

ODYSSUD

Scène des possibles | Blagnac

○ saison
20/21

Dossier pédagogique

Cirque Éloize

Hotel

Cirque

11 déc.

odyssud.com

Hôtel

Cirque Éloize

Cirque

CP, CE, CM, Collèges et Lycées / Grande Salle, Odyssud

SÉANCE SCOLAIRE

Durée : 1h

Vendredi 11 décembre - 14h15

CONTACTS

Service Scolaire : Christine Kubik / scolaires@odyssud.com

Projets pédagogiques : actionculturelle@odyssud.com

Tous les détails sur www.odyssud.com

A vibrant poster for 'CIRQUE ÉLOÏZE HOTEL'. The background is a deep purple and blue space-like pattern with a large, glowing red diamond shape. Various circus performers are depicted: a woman in a blue dress performing a backflip, a man in a blue suit hanging upside down from a wire, a man in a dark suit playing a large tuba, a man in a grey shirt juggling hula hoops, a man in a dark suit juggling balls, a woman in a light blue shirt playing a guitar, and a man in a blue suit carrying a stack of suitcases. The title 'CIRQUE ÉLOÏZE' is in a smaller white serif font, and 'HOTEL' is in a larger white serif font, both centered within the red diamond.

CIRQUE ÉLOÏZE HOTEL

HOTEL

C'EST L'HISTOIRE D'UN LIEU
ET DE SES VOYAGEURS
QUI Y SONT DE PASSAGE...

Cirque Éloïze vous accueille dans un hôtel intemporel aux charmes Art Déco, lieu de rencontres de voyageurs de tous les horizons.

HOTEL, c'est l'histoire d'un lieu...mais c'est surtout un lieu rempli d'histoires. C'est cette adresse où l'on est réuni avec des inconnus l'espace d'un instant.

Du Maître d'hôtel dépassé par les événements à la soubrette espiègle, en passant par l'homme à tout faire dévoué et de son inséparable chien Carpette, le personnel de l'hôtel est comme nous, le témoin privilégié des passages de vie aux profils particuliers.

Porté par la voix de cette cliente qui commente, témoigne et raconte le récit, partez à la rencontre de ces amoureux qui l'ignorent encore, ces voyageurs

improbables et cette star qui fait des pieds et des mains pour gagner sa place tout en dévoilant la profondeur de son être.

Passez la grande porte de ce lieu grandiose et découvrez avec nous l'histoire finement tissée de ces voyageurs !

QUELQUES MOTS D'EMMANUEL GUILLAUME

METTEUR EN SCENE

Il est des endroits où l'on est tous l'étranger de l'autre,
l'étranger du lieu, l'étranger des coutumes.

Il est des endroits qui réunissent
les gens de passages, les touristes, les femmes
d'affaires, les stars, les anonymes, les témé-
raires d'une nuit ou les
aventuriers de la vie.

Il est des rencontres avec cette
autre solitude assise à quelques
centimètres dans le lobby,
ou avec soi-même dans le
secret d'une chambre. Il
est aussi des rencontres
impromptues qui
chamboulent l'ordinaire, qui
font consentir à l'inattendu, à
l'extravagance,
à une légèreté nouvelle.

Notre HÔTEL offre ce terrain de jeu.
L'expression par le cirque d'un « tout est
possible ».

Incarnant les personnages à travers toutes les
nuances du geste acrobatique, nos artistes racontent le
récit de ces
rencontres, de nos rencontres.

HOTEL est ce lieu de prestige Art déco, où le cirque, la danse,
la musique et le chant s'unissent autour de ces histoires humaines...
comme dans la vie... mais en mieux, et en plus lumineux!

LA MISE EN SCENE AU CIRQUE

Pistes de réflexion :

- Qu'est-ce que la narration ? La dramaturgie ? Comment peut-elle s'appliquer dans un spectacle de cirque ?
- Est-ce qu'un spectacle de cirque « raconte une histoire » ?
- A quoi « sert » le metteur en scène ?

Interview Emmanuel Guillaume

<https://www.youtube.com/watch?v=ObHE2JQ8-bg>

Le cirque contemporain s'ancre dans les préoccupations du monde. La question centrale change par rapport au cirque classique.

Oui, il y a mouvement et prouesse, mais pour raconter quoi ?

Les artistes écrivent, expérimentent, font des choix, le geste devient poésie au service d'un propos. Il n'en perd pas pour autant ses spécificités de toujours : l'artiste y est pour lui-même et ne joue aucun personnage, le cercle, – même si beaucoup d'artistes ne jouent plus en piste –, impose encore son propre mouvement, les lois de l'attraction et les équilibres sont constitutifs de son imaginaire. Et le risque réel ou sublimé reste une puissante constance.

Le sens, c'est le propos, de quoi a-t-on envie de parler ? Aucune œuvre n'échappe à cette problématique. Cette question de l'exploit pour le sens et non pour lui-même fonde même le cirque contemporain. En cercle, en l'air, ancré dans le sol ou en équilibre, l'artiste déploie ses prouesses dans un espace qui génère ses propres imaginaires, ses nécessités.

La dramaturgie a toujours existé au cirque. Dans le cirque traditionnel, elle est fondée sur le risque, la rythmique, la peur, l'exploit, l'idéal des corps...

Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'une dramaturgie fondée sur l'engagement des corps, l'enjeu du geste. Pour autant, il ne s'agit pas d'une dramaturgie au sens théâtral dont le terme est issu.

Jean Baptiste André construit ses spectacles comme des puzzles : « C'est une globalité, tout commence en même temps. Je fais beaucoup d'improvisations. L'écriture se fait comme un synopsis en plusieurs parties : corps/vidéo/musique. Cela se fait toujours avec les mots. Je tiens des carnets de route, mêlant journal intime et création. Comme des cahiers préparatoires. Il y a un descriptif avec trois éléments : lumière – son – corps. Si je devais décrire, je dirais que c'est une composition, il faut mixer les vocabulaires pour qualifier. »

Extraits de l'article d'Anne Quentin – Encyclopédie des Arts du cirque, CNAC

<https://cirque-cnac.bnf.fr/fr/esthetiques/le-processus-de-creation-dans-le-cirque-contemporain>

UN MOT DE JEANNOT PAINCHAUD

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA CRÉATION

Parmi les milliers d'images qui peuplent nos souvenirs de ces 25 années à sillonner les routes du monde, beaucoup sont liées à tous ces regards croisés dans des centaines d'hôtel de centaines de villes.

Combien d'histoires naissent dans nos têtes chaque fois que l'on imagine d'où vient celui qui est devant nous dans la file d'attente du lobby ou qu'on imagine la destination de celle qui fait son check out et que l'on aimerait bien suivre séduit par tant de tendresse.

Combien de rencontres vraies ou inventées dans le lobby d'un hôtel extraordinaire que l'on imagine peuplé de personnages d'une autre époque.

C'est en laissant cette rêverie nous envahir que nous vous invitons à découvrir avec beaucoup d'humour les liens qui unissent cette étrange famille qui vous accueille chaque soir dans son HOTEL.

Bon spectacle

INTENTIONS
MUSICALES
D'ÉLOI PAINCHAUD

**COMPOSITEUR,
DIRECTEUR MUSICAL & ARRANGEUR**

Pour illustrer l'univers d'HOTEL, je me suis plongé dans mes souvenirs d'enfance, alors que nous avions une maison de chambre avec un restaurant de cuisine française, qui se voulait le summum du chic dans notre petit coin rural.

Ma mère carburait alors aux grands classiques de Yves Montant en passant par le jazz du *Hotclub de France*.

Les rythmes swing des bars Speakeasy, ont de fait, beaucoup teinté ma création. La voix suave de Sabrina Halde a souverainement inspiré ma plume, par sa maîtrise et ses

interprétations passionnées.

Les envolées manouches de guitare, le piano qui semble avoir une vie propre et la présence incandescente des

cuvres, sont autant de traces d'humanité

qui font vivre la
musique de cet
HÔTEL.

LA MUSIQUE DE CIRQUE

Pistes de réflexion :

- Est-ce qu'il y a un genre « musique de cirque » ?
- A quoi reconnaît-on la musique de cirque traditionnel ? > live, instruments à vent, croisement avec musique militaire
- Est-ce que la musique est toujours jouée en live au cirque ?
- A quoi sert la musique au cirque ?

« Les conditions de diffusion du cirque traditionnel (l'acoustique du chapiteau et de la parade extérieure, par exemple) ont priorisé les instruments à vent et à percussion de manière à ce que le son soit projeté convenablement. À long terme, un répertoire de musique de cirque traditionnel s'est constitué, empruntant au répertoire de la musique militaire et de la musique de concert. La « combinaison » de cette instrumentation et de ce répertoire particulier caractérise le « son » de la musique de cirque traditionnel.

La musique de cirque est considérée, en général, comme subordonnée à la gestuelle. Elle est une « valeur ajoutée », c'est-à-dire qu'elle participe à la gestuelle des circassiens qui est destinée, avant toute autre chose, à être le centre d'attention des spectateurs en situation de spectacle.

Les fonctions de la musique de cirque

Une musique de cirque n'est pas choisie ou créée seulement en fonction de critères esthétiques. Les choix en lien avec la musique sont aussi faits en fonction de sa capacité à participer, à concorder avec le spectacle et à mettre le tout en valeur avant elle-même. En ce sens, la musique n'est pas fonctionnelle qu'au cirque, mais dans bien d'autres domaines comme au théâtre, en danse, au cinéma... Comme « valeur ajoutée », le caractère utilitaire de la musique se traduit par le fait de venir « renforcer », « rajouter » ou « accentuer » la gestuelle. En ce sens, il arrive que l'on souhaite que la musique soit connotée de manière à aller dans le même sens que le discours:

Nans Bortuzzo : « Le metteur en scène au cirque cherche généralement à utiliser la musique pour renforcer la dramaturgie. Donc pour les moments qui sont dynamiques ou poétiques, il faut que la musique renforce un peu ces côtés-là. »

La musique sert à *assurer une continuité*, à la fois en couvrant les changements entre les actes (lesquels impliquent fréquemment la suppression et la mise en place d'appareils techniques), à la fois pour couvrir des erreurs ou le temps de préparation pendant l'acte lui-même.

Cette fonction est plus liée au cirque traditionnel puisque la forme du spectacle fait davantage l'objet d'un ensemble hétérogène de numéros n'ayant pas de lien entre eux, contrairement au cirque contemporain où on tente d'unifier et de créer une

cohésion et une fluidité entre les différents actes. Dans cette quête, la musique joue moins le rôle de « remplissage » des temps morts entre les numéros que de participation à un travail de transition unifiant les actes et faisant du spectacle une œuvre autonome.

Avant l'existence de l'enregistrement, la musique était jouée en direct pendant le spectacle. Les musiciens y ont développé une expertise à être attentif au jeu des acrobates, à réagir en fonction de la fluctuation des gestes de ces derniers et à ajuster leur interprétation musicale de manière à créer un effet optimal de synchronisation.

L'apparition de l'enregistrement et des appareils pour sa diffusion a « imposé une problématique particulière » aux artistes de cirque, les obligeant à performer sur une musique « inflexible ». Si la présence de musiciens *live* permet aux artistes de cirque d'être plus souples en termes de temporalité, comme c'est potentiellement aussi le cas pour les danseurs, une part de la responsabilité de la synchronisation de la musique avec la gestuelle étant déléguée aux musiciens, l'absence de musiciens met cette entière responsabilité sur les épaules des artistes de cirque. »

Thèse de Marc-Antoine Boutin

Pour aller plus loin, interview d'Eloi Painchaud (de 9'40 à 12'35):

<https://www.youtube.com/watch?v=Hn-PH6CHWT0>

- Pour les plus jeunes : quels sont les instruments présents dans le spectacle HOTEL ? De quelle famille font partie ces instruments ?

Grâce aux 2 photos des artistes et musiciens ci-dessous, explorer le son et les familles d'instruments, proposer des coloriages, des jeux d'association...

Quelle est la famille d'instruments la plus présente sur ces photos ?

ÉQUIPE DE CRÉATION

JEANNOT
PAINCHAUD
Président
et chef de la création

JULIE
LACHANCE
Assistante au metteur
en scène, au directeur
de création et au
chorégraphe

EMMANUEL
GUILLAUME
Metteur
en scène

ÉLOI
PAINCHAUD
Compositeur,
directeur musical
et arrangeur

MATHIEU
POIRIER
Concepteur
des éclairages

COLIN
GAGNÉ
Concepteur
de l'environnement
sonore

LUCIEN
BERNÈCHE
Concepteur
des costumes

CAMILLE
SABBAGH-BOURRET
Conceptrice
des maquillages
et des coiffures

ÉQUIPE DE PRODUCTION

NATASHA DROUIN-BEAUREGARD
Directrice de production

SYLVAIN BÉLAND
Directeur technique

CAMILLE LABELLE
Adjointe au directeur technique/Chargée de projet – scénographie

MYLÈNE CAYA
Régisseuse de création

JUDITH RÉMILLARD
Chargée de projet – Éclairages

NANCY VINETTE
Chargée de projet – son

BENOIT ROUILLARD
Chargé de projet – gréeur

SÉBASTIEN SAVOIE
Chef machiniste

PAMÉLA DUMAS
Stagiaire de production

SAMER YEHYA
Stagiaire – Gréeur

ÉQUIPE TECHNIQUE EN TOURNÉE

FRÉDÉRIC BÉLANGER
Directeur artistique en tournée

CHRISTELLE VITUPIER
Directeur de tournée

JUDITH RÉMILLARD
Directrice technique et chef éclairagiste

NANCY VINETTE
Chef sonorisatrice et chef vidéo

PASCAL LACAS
Chef gréeur

SÉBASTIEN SAVOIE
Chef machiniste

LES METIERS DU SPECTACLE VIVANT EN TOURNEE

Pistes de réflexion :

- Pourquoi les artistes réalisent des tournées ?
- Quels sont les types de métiers qui interviennent dans les tournées des artistes ?
- Comment s'organise une tournée ?
- Que font les artistes en tournée ?
- Dans le cirque, la question de la technique est primordiale. Qu'est-ce qu'une fiche technique ? Elle être validée par le lieu qui accueille le spectacle.

La vie d'artiste en tournée, métiers du spectacle vivant - qui est présent en tournée ?

L'organisateur de tournée, parfois appelé tourneur ou booker, organise, vend et gère les tournées d'un artiste ou d'une compagnie, au niveau national et international. Il est chargé de la rentabilité des spectacles. Il fait donc très attention au budget.

Description du métier

Sans **organisateur de tournées, tourneur ou booker**, pas de tournée pour les **artistes** et les **compagnies** !

L'organisateur de tournées ou directeur de tournées va convaincre les programmeurs de salles ou de festivals d'acheter le spectacle d'un artiste ou d'une compagnie.

Il envoie les vidéos, fichiers numériques et dossiers de presse aux programmeurs de spectacles et les relance par mail et par téléphone.

L'organisateur de tournée et l'artiste ou la compagnie doivent bien s'entendre car leur aventure doit durer pour être rentable financièrement.

Une fois le spectacle vendu aux programmeurs, il organise le planning de la tournée et travaille avec un régisseur de spectacle ou un tour manager qui va prendre en charge les déplacements De la compagnie (billets d'avion, bus, réservations de chambres d'hôtels, restauration, intendance...).

L'organisateur de tournée gère le budget et fait les fiches de paye de son équipe et c'est le régisseur de spectacle ou tour manager qui accompagne les artistes dans leur tournée et s'assure que tout se passe bien.

Son objectif est de faire en sorte que la tournée se passe bien pour toute l'équipe artistique.

Tous les acteurs de la tournée ont intérêt à travailler en harmonie : **organisateur de tournée**, tourneur, producteur, programmeur, artistes et personnels du lieu où va se jouer le spectacle ont besoin les uns des autres.

L'organisateur de tournée ne compte pas ses heures. Patient et persévérant, il est sans cesse sur le pont à négocier, gérer et organiser. Une très bonne connaissance des réseaux de diffusion et un bon carnet d'adresses sont fortement recommandés. Il est en lien avec le personnel du lieu où va jouer la compagnie : théâtre, festival, lieu alternatif...

Organise, administre l'ensemble de la tournée. Pour ce faire, il est bien souvent accompagné d'un régisseur afin de planifier l'ensemble de la tournée dans les moindres détails (déplacement, restauration, logistique, intendance).

A en charge le **recrutement** et la rémunération de l'**équipe technique**.

Généralement, l'organisateur de spectacle a le statut d'intermittent du spectacle.

Les personnes nécessaires dans le lieu qui accueille le spectacle :

Le **service technique** :

- La **régie générale** : en relation avec la direction technique, ce service assure le suivi des spectacles et manifestations accueillis (fiches techniques, montage, démontage et exploitation), la coordination de l'équipe technique, la planification du temps de travail des techniciens permanents et des intermittents, le suivi des locations de matériels, et le lien entre les techniciens du théâtre et les équipes des spectacles accueillis en interface avec le directeur technique.
- La **direction technique** est chargée de la gestion des budgets techniques, des locaux, du bon fonctionnement de la structure (chauffage, sécurité, vestiaires,...) et du matériel technique.

Ce service assure l'évaluation du coût technique des spectacles programmés, l'étude de la fiche technique avec les administrateurs des compagnies en tournée, la gestion du planning des salles, et gère l'équipe des techniciens et des gardiens.

- **La régie spectacle :**

- **Le régisseur lumière :** il assure le suivi des fiches techniques, la maintenance du matériel, et le développement de son outil de travail (travaux et investissement).
- **Le régisseur son :** chargé de l'accueil technique sur le plan du son des spectacles, de l'analyse et du suivi des fiches techniques sur le plan du son, de la maintenance, de la gestion, et de l'entretien du matériel de sonorisation, et de l'élaboration des budgets d'investissements en relation avec le Directeur technique.

Pour aller plus loin, vidéos à visionner :

Reportage France Info :

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/cirque/le-cirque-eloize-enchante-les-nuits-de-fourviere-avec-son-hotel-loufoque-et-poetique_3497171.html

Article La Place des Arts :

<https://placedesarts.com/fr/blogue/hotel-du-cirque-%C3%A9loize-les-dessous-de-la-vie-de-tourn%C3%A9e>

<https://placedesarts.com/fr/blogue/%C3%A9loi-painchaud-en-entrevue-chez-georges-%C3%A9mile>

Pour rencontrer Christelle Vitupier, directrice de tournée du Cirque Eloize, contactez : actionculturelle@odyssud.com

CIRQUE ÉLOIZE

communications@cirque-eloize.com

417 Berri St., Montreal (Quebec), CANADA H2Y 3E1

+1 (514) 596-3838

ODYSSUD
Scène des possibles

 BLAGNAC

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée d'intérêt national
« Art, Enfance, Jeunesse » par l'État,
la Région et le Département.

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

 Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

Parkings gratuits

odyssud.com

**ODYSSUD
& COMPAGNIE**
CLUB DES MÉCÈNES &
PARTENAIRES D'ODYSSUD

