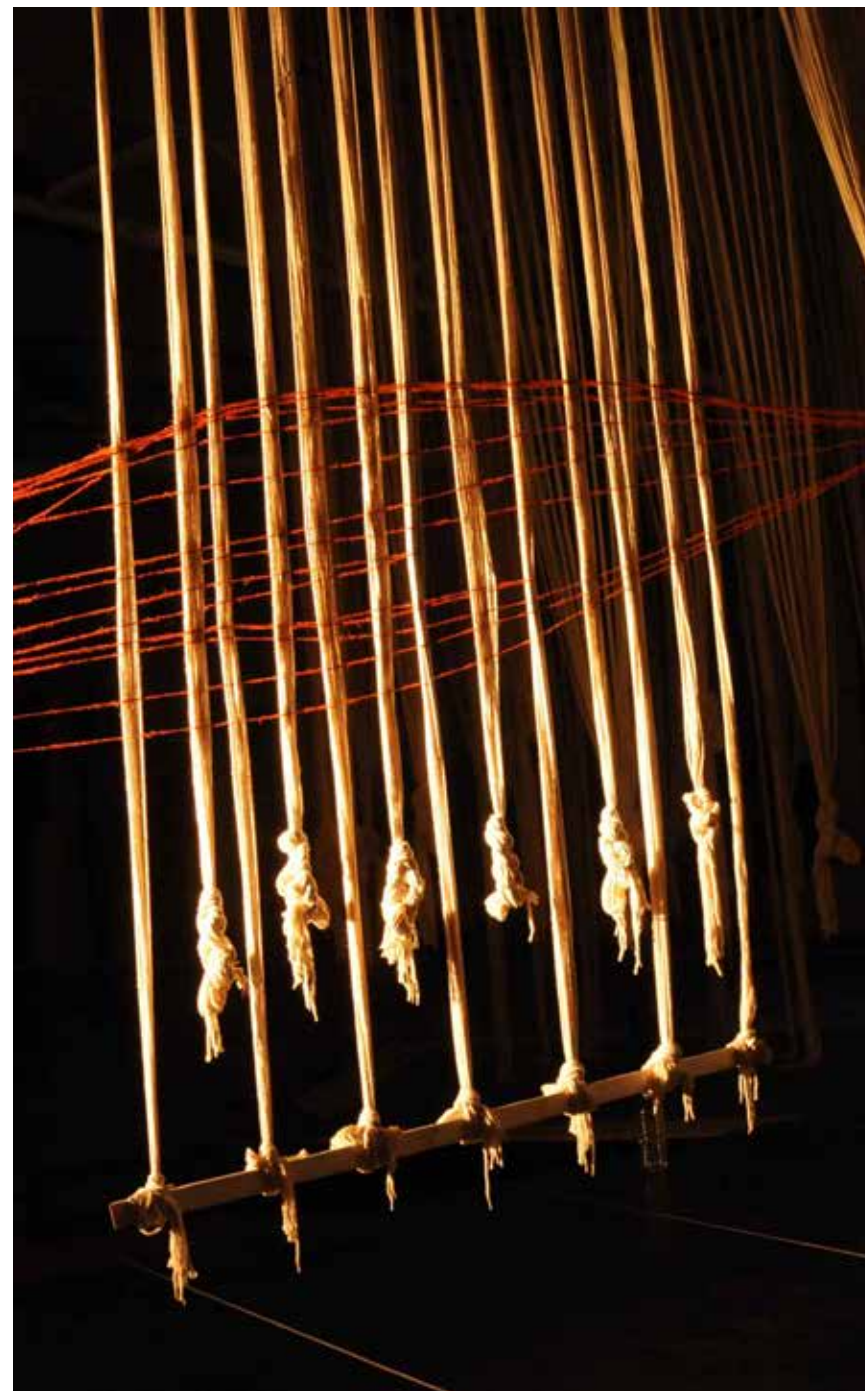
© CÉCILE MONT-REYNAUD - FIL QUI TRACE UNE PARTITION GRAPHIQUE

© CHLOÉ CASSAGNES

EXTRAIT LAURENCE VIELLE

(...)
le monde entre dans mon ouvrage
entre une branche entre une tôle
rouillée entre un vase
brisé dans mon ouvrage
entre mon souffle de
fileuse
entre l'air de l'atelier
dans mon ouvrage entre la terre
dans mon ouvrage
entrent bleuet figuier raisins
entrent inox et polyéthylène
entre crin de cheval herbe sauvage
entre le vert entre l'orange entre
entre toi et moi entre
trame moi trame toi
souffle de l'air entre et nuages
le monde entre dans mon ouvrage
le jour entre dans mon ouvrage
le temps entre dans mon ouvrage
le temps que travaillent mes doigts entre dans mon ouvrage
le temps que travaillent mes mains entre dans mon ouvrage
tout le temps entre dans mon ouvrage
et la pluie et le soleil et la nuit et l'amour et l'absence et le silence
entrent dans mon ouvrage
et la nuit entre dans mon jour
la mort entre dans mon ouvrage
et mes petites filles et mes filles entrent dans ma nuit
mon jardin entre dans mon ouvrage
je répare je recule je dénoue je reprends
le fil du paysage
(...)

MATIÈRES SONORES NOTE D'INTENTION D'HÉLÈNE BRESCHAND

Le fil et le métier à tisser sont des imaginaires qui m'habitent depuis toujours. C'est pourquoi le cheminement avec Cécile Mont-Reynaud, se poursuit, se déroule, toujours renouvelé.

La construction de la musique, puis au fur à mesure l'écriture, s'organise autour des contraintes techniques de l'agrès et du lieu, qui créent une dramaturgie toujours nouvelle. Les corps des acrobates et le geste instrumental ont été déterminants pour choisir l'instrumentation : une grande harpe, une petite harpe qui permet la suspension et le déplacement, des hauts parleurs, qui permettent la profondeur, de champs, les fils et le plateau lui-même, transformés en immense corps sonore, la voix qui permet l'élocution du texte, et/ou de se retrouver tous sur le plateau, musiciens.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Certaines pièces sont des **installations plastiques qui génèrent du son**, par exemple avec la sonorisation par micros piezos de fils tendus dans l'espace, qui relient objets et interprètes, ou des personnes du public. D'autres installations sont accompagnées de **pièces musicales dédiées**, compositions diffusées, d'autres créées en live.

Une autre est une installation plastique à part entière qui intègre la harpe de concert, instrument monumental traité lui aussi comme un métier à tisser avec ses 47 cordes de chaîne, et qui se déploie avec une multitude de fils colorés dans les trois dimensions de l'espace.

Les voix - voix enregistrées et diffusées en off, voix des interprètes en live, voix parlée, voix chantée - apparaissent comme la **continuité des fils**, permettant les déplacements sur le plateau, ainsi qu'une transformation et un mélange avec l'**électronique** (transformation live et/ou diffusion). Des textes sont dits en voix off, mais aussi en direct, avec la voix déformée modelée à travers des effets électriques ou électroniques. La voix chorale est chantée en direct ou reprise et transformée en bourdon par l'électronique : **en drône - un fil continu de son**.

Il y a enfin, les câbles électriques et assemblages des pédales de boucles, qui forment **un métier à tisser de sons** pour la musicienne, qui compose alors, en direct. Autant de fils, de lignes tendues qui s'entrecroisent...

Toutes ces sources sonores participent à l'élaboration du parcours des fils et du spectacle, permettant de créer des focus, ou des chemins, pour déplacer le public (soit en live, soit en installation). La création musicale est pensée pour deux temps : une version live, avec la présence des protagonistes sur le plateau, et une version installation, avec la diffusion d'une bande son.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Architecte de formation, acrobate aérienne et autrice au sein de la Cie Lunatic, **Cécile Mont-Reynaud** crée des oeuvres scéniques mêlant intimement danse aérienne, musique vivante et scénographie. Son chemin autodidacte traverse le cirque, la danse contemporaine, les arts du geste - théâtre gestuel, musical et d'objets - et la voix, cherchant à développer des qualités de mouvement, d'émotion et de dramaturgie. Depuis 2011, elle étudie l'anatomie par l'approche du BMC (Body Mind Centering), source de nouvelles perspectives sur les espaces et les organisations internes du corps en relation à ses étapes de développement et à son environnement - naturel, architectural, ou encore sociétal.

Soliste internationale, compositrice, **Hélène Breschand** est co-fondatrice de l'ensemble Laborintus avec Sylvain Kassap, elle collabore avec de nombreux compositeurs français et internationaux. Explorant les champs d'un art total, entre interprétation et improvisation, on la retrouve dans la danse, le cinéma, le théâtre, le cirque et les arts plastiques. Elle est co-autrice d'un répertoire des signes contemporains à la harpe aux éditions Minerve, et anime un atelier d'improvisation et la classe de harpe au Conservatoire de Paris.

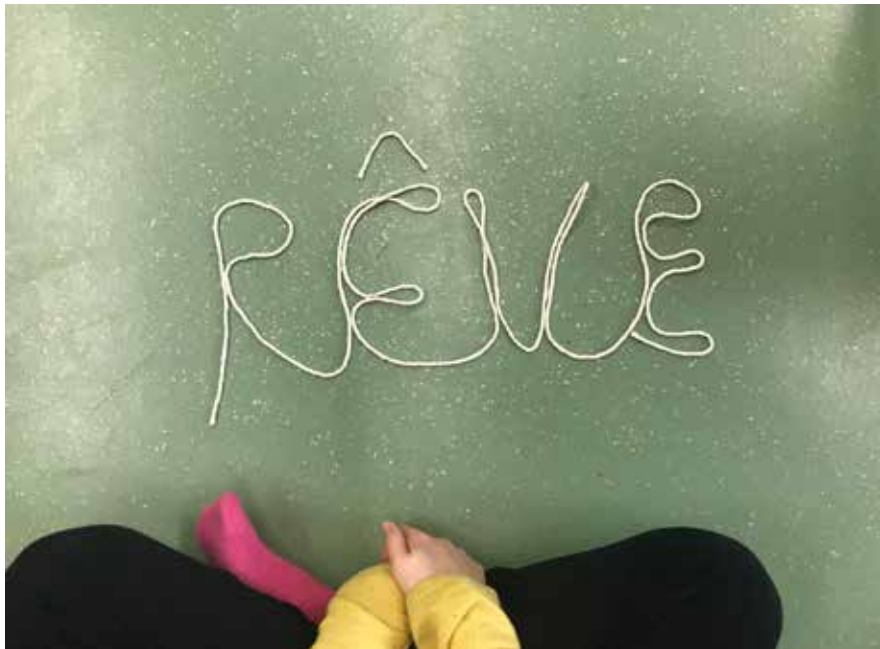
Alvaro Valdes est artiste de cirque, diplômé de l'école « Circo del Mundo » au Chili. Il est co-directeur du projet *La texture comme matière interprétative*, co-créateur de la Compagnie ÑO et du projet *Girafe*, et metteur en scène et regard extérieur sur de nombreux projets en cirque et danse. Il développe depuis 7 ans une recherche sur le rapport entre fluidité et acrobatie sur les agrès aériens, sur l'intention d'habiter un corps-objet de manière organique. Il travaille à partir de la mémoire émotive comme ressource créative. Il collabore avec la Cie Lunatic et le Collectif de Danse-Théâtre Poetic Punkers.

Laurence Vielle est une poétesse et comédienne belge de langue française. Elle écrit-dit : pour elle, la poésie est oralité. Elle aime dire les mots, les faire sonner, les scander, les rythmer. Claude Guerre dit à son sujet : « C'est une philosophe de la rue. La poésie qui refuse d'être un quelconque décor, embellissement du monde affreux. La poésie qui ne s'évacue pas dans la tour d'ivoire. » Elle écrit pour la scène, pour la radio, et a souvent été récompensée pour son travail d'écriture et de diseuse. Elle est poète nationale en Belgique de 2016 à 2018.

Eleonora Gimenez est anthropologue de formation, elle est autrice, interprète et metteuse en scène de cirque. Arrivée en Europe pour poursuivre son chemin dans les arts du cirque, elle étudie à l'Académie Fratellini. Co-fondatrice des compagnies Circo Volante (Argentine) et La Mula (Argentine-Belgique), elle a tournée en France et à l'international avec son solo de corde souple et dispositif sonore CAE (*Ça tombe*). Elle collabore depuis 2013 avec Elise Vingneron et le Théâtre de L'Entrouvert dans les pièces *IMPERMANENCE* (2013) et *Anywhere* (2015). En 2014, elle crée la compagnie Proyecto Precipicio pour porter le projet *LUGAR* (création 2017). Elle obtient en 2019 le Certificat en dramaturgie circassienne (CNAC) et prépare sa nouvelle création *Marcher sur des mots*, qui sortira en 2022.

Née en 1990 à Jérusalem, Israël, **Inbal Ben Haim** développe un double parcours dans les arts visuels, le sport et l'art du mouvement. Inbal étudie les arts du cirque à Piste d'Azur puis au CNAC. En 2018, elle co-crée le spectacle *RACINE(S)* avec l'Attraction Compagnie et en 2019 elle lance son nouveau projet en cours – *Pli* – rencontre entre cirque et papier. Depuis 2020, Inbal est artiste associée au CCN de Grenoble. Spécialisée à la corde verticale, Inbal tisse un rapport unique entre corps et matière, en cherchant toujours une poésie visuelle. Sa langue artistique se situe au croisement entre le cirque et les beaux-arts, entre l'intime et le spectaculaire, l'ici et l'ailleurs.

TERRITOIRE

ATELIERS « AU FIL DES MOTS » À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PÉRI À ROMAINVILLE (93) - © CIE LUNATIC

L'ARBRE DE MAI AU FESTIVAL GRAND BOL D'AIR (60) - ©CIE LUNATIC

DE SES MAINS AU COLLÈGE ST EXUPÉRY À EAUBONNE (95) - ©CIE LUNATIC

DE SES MAINS AU COLLÈGE ST EXUPÉRY À EAUBONNE (95) - ©CIE LUNATIC

Pièce sonore de Sika Gblondoumé avec les voix des élèves du Collège Saint Exupéry à Eaubonne (95) : [Extraits](#)

Film réalisé à l'atelier de Simone Prouvé autour de ses mains et de la transmission entre générations : [Variations autour de ses mains](#)

2019-2020 : PÉRIODE DE RECHERCHE ET PRÉFIGURATION

Résidences de recherche et d'écriture jalonnées de présentations d'étapes de création de *De ses mains* en diptyque avec *Fileuse* (création 2015) en partenariat avec le Pavillon de Romainville (93), l'Atelier du Plateau (75), la Muse en Circuit (94), la Cité du Cirque (72), l'Orange Bleue à Eaubonne (95), la Chartreuse de Neuville (62) et l'Hermitage (60).

2020-2021 : PÉRIODE DE RECHERCHE ET CRÉATION, POUR L'ESPACE PUBLIC ET LIEUX NON DÉDIÉS

- > **Résidence de recherche et d'écriture** à la Hammana Artist House (Liban) en novembre 2020
- > **Résidence de création** au Théâtre du Parc Floral de Paris (75) en partenariat avec le Théâtre Dunois et 2R2C en mars 2021
- > **Avant-premières de l'installation plastique**, en partenariat avec la Cité du Cirque du Mans (72) du 29 au 31 janvier 2021
- > **Premières du 24 au 27 juin 2021** au festival Le Mans fait son Cirque (72)
- > **Septembre 2021** : représentations au Théâtre du Parc Floral de Paris (75) dans le cadre du Village de Cirque, en partenariat avec 2R2C et le Théâtre Dunois

2022 : ADAPTATION EN SALLE

- > **Création lumière et adaptation en salle** (bifrontal)
- > **Premières en salle** au Pavillon à Romainville (93) du **20 au 22 janvier 2022**

La Compagnie Lunatic crée des spectacles innovants et sensibles où cirque, scénographie et musique vivante sont intimement liés. Les créations sont issues de la collaboration complice entre **Cécile Mont-Reynaud**, architecte de formation, acrobate aérienne, metteuse en scène et autrice, et **Gilles Fer**, scénographe, éclairagiste, constructeur et régisseur, qui conçoit et construit toutes les scénographies originales de la compagnie - notamment un agrès constitué de fils fins dits «cordes fileuses» et des structures en bambous. Plus que des portiques pour les aériens, les structures deviennent des paysages à parcourir, support tout autant d'imaginaires que de possibilités acrobatiques.

Cet univers est partagé avec le public dans des lieux divers, dans une configuration circulaire, favorisant des espaces de rencontre et d'échanges inédits.

Depuis sa création en 2000, **la compagnie investit à la fois des théâtres, l'espace public, des chapiteaux, des espaces naturels, des péniches, des écoles, des friches et d'autres lieux insolites.** Elle développe également la création pour le **jeune et très jeune public** depuis 2012, confirmant cette volonté d'amener des imaginaires riches pour tous les lieux et tous les âges : *Marche ou Rêve* (2012), *Qui pousse* (2017), *Twinkle* (2018). En 2015 est créé *Fileuse*, solo aérien de Cécile Mont-Reynaud sur un poème musical de la poète Laurence Vielle et du compositeur électronique et acousmatique Wilfried Wendling.

Depuis 2016, la compagnie développe de nombreux **projets de territoire** où action culturelle, création et diffusion sont pensées de façon indissociables. En résidence d'implantation à Romainville de 2016 à 2019, elle mène également un projet pilote CLEAJE (Contrat Local d'Eveil Artistique du Jeune Enfant) à Persan (95) de 2018 à 2021.

Conventionnée à partir de 2020 par la DRAC IDF, la Cie s'investit dans le collectif Puzzle, 193 Soleil, Scènes d'Enfance ASSITEJ, le SCC (Syndicat du Cirque de Création), et le projet du Théâtre du Jardin Planétaire avec le Dunois (75).

AIDES ET COPRODUCTIONS

Le Pavillon à Romainville (93)

Département de la Seine-Saint-Denis (93)

Département du Val d'Oise (95)

Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans (72)

Ministère de la Culture - DRAC Ile de France

La Coopérative De Rue et De Crique 2r2c à Paris (75)

AUTRES SOUTIENS ET RÉSIDENCES

La SPEDIDAM

La fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)

L'Atelier du Plateau à Paris (75)

La Muse en circuit à Alfortville (94)

L'Orange Bleue à Eaubonne (95)

La Chartreuse de Neuville à Montreuil-sur-mer (82)

Le Théâtre Dunois à Paris (75)

La Maison de la Philo à Romainville (93)

La Hammana Artist House à Hammana (Liban)

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

CIE LUNATIC

Spectacle et installation plastique, aérienne et sonore

- > Tout public à partir de 7 ans
- > **Pour l'espace public et les architectures non dédiées** au spectacle vivant à partir de l'été 2021
- > **Adaptation en salle** (bifrontal) en janvier 2022
- > Jauge : à définir
- > Hauteur d'accroche pour l'aérien : 5,50 m
- > Durée prévisionnelle 1h30 (spectacle 50 mn environ + temps de visite libre des installation environ 40 mn)

PRODUCTION / DEVELOPPEMENT

JUDITH HILLEBRANT

developpement@cielunatic.com

PRODUCTION / DIFFUSION

CHLOÉ TESNIÈRE

production@cielunatic.com

ARTISTIQUE

artistique@cielunatic.com

www.cielunatic.com

PRATIQUE