

THE
Rat Pack
COMPAGNIE
PRÉSENTE

SPEAKEASY

— COORDINATEUR ARTISTIQUE —
RÉGIS TRUCHY

— SUR DES MUSIQUES DE —
CHINESE MAN

VINCENT
MAGGIONI

ANDREA
CATOZZI

CLARA
HUET

ANN-KATRIN
JORNOT

XAVIER
LAVABRE

GUILLAUME
JUNCAR

Production déléguée et Administration :

Rouge production
ass.rouge@gmail.com

Diffusion :

Peggy Donck : +33 667 89 99 97
cietheratpack@gmail.com

SPEAKEASY

Attention, grand format !

Au-delà d'explorer le genre des films de gangsters qui les ont rassemblés, les six artistes de la compagnie The Rat Pack se passionnent pour toutes les techniques de la création cinématographique qu'ils détournent pour réinventer leur propre cirque.

Speakeasy, c'est le nom que l'on donnait aux bars clandestins aux États-Unis pendant la prohibition. C'est cet univers qui a donné son titre au spectacle :

le « Speakeasy » était un bar clandestin du temps de la prohibition, dans les années 30 aux États Unis.

Les acrobates du RatPack offrent au public un spectacle scénarisé et détournent, non sans malice, les références et autres clichés du film noir. Les numéros et les disciplines circassiennes disparaissent pour laisser place à une joyeuse et impressionnante dynamique d'équipe en action permanente. Le chef de la mafia, sa femme, son homme de main, une pin up, un barman et un bandit, apparaissent et transforment les éléments du décor en plateau de tournage.

SPEAKEASY

durée : 1h

Tout public à partir de 8 ans

Les films de gangsters sont nés dans les années 30 aux États-Unis. Ils ont trouvé leur succès et leur public dans le contexte social morose de la prohibition. La plupart des artistes de ce projet sont nés dans les années 80 et ont grandi dans les années 90, bercés par les œuvres des héritiers de ce cinéma que sont Quentin Tarantino et Martin Scorsese, pour ne citer qu'eux.

« Nous sommes la génération qui a vu exploser les séries américaines, nous connaissons les répliques de Taxi Driver et des Affranchis... Ce cinéma et cette culture dite « mainstream » que nous partageons nous inspirent. Dans ce projet, nous avons choisi de la reprendre à notre compte, de l'interroger, de s'en amuser, avec nos outils d'artistes de cirque. »

Les six interprètes sont acrobates, danseurs, font de la roue cyr, du mâit chinois et ont tous un niveau technique très élevé. Mêlant toutes les disciplines, ils ont été choisis aussi pour leurs personnalités, leurs « gueules ».

LA COMPAGNIE THE RAT PACK & Chinese Man

« La compagnie The Rat Pack est née courant mai 2014 à la suite à de nombreuses discussions entre Peggy Donck et Xavier Lavabre.

Nous étions en pleine finalisation du spectacle " Il n'est pas encore minuit ..." avec la compagnie XY et nous réfléchissions aux méthodes que nous employons habituellement dans les créations de cirque et du renouveau possible. Nous avons aimé imaginer que l'écriture de cirque dont nous rêvions pourrait aller plus loin **si nous combinions dès la genèse du geste circassien le mouvement chorégraphié et la musicalité.**

Pour ce faire, nous avons réfléchi au casting idéal pour ce projet et nous cherchions donc des gens qui excellaient dans leur discipline. Peggy avait croisé la route d'un matiste qui l'avait touché de par sa qualité technique et de mouvement : Vincent Maggioni.

Cela était évident que je devais monter ce projet avec lui et qu'il soit à mes côtés pour le porter car en 2011 nous avons déjà écrit ensemble un numéro qui avait très bien fonctionné, qui plus est, nous sommes des amis d'enfance. Ce projet était la suite évidente de notre parcours ensemble.»

Xavier Lavabre

La démarche que nous avons entamé avec Régis Truchy, notre coordinateur artistique, est une recherche sur la musicalité des corps ou comment être à l'écoute de nos mouvements et y trouver leur rythmique intrinsèque.

Pour suivre au plus près ces rythmes, nous avons choisi de collaborer avec les [Chinese Man](#).

Ces DJ français de trip hop ont l'immense talent d'aller puiser dans toutes les cultures musicales jusqu'aux génériques de séries, de dessins animés, de cinéma... Un grand mix qui fonctionne comme autant de petites madeleines, qu'ils revisitent avec leurs influences rap, funk, jazz et hip hop.

Le défi a été pour eux d'intégrer de manière subtile, et parfois identifiables, des sons, des extraits de répliques issues du cinéma qui est le nôtre.

Cela bien sûr pour qualifier et structurer les atmosphères dans lesquelles seront plongés nos personnages mais aussi comme une sorte de clin d'œil à l'attention du public.

... Sur une musique de Chinese Man, arrangé par supa Jay des scrach Bandits Crew

Ann Katrin Jornot et Xavier lavabre : duo de main à main

Vincent Maggioni : Mât chinois

Clara Huet : danseuse, comédienne et cerceau aérien

Guillaume Juncar : Roue Cyr

Andrea Cattozi : danseur et acrobate au sol

Vincent Maggioni et Xavier Lavabre

Le cirque de l'endroit des possibles

Xavier Lavabre et Vincent Maggioni sont voisins. Ils se connaissent depuis toujours.

C'est à l'âge de douze ans que Vincent fait découvrir le cirque à Xavier lors d'un stage à Nexon. Fascinés, ils se prennent de passion tout en empruntant des chemins différents.

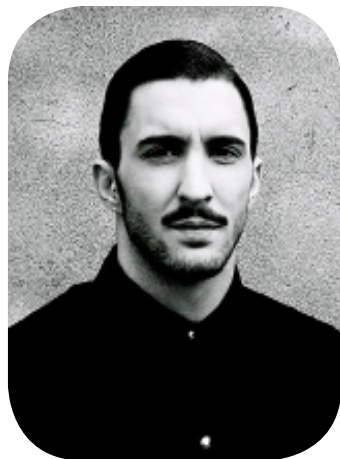

Vincent est un sportif. Sa pratique lui donne le goût de l'effort et de la compétition. Quand le cirque croise sa route, il l'aborde à ses débuts comme un simple sport mais bientôt il est séduit par la multitude de possibles que recouvre le monde du cirque : pratique technique bien sûr mais également espace de rêve et de liberté.

Il décide alors d'en faire son métier. Il part à 14 ans à l'école de cirque de Châtellerault. Il découvre que le cirque est un monde bien plus vaste qu'il n'imaginait et ce également sur le plan humain. Des joies, des peines, des amitiés indéfectibles se nouent. De sa formation sportive, il garde la motivation d'être le meilleur dans tout ce qu'il touche tout en se rendant compte de l'ampleur de la tâche.

Il décide naturellement de poursuivre son apprentissage à l'école de cirque de Rosny-sous-bois où il choisit le mât chinois. Cette discipline qui nécessite une forte base très technique lui correspond parfaitement et lui ouvre également les portes de la recherche autour du mouvement. Il passera des heures à inventer de nouvelles phases pour parvenir à compter parmi les machinistes les plus singuliers de sa génération.

Au sortir de sa formation, il co-fonde alors sa compagnie, «100issues» qui tourne actuellement «Idéaux beurre noir », « Le ring » et « Sonate pour quatre ». Entre ces deux créations, il travaille avec la Cie Ultimo Momento, Cirque Aléa, Cie Bam et la Cie Kiai.

Xavier quant à lui a été formé par la famille d'acrobates italienne Nicolodi. De 1999 à 2005, elle le forme à l'acrobatie au sol. Il y apprend également la rigueur. Il faut tout simplement être le meilleur dans sa discipline, le travail est incessant, les répétitions sont nombreuses, ne jamais rien lâcher. Cette famille a des codes, la hiérarchie, le respect des anciens... Le cirque n'est pas seulement le temps du spectacle, c'est une vie à part entière.

Il rejoint le Cirque Zanzibar pour la création de « Sang et or », « cabaret Z » et « Hechicero ». C'est à ce moment là qu'il commence une nouvelle discipline, le main à main, auprès de Sébastien Soldevilla et de celle qui deviendra sa voltigeuse Chloé Tribollet. Mais surtout il découvre une autre manière d'aborder le cirque, où les numéros ne sont plus une finalité : Le monde du cirque contemporain, sa liberté et ses possibles s'ouvrent à lui. Il est fasciné et s'engouffre dedans avec ferveur. Il apprend beaucoup auprès de Jeff Odet puis il part en 2009 au Québec où il joue avec Les 7 doigts de la main dans les spectacles « Traces » et « La Vie ». Mais il se sent à l'étroit dans son rôle d'interprète. Alors en 2010, il monte un duo avec Chloé Tribollet qui sera plusieurs fois primés dans de grands festivals. En 2011, la Cie XY leur propose de les rejoindre sur le spectacle « Le Grand C ». Le travail de la compagnie autour des portés, sa manière de l'aborder et l'expérience enrichissante du collectif lui donne envie de poursuivre l'aventure et de participer à la création de "Il n'est pas encore minuit..." en 2014

ON PEUT LIRE DANS LA PRESSE ...

La Tenancière, une petite femme de poigne s'assure régulièrement que son revolver est bien en place sous une table. Elle veut garder la main sur son époux. Son homme, le Mafieux, a quelques comptes à régler, mais s'accorde un peu de temps pour admirer la Pin-up de passage dans ce bar. Celui-ci est accompagné de son Homme de Main, toujours prêt à agir. La Pin-up, elle, dont la robe rouge scintillante et les gants longs font penser à la tenue de scène de Jessica Rabbit, ne laisse personne insensible. Le Barman est le premier séduit, un brin maladroit mais fin acrobate, il est plutôt soumis aux autres personnages, il sert en priorité celui qui est le plus autoritaire. Enfin, le Malfrat complète le portrait de famille. Ils trempent dans une sombre affaire criminelle. Des coups de revolver éclatent, mais à qui profite le crime ? C'est ce que nous allons découvrir au cours du spectacle.

L'odeur enivrante du cigare s'imprègne peu à peu sous le chapiteau. Les volutes de fumée soulignent l'atmosphère pesante qui nous entraîne au beau milieu des jeux de pouvoir. Les expressions faciales et la gestuelle des personnages prennent des airs de cinéma muet. Chaque personnage est incarné, le travail des mimiques, des attitudes, des déplacements, contribuent à l'aspect théâtral. Tous ont une forte présence scénique.

Les relations entre les différents personnages sont obscures, elles se dessinent, pour mieux s'effriter ensuite. La rivalité entre les deux femmes éclate et nous fait profiter d'une performance au cerceau de la belle Pin-up. De son côté, la Pin-up quitte son déshabillé pour découvrir des dessous vintage avec porte-jarretelles afin de nous offrir une performance aérienne qui n'existe que dans l'imagination de notre Serveur rêveur. Ce Barman nous offre un panel de très belles acrobaties, souvent pour impressionner la belle Pin-up. Alors qu'une série de portés de main à main entre la Tenancière voltigeuse et son porteur de mari, le Mafieux nous donne le ton de leur relation. On ressent la tension entre eux, faite d'amour, violence et jalousie. Son mafieux d'époux croquerait bien la Pin-up et ferait bien la peau du Malfrat. Par instants, le duo Parrain et Pin-up se retrouve en arrière-plan apparaissant en ombres chinoises suggestives dans un halo lumineux. Le Malfrat quant à lui nous régale de ses performances au mâl chinois. N'oublions pas l'Homme de Main, acrobate avec la roue Cyr qui se fait malmené par son patron et le Malfrat

Avec un vrai scénario qui met en scène des personnages emblématiques - un chef de la mafia, sa femme, une pin up, un homme de main... - dans un bar à l'époque de la prohibition. Clins d'œil à Scorsese et Tarantino, sauf qu'ici les mafieux sont en plus, des acrobates de haut vol. Vertigineux.

www.szenik.eu

Avec inventivité, Xavier Lavabre et Vincent Maggionni rembobinent la pellicule argentique du classique film de gangsters pour en donner une nouvelle interprétation. En détournant les codes du film noir et en agitant les roaring twenties, ils créent un spectacle formidablement bien maîtrisé.

Sur un comptoir de bar art déco qui n'aurait pas dépareillé chez Gatsby Le magnifique, un chef de la mafia, sa maîtresse un peu aguicheuse, un tueur à gages, une femme fatale, un barman rêveur et un homme sans morale s'affrontent ou se crèpent le chignon, s'envoient, swinguent et voltigent au milieu des coups de feu, de la fumée grasse de cigare et des bonnes bouteilles d'alcool de contrebande.

Parfaitement chorégraphiée, la mise en scène de cette création intègre de façon très naturelle chacun des agrès circassiens (mat chinois, cerceau aérien, roue Cyr, acrobaties) et les enrichit généreusement d'autres références artistiques (slapstick, comédie burlesque, hip hop).

En contre-jours sépia, ces six jeunes artistes se propulsent avec grâce ou férocité au-dessus des tables, dansent le Charleston et le shimmy et convoquent Rita Hayworth et James Thierrée à venir les rejoindre sur scène. La très bonne bande musicale composée par le groupe trip hop "Chinese man" souligne l'aspect dramatique très soigné de ce cirque néo-noir.

Tel un bon cocktail à base de gin, Speakesy de RAT PACK mixe à merveille les meilleurs ingrédients des disciplines de la scène. Cirque, danse, mime, théâtre. C'est fort, ça pétille et vous en ressortez heureux.

(...)

<http://bohemeircassienne.fr/>

Stéphan Portier

Le Teaser : ICI

www.cietheratpack.wix.com

Le générique

Avec :

Clara Huet, Danseuse aérienne, comédienne
Ann- Katrin Jornot, Acrobate voltigeuse, équilibriste
Andrea Catozzi, Acrobate, comédien, danseur
Guillaume Juncar, Roue Cyr, acrobate
Xavier Lavabre, acrobate porteur
Vincent Maggioni, Mât chinois, acrobate

Accompagné par :

Régis Truchy, Coordinateur artistique, regard chorégraphique
Sur une musique de Chinese Man, arrangé par supa Jay
des scrach Bandit crew.

Thomas Ferraguti, regard acrobatique
Elsa Revol, Création Lumière
Claire Joué Pastré, Scénographe
Nadia Léon, créatrice costume
Anthony Auberix, régisseur lumière
Coline Menard, Régisseuse son
Peggy Donck et Fanny Fauvel, Production et diffusion

@credit photo : Christophe Raynaud Delage

MENTIONS OBLIGATOIRES

Coproducteurs

- Le Cirque théâtre, Pôle national des Arts du Cirque d'Elbeuf
- Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon
- Le Manège, Scène Nationale de Reims
- Les Migrateurs, Strasbourg
- Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion

Acceuil en résidence

- La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, Cherbourg Octeville
- Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque, Nexon
- Le Manège, Scène Nationale de Reims
- Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique)
- Les Migrateurs, Strasbourg
- Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion
- Furies, Pôle National des Arts du Cirque en préfiguration, Châlons-en-Champagne
- ENACR - Ecole Nationale de Cirque de Rosny sous Bois

Avec le soutien de la Drac Champagne Ardenne et de la SPEDIDAM

Avec le soutien du département de la Marne

