

Le
Théâtre

CENTRE NATIONAL
DE LA MARIONNETTE*
LAVAL

CIRQUE, DANSE

22 & 23
JAN

20H30

GANDINI JUGGLING

Smashed

De Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala

👤 Tout public dès 8 ans 🎧 Visuel, sans parole

www.letheatre.laval.fr

Dossier d'accompagnement

*EN PRÉPARATION · Licences : 1-1042042 / 2-1042043 / 3-1042041 · Photo : © Ryoko Uyama

"Actuellement, le travail de Gandini Juggling et ma contribution en tant que directeur artistique est plus crédible que jamais et je trouve ça très enrichissant. De plus, je suis très flatté de commencer deux futures collaborations avec le London Royal Opera House cet automne, "4x4 Architecture Éphémère" et "Wagner in the Garden". La compagnie a actuellement une bonne réputation dans le monde de l'art. Ensemble, avec Kati, notre ambition a toujours été de dépasser les préjugés sur la nature du jonglage et nous ressentons que cela avance progressivement."

Sean Gandini, Août 2013

PRÉSENTATION

Gandini Juggling - La Compagnie

Formé en 1992 par les jongleurs de renommées internationales Sean Gandini et Kati Yla-Hokkala, Gandini Juggling continue d'être à l'avant-garde du cirque contemporain, réinventant et dynamisant le jonglage du 21ème siècle.

Gandini Juggling célèbre le jonglage sous toutes ses facettes, explorant ce que le jonglage est mais aussi ce que le jonglage peut être. Actuellement ce collectif en constante évolution composé de virtuoses jongleurs, se développe régulièrement incluant parfois jusqu'à 20 artistes pour des événements exceptionnels et des projets d'envergure. Extrêmement prolifique, ils créent constamment de nouveaux spectacles, des fusions radicales de l'art du jonglage aux représentations théâtrales grand public, des études chorégraphiques aux routines commerciales.

Depuis leur début, les Gandini ont effectué plus de 5000 spectacles dans 50 pays et ils jouent dans de nombreux festivals et salles, les plus prestigieuses du monde. Des musées d'arts Contemporain en France aux grands Opéras en Allemagne, des théâtres au Liban aux chapiteaux en Argentine. Plus près de chez eux, on peut les voir dans les grands festivals en plein air au Royaume-Uni ainsi que dans les grands théâtres dont le Royal Opéra House et le Royal National Théâtre de Londres.

Gandini Juggling ont toujours collaboré avec de nombreux leaders culturels de tout horizon : Gill Clarke notamment, chorégraphe et danseuse novatrice, avec qui ils ont travaillé à leur début. Ils sont influencés perpétuellement des autres disciplines : des chorégraphes de ballet aux programmeurs informatiques ; des couturiers aux scénographes ; des mathématiciens aux compositeurs. Ils ont passé plusieurs saisons à travailler leurs figures de jonglages chorégraphiés avec des orchestres symphoniques, d'après un large registre de compositions classiques et les célèbres compositeurs Tom Johnson et Nimrod Borenstein leur ont composés une musique spécialement pour eux.

Récemment, Gandini a collaboré même dans l'opéra *Akhnaten* de Philip Glass, à l'English National Opera.

En plus des spectacles, Gandini Juggling ont beaucoup de demandes des grandes écoles de cirque. Ateliers pédagogiques, création de spectacles et soutien aux futures générations d'artistes de cirque. En outre, la compagnie Gandini publie ses propres livres et DVD, et soutient avec beaucoup de compréhension les belles possibilités de jonglage, tant pour les jongleurs que pour les non jongleurs.

Les Gandini ont une soif insatiable de concevoir des spectacles de jonglages et un désir ardent de collaborer, communiquer et provoquer. Ils cherchent à repositionner le jonglage comme une forme d'art polyvalent, engageant, adaptable à notre époque et tout au long des représentations, le public devient complice du développement de leur travail. Ainsi, leur but est d'engager un dialogue complexe avec le public, en supposant une maturité mutuelle et à l'aide d'un questionnement intelligent, qui dépasse les barrières culturelles et stimulent l'imagination.

Les voyages des Gandini ont toujours été à contre-courant, une voie singulière dans la scène circassienne avec une prise de risque quotidienne et renversante. Après 30 spectacles en 23 ans de carrière, les Gandini continuent de créer des œuvres, figurant parmi les plus exigeantes et vibrantes des compagnies du monde.

DIRECTEURS ARTISTIQUES

SEAN GANDINI

Sean a grandi à la Havane, il a toujours été fasciné par la magie et les mathématiques. Dans les années 1980, il se produit régulièrement à Covent Garden à Londres et tourne avec différentes troupes de théâtre. Au cours des vingt-cinq dernières années, il a mené un intense travail de recherche et a largement contribué au développement de toutes les formes de jonglage ; il est reconnu comme étant un créateur prolifique, intégrant à son travail la chorégraphie ainsi que la mise en scène. Au sein de Gandini Juggling, il s'est produit plus de 2,500 fois à travers le monde, au sein de galeries d'arts, de palais, au coin d'une rue ou dans un stade. Il enseigne aussi régulièrement dans de nombreuses Ecoles de Cirques de renom et a récemment chorégraphié l'opéra Ahknaten de Philip Glass pour l'English National Opera.

KATI YLA-HOKKALA

Kati est l'une des jongleuses les plus emblématiques de sa génération. Considérée comme l'une des principales innovatrices en matière de danse / jonglage, sa capacité à allier le mouvement et la coordination extrêmement complexe est unique. Ancienne gymnaste rythmique, Kati jongle avec calme et précision ce qui s'explique par ses 25 années de lancés en équilibre sur une jambe. Depuis ses dernières années, elle a co-dirigé beaucoup des spectacles de la compagnie.

SYNOPSIS

Smashed: 9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 services de vaisselle, interprété sur une bande son caractéristique : des chansons populaires de Tammy Wynette, du Music-Hall à Bach. Cette pièce présente un mélange sensationnel de virtuosité, inspiré par le *tanztheatre* de Pina Bausch. Une suite de tableaux vivants, vus comme des photographies anciennes rappelant les guerres, l'amour perdu, et le charme désuet du thé de l'après-midi.

Dans *Smashed*, l'utilisation des pommes comme accessoire de jonglage n'est pas anodin. En effet, la manipulation du fruit défendu propose un regard sagace sur les relations tendues entre sept hommes et deux femmes, écorchant gentiment le jonglage traditionnel et le cirque contemporain.

Avec *Smashed*, les directeurs artistiques Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala ont désiré rendre un hommage à la talentueuse chorégraphe Pina Bausch, empruntant des éléments de sa chorégraphie gestuelle, les associant à des figures complexes ainsi qu'à des cascades de jonglage solo et en groupe. Evoquant simultanément un plaisir immense et des petites contrariétés, *Smashed* perturbe gentiment les conventions de la bienséance, des costumes et du langage corporel.

En résulte un nouveau jonglage hybride, interprété méticuleusement à l'unisson et à la fraction de seconde.

Ce travail drôle, inventif et original est comparé à de la danse théâtrale et remet en cause la perception du jonglage contemporain.

Liste des morceaux pour la version de 30-minutes :

- *I've Always Wanted To Waltz In Berlin* - Little Jack Little
- *I Like Bananas Because They Have No Bones* - Hossier Hot Shots
- *Bach: French Suite #2 In C Minor, BWV 813 – Sarabande* - Angela Hewitt
- *The End of the World* - Bill Frisell
- *Stand By Your Man* - Tammy Wynette
- *In the Shade of the Old Apple* - Mills Brothers, Louis Armstrong
- *That Cat Is High* - The Ink Spots Ezekiel
- *Saw The Wheel* - The Charioteers
- *Dreaming* - Al Bowlly
- *Vivaldi : Il Farnace RV 711: Gelido in Ogni Vena* - Lorenzo Regazzo, Rinaldo Alessandrini: Concerto Italiano

Liste des morceaux pour la version de 60-minutes:

- *I've Always Wanted To Waltz In Berlin* - Little Jack Little
- *I Like Bananas Because They Have No Bones* - Hossier Hot Shots
- *Bach: French Suite #2 In C Minor, BWV 813 – Sarabande* - Angela Hewitt
- *The End of the World* - Bill Frisell
- *Stand By Your Man* - Tammy Wynette
- *In the Shade of the Old Apple* - Mills Brothers, Louis Armstrong
- *That Cat Is High* - The Ink Spots Ezekiel
- *Sonata in C major K545: Rondo (allegro)*- Mitsuko Uchida
- Found sounds
- *I'm sorry* - Brenda Lee
- *Ezekiel saw the wheel* - The Charioteers
- *Vivaldi: Il Farnace RV 711: Gelido in Ogni Vena* - Lorenzo Regazzo, Rinaldo Alessandrini: Concerto Italian

DÉMARCHE ARTISTIQUE

“Cela fait vingt ans que l'on fait de la nouvelle jonglerie. Nous avons commencé à mêler notre discipline à la danse il y a quelques années, car Kati et moi sommes des fans de danse, notamment de Trisha Brown et Merce Cunningham. La semaine où nous étions en création, Pina Bausch est décédée et c'est ce qui nous a inspiré, cette parade Bauschienne. [...] Pour nous, ce n'est pas un spectacle qui se veut drôle, même si les gens rigolent généreusement. *Smashed*, c'est un exercice éclaté, à l'humour très british, où l'on se moque autant de la tradition que des jongleurs contemporains qui se prennent très au sérieux.”

Extrait de Sean Gandini interviewe d'Isabelle Paré
Du journal Le Devoir (Montréal, 4 Juillet 2013)

Dans la représentation originale en extérieur de *Smashed*, commissionné par le National Theatre pour le Watch This Space Festival en 2010, Gandini Juggling accepte volontiers l'échec au jonglage : la 'chute' de la balle. Cela implique ici la destruction légère et acide des pommes et de la vaisselle, qui célèbre la libération émanant de l'acceptation de l'échec, suivi par les perturbations espiègles du travail des autres.

Pour cette nouvelle version d'intérieur, plus longue, la pièce devient plus sombre, moins bénigne. Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala reconnaissent leur dette à Pina Bausch, et cette influence traverse le spectacle, avec des échos de 1980 et *Kontakthof*. Ostensiblement, une grosse partie du matériel est le même que pour la version en extérieur, mais maintenant le romance d'été prend une tournure plutôt amer. Au lieu de se taquiner, chacun des neufs jongleurs s'attaquent impitoyablement les uns aux autres.

Ce qui est central dans cette nouvelle version de *Smashed*, c'est que Gandini Juggling met en avant la relation sous-jacente avec le pouvoir. Le numéro de jonglage envahi le jongleur d'un certain pouvoir : simplement par le fait de garder leurs objets en l'air. Ce pouvoir, qui provient d'une certaine maîtrise de la force fondamentale et de la gravité, est ici traduit par la domination sur les autres interprètes. Ainsi, nous voyons des actes d'humiliation, de soumission et d'isolation interprétés autour et entre les différentes figures solos et les passes.

Smashed, est l'aboutissement de vingt années d'expérimentation des Gandini, avec plus de nuance et de théâtralité complexe. D'une certaine manière, *Smashed* est plus qu'un spectacle de jonglage. [...] ici le jonglage devient le vocabulaire gestuel à l'intérieur même de l'œuvre, à côté de la chorégraphie et du personnage de l'interprète. Cette dernière partie est l'élément clef de la pièce : chaque regard ou réponse des interprètes installe et développe des relations sous-entendues sur la scène. Tout au long de la représentation, le public est complice de l'action en développement, alors que les interprètes cherchent leur approbation et leur attention jusqu'à leurs réponses.

Texte écrit par Thomas JM Wilson et publié dans Total Theatre, Janvier 2012

DISTRIBUTION

Directeur

Sean Gandini

Créateur Lumière

Mark Jonathan

Assistante du Directeur

Kati Ylä-Hokkala

Dramaturge

John-Paul Zaccarini

Production

Marina Arranz
Anne-Agathe Prin
George Warren
Rae Boswell

Interprète depuis 2010

Michael Antony Bell, Sean Gandini, Chris Patfield, Doreen Grossmann, Kim Huynh, Kati Ylä-Hokkala, Sakari Männistö, Antoni Klemm, Owen Reynolds, Ben Richter, Carlos Romero Martin, Antoni Klemm, Niels Siedel, Arron Sparks, Malte Steinmetz, Jon Udry, José Triguero Delgado, Cécilia Zucchetti, Iñaki Sastre, Harm van der Laan, Guido van Hout, Martin Swietzke, Tedros Girmaye