

« Un spectacle où le son et le mouvement ne font qu'un. »

Les Payenkes Utopistes

Fug

« Hug est un spectacle transdisciplinaire de 30 minutes où vous rencontrerez deux artistes à la fois acrobates et musiciens. Une plateforme circulaire posée au milieu du public fait office de scène et d'instrument de musique. Les spectateurs seront plongés dans une atmosphère visuelle et sonore spécifique aux Payenkes Utopistes : un subtil mélange entre abstrait et absurde, invitant tout un chacun à les rejoindre dans leur univers brut, sensible et humoristique. »

—> Lien vers le trailer : <https://youtu.be/txFLVL1gu7I>

Hug

— L'univers s'arrête de respirer pendant un bref instant qui semble effleurer l'éternité. Le public, les musiciens, tout le monde est pendu à la baguette du chef d'orchestre, ça y est, le mouvement commence. Il s'installe, cadence régulière, le coeur du morceau. Immuable répétition. Fracas organisé battant la mesure. —

Alors qu'un pianiste fait de la musique avec les doigts, deux corps entiers sont nécessaires pour jouer de l'instrument créé par les Payenkes Utopistes.

Dans le spectacle Hug, cet instrument, un podium de bois circulaire, est placé au milieu du public. Assis en cercle tout autour, ce dernier est immergé et fait partie intégrante du spectacle.

La musique, moyen idéal pour transmettre une émotion, est ici utilisée en symbiose avec la danse et les acrobaties : la musique devient visible et les mouvements audibles.

Grâce à un système d'amplification ainsi qu'informatique, fonctionnant sur le même principe que des pédale à effet de guitare, le son produit par le podium est modulé et transformé tout au long des 30 minutes de spectacle. La spatialisation sonore en 360 degrés contribue à la création de cette atmosphère intimiste, grâce à laquelle les deux acrobates, qui sont aussi les musiciens, invitent le public à se reconnecter à leur propre corps et à leurs émotions, ainsi qu'à s'unir le temps de ce voyage. Le duo ne quitte l'instrument qu'après en avoir extrait tout son potentiel poétique et musical, créant ainsi une oeuvre transdisciplinaire unique.

L'origine de la création de ce spectacle est la passion que nos deux artistes, Saphia Loizeau et Samuel Rhyner, ont pour le cirque et la musique. Mais cette combinaison n'est pas un hasard, la musique — ou arrangement sonore — et mouvement sont deux choses distinctes mais intimement liées.

Dans les arts vivants, ou plus particulièrement dans le cirque, au moins deux de nos cinq sens sont stimulés : l'ouïe et la vue. Contrairement à la musique, le cirque ne peut être réduit à un seul sens. Cela fait partie de l'essence de ce dernier d'être immersif et d'éveiller plus d'un sens. Bien entendu, il existe des spectacles de cirque sans musique, mais le silence fait partie intégrante de la bande son.

La musique, quand à elle, peut être réduite au seul sens de l'ouïe, bien qu'elle induise souvent une réponse kinesthésique, comme par exemple bouger la tête, ou taper du pied.

—Pour être précis, il est impossible d'écouter de la musique sans qu'il n'y aie de mouvement. En effet, écouter commence par le mouvement de la membrane du tympan répondant aux changement de pression d'air. Nous pouvons donc voir déjà ici que le mouvement et le son sont connectés. Mais revenons-en aux plus grands mouvements, aux mouvements corporels. —

Lorsque nous allons à un concert, il est courant que les musiciens bougent ou dansent pour soutenir le rythme de la musique qu'ils jouent. En cirque, à l'inverse, la musique est en général là comme support au mouvement. Il peut arriver qu'il y aie une interaction entre la musique et le mouvement au delà d'une simple connexion, que ces deux soient combinés afin de se soutenir l'un l'autre. Pour Hug, notre duo s'est posé la question de comment aller au delà d'une interaction, pour que l'acrobate (le performer) et le musicien soient la même personne, et que le mouvement soit essentiel au son et vice versa.

Enjeux et motivations

Saphia et Samuel : « Notre envie de créer ce nouveau spectacle en utilisant de la musique live et d'inventer cet instrument qui se joue avec le corps nous vient de notre besoin de re-connexion. Après cette crise sanitaire, nous voulons nous reconnecter à notre public que nous avons soudainement perdu de vue, mais également reconnecter le monde à l'art. Plus important encore, nous voulons aider les gens à se reconnecter à leur propre corps et leurs émotions.

La musique est probablement la meilleure façon de communiquer, et d'exprimer des sentiments, des émotions. Elle transgresse les frontières, les nationalités, les cultures... Elle semblerait fonctionner de la même manière que le langage, mais dans notre cerveau, la musique est plus ancrée dans les parties primitives, associées à la motivation, aux récompenses et aux émotions.*

Dans ce spectacle, nous jouons avec le rythme ainsi qu'avec les attentes :

Lorsque vous entendez une chanson, le cerveau synchronise les oscillateurs neuronaux avec le rythme de la musique (via l'activation du cervelet) et commence à prédire le prochain battement fort. La réponse au «groove» est principalement inconsciente.

La musique implique des violations subtiles du rythme et, parce que nous savons par expérience qu'elle n'est pas menaçante, et que nous avons certainement appris dans notre vie quotidienne des modèles et styles musicaux, ces violations sont finalement identifiées par les lobes frontaux comme une source de plaisir. Les attentes que l'on va avoir, construisent une anticipation qui, une fois satisfaite, se traduit par une réaction similaire à celle que l'on a lors d'une récompense.

D'autres sentiments se manifesteront lorsque vos attentes ne sont pas satisfaites. En quelque sorte, la musique serait une manière de communiquer directement avec les émotions.

La scénographie de Hug (le public placé entre les enceintes, pas trop loin de la scène et tout autour) vise à créer cette atmosphère immersive, connectant tout le monde. Le panning à 360 ° nous aide également à aller dans cette direction: si le son vient d'un côté, tous les yeux et les esprits sont amenés à suivre ce son, ce qui crée une ouverture pour se croiser du regard, se rencontrer, se sourire, etc.

Nous ne pouvons ni prendre dans nos bras le public, ni même les toucher (dû au corona), mais nous voulons les faire voyager avec nous dans un spectacle intimiste. La musique est utilisée pour embrasser le public, d'où le choix des enceintes autour de ce dernier.

Un autre objectif que nous avons au travers de ce spectacle est de permettre un moment d'écoute attentive. En effet, de nos jours, nous sommes bombardés de sons et d'images, ce qui nous rend de moins en moins attentifs à notre environnement sonore et visuel. Quel son fait votre porte d'entrée, votre robinet qui goutte, la réverbération de votre voix dans la salle de bain est elle différente de celle du salon ?

* <https://psychcentral.com/lib/music-how-it-impacts-your-brain-emotions/>

« Nommée d'après un oiseau tropical, Les Payenkes Utopistes est une association de cirque Suisse fondée par Saphia Loizeau et Samuel Rhyner en 2019. Leur but principal est de promouvoir les arts de la scène sous toutes ses formes ainsi que les créations et tournées de spectacles internationaux. »

L'association

Saphia Loizeau est une artiste de cirque française, possédant un passé de plus de dix ans de gymnastique de compétitions. Elle a commencé le cirque à l'âge de 15 ans, à l'Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault et a poursuivi sa formation à l'Academy for Circus and Performance Art à Tilburg (NL). Ayant terminé sa formation en 2017, elle tourne son numéro de trapèze ballant dans des compagnies de cirque et de théâtre (Wintercircus Arlette Hanson, Ashton Brothers, Cirque Starlight). Grâce à ses études, ses hobbies et sa famille, elle est maintenant une artiste possédant plus d'une corde à son arc : trapèze ballant, acrobatie au sol, main-à-main, mât chinois, musique, danse ...

Samuel Rhyner est quand à lui un artiste de cirque suisse, également diplômé de l'Academy for Circus and Performance Art. Sa curiosité et, son besoin de réponses et son intérêt pour la physique l'ont tout d'abord amené à étudier à L'EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Lors de sa première année, il réalisa que la physique ne répondrait qu'à la question « Comment ? » Mais pas à la question « Pourquoi ? ». Plutôt que de se lancer dans la religion, il prit le chemin de l'art, et rejoignit ACaPA (L'Academy for Circus and Performance Art) en 2016. Intéressé par le mouvement en général, mais assoiffé de connaissance, Samuel décida d'apprendre le piano, la composition de musique (électronique) et la Roue Cyr, en parallèle à sa discipline principale : l'acro-danse. Il travaille dans différents projets avec des compagnies de cirque et de danse.

Ayant tout deux étudié dans la même école, nous avons rapidement réalisé qu'il y avait une bonne connexion et décidons donc de commencer à travailler ensemble.

Nous avons tout d'abord donné des workshops d'acro-danse et commencé la création de « Bonne question ! » en janvier 2018. Fin Juillet, nous avons terminé le spectacle lors d'une résidence en Suisse et commençons une tournée estivale (Collombey-Muraz (CH), puis La Rochelle (FR), Ile de Ré (FR), Festival d'Aurillac (FR), Tours (FR), festival Circolo (NL), Prejavu au Nieuwe Vorst à Tilburg (NL) et pour finir Boulevard Theater festival (NL).

Nous avons ensuite décidé de créer un nouveau spectacle «O-zero». Cette fois, l'objectif étant les théâtres et les festivals en intérieur (chapiteaux, etc.). La première a eu lieu le 19 décembre 2019 au Nieuwe Vorst à Tilburg (NL). C'est grâce à cette première, que nous avons commencés à être soutenus par Makershuis Tilburg.

De la crise sanitaire est née notre envie de créer « Hug ».

Aujourd'hui, notre vision continue d'évoluer, et devient plus précise. Nous développons une approche « transdisciplinaire » (cirque-danse-musique), qui prend son essence dans la diversité innée du cirque. Nous souhaitons enrichir ce dernier et faire partie intégrante de son évolution continue. Comme le théâtre immédiat que revendique Peter Brook, nous questionnons tous les jours les découvertes de la dernière répétition ou spectacle, comme si notre technique et notre recherche seraient constamment en train de nous glisser entre les doigts.

« Le théâtre est un art autodestructeur. Il est écrit sur le sable. Le théâtre réunit chaque soir des gens différents et il leur parle à travers le comportement des acteurs. Une mise en scène est établie et doit être reproduite – mais du jour où elle est fixée, quelque chose d'invisible commence à mourir. »

— L'Espace vide, Peter Brook

Peter Brook nous parle ici de théâtre, mais nous sommes tous deux d'accord que cela est aussi valable pour le cirque.

Le rôle du public est très important, nous voulons avoir un contact direct avec les spectateurs, ils doivent faire partie intégrante de la création artistique globale, comme le dit Antonin Artaud. Le cirque est un art vivant, nous utilisons notre corps et notre savoir-faire afin de passer des messages. Lors du spectacle, nous voulons renforcer l'idée de l'authenticité, de l'expérience unique et éphémère en acceptant les opportunités d'interaction avec le public. Créant un environnement propice à la rencontre et la connexion entre tout le monde.

Soutiens et collaborateurs

Nous sommes actuellement soutenus par l'organisation Makershuis Tilburg. Dont les partenaires de collaboration sont Het Zuidelijk Toneel, De Nieuwe Vorst, DansBrabant, Theaters Tilburg et Festival Circolo. Ils unissent leurs forces pour donner aux artistes du futur une place dans la ville et dans le monde. Makershuis Tilburg est également un réseau international au sein duquel les artistes se rencontrent et rencontrent leur public. Ensemble, ils participent aux discussions et franchissent les frontières entre disciplines et secteurs. Ils nous ont offert pour la partie recherche de Hug un soutien financier ainsi que des espaces de résidence et des moments d'expérimentation lors d'évènements. Pour plus d'informations, voici le lien vers leur site : www.makershuistilburg.nl/home-en.html

Nous avons travaillé avec le musicien, compositeur, et spécialiste des installations audiovisuelles : Bart Van Dongen, et avec Wouter De Belder, musicien et compositeur expert en live-looping. Leur expertise a été d'une grande utilité pour toute la partie audio du spectacle qui, contrairement au mouvement, nous pousse dans une zone que nous connaissons peu. Nous sommes tous deux mélomanes, (piano, clarinette, musique électronique...) mais notre zone d'expertise est le cirque et plus spécifiquement l'acrobatie et la danse-contact. Pour plus d'informations, voici le lien vers le site web de Bart : www.bartvandongen.com Ainsi que celui de Wouter : www.wouterdebelder.be

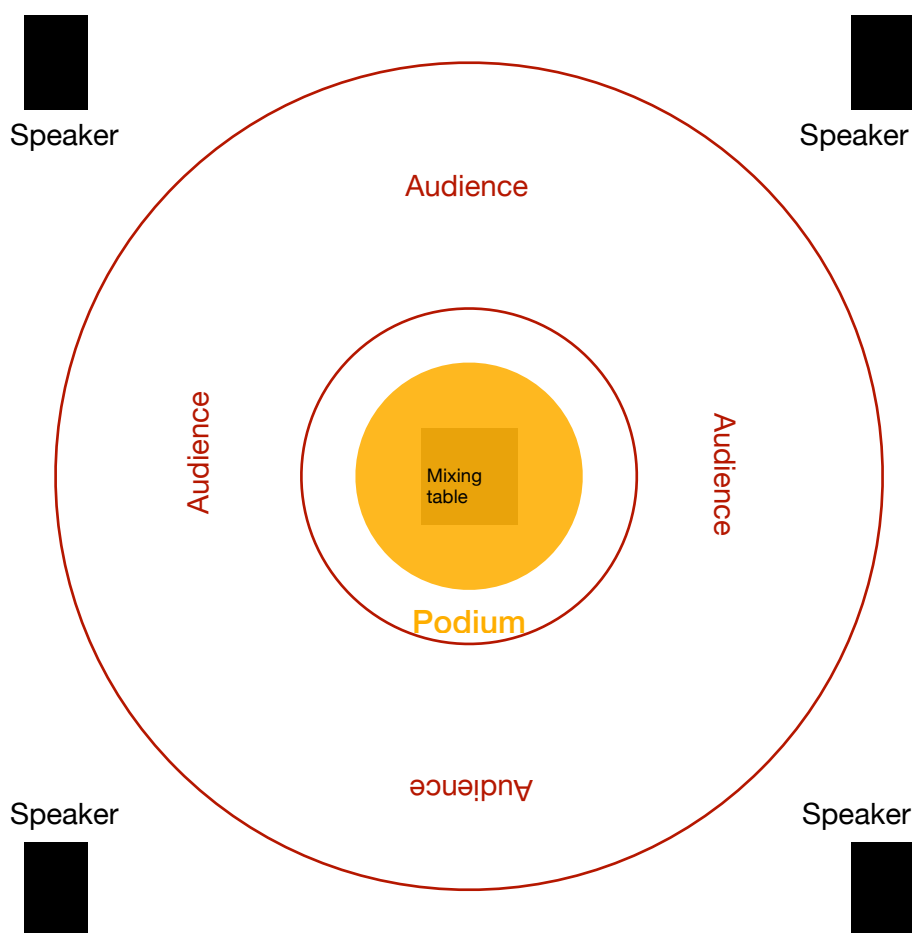
Nous avons également travaillé avec Piet Van Dycke, un jeune chorégraphe talentueux pour perfectionner la partie chorégraphie du spectacle. Pour plus d'informations, voici le lien vers le site web de sa compagnie : www.doft.be

Pour la partie diffusion, nous sommes aidés par Buro Piket, une organisation qui cherche à développer le monde du cirque actuel. Créée par Wendy Moonen et Sandra Smits. Pour plus d'informations, voici le lien vers leur site : <https://buropiket.com/artists/>

Finalement, vous pouvez découvrir notre offre pour les écoles sur Etincelle de Culture : <https://www.etincellesdeculture.ch/valais/hug-748.html>

Fiche technique

Hug est un spectacle pour intérieur et extérieur, pour 10 à 250 personnes.

Ce que nous amenons :

- Une « table », l'instrument, de 2 mètres de diamètre (= scène)
- 4 enceintes
- Une table de mix
- Un set de câbles.

Ce dont nous avons besoin :

- Une rallonge branchée allant jusqu'au centre de l'espace scénique
- 3,5 mètres de hauteur minimum
- Minimum 3 mètres entre la table et le public
- 2h de montage et 1h de démontage
- Un espace pour se changer et s'échauffer
- Aménagement de chaises ou gradin pour le public

CES POINTS PEUVENT ÊTRE DISCUTÉS ET ADAPTÉS AFIN QUE LE SPECTACLE SE FASSE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POUR LES ARTISTES ET LE PUBLIC.

Contact et vidéos

Facebook page : <https://www.facebook.com/lespayenkesutopistes/>

Instagram : <https://www.instagram.com/lespayenkesutopistes/>

Website : lespayenkesutopistes.com

Mail address : lespayenkesutopistes@gmail.com
info@buropiket.nl

Trailer de Hug : <https://youtu.be/txFLVL1gu7I>

Téléphone : 0033 77 775 53 87
0031 62 716 55 96

