

Dossier de production
Musique / Cirque

Deux hommes jonglaient dans leur tête

Conception et interprétation Roland Auzet et Jérôme Thomas
Sous le regard de Mathurin Bolze
Musique électronique "live" Wilfried Wendling

Deux hommes jonglaient dans leur tête

Conception et interprétation

Roland Auzet et Jérôme Thomas

Sous le regard de

Mathurin Bolze

Musique électronique "live"

Wilfried Wendling

Création Lumière

Bernard Revel

Assisté de

Dominique Mercier-Balaz

Construction et conception des instruments

Robert Hébrard

Production déléguée ARMO/Cie Jérôme Thomas

Coproduction Act Opus / Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône

Tout d'abord il y a la présence insolite des objets sonores. Globes ? Sphères ? Statues ? Totems ? D'abord silencieux, ils vont peu à peu s'animer, sous les doigts du jongleur et du musicien, devenir des objets générateurs de sons, habités d'une vibration propre. Sont-ils les objets du jongleur, sont-ils les instruments du musicien ? Dans l'espace peu à peu démultiplié par les miroirs, le jongleur et le musicien se confondent. Ils mettent en oeuvre une communauté de gestes, se rapprochent, s'imitent et se répondent. La poésie naît de l'étrange manipulation qui joue sur l'échange, la magie, l'illusion. Illusion des balles et de leur reflet, illusion des baguettes qui viennent se glisser dans le mystérieux ballet. Faut-il regarder ? écouter ?

Jérôme Thomas et Roland Auzet revisitent le monde. Si les sphères évoquent les lointains cabinets de curiosité, la musique et le jeu viennent pour autant nous rappeler à la modernité. Les sons, les gestes, les corps, les objets, tous se regroupent autour d'émotions sonores et visuelles. Jérôme Thomas et Roland Auzet incarnent d'étranges dompteurs d'objets fauves. Ils ponctuent leurs accès d'humeur d'étranges sonorités humaines. La tension naît de la friction entre ces corps volontaires et la résistance des choses. Cette relation tient de la joute et de la chorégraphie, de l'affrontement et du dialogue. Ce partage de la scène, des sons et des savoir-faire se fait grâce à Mathurin Bolze qui regarde, observe et détermine le sens, grâce à Wilfried Wendling qui écoute et interprète les sons électroniques. Quatre acteurs d'un concert imaginaire où s'imbriquent le visuel, le sonore, le mouvement et le temps. Dans l'ombre, Robert Hébrard, créateur d'instruments sonores, installation plastique et musicale. Faire exister ce qui n'existe pas.

Octobre 2008

Roland Auzet Compositeur - Percussionniste

Compositeur, percussionniste et metteur en scène qui se définit lui-même comme un « écrivain de plateau », directeur général et artistique du Théâtre de la Renaissance d'Oullins depuis juin 2011, Roland Auzet est un artiste polymorphe. Elève de Georges Bœuf (composition) et de Gérard Bazus (percussion) au Conservatoire de Marseille, puis de Gaston Sylvestre au Conservatoire de Rueil-Malmaison, avant d'entrer au Conservatoire de Paris et à l'École de Cirque d'Annie Fratellini, Roland Auzet a été lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet en 1991. Il réalise l'année suivante le drame musical *Histoire d'un Faust* avec Iannis Xenakis dont il dit : « Il est le maître que je relis sans cesse, et avec qui j'essaie de me frayer un chemin de pensée et de construction des projets que je conduis. »

En 1997, Auzet suit le cursus de Composition et d'informatique musicale de l'IRCAM, dans le cadre duquel il conçoit *OROC.PAT*, suivi du *Cirque Tambour*, et de *Schlag !*. Il réalise ensuite plusieurs projets artistiques en collaboration avec des artistes de cirque (Jérôme Thomas, Mathurin Bolze), des plasticiens comme Giuseppe Penone, des chorégraphes (Angelin Preljocaj, François Raffinot), des metteurs en scène (Jean-Louis Hourdin).

Il fonde en 2000 la compagnie Act-Opus avec laquelle il est en résidence à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône entre 2005 et 2011. Il y compose et met en scène ses projets, construits à partir de textes d'Ovide, Maurice Dantec, Rainald Goetz, Eduardo Arroyo, Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé.

Sa vingtaine de pièces de théâtre musical et œuvres scéniques sont pour lui autant de moyens de sensibiliser le public à la musique contemporaine et d'aborder les thèmes fondamentaux de la vie. Il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2007.

Ses dernières créations (2012/2013) ont été *Histoire du soldat* avec Thomas Fersen, *Tu tiens sur tous les fronts* de Christophe Tarkos avec Hervé Pierre et Pascal Duquenne et *Aucun homme n'est une île* de Fabrice Melquiot.

En mars 2014, la création d'un opéra de chambre, *Steve Five*, verra le jour en collaboration avec l'Opéra de Lyon.

Jérôme Thomas Jongleur

Jongleur d'abord formé au cirque avec Annie Fratellini et au cabaret.

L'association ARMO/Cie Jérôme Thomas voit le jour en 1992, six spectacles sont créés entre 1992 et 2000, puis en 2001, *Cirque Lili*, création sous chapiteau, ramène Jérôme Thomas vers le cirque. Seront ensuite créés, *Milkday*, *Le fil...et ses invités*, *Pong* puis en 2006 *Rain/Bow, arc après la pluie*, ballet jonglé en deux parties pour dix artistes. 2008 est fertile en créations, avec *Libellule et Papillons !! Papillons !* (version rue), *Sortilèges* et *Deux hommes jonglaient dans leur tête*. La même année, il participe au spectacle de Jean Lambert Wild *Le Malheur de Job*. En 2009, il participe à l'*Idéal Club 2* des 26000 couverts et conçoit avec Isabel Ettenauer un concert circassien : *Clownerie*. Cette même année, il entame la série des Untitled#, performances en solo et in situ. En octobre 2010, il crée *Ici* avec Markus Schmid et Pierre Bastien. En 2012, il crée avec Jean-Marie Maddeddu, *Sur des œufs* au mois de décembre de la même année, il crée *Colosse* dans le cadre de ses interventions à l'Académie Fratellini auprès des apprentis en cursus jonglage.

En 2013, il crée *FoResT*, un spectacle pour le chapiteau de bois et de toile rouge de la Compagnie. En même temps que ces pièces plus écrites, Jérôme Thomas a poursuivi une recherche sur l'improvisation et la relation entre jonglage et musique.

En parallèle de ses propres créations et interprétations, Jérôme Thomas s'attache à transmettre sa pratique aujourd'hui connue sous le nom de « jonglage cubique » par le biais de stages, ateliers et workshop en France et à l'étranger.

Il a été l'instigateur, avec l'aide de nombreux artistes et du Théâtre 71 de Malakoff, du *Festival Dans la Jungle des Villes* qui s'est tenu de 1996 à 2001.

En octobre/novembre 2001, il a été directeur artistique des *Arts de la Jungle* à La Villette dans le cadre de l'Année du Cirque.

Il a reçu en 2003 le prix de la SACD pour les Arts du Cirque et a été élu en 2009 Administrateur délégué - Arts du Cirque à la SACD.

Mathurin Bolze Artiste de cirque

Mathurin Bolze s'initie au spectacle avec le metteur en scène Jean-Paul Delore (quatre créations) puis effectue un stage chez Archaos (Tournée *Métal clown*) avant d'intégrer le Centre National des Arts du cirque. À sa sortie, il rejoint le collectif de cirque Anomalie au cours de la tournée du *Cri du caméléon* du chorégraphe Joseph Nadj. Il est dès lors partie prenante des créations collectives de la compagnie telles que *33 tours de piste* (concert cirque) et *Et après on verra bien...* Suite à leur rencontre à l'occasion du spectacle de promotion du CNAC Sur un air de Malbrough, il retrouve François Verret pour la création de *Kaspar Konzert* puis, pour *Chantier Musil* et *Sans retour* (Avignon 2006). Conjointement, il participe aux travaux de recherche chorégraphique en apesanteur menés par Kitsou Dubois. En 2001, il est co-fondateur de la compagnie Les Mains les Pieds et la Tête Aussi en tant que directeur artistique, au sein de laquelle il crée le solo *Fenêtres* en 2002, le spectacle *Tangentes* en 2005, le duo *Ali* en 2008 et tout dernièrement *Du goudron et des plumes* : pièce de cirque pour cinq interprètes sur une musique originale de Philippe Foch et Jérôme Fevre. Également, il est regard extérieur des projets du circassien Xavier Kimintitulés *#.0* et *100% croissance* portés par la Cie Akys Projecte et de la création *Singularités ordinaires* proposée par le Collectif GdRA ou encore d'une collaboration entre le jongleur Jérôme Thomas et le musicien Roland Auzet pour *Deux hommes jonglaient dans leurs têtes*.

En 2009, il reçoit le prix "Arts du cirque" de la SACD.

Wilfried Wendling Musique électronique "live"

Wilfried Wendling étudie l'écriture (harmonie, orchestration, analyse, contrepoint) au CNR de Rueil-Malmaison puis au conservatoire supérieur de Paris pour ensuite se consacrer à la composition grâce à Georges Aperghis puis Philippe Leroux. Il collabore à différents projets technologiques pour des compositeurs comme Ivan Fedele, Jean-Baptiste Barrière ou Reiner Beusch. Il est depuis membre du collectif La-Kitchen. Ces compositions uniquement musicales ont également été jouées par différents ensembles. Depuis 2000, il co-dirige l'Ensemble Diffraction. Dédié à la création de spectacles pluridisciplinaires utilisant systématiquement textes et électronique, l'Ensemble Diffraction a créé de nombreuses "performances de théâtre sonore". Il crée également plusieurs musiques de scènes, ainsi que des installations sonores pour différentes expositions. Initié à l'improvisation par Hélène Breschand, leur duo explore actuellement des formes ouvertes

associant texte, vidéo, lumière et scénographie. Il est membre, avec Eryck Abecassis, de l'Ensemble KERNEL, créé par Kasper T. Toeplitz. Très tôt intéressé par la scène et le texte, Wilfried Wendling crée dès 1995 la compagnie Prométhée avec laquelle il compose et met en scène six spectacles pluridisciplinaires notamment présentés au Théâtre des Amandiers, l'Odéon-Théâtre de l'Europe et à la Maison de la Poésie de Paris.

Il a récemment été nommé à la direction de La Muse en Circuit, centre de création musicale implanté à Alfortville.

Robert Hébrard Concepteur - Constructeur des instruments

Robert Hébrard a toujours pratiqué, de façon assez autodidacte, peinture, sculpture, musique, architecture. Aussi, dès qu'il cesse d'enseigner la philosophie, il invente un chemin personnel de création artistique, alliant intimement musique et arts plastiques. Après plusieurs séjours d'études musicales à Bali puis en Afrique, il crée une grande famille d'instruments de percussion dont il fait varier formes et dimensions jusqu'au gigantesque. Désormais ce sera sa spécialité : l'Architecture Musicale.

En 1981, il crée le GRIMUS (groupe de recherche sur l'instrumentation musicale). C'est dans ce cadre qu'il développe ses divers secteurs d'activité : recherche fondamentale en acoustique instrumentale, réalisations pour des compositeurs et pour le théâtre musical, formation musicale, enseignement du balafon, composition, spectacles vivants, architecture musicale.

En 1995, il met fin à cette forme associative et continue son activité comme artiste libre. Aujourd'hui il a installé ses ateliers près de Vendôme où il se consacre, à côté de la facture instrumentale, à faire vivre un de ses instruments préférés : l'Orgue à anklung.

Robert Hébrard a créé de nombreux instruments pour G.Aperghis, I.Xénakis, F.B. Mache, Bernard Lubat, Steve Lacey, Ariane Mnouchkine, Roland Auzet...

Ses « Architectures Musicales » : les Villages Musicaux d'Anduze et de Rennes Le Château, La Maison du Futuroscope, Le Musée des instruments de Montoire, L'oiseau de feu de Tanger...

Ses expositions : en France Le Centre Pompidou, Le Musée d'Art Moderne, La Cité de la Musique, Musicora, La Chartreuse de Villeneuve les Avignons, Le Barbican Center à Londres, installations à Venise, Florence, Palerme...

Il a donné de nombreux concerts avec le groupe ONKRR (Pablo Cueco, François Bedel, Sylvain Kassap, R.Hébrard) en France et à l'étranger, puis avec le groupe africain FARAFINA.

Aujourd'hui, Robert Hébrard a mis en chantier un nouvel instrumentarium scénique pour la prochaine création avec Roland Auzet et la danseuse indienne Arushi Mugdal.

Mathieu Braunstein

| Télérama | 24 novembre 2009

Scènes | ARTS DE LA PISTE

DEUX HOMMES JONGLAIENT DANS LEUR TÊTE

PAR JÉRÔME THOMAS ET ROLAND AUZET

LA BOULE ET L'OEUF

Un jongleur et un percussionniste au milieu d'instruments étranges.

Du cirque musical plein d'invention.

L'un jingle avec des grelots de tailles différentes sortis de sa poche, tandis que l'autre arpège sur un œuf musical, un des drôles d'instruments en bois qui peuplent le plateau. Livrés à leur art, à leur manie, les deux hommes ressemblent un peu à deux cambrioleurs, entrés par effraction dans l'atelier d'un fabricant de jouets. Leur entrée en lice est d'ailleurs particulièrement soignée : le jongleur, grand escogriffe, avance perché sur des tambours de bois que le musicien fait résonner à l'aide de longs bâtons. Pas sûr que ces deux-là se connaissent vraiment. Passé le temps de la découverte – le rebond des balles pour l'un, le rythme des baguettes pour l'autre –, chacun part vaquer à son exploration...

On ne présente plus Jérôme Thomas, roi de la jongle et rénovateur des arts de la piste. On connaît moins Roland Auzet, compositeur contemporain, passé par une école de cirque, pourtant lui aussi homme de scène. Discret et assuré, il met en branle des instruments imaginaires, aux accents sourds ou métalliques, évoquant par moments le gamelan de la lointaine Indonésie. D'autres présences, en filigrane, se font sentir sur le plateau. Comme celle de Robert Hébrard, luthier fantastique, inventeur de toutes ces roues, sphères à mobiles et œufs sonores, conçus sur le principe du culbuto... Ou encore celle de Mathurin Bolze, ex-trampoliniste passé à la mise en scène – sa maîtrise de la star à cinq balles, aux débordements ici canalisés, dominés, n'est pas le moindre de ses mérites. Jérôme Thomas, électron libre de la piste, se plie à la dure discipline du rythme musical.

De cette rencontre non forcée, imaginée par l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, chacun sort apaisé, grandi.

*Pour avoir des informations sur les conditions financières de tournée,
merci de contacter la Cie Act Opus.*

Spectacle également proposé lors de séance scolaire pour enfants à partir de 7 ans
(Possibilité de 2 représentations par jour)

Jauge enfants : 300

Durée : 55 min

Pour plusieurs représentations nous consulter

Fiche technique fournie sur demande

CONTACT

Cie Act Opus cie.actopus@gmail.com 06 75 95 00 76

© photo Julien Piffaut

-- Act-Opus est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes, le Conseil régional Rhône-Alpes et de Bourgogne et subventionnée par le Conseil général de Saône-et-Loire

-- ARMO/Cie Jérôme Thomas est conventionnée par la DRAC et le Conseil régional de Bourgogne