

PÔLE JEUNE PUBLIC

LA PISTE LÀ

Cirque Aïtal

DU 15 AU 31 OCTOBRE 2010

SOUS CHAPITEAU - PARC DES LICES À TOULON

TOULON
PROVENCE
MÉDITERRANÉE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

RÉSERVATIONS : 04 94 98 12 10 - WWW.POLEJEUNEPUBLIC.COM

RENSEIGNEMENTS

Ce spectacle est accessible à partir des classes de CP.

Dates des représentations

**Ce spectacle sera joué en séances scolaires :
Du 14 au 21 octobre 2010**

Durée du spectacle :

1h05

Tarifs :

- Enfant : 7 €**
- Groupe de +10 personnes : 9 €**

**Pour tous renseignements, contacter :
Corinne Floch au 04 94 98 12 10 ou par mail :
corinne@polejeunepublic.com**

Lieu du spectacle :

**Sous chapiteau
Avenue de la victoire du 8 mai 1945
Haut du parc des Lices
Toulon
Tel : 04 94 98 12 10
Fax : 04 94 90 90 62
www.polejeunepublic.com**

Cirque Aïtal

siège social : chemin de la Briqueterie – 31600 MURET
Contacts : Apolline Parent 06 19 14 07 10 Victor Cathala 06 8102 89 98

La Piste là **Spectacle de cirque sous chapiteau**

La scénographie

Simplicité, circularité de la piste coiffée de son chapiteau, et circularité de l'émotion partagée avec le public.

Présence primordiale du plancher circulaire, blanc, épais, autour duquel les spectateurs communient avec l'espace sacré de la scène, participant aux envols et retombées des 4 acrobates.

Un décor sobre sur la piste. Trois fois rien pour suggérer le réel. La poésie émane des corps qui respirent, s'entrechoquent, rient, pleurent, crient ou se taisent. Des silences et des voix.

Le temps réel traverse le spectacle et lui confère le charme de l'instantané.

La musique est interprétée par les artistes eux-mêmes, à la contrebasse, à la trompette et au tuba, à l'accordéon et au banjo ...

Une piste à 360° ; quatre corps en trois D : la lumière souligne, porte, refroidit, chauffe l'ambiance pour accompagner les artistes dans la magie de leur cirque.

La matière, le ton

Ce premier spectacle du cirque Aïtal représente la vision que ces jeunes artistes ont du cirque. Le cirque est constitué d'un ensemble de codes, d'un groupe d'individus aux rôles bien déterminés et essentiels (monsieur Loyal, l'acrobate au sol, le dompteur, le clown, la trapéziste, etc.).

Là, l'équipe est réduite à son strict minimum, avec 4 interprètes, s'attachant à reproduire l'essence du cirque.

C'est l'histoire d'incompatibilités, de différences qui seules trouvent leur accord dans le langage périlleux du corps. Démonstration dans l'espace de l'harmonie des contraires, où le triomphe du paradoxe.

Si le main-à-main est très écrit et obéit à une chorégraphie extrêmement précise, les artistes se livrent tels qu'en eux-mêmes. La musique est liée à la gestuelle, les sons au corps. Présence marquée et voulue du souffle, de la respiration. Intimité partagée.

Quatre artistes : 4 possibilités de solos, 6 duos, et 1 quatuor !

Le spectacle composé d'acrobaties, de portés acrobatiques et de banquine pour être plus précis, est parti d'une exploration de l'art du clown.

Les corps sont les agrès.

Mais la matière du spectacle dépasse la seule recherche technique. L'apport d'une technique de cirque spécifique s'enrichit du jeu des interprètes.

Si le rapport de taille reste un élément important, sur lequel jouent les artistes, et qui participe de l'humour et du burlesque, l'émotion est également omniprésente, par les situations qu'ils évoquent. Le spectacle fait appel à l'imaginaire, où chacun peut se retrouver dans sa propre histoire.

Au burlesque, à l'émotion liés à la signification du spectacle, ajoutons le sensationnel et la tension, nées des risques physiques pris par les artistes dans leurs acrobaties, sauts et portés, qui donnent de l'acuité au plaisir.

L'équipe

Sur la piste :

Victor Cathala (porteur), Helmut Nünning (musicien), Kati Pikkarainen (voltigeuse), Matias Salmenaho (porteur, jongleur)

Conception : Victor Cathala et Kati Pikkarainen

Composition musicale : Mathieu Levavasseur
Arrangement musical : Florian Appl et Helmut Nünning

Aide à la mise en scène : Pablo Ariel Bursztyn

Création lumière : Claude Couffin

Création costumes : Odile Hautemulle

Construction scénographie : Manu Céalis

Régie technique : Simon Cathala
et Jérôme Dechelette
et Patrick Cathala

Production, diffusion : Apolline Parent

Victor Cathala, porteur en main à main

Victor voulait être agriculteur. Ce sont les chevaux qui l'ont amené au cirque : c'est la pratique de l'équitation et de la voltige équestre dans son lycée agricole de Haute-Garonne puis à l'école Circomania en Ariège qui l'a décidé de faire du cirque. Aujourd'hui, c'est lui qui porte !

Parti à Paris, il découvre un nouvel univers, de nouveaux visages, un nouveau cadre.

Ça fait 10 ans maintenant, 10 ans de plaisir, de rire, de pleurs, de bonheur...

Il est devenu porteur en main à main.

Aujourd'hui, il entre sur la piste avec Kati, avec qui il travaille aussi le clown.

Kati Pikkarainen, voltigeuse en main à main

Kati a grandi avec le cirque, dans le cirque.

Elle a commencé la pratique très tôt et est restée 8 ans au sein de l'école Suvelan Sirkus, à Espoo, en Finlande. Tous les week-ends, elle sillonnait avec son école les festivals de cirque et les galas : ainsi elle a pu tourner en France, en Allemagne et en Russie. Elle pratiquait alors les disciplines aériennes : trapèze, tissu et corde lisse. Partie en France quand elle avait 17 ans, c'est au cours de sa formation à Rosny, et surtout grâce à sa rencontre avec Victor, que Kati a découvert et a travaillé les portés acrobatiques et le main à main.

Helmut Nünning, musicien qui joue au clown

D'origine allemande, Helmut est un self made man du spectacle. Après avoir appris à jouer de la basse et de la contrebasse en autodidacte, il devient l'un des cofondateurs du cirque GOSH dans les années 1990. Dans cette troupe berlinoise de cirque contemporain, il développe ses talents de clown sous la direction de Michel Dallaire. Quatre spectacles l'emmènent à travers l'Europe : *Artistic in Concert*, *Shake Edi Bobo*, *Made in Paradise* et *Pelaheso*.

Il est aussi metteur en scène pour des compagnies : Tout Samba'l (remue ménager), la Smart Cie (Smart Manouche, Enfans prêts et Balla Balla), le Cirque en Kit et la Cie Contre Pour.

En dehors du spectacle « La Piste là », il tourne également avec Monobass Cie.

Matias Salmenaho, porteur, jongleur

Né en Suède, il grandit en Finlande et découvre le cirque dès l'âge de 8 ans. Il devient un excellent jongleur et sort diplômé d'une école de cirque suédoise avant de s'intéresser aux portés acrobatiques.

En 2003 il participe à la fondation de Circus Ruska, compagnie finlandaise de cirque contemporain avec laquelle il travaille toujours. Il part en tournée en Suisse avec le Circus Monti, avant de travailler avec la compagnie canadienne Les 7 doigts de la main.

Pablo Ariel Bursztyn, metteur en scène

Héritier de l'expérience de ses grands-parents, eux-mêmes acteurs et metteurs en scène, Pablo a une riche expérience d'acteur, de metteur en scène, d'auteur, de directeur de compagnie et d'enseignant.

Formé à l'école des arts dramatiques Raul Serrano de Buenos Aires, fondateur en 2002 de la cie Teatro della Memoria Attiva en Suisse italienne, il a axé son travail sur l'intégration culturelle et sociale dans différents pays : Argentine, Suède, Suisse et Israël.

D'étape en étape, il poursuit sa recherche dans l'art de l'improvisation et du mouvement au service d'un idéal de fraternité entre les hommes.

Il a rencontré Victor et Kati en 2006 au Circus Monti où il était co-metteur en scène.

Odile Hautemulle, costumière

Odile a accumulé de nombreuses expériences dans des domaines très variés : mode, spectacles vivants (opéra, danse, musique, cirque, théâtre), cinéma, photos, publicités.

Citons « la Tribu Iota » et cirque Gosh pour le cirque, le modélisme et la réalisation de corsets pour Christian Lacroix pour la mode, le travail de chef costumière pour « Peut-être » de Klapish pour le cinéma, la cie Déséquilibre pour la danse...

Aujourd'hui elle vit à Berlin, où elle vient d'ouvrir une boutique atypique de costumes, vêtements et accessoires en parallèle de ses collaborations aux compagnies.

Expériences du duo de main à main « Victor et Kati »

Victor et Kati se sont rencontrés lors de leur apprentissage à Rosny. Ils ont tous deux reçu la mention spéciale des félicitations du jury à leur sortie du CNAC en décembre 2003.

C'est une commande de la SACD qui a permis la création d'un **numéro de 8'**, présenté à La Villette dans le cadre du Festival « Terre de Cirques » en juin 2004, puis au Théâtre du Rond-Point. Depuis, cette forme courte tourne dans les théâtres et festivals en France et beaucoup à l'étranger.

Victor et Kati ont reçu la Médaille d'Argent au « XXVIe festival du Cirque de demain » au Cirque d'Hiver à Paris en février 2005.

C'est au cours de résidences de recherche que la **forme de 30' *La Table là*** a vu le jour en 2005 et a tourné jusqu'au printemps 2008.

**En dehors de Cirque Aital,
Victor et Kati travaillent avec d'autres compagnies :**

Ils ont collaboré en 2002 au Théâtre *Hurjaruuth* en Finlande sur un spectacle jeune public, puis sur sa tournée la saison suivante aux Etats-Unis. A l'occasion d'un échange France/Québec, ils ont travaillé avec Guy Alloucherie à Montréal.

Ils tournent pendant 1 an avec le spectacle *LeCirqLe* (68 dates de déc. 2003 à déc. 04), mis en piste par Roland Shön, avec l'ensemble du Cheptel Aleïkoum, collectif composé de tous les sortants de la 15e promotion du CNAC.

Parallèlement, ils participent en tant qu'interprètes à la création de *Metri*, spectacle de danse chorégraphié par Liisa Risu et joué pour une vingtaine de représentations à Helsinki (Finlande) en janvier 2005.

En août 2005, ils collaborent à Circo Aereo, 1ère compagnie de cirque en Finlande pour jouer dans le spectacle *Louisiana Circus* dans le cadre du festival international d'Helsinki.

Le spectacle est repris en novembre 2006 à Helsinki et en mai 2008 à La Villette à Paris.

En 2006, Victor et Kati sont partis en tournée sous chapiteau avec le *Circus Monti* en Suisse, avant de reprendre le processus de création de leur spectacle.

En 2008, en parallèle de la tournée de « La Piste là », Victor et Kati participent à la nouvelle création de la cie **Martin Zimmerman** et **Dimitri De Perrot** (création de « Oper Öpis » en octobre 2008 à Lausanne).

A propos du spectacle... Extraits de Presse

« Le premier spectacle du jeune Cirque Aïtal est un petit chef d'œuvre de maestria, de fraîcheur et d'humour. Dans ce cirque minimaliste, Victor Cathala, géant solide comme un roc, et Kati Pikkarainen, lutin léger comme l'air, défient les lois de l'équilibre et nous tiennent en haleine. Prouesses à couper le souffle, clins d'œil au cirque traditionnel, humour clownesque et musique en direct se mélangent avec une belle simplicité pour notre plus grand plaisir. Un concentré de cirque pur. »

Dada - revue d'art n° 134, janvier 2008

« Aïtal, « la Piste » aux trois étoiles.

Drôle et léger, le jeune trio signe un spectacle pétillant.

Une acrobate de poche blonde comme les blés, un colosse au profil botticellien et un troisième larron, musicien et acrobate, pour former le cercle. A eux trois, sous un modeste chapiteau sans décor, ils font beaucoup avec très peu : une musique bondissante, des acrobaties à couper le souffle, des clowneries à tout bout de champ, de la magie et même des animaux. Ils sont chacun toutes les figures du cirque à la fois.

La Piste là, premier long spectacle de ces jeunes gens issus du Cnac, adresse un hommage plein d'humour et de poésie à la geste essentielle du cirque. Le spectacle évidemment joue beaucoup sur les effets de contraste entre les corps des deux artistes fondateurs. Elle, petite souris toute en muscles venue de Finlande, contorsionniste à ses heures ; lui, jeune Toulousain si costaud, dans son marcel à poids, qu'il peut la soulever d'une seule main telle un trophée. Inspirés des numéros traditionnels, leurs duos de mains à mains font des merveilles parce qu'ils sont tout sauf mécaniques, ne formant qu'un seul corps, souffles et regards ayant depuis longtemps précédé le geste.

Délicat, pétillant, farceur, le spectacle ne tombe jamais dans la narration. Le plus beau, c'est quand ils ne font rien d'autre qu'être simplement là, assis côte à côte au bord de la piste, sans crainte du silence et du vide, face au public, avant de s'élancer à nouveau. Sous l'œil vif du troisième personnage, qui assure avec brio l'ambiance musicale quand il n'est pas à son tour happé par la piste...

Ces trois-là sont infiniment attachants. »

Maïa Bouteillet, **Libération**, 4 octobre 2007

« Rentrée - nos coups de cœur.

Avec La Piste là, le Cirque Aïtal a conçu cette année un petit bijou de spectacle, vif, drôle, tendre, millimétré, à ne manquer sous aucun prétexte.

On retrouve avec bonheur le duo de portés acrobatiques de Victor Cathala et Kati Pikkarainen, le colosse et sa voltigeuse si menue, sortis du Centre national des arts du cirque avec les félicitations du jury, et leur musicien également du sérail, dans une création se jouant des codes du cirque et multipliant les changements d'ambiance. »

Stéphanie Barioz, **Télérama**, 5 au 11 septembre 2007

« Elle : une petite blonde, 1,53m, 50kg. Lui : un grand brun, 1,87m, 100kg. Le couple nous est familier. Non pour avoir fait la une des magazines people. Chez eux, point d'étalage public. La démonstration, ils la font sur la piste, dans l'intimité d'un chapiteau, avec un numéro de main à main. Kati Pikkarainen et Victor Cathala sont en effet acrobates. D'excellents acrobates. Mais, à la prouesse de leurs sauts et de leurs portés, ils ajoutent une petite note de fantaisie, s'amusant volontiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Leur duo est d'ailleurs l'illustration parfaite de la maxime de Chamfort (le moraliste) : « L'amour n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes ». A chaque instant, le couple est mis à l'épreuve, la confiance dans les autres testée, la présence de l'autre apprivoisée, les sentiments passés au crible. Dans La Table là, c'était un simple bureau qui interférait dans leur relation. Mais peut-on vraiment être jaloux d'un meuble ? Aujourd'hui, dans La Piste là, le comparse est un homme, un vrai, enfin, un excentrique, manipulateur d'objets et bidouilleur de sons. Il est le témoin -parfois le complice- de leurs jeux, des caprices de l'une, des humeurs de l'autre, des petites fâcheries comme des grandes émotions. De tout ce qui fait le cirque de la vie. La Piste là est un spectacle tendre et drôle, insolite aussi, qui détourne à l'envi les codes du cirque et sa plus belle utopie : vivre ensemble.

Thierry Voisin, **Stradda**, juillet 2007

« La révélation du cirque Aïtal.

Durant un peu plus d'une heure, les trois protagonistes du tout jeune cirque Aïtal multiplient les tours de force et d'émotions. Spectacle enlevé, musique entraînante, La Piste là est un véritable petit bijou du cirque contemporain, sous chapiteau et en piste.

Aux sons de rythmes live, les numéros se succèdent autour des rapports homme-femme et leurs expériences du cirque traditionnel. Force de la nature, Victor Cathala avoisine 1,90m et atteint le quintal. Avec la petite et légère Kati Pikkarainen, ils forment un duo exceptionnel et enchaînent d'impressionnants numéros de portés acrobatiques. Multipliant les situations cocasses, Victor commence par poser Kati, toute de rouge vêtue, dans son trombone. Il s'allie ensuite à Mathieu Levavasseur, le porteur qui joue de la musique, pour faire voler, voltiger, planer et lancer Kati.

Ils évoquent, au travers de leurs acrobaties, l'approche, la confiance et les disputes.

Autre moment fort, leurs numéros sur les ratés et les souffrances. Les ratés des portés, les ratés des équilibres, la souffrance des assouplissements, tout ce que le public ne voit pas mais que les artistes du cirque expérimentent et redoutent. Entre poésie et émotions, les rires fusent sous le chapiteau. »

Carène Verdon, **Le Parisien**, 23 septembre 2007

« Que dire du cirque Aïtal qui souffle un vent tourbillonnant sous le chapiteau, emballant le public qui n'en peut plus d'applaudir. Toute la joie et la force d'un cirque universel sont ici réunies dans le travail d'un trio qui ne ménage ni sa peine ni son enthousiasme en revisitant l'un des essentiels de la piste, le porté acrobatique, avec brio et humour.

Victor, un géant du Sud-Ouest, et sa partenaire Kati, Finlandaise, aussi fluette que pétulante, forment un couple détonnant sorti de la promotion 2003 de l'école de cirque de Châlons en Champagne. Avec leur acolyte Mathieu, tour à tour porteur, clown, musicien et Monsieur Loyal, artiste complet à l'image des circassiens d'aujourd'hui, ils dessinent un spectacle bourré de référence au cirque d'autrefois. Ils le font avec une inventivité rare et une totale absence de complexe, revigorante. Bien semée, la graine est devenue une belle plante.

Françoise Dargent, **Le Figaro**, 20 août 2007

La compagnie Aïtal, du grand cirque

Leur spectacle fait un tabac.

Trois cent cinquante personnes debout, applaudissant à tout rompre, ne sachant comment faire pour remercier de ce qu'elles viennent de recevoir...

Sous l'un des chapiteaux du festival de Nexon, tel est le triomphe que le public réserve chaque soir aux trois acrobates du Cirque Aïtal. Il faut le dire, ces ovations sont bien la moindre des choses, tant leur spectacle est éblouissant.

La Piste là, c'est avant tout le vrai, le grand frisson, l'émotion qui prend de suite et ne lâche plus le spectateur. Ses trois interprètes excellent dans la performance acrobatique. Ils virevoltent et pirouettent à rythme effréné, multipliant sauts périlleux et figures audacieuses. Exécutées à la perfection, elles provoquent dans le public maintes exclamations émerveillées.

Kati, la jeune femme du groupe, associe dans son art contorsions et acrobaties. Autant dire qu'aucune posture, aucune figure ne lui est interdite. Elle les dessine de préférence dans les airs. Ses partenaires, Victor et Mathieu, la portent, la lancent, la font tourner, vriller, toupiller. Epoustouffant ! Mais le brio n'est pas la seule grande qualité du spectacle. Celui-ci sait aussi raconter des histoires, histoires d'amour, de lutte (pour rire) ou de cirque. En effet, à travers maints clins d'œil malicieux, cette troupe de cirque moderne rend aussi hommage à la tradition dont elle est issue.

La beauté des costumes et des lumières contribue également à une esthétique très séduisante. La musique apporte aussi sa note, tantôt ironique, tantôt onirique ou mélancolique. En effet, que ne savent faire ces artistes ? Outre leurs folles cabrioles, ils chantent aussi et jouent de divers instruments.

Enfin, l'humour, la fantaisie et un brin de poésie parachèvent ce petit chef-d'œuvre des arts de la piste. »

Muriel Mingau, **Le Populaire** du Centre, 26 août 2007

« Cirque Aïtal : attachez vos ceintures !

Plus attachants que Victor Cathala, Kati Pikkarainen et Mathieu Levavasseur tu meurs ! Pas étonnant que les spectateurs les aient applaudis de longues minutes, histoire de les garder avec eux plus longtemps.

Mais là n'était pas leur seule raison : le talents des trois circassiens issus des 12e et 15e promotion du CNAC ayant fait le reste.

En solo, en duo, en trio, la voltigeuse et les deux porteurs ont époustoufflé le public, le faisant trembler à chaque acrobatie.

A noter leur numéro de voltige équestre, Kati chevauchant avec fougue ses deux compagnons.

Le spectacle est des plus réussis. Amusant - éclats de rire garantis - et époustoufflant, le public ne pouvait faire autrement que serrer ses fesses ! »

S.B., **L'union** Champagne-Ardenne Picardie, 8 juin 2007

Quelques pistes à explorer

Avant le spectacle...

Pour les plus petits, une initiation au spectacle vivant : Comment les artistes travaillent, les notions de scènes, de coulisses, de répétition. Faire appréhender les différences avec d'autres formes de spectacles comme le cinéma avec des notions comme acteur/comédien, et les différentes notions de temps (le temps des répétitions, le temps du spectacle et le temps plus « fractionné » du cinéma). Passer en revue les différents métiers du cirque.

Pour les plus grands, une initiation aux langages et esthétiques circassiennes établir une recherche sur les codes du cirque classique pour établir un différentiel avec les pratiques contemporaines

Sur le chemin du retour...

Avec les enfants, tenter de lister toutes les disciplines artistiques qu'ils ont pu repérer pendant le spectacle quelles sont leurs propriétés respectives et comment elles peuvent s'entrecroiser.

Pour les plus Petits : une initiation au nouveau cirque :

- « Qui a déjà vu un spectacle de cirque ? Etait-ce comme celui-ci ou non ? »

- Au travail des artistes. « A votre avis combien de temps faut-il s'entraîner ? combien y a-t-il de personnes qui travaillent pour le spectacle ? »

Pour les plus grands : approche de l'histoire des arts du cirque (cf. site du CNAC).

Quelques mots clés : Acrobates/ Cirque/Danse/ /Cirque Moderne.

Pour approfondir votre recherche...

Bibliographie

La fabuleuse histoire du cirque, Pascal JACOB. Editions du Chêne ;

Etoile, Alan Mets, L'école des loisirs ;

Cirque(s) aujourd'hui, numéro spécial des Arts de la piste, octobre 2001, Paris ;

Les Arts du cirque, C comme au cirque, Editions Apogée, 2001, Rennes ;

Cirque, communication, culture, Hugues Hotier, Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1995 ;

Le cirque et les arts, Hors série Beaux-arts magazine, Paris ;

Les Clés de l'actualité, numéros spéciaux, 2003 & 2004, Toulouse.

Filmographie

Freaks (titre français : *Barnum ; La Monstrueuse Parade*), Tod BROWNING, 1932 ;

Parade, Jacques TATI, 1974 ;

Le cirque, Charlie Chaplin.

Pourquoi un dossier pédagogique ?

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l'a créé. Nous vous proposons à chaque fois des pistes pédagogiques sous formes d'ateliers, d'exercices ou d'expériences à faire. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous permet d'aller plus loin sur les thèmes ou sujets abordés par le spectacle. Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le spectacle ou encore continuer à le faire après la représentation.

Parce que votre parole est essentielle :

Parce que nous souhaitons connaître votre avis sur les spectacles que vous êtes venus voir et parce que votre ressenti et le regard que vous portez sur les propositions artistiques sont essentiels, l'équipe du **PôleJeunePublic** vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. Vos impressions et témoignages seront étudiés avec une grande attention et les productions plastiques des enfants seront exposées dans le hall de la Maison des Comoni.

Afin d'entretenir avec vous une relation toujours plus proche et pour que nous partagions ensemble des idées et réflexions communes, nous nous tenons également à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves dans les établissements scolaires afin d'échanger vos impressions, répondre à vos interrogations et engager ensemble de nouvelles perspectives.