

L'EPATE EN L'AIR CE MONSTRE ET CIE

Le mot monstre vient du latin monstrum. Il désigne un prodige qui avertit de la volonté de dieu. C'est à partir de ce montrum que le verbe monstrare, montrer apparaît. Montrer est associé à l'acte de «faire voir», de «mettre devant les yeux», de «désigner» «d'indiquer», de «montrer quelque chose à quelqu'un». Dans notre société occidentale actuelle, le handicap de ces individus difformes, nous effraie. Le monstre humain prévient de sa présence par son anatomie défaillante. De fait, notre regard est indubitablement attiré par son anomalie physique quelle qu'elle soit. Notre réflexe est d'en détourner les yeux, en essayant d'oublier ce que nous venons de voir. Il est intéressant de constater que le monstre nous montre ce que nous n'aurions jamais voulu être ou rencontrer. La perception de l'être monstrueux réveille en nous une «inquiétante étrangeté».

LA FABULOSERIE
Eckenberger - Mère possessives

SENSIBILISATION

En amont de nos interventions, nous sensibiliserons les lycéens à notre démarche artistique autour de la monstruosité avec la venue de Xavier Jeudon, réalisateur et enseignant, dont le travail croise sciences humaines et mise en images. Il est chercheur en histoire du cinéma spécialiste de cirque et cinéma. Il viendra apporter son éclairage autour du film de Tod Browning, **FREAKS** la monstrueuse parade.

Nous irons à la rencontre de « l'art brut » ou « art hors-les-normes » en allant visiter la **FABULOSERIE**. L'art hors-les-normes désigne l'art réalisé avec d'autres normes que celles de l'art officiel. Réalisées le plus souvent par nécessité, ces créations sont fabriquées par des autodidactes pour lesquels l'acte créateur peut être pensé comme un travail passionné ou une sorte de « re-création ». Ces créations brouillent les catégories artistiques, dissolvent les frontières en s'inscrivant à la croisée de l'art populaire, l'art naïf, l'art brut, l'art outsider ...
Hors-les-normes est au-delà des normes.

Nous visiterons le **MUSEE DES ARTS FORAINS**.

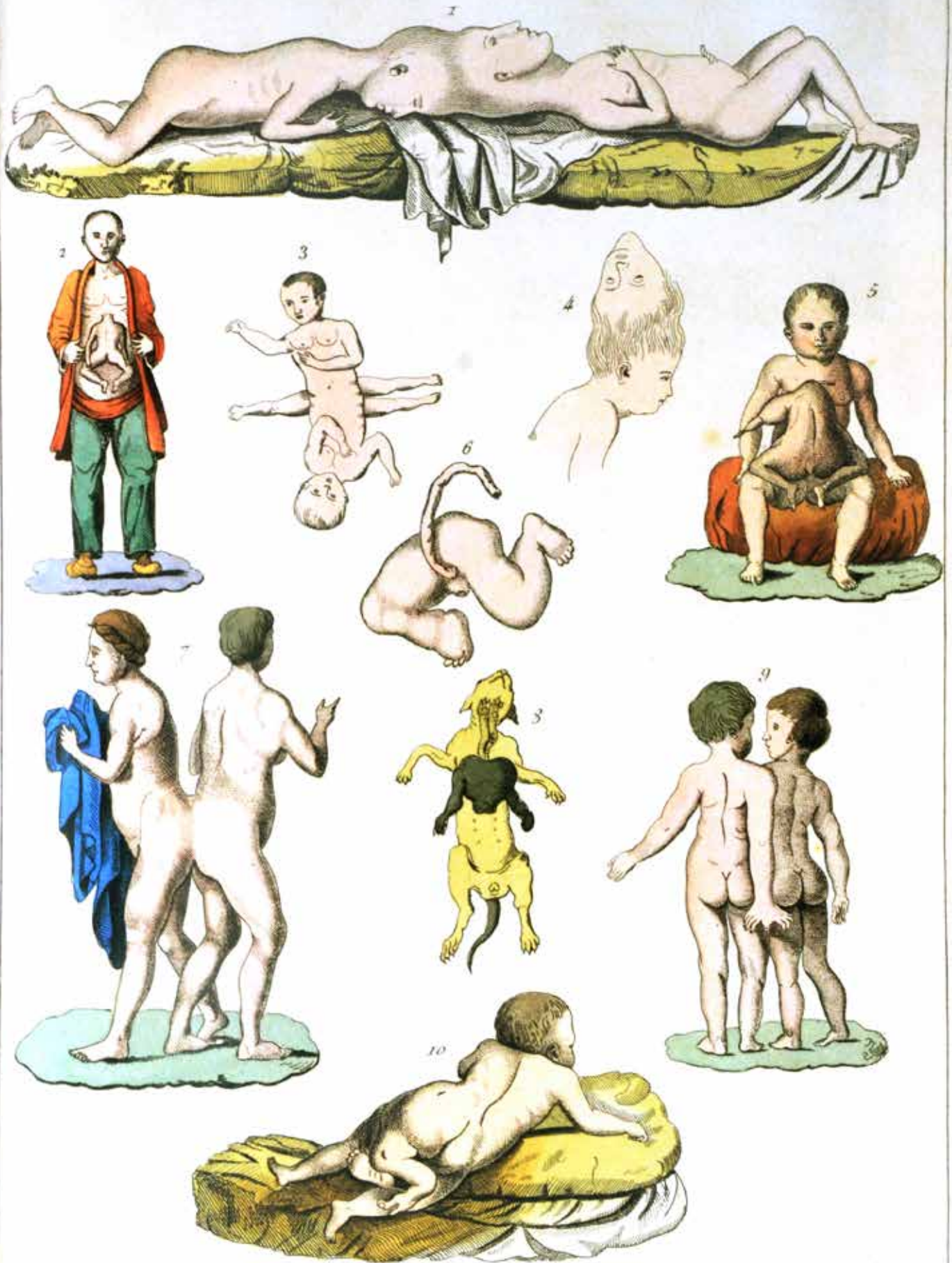
Un jardin extraordinaire, un lustre de cristal suspendu à son toit de verdure. Une fontaine magique, une montgolfière éléphant, ou une licorne jouant du piano. Une fête foraine de la Belle Epoque (fin 19ème) et ses manèges centenaires de chevaux de bois. Une petite Venise, avec sa lagune et son palais baroque. Cet univers onirique existe.

ATELIERS CRÉATIFS

Dans les années 1920, un jeune homme de 2,30 mètres visite l'annexe du Ringling Brothers Circus où sont exhibés les phénomènes humains. L'impresario Clyde Ingalls le repère aussitôt et vient lui faire cette étrange proposition : «Ça vous dirait d'être un géant ?». L'anecdote sans doute enjolivée par la légende du cirque, est néanmoins révélatrice d'une logique proprement foraine qui échappe souvent aux universitaires : le fait d'être particulièrement grand est une simple question de physiologie ; pour être un géant, il faut quelque chose de plus. En d'autres termes, le freak ne se définit pas par une qualité intrinsèque ; il renvoie plutôt à une représentation de soi, une manière de se mettre en scène, un point de vue. Il s'inscrit dans une tradition en se prêtant à une certaine modalité de présentation.

Les figures du monstre ont toujours été omniprésentes dans l'histoire de l'art occidental de l'antiquité à nos jours ; elles hantent les mythes, les récits, accompagnent les figures du début des temps, de la fondation du monde, de la création, ou bien encore de la décadence, du mal, de l'enfer. Cependant, ces figures avaient une autre face que celle du bien, du beau, autrement dit, elles étaient un marqueur de valeur. Néanmoins, ces créations monstrueuses trouvaient leur source dans l'imaginaire et pouvaient croiser la réalité des anatomies monstrueuses maintenant étudiées par la science. Parallèlement, les artistes contemporains utilisent à nouveau ces monstruosité anatomiques. Est-ce qu'il y a dans cet emprunt un objectif éthique, ou autre, qui se traduit par une esthétique du corps monstrueux ? Celle-ci a toujours existé dans l'art, mais elle était plutôt reléguée dans les représentations infernales ou mythologiques. Au contraire, aujourd'hui, elles sont sur le devant de la scène. Pourquoi ?

Dans le projet "MONSTRE & Cie" nous irons à la recherche de notre propre monstruosité, réelle ou fictive et en ferons un outil de divertissement que nous mettrons en scène dans des entresorts forains.

CREATION 2016/17

MONSIEUR ANTOINE, une nouvelle création de la Cie l'Épate en l'Air

Pour Monsieur Antoine, l'arrivée dans chaque ville et village est l'occasion de conquérir une nouvelle audience. Qui pourra résister à l'apprentissage des authentiques règles qui régissent l'univers. Apparition, disparition, retour, transformation : devant tant de conviction, comment ne pas modifier sa vision du monde.

Toutefois, la méthode utilisée consiste à n'aborder la théorie qu'après l'expérimentation - et celle-ci, pour être toujours concluante, ne permet pas toujours l'expression d'une doctrine stable.

Devant tant de mystères, le public s'abandonne aux croyances les plus molles. Devant tant de mauvaise volonté de ses concitoyens, Monsieur Antoine est contraint d'augmenter la dose.

Au plateau :

un artiste seul en scène

Durée prévisionnelle :

56 minutes et 23 secondes

En tournée :

1 artiste et 2 techniciens

Aisance de diffusion :

Dans la yourte de la Cie (75 spectateurs) ou pour les salles (jusqu'à 400 spectateurs). Adaptation ultérieure pour la rue

Disciplines :

Magie, tragi-comédie, burlesque, cirque, danse, musique et univers sonores, et procédés physiques de brouillage des perceptions

Langue :

Français pour la francophonie et traduction simultanée par des comédiennes autochtones pour les autres zones linguistiques

Couleurs, matières, textures et saveurs :

complémentaires, peu visibles, ectoplasmiques, sucré/salé/astringent

Argument :

Monsieur Antoine survivra-t-il à l'œuvre entreprise ?

Après une première année de résidence en 2015-16, L'épate en l'air Cie intégrera sa 2ème année de présence à son activité artistique autour de la création d'un spectacle solo. L'occasion de confronter son propre travail de recherche et création avec celui que nous mènerons avec les élèves, l'un nourrissant l'autre et inversement. L'émulation sera possible, car l'argument de la nouvelle création de la Cie (exposé aux lycéens dans un partage de processus créatif) exploite lui aussi le traitement du thème de la monstruosité au travers d'un personnage «Monsieur Antoine» dont la démesure, l'opiniâtreté et l'orgueil en font un monstre de conviction, d'endurance et de mauvaise foi.

RESTITUTIONS

Approchez Mesdames et Messieurs, approchez !
Venez voir le plus grand spectacle du monde
Venez rire à ventre déboutonné
Avec Gros-Thomas, Turlupin et le fameux Garguille
Venez vous épanouir la rate avec Bobèche
Galimafré, Gringalet et ce drôle de Bambochinet.

Venez découvrir Curtius et ses figures de cire
La girafe de Charles X, le célèbre nain géant
Méliès et ses projections de plein vent
Le French Gangan, les animaux savants
La Fée Électricité et le pauvre homme cornu.
Venez trembler avec les voltigeurs, les funambules
Les premiers aéronautes et les diables du Pérou
Venez admirer les dompteurs de fauves
Les danseurs de cordes, les découpeurs de silhouettes
Venez écouter l'homme-orchestre
La vielleuse et sa marmotte
Piaf et les chansons de la rue.

Venez danser sur le Pont-Neuf
Avec le montreur d'ours, le marionnettiste
et ses comédiens de bois
Venez goûter la thériaque, l'orviétan
la poudre de fourmi
Et toutes ces drogues et onguents
Qui guérissent de la phtisie, de la peste, de la gale
Et de toutes les maladies rares.

Venez applaudir Madame Saqui
et sa troupe d'acrobates
Le mime Debureau et les contorsionnistes
Venez écouter tous ces bailleurs dé balivernes
Qui vous conteront des histoires à mourir debout
Venez vous distraire à la foire Samt Laurent
A la foire du Lendit, à la foire Samt Germain
Et à la fete foraine.

Venez écouter la triste fin du singe Fagotin
Qu'un dénommé Cyrano embrocha
comme un perdreau
Venez vous encanailler sur le boulevard du Crime
Dans la descente de la Courtille ou dans la prison
des comédiens.
Venez voir ces inconnus du macadam
ces buveurs d'infinis
Qui improvisent avec rien, une simple flaque d'eau
Un spectacle de rue.

Venez vous voir enfin, peuple de badauds
embabouinés et rêveurs
Venez retrouver votre enfance
Approchez Mesdames et Messieurs, approchez !
N'ayez pas peur, approchez !
Cela ne dure qu'un déjeuner de soleil
Mais il vous nounira pour longtemps.

***La fête foraine s'installera au coeur de l'établissement scolaire.
Constituée de stands, attractions, entresorts, réalisés et animés par
les élèves, elle ouvrira ses portes à l'ensemble des lycéens.***

vous Avez Certainement pris connaissance de ce
n'est pas SEUL: Mais, est ENTOURÉ DE NOMBREUX ANIMAUX

HOMME SINGE
VIVANT

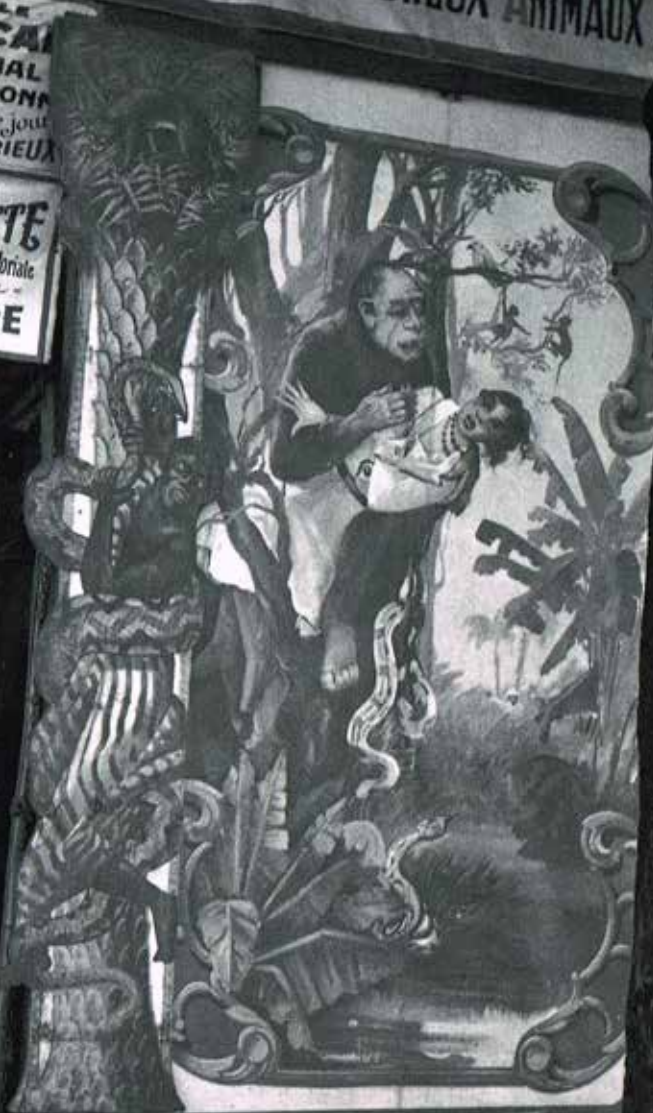
Sa COLLECTION
de Reptiles
les Serpents
BOA CONSTRICTORS
Python Rose Lézard
Tortues Géantes

LE
PECARI
ANIMAL
- INCONN
- chaque jour
TRES CURIEUX

BOUSTES
EGYPTE
STRUCTEURS
PTILES

LES
FOURMILIERS
- DES INDES
- ne se nourrissant
QUE DE
FOURMIS

LA
CIVETTE
d'Afrique Equatoriale
- ANIMAL -
TRES RARE

... l'attaque par la VOIX
L'INVASION de la TRIBU
... lesquels se trouvait
"L'HOMME SINGE"
... son CADEMAS pour
avec ces Pareils d'une
... les Mettent en Liberté.
... l'ouverture, qui dura
... nous avons Réussit
... Singes dans un Autre.
... la fin fut Passée
"L'HOMME SINGE"
... l'heure au Matin bien fatigué
... l'interieur de cette
... nombreux Collègues
... l'interieur de cette
... S'IMPOSE

HOMME-SINGE VIVANT

GRANDES CURIOSITES
A L'INTERIEUR
IL FAUT VOIR
L'HOMME SINGE
VIVANT
Capturé près de sa tribu
400km de JAVA (INDES NE)
et homme-animal forme
intermédiaire entre le singe
et l'homme.
L'homme-singe vous est présenté
vivant, à l'intérieur. Le public
pourra le comparer aux côtés
d'un chimpanzé vivant aussi
A L'INTERIEUR d'autres ani

AUTOUR DU PROJET

Si le Théâtre forain associé à nos valeurs circassiennes reste le moteur du projet, de nombreuses disciplines enseignées viendront s'y agréger.

- ➔ **Etude**
de cas d'une entreprise artistique et culturelle ; L'épate en l'air Cie : structure juridique, management, fonctionnement, sources de financements, activités ...
- ➔ **Ateliers**
«Aériens» pour les élèves volontaires
- ➔ **Remobilisation**
scolaire pour les élèves (collégiens et lycéens) en voie de décrochage dans des ateliers autour de l'estime de soi et une restitution possible sous la forme de prises de vue photographiques « monstrueuses » intégrées à la fête foraine.
- ➔ **Confrontation publique**
des étapes de création de la Cie sous la yourte au lycée.
- ➔ **La yourte**
support d'étude pour les classes technologiques : études thermiques, habitat nomade, «connectivité» et développement durable, arts appliqués ...
- ➔ **Cie ressource**
auprès des professeurs volontaires pour développer la thématique des Monstres dans leurs enseignements et s'impliquer dans la restitution finale de la fête foraine.

- ➔ **Découverte et fréquentation de lieux de création et diffusion,**
construction d'un jugement esthétique avec les partenariats :
 - ~ Théâtre de Brétigny-sur-Orge
 - ~ Pôle Cirque d'Antonypour des représentations de spectacles en lien avec le thème de la résidence.

- ➔ **Partenariat avec le Cinéampes** (art & essais)
autour de la programmation du cycle "Cirque et Cinéma" - 2ème édition.

- ➔ **Confrontation publique**
des étapes de création de la Cie sous la yourte au lycée.

- ➔ **Invitation**
des élèves aux représentations de la Cie diffusées sous la yourte sur le territoire du sud Essonne (E.P.S. Barthélémy Durand et Villages de la CAESE)

L'ensemble de ces actions est accessible à toutes les classes qui le souhaitent.

L'ÉPATE EN L'AIR CIE

La Compagnie l'Épate en l'Air est une entreprise artistique fondée en 1997 par deux artistes, auteurs et interprètes : Antoine Dubroux, auteur, photographe, comédien-clown, metteur en scène, et Véronique Stékelorom, auteur, danseuse aérienne, chorégraphe et pédagogue.

La compagnie crée des spectacles de cirque contemporain construits sur des cohérences dramaturgiques qui exploitent plusieurs disciplines artistiques : acrobatie, jonglage, art dramatique, danse, clown, musique, magie, photographie et vidéo. Elle met aussi en oeuvre des ateliers/ actions artistiques sur mesure, combinant autant que faire se peut les différentes disciplines artistiques maîtrisées. Ces actions artistiques s'adressent à tous les publics : scolaires, personne âgées, habitants, parents-enfants, personnes en situation de vulnérabilité. Elle initie des projets photographiques à grande échelle.

De spectacles en duo à ses débuts, la Cie a su ouvrir son univers et constituer des équipes d'artistes pluridisciplinaires lui permettant de concevoir des productions impliquant jusqu'à 10 artistes.

20 années de création artistiques, 9 productions (Mobile, Fée l'un pour l'ogre, Des corps/décors, Jeux en l'air, Dancing Color Box, Petites histoires de cubes, Jungle box, Pirouette, Les Mongol'fiers), une quarantaine de représentations/an en moyenne ; 200h/an d'ateliers créatifs en moyenne.

En 2014, après 8 créations de spectacles de cirque à dominante aérienne diffusés en plein-air et en salles, la Cie prend une orientation artistique autour de la puissance dramaturgique du clown et se dote d'une structure itinérante : une yourte-spectacle de 8 m de diamètre. Au travers de ce projet, la Cie souhaite élargir ses potentialités créatives et se rapprocher des publics les plus éloignés de la culture. Elle travaille en lien étroit avec les communes, les structures culturelles et des groupes de personnes constitués, à la co-construction de projets artistiques permettant une résonance entre ses enjeux créatifs et les enjeux de territoire.

Les spectacles de la Compagnie sont diffusés sur le territoire de l'Essonne et le territoire national.

Au titre d'un travail de recherche et d'interventions artistiques auprès de publics vulnérables, la Compagnie développe une présence constante dans l'hôpital - l'E.P.S. Barthélémy Durand d'Etampes. La Compagnie poursuit simultanément un objectif d'innovation et d'élargissement des publics. Elle va chercher auprès de tous les publics ses capacités d'émerveillement, son besoin d'être surpris et son intelligence des situations.

Une résidence artistique inscrite sur le territoire du Sud Essonne

Ce projet de résidence en milieu scolaire s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement de l'implantation territoriale de la Cie Lé pate en L'Air depuis 2013. Elle tisse des liens étroits avec :

- Le service culturel de la CAESE

(Convention pluriannuelle d'objectif de résidence artistique territoriale) et les structures culturelles s'y rattachant (musée intercommunal, centre culturel de Méréville, service du patrimoine ...)

- L'établissement public de santé mental - E.P.S.

Barthélémy Durand d'Etampes

(Convention pluriannuelle d'objectif en cours de signature).

- La Région Ile de France

(Résidence artistique de territoire Cirque & Art de la rue depuis 2015)

- Le Département de l'Essonne

(Aide aux projets des acteurs artistiques et patrimoniaux)

Le lycée Geoffroy St Hilaire est devenu un interlocuteur privilégié depuis la participation de la Cie à la semaine artistique 2015 et la réussite du projet de street photographie d'Antoine Dubroux : ART DE TOI.

Le service culturel de la CAESE a choisi de déléguer «Lé pate en l'air Cie» comme structure culturelle porteuse du projet de résidence artistique en milieu scolaire au lycée Geoffroy St Hilaire 2015-16 et renouvelle sa confiance pour le projet suivant.

VERONIQUE STEKELOROM

**Auteur, Danseuse aérienne,
Chorégraphe, Pédagogue.**

Des exhibitions de son enfance à son professorat, la danse l'a toujours accompagnée comme une seconde nature. Pierre Doussaint, Jacques Patarozzi, Régine Chopinot lui en transmettent les fondamentaux. Elle explore la danse - escalade avec Laura de Nercy (Cie Roc In lichen). Passionnée par cette « machine » qu'est le corps humain, elle se forme aux techniques d'analyse du mouvement (BMC, Mathias Alexander, kinésiologie avec Odile Rouquet) et affine encore son expression dansée. Le hasard l'a menée sous le chapiteau du cirque des Noctambules. Elle y trouve un chemin vers une forme de chorégraphie au Cirque : l'aérien. Dès lors, elle n'aura de cesse d'explorer cette 3ème dimension comme complément naturel de son être dansé.

En 1994, ses pas s'imbriquent dans ceux d'Antoine Dubroux pour progresser ensemble vers une nécessité créative, dont le Duo sur perche aérienne sera le premier symbole de leur force commune. La création en 1997 de la compagnie « L'Épate en L'Air » lui offrira l'outil de production nécessaire à la concrétisation de ses enjeux artistiques. Véronique danse comme elle vit, le mouvement lui vient naturellement à propos. Souvent objet du désir de son partenaire, elle se prête au jeu avec une trompeuse bonne humeur et en ressort toujours plus vivante et lumineuse... toujours plus robuste. Guidée par un enjeu de « transmission » indissociable de son activité créatrice, elle partage ses expériences artistiques avec de nombreux publics lors de stages, résidences artistiques ou interventions en milieux scolaires et hospitaliers. En 2016, elle performe dans la nature dans des spectacles d'improvisations dansés et aériens.

ANTOINE DUBROUX

**Auteur, Comédien-clown, Metteur
en scène, Photographe.**

Un regard franc et aiguisé fait de lui un photographe sensible et averti. Il voit le monde en grand-angle dont il sait tirer les gros plans. Le cirque vient à lui comme une rencontre inattendue et passionnée : acrobates, jongleurs, équilibristes, trapézistes et contorsionnistes défilent devant son objectif, tant et si bien qu'il les rejoint dans leur pratique. Sa rencontre avec Véronique Stékelorom sous le chapiteau du cirque des Noctambules fera de lui un acrobate – porteur aérien et marque le début de leurs projets artistiques communs. La mise en scène s'imposera alors pour lui comme le prolongement logique de son travail photographique : mettre en mouvement des images éphémères le temps d'un spectacle.

Aux côtés de Véronique, sa muse, il conçoit des spectacles aux titres poétiques et clins d'œil comme Fée l'un pour l'Ogre, Des corps Décors ou encore Mobile en hommage à Calder. Ils inventent des machines à marcher à l'envers ... et créent la compagnie « L'Épate en L'Air ».

Sa passion pour l'architecture contemporaine l'entraîne vers des conceptions scénographiques à l'évidente simplicité.

Au fil du temps sa personnalité le mène vers une expression clownesque évidente. Il se forme au Centre national des arts du cirque de Chalon en Champagne (CNAC) auprès de Gilles Defacques, Fred Blin (le Chiches Capons) et Pierre Pilatte. Puis monte le duo clownesque « Les Mongol'fiers ». En 2016, il se lance dans la création d'un spectacle solo, « MONSIEUR ANTOINE ».

XAVIER JEUDON

**Réalisateur, Enseignant,
Chercheur**

Est réalisateur et enseignant. Son travail croise sciences humaines et mise en images.

Chercheur en histoire du cinéma, il prépare une thèse sur «Le tabou des origines foraine du cinéma américain».

Coordinateur technique de la cellule vidéo de l'Hôpital Necker, il travaille pour la recherche médicale en apportant des solutions techniques aux attentes des psychologues, pédopsychiatres, linguistes et ingénieurs qui l'entourent.

Membre fondateur des Ecrans Citoyens, il organise des projections débats où dialoguent public, réalisateurs (Jean-Luc Godard, René Vautier, Peter Watkins...), militants, anthropologues (Luc de Heusch), psychanalystes (Elisabeth Roudinesco), écrivains (Benoîte Groult, Henri Alleg...)...

Membre d'Artistes & Associés, il participe à la réflexion et à la constitution d'un archiver de l'art contemporain.

AXEL GUY

**Régisseur général, Monteur en
chapiteaux**

Jovial, relationnel et patient Axel est un régisseur prêt à toutes les aventures artistiques les plus folles. Spécialiste dans le montage - démontage de structures nomades, éclairagiste sensible et averti, sonorisateur de toutes les situations, il est le "couteau suisse" des compagnies et structures de Théâtre de Rue et des Arts du Cirque. Pédagogue attentionné, il aime partager sa passion auprès des publics novices.

L'EPATE EN L'AIR OIE

Espace Waldeck Rouysseau, Allée du Docteur Bourgeois - 91150 Etampes

artistique : 06 60 29 50 24 - administratif : 07 81 25 12 82

contact@lepateenlair.com

www.lepateenlair.com

Licences d'entrepreneur de spectacle N° 1-1092366 - N°: 2-1043613 – N°3-10922367

LUDWIG BIRBEL
2011/14

MYSTERE

MAGIQUE

FREAK

CREATION CINEMA

CORPS

**

FOIRE

JEUX

SPECTACLE

THEATRE DE RUE

REVE