

CIRQUE

« L'Atelier du peintre »

Metteur en scène : Bernard Kudlak

Compagnie du Cirque Plume avec le soutien du Ministère de la culture, du Conseil régional de Franche Comté, du Conseil général du Jura

Création de 2009

Genre : Cirque contemporain

<p>Représentation</p> <p>Les 4, 5, 6, 7 et 8 Octobre 2011 à 20h Dimanche 9 octobre à 15h</p> <p>GRAND ESPACE Durée 1H40</p> <p>Direction musicale <i>Robert Miny</i></p> <p>Sculpture et masques <i>Brigitte Renaud</i></p> <p>Son <i>Jean François Monnier</i></p> <p>Costumes <i>Nadia Genez</i></p> <p>Interprètes <i>Nicolas Boulet, Osmar de Souza, Kristina Dniprenko, Hugues fello, Babeth Gros, Pierre Kudlak, Alain Mallet, Robert Miny, Antoine Nicaud, Diane Renée Rodriguez, Mark Pielko, Brigitte Sepaser, Laurent telleir-Dell'ova, Tibo Tout Court</i></p>	<p>« L'Atelier du peintre : un lieu réel, un lieu imaginaire, un lieu de création, en ombres chinoises, sur un trampoline, la couleur prend son envol »</p> <p>Poétique et virtuose, le cirque plume nous emmène dans la magie des couleurs pour peindre un tableau changeant à chaque instant ou le spectateur est le sujet. Ce voyage ludique enchante et emporte dans un univers enfantin.</p>
---	--

POUR PRÉSENTER LA COMPAGNIE DU CIRQUE PLUME

Tout commence à Besançon cinq ans avant la naissance du Cirque Plume, par la rencontre sur **1989** une péniche dans une fanfare de quatre des fondateurs toujours présents, de la compagnie, par une envie de saltimbanque et d'art du cirque et par un apprentissage des techniques du jonglage dans un livre pour enfants.

En 1980, tous ceux qui vont créer le Cirque Plume participent au sein de diverses compagnies à "La falaise des fous", mythique festival jurassien fondateur du renouveau des arts de la rue. Les artistes créent des spectacles de rue, mélangeant déjà la musique aux techniques de cirque, au boniment, au théâtre, à la danse. Ils se produisent dans les fêtes rurales, les rues des villes et les petits théâtres.

En 1983, les artistes s'appellent "Fanfare Léa Traction", "La Gamelle aux étoiles", et "Le magicien de la balle". En décembre 1983, sous le chapiteau du "Théâtre des manches à balais" à Besançon, le spectacle "Amour, jonglage et falbalas", allie déjà tous les ingrédients d'un futur prometteur.

La compagnie circassienne est créée en **1984**. Elle regroupe des musiciens bonimenteurs et jongleurs francomtois : Hervé Canaud, Michèle Faivre, Vincent Filliozat, Jean-Marie Jacquet, Bernard et Pierre Kuldak, Jacques Marquès, Robert Miny et Brigitte Sepaser, tous unis autour d'une envie de créer un cirque mélangeant un esprit de fête, de rêve et de poésie tout en traitant de sujets actuels.

Très vite à cause des difficultés liées à la nécessité de travailler à côté, les artistes vont faire appel à des professionnels issus de formation circassienne. La troupe bénéficie du soutien du Conseil régional de Franche-Comté.

En **1986** après la participation au festival d'Avignon, la troupe accède au cercle fermé des compagnies professionnelles et peut faire l'achat de matériel, chapiteau ...Les choix esthétiques s'affinent, mises en scène et costumes sont plus élaborés.

En 1986, le Cirque Plume est couronné par le Grand Prix national du cirque et celui du Cirque de référence du ministère de la culture. La troupe connaît alors un succès grandissant. Bernard Kudlak, directeur artistique de la compagnie est élu vice-président de l'Association Nationale pour les Arts du Cirque (ANDAC) en 1991.

En **2004** se fut le succès pour le Cirque Plume qui reçoit le prix "Arts du cirque" pour son spectacle *Plic Ploc*. Il sera également nommé pour les Molières **2006** dans la catégorie "grand prix spécial du jury théâtre public en région"

Pionnière du Nouveau Cirque, la compagnie du Cirque Plume allie le respect des traditions et l'innovation. Elle modernise la valse circassienne.

L'espace de jeu est réinventé. Le chapiteau est conservé, la piste ronde est remplacée par un espace frontal entre spectateurs et artistes ce qui n'empêche pas la complicité avec le public.

Les animaux réels sont absents. C'est l'artiste qui endossera les rôles du fauve, du chien...

L'acrobatie est bien présente et raconte, suggère plus qu'elle ne donne à voir un exploit physique. Acrobaties, jonglages, clowns, théâtre d'ombres se succèdent pour mettre le spectateur en haleine.

L'univers sonore se structure autour du chant et de la musique

Le fil conducteur du spectacle lie les actions et donne de la cohérence aux histoires porteuses de rêves puisés dans l'univers enfantin.

Pour en savoir plus : <http://www.cirqueplume.com/historique/index.htm> et www.cirqueplume.com

LES PIÈCES ESSENTIELLES DU RÉPERTOIRE

- [1984](#) : *Amour Jonglages et Falbala*
- [1988](#) : *Spectacle du cirque et des Merveilles*
- [1991](#) : *No Animo Mas Anima*
- [1993](#) : *Toile*
- [1996](#) : *L'Harmonie est elle municipale?*
- [1999](#) : *Mélanges-Opéra plume*
- [2002](#) : *Récréation*
- [2004](#) : *Plic Ploc*
- [2009](#) : *L'Atelier du Peintre*

POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE

L'argument : L'idée à germer dès 2007. Bernard Kudlak est fasciné par un tableau de Velasquez « Les Ménines ? » ou le peintre se peint en regardant celui qui regarde le tableau. Ce qu'il peint est invisible. Dans les aller et retour entre l'œuvre, l'artiste et le spectateur, entre ce qu'on voit et ce qu'on devine, entre le mystère et la représentation du mystère, il y a toute la magie et l'essence du spectacle.

Les artistes entrent dans le tableau, lieu réel ou imaginaire. Ils s'emparent des outils du peintre, ils sautent, dansent et rient.

OBSERVER - QUESTIONNER - S'INTERROGER

- Le décor : un atelier de maître – un tableau, une grande reproduction des Ménines de Velasquez, appuyé sur le coin du tableau, un chevalet et une toile grand format. Plus loin une sculpture grandeur nature. Quel univers est créé ?
- Le spectacle porte des mémoires de peintre : Lesquels ?
- Les tableaux s'animent et prennent vie : Quel rapport selon vous entre le tableau et le propos ?
- Quels artistes vous ont le plus touchés (jongleurs, acrobates, trampolinistes, magicien) ?

- Les couleurs des costumes évoquent ils des tableaux connus ?
- En quoi les tableaux vivants vous surprennent ils ?
- Quel est le rôle de la musique au service du propos ? La musique est omniprésente, en live ou magique comme ces notes qui sortent du plancher. Pourquoi cet univers joyeux ou mystérieux ?
- Comment est exploité l'espace aérien ?
- Les performances physiques vous semblent elles renforcer le propos ?
- L'imaginaire et le réel : les artistes vont, viennent, rient, se cherchent – Quel sens donner à tous ces déplacements ?
- Les costumes : Evoquent ils des tableaux,
- Le final : des toiles, des artistes : quel sens lui donner ?

LA PRESSE EN PARLE (DOSSIER ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAONE)

Quest France - juin 2010

Le Cirque Plume peint tout un monde en apesanteur

Visuel, drôle et poétique, L'Atelier du peintre envoûte petits et grands. (...)

Faut-il décrire L'Atelier du peintre, dépeindre les secrets d'une œuvre, plutôt que simplement la contempler, coï ? Avec quelle plume raconter à la fois l'exubérance et la légèreté vol-planante du dernier spectacle du Cirque Plume ? (...) Le Cirque Plume n'est décidément pas comme les autres. Astucieuse en diable dans cette 9ème création qui tourne depuis un an déjà, la troupe de Franche-Comté parvient toujours à surprendre. Elle revisite ici certains tableaux de maîtres. Mieux, elle les fait vivre avec d'incroyables effets visuels laissant pantois et amouraché le visiteur du " musée ". Elle rend souple des sculptures de marbre dont les étreintes semblent ne laisser derrière elle que poussière de craie sur le sol. Elle se joue des ombres et de la lumière, des clairs et des obscurs. Et comme tout poète qui se respecte, en appelle à la lune. Oh pas pour la décrocher, non. Juste la faire sourire ou jongler dessus...

Ici pas de nez rouge, ou alors à la gouache... atelier peinturluresque oblige. Mais petits et grands se bi- donnent à voir un trublion s'échiner à attraper une fleur. Face à une toile de tableau fendue (à la Fontana) servant de sortie impromptue ou aux " guerriers " peignant au paint-ball et à la TNT. Les décors valsent. Les musiciens se jouent de tout, de morceaux de verre, de balles, de mannequins percussions, mais jamais de nous. Parce que ce cirque-là nous prend par la main pour nous montrer tant de choses. Qu'il ne suffit pas d'une sangle pour atteindre les hauteurs mais aussi de bras encourageants à n'en plus finir. Qu'une trapéziste prise dans une toile d'araignée, après tout, allez savoir si ça n'est pas un cocon protecteur... Que l'on peut trampoliner sur un lit de pétales carmin et, qu'à ce moment-là, notre ombre dansante, aérienne elle aussi, est comme notre âme-sœur. " Arrête de faire l'aveugle, regarde le monde ", prévenait l'un des personnages au début du spectacle. S'il tournait aussi joliment que celui de Plume, qu'il serait beau !

Sylvie Ribot

La Terrasse - novembre 2009

La nouvelle fantaisie du Cirque Plume convoque tout l'imaginaire lié au monde du peintre. Ses œuvres, ses outils, son geste, sont les ingrédients du spectacle dont le cirque ne semble souvent qu'un élément d'arrière-plan. On entre dans L'Atelier du peintre comme on entre dans les Ménines de Velasquez : la reproduction du tableau du maître, posé là à l'avant-scène, met

le public dans la posture de celui qui est regardé. Un joli clin d'œil, et la joyeuse troupe de s'amuser en admirant le résultat du peintre, à reconnaître tel ou tel spectateur ! Mais le rapport s'inverse tout aussi rapidement, et nous voilà plongés dans le monde de l'illusion, invités à contempler un univers pictural qui se met gracieusement en mouvement. Les références sont multiples, on y croise Manet ou Ingres, l'Olympia ou l'Odalisque, voire même Jackson Pollock... Nul besoin d'être historien de l'art, ou de comprendre les private jokes sur Rembrandt ou Soulages pour s'immerger dans L'Atelier du peintre : il suffit de se laisser aller à la magie, de se faire doucement embarquer par un nu féminin qui prend vie sous nos yeux, ou une sculpture figée qui devient l'élément indispensable d'un main à main romantique. Comme toujours chez Plume, la musique fait partie intégrante du spectacle. Musiciens, circassiens et comédiens brouillent les frontières des genres, et la présence des uns alimente celle des autres. Les numéros s'enchaînent ainsi dans un rythme effréné, jalonnés par les apparitions clownesques du « papy » Kudlak : un monsieur loyal qui tente d'expliquer le monde à l'aune d'un regard pictural éclairé, et qui tranche parfois avec les interventions de ses collègues, comme autant de pochades où peintres et clowns se confondent aisément.

Images et imaginaire rythment la folie du groupe

La peinture devient matière folle pour l'amusement. On se barbouille, on se jette des litres de couleurs, on s'en lance à coup de fusil à pompe ! Chaque artiste met la main à la pâte, comme dans ce final où la vie prend naïvement forme sous nos yeux. (...) Dans ce spectacle à multiples entrées, reste alors dans les esprits la douce et amusante folie du groupe, doublée d'inventions scéniques troublantes. Le tableau, le cadre devient le support rêvé à un imaginaire en mouvement. Quand celui-ci, fendu en son centre, happe les personnages bien malgré eux, c'est Courbet qui refait surface, faisant du tableau l'espace idéal à tous nos fantasmes...

Nathalie Yokel

Le nouvel observateur - novembre 2009

Clowns et acrobates s'en donnent à cœur joie dans l'Atelier du peintre, le nouveau spectacle du cirque Plume, cirque à la juste réputation poétique, décline sa palette sur une nouvelle gamme. C'est un livre d'histoire de l'art, naïf et en relief, où les modèles de Rembrandt, Manet ou Picasso, par exemple, prennent un malin plaisir à descendre de leur cadre, à défier la pesanteur, dansant sous une pluie de pétales ou dialoguant avec une statue antique clonée par un mime malicieux.

Odile Quirot