

Denis Marleau, directeur artistique

Janvier 2007

Les Cahiers

DU THÉÂTRE FRANÇAIS

CENTRE NATIONAL DES ARTS
NATIONAL ARTS CENTRE

Ottawa, Canada

Brad Henderson, Héroïse Bourgeois,
Raphaël Cruz, Will Underwood et Francisco
Cruz (de gauche à droite, de haut en bas)

Traces fraîches

Après une ouverture éclatée et survoltée, *Traces* nous amène dans l'univers acrobatique et urbain de cinq jeunes artistes de cirque préoccupés par l'urgence de laisser des signes de leur présence sur notre planète.

D'abord les gens - 5 après 7

Les 7 doigts de la main ont fondé leur compagnie avec l'intention de se consacrer à la création à travers le prisme des arts du cirque. Depuis 2003, ils présentent leur spectacle éponyme à travers le monde et participent à divers événements d'envergure comme l'ouverture des Jeux olympiques de Turin. Initiatrices du projet de *Traces*, les deux doigts Gypsy Snyder et Shana Carroll ont eu l'idée de travailler avec cinq acrobates de la relève. Ce groupe particulièrement. Oui, l'idée est d'abord venue des gens.

Originaires de San Francisco, Shana et Gypsy, qui assurent la mise en scène et les chorégraphies de *Traces*, ont connu Bradley Henderson, Francisco Cruz, Raphaël Cruz et William Underwood enfants. Elles ont suivi le développement des garçons, reconnu leur talent, les ont encouragés et aidés à passer les auditions de l'École nationale de cirque (ÉNC) de Montréal. C'était avant la naissance des 7 doigts de la main; elles n'avaient jamais pensé qu'un jour elles créeraient un spectacle avec eux. « *Maintenant, c'est nous qui les engageons* », dit Shana. Gypsy savait qu'elle voulait « *absolument faire un spectacle avec ce groupe et quelle en serait la couleur* ». Elle avait capté le potentiel d'énergie : « *J'avais envie qu'on ouvre les rideaux et que ça explose*. » Shana a proposé le concept de *Traces* qu'elle a d'abord mis sur papier. Un thème riche : les traces individuelles ou collectives, celles visibles et invisibles qui nous survivent, les marques laissées en nous par les autres et celles que nous

Raphaël Cruz dans *Traces*

© Héloïse

laissons en eux. Les œuvres d'art aussi laissent des traces quand elles ne sont pas elles-mêmes considérées comme telles.

Couleurs et saveurs

Foncièrement urbains, les artistes de *Traces* possèdent des formations impressionnantes. Héloïse Bourgeois a été voltigeuse équestre de niveau international quatorze ans et trampoliniste sept ans, tandis que Brad, Francisco, Raphaël et Will, avec une méthode traditionnelle d'acrobatie chinoise, se sont entraînés intensivement pendant dix ans à plonger dans des cerceaux, à faire de la planche sautoir ou du mâit chinois, entre autres... À eux cinq, ils cumulent plus d'une quinzaine de disciplines circassiennes, sans compter leurs pratiques artistiques connexes en danse, graffiti, photographie, magie, musique... D'ailleurs, on retrouve dans *Traces* deux compositions originales de Francisco Cruz, qui a étudié le piano classique pendant dix ans.

Héloïse rencontre Brad, Francisco, Raphaël et Will en 2002 alors qu'ils amorcent ensemble leur formation à l'École nationale de cirque de Montréal. À l'été 2004, ils constituent les cinq branches d'une étoile filante qui survole l'Europe. Sous le nom des Acrobates abandonnés, ils donnent 200 spectacles dans sept pays et raflent le bronze au festival *Sol y Circo* en Allemagne. Dès leur sortie de l'ÉNC, en 2005, ils font toute partie de *Kosmogonia*¹ à Shawinigan. Avant de débiter le projet de création

¹ Spectacle à grand déploiement mis en place à la Cité de l'énergie de Shawinigan en 2001, *Kosmogonia* engage chaque année des finissants de l'École nationale de cirque.

avec les 7 doigts de la main, ils se connaissaient donc tous très bien.

Évolution constante

Comme les 7 doigts de la main, les artistes de *Traces* demeurent eux-mêmes en spectacle. La mise en scène comporte une bonne part de théâtralité, principalement à travers l'interaction entre les interprètes. Pour Gypsy, une compréhension de jeu est nécessaire autant pour les spectateurs que pour les artistes; il doit y avoir quelque chose de vrai : « *Tu veux que le public bouge avec le spectacle... la dynamique est importante et même s'il n'y a pas une histoire comme Roméo et Juliette, le spectacle est écrit, il a une substance. Ce qui se déroule sur scène est naturel et organique.* » Shana parle aussi avec enthousiasme de cette création : « *C'est un rêve de travailler avec des artistes de cirque parce que tu peux tout dire, les possibilités techniques sont infinies.* » L'espace en est un exemple : le théâtre, la danse et le cirque utilisent le sol, mais avec le cirque, le corps accède à la hauteur.

La création de *Traces* s'est effectuée par couches successives, avec une énergie qui circule et transforme les choses. En répétition, la recherche a permis de développer le style des mouvements et d'installer la dynamique de chaque scène, l'enchaînement des numéros. Dans ce processus, le moment préféré de Francisco se situe au tout début, dans le travail à partir d'improvisations : « *Tu dois y aller, tu ne peux pas arrêter. Sans savoir quoi faire à l'avance, il faut tout laisser aller. Et ensuite, quand on voit ce qui en ressort, c'est inspirant.* »

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2007 À 19 H 30
SUPPLÉMENTAIRE 3 MARS À 14 H

Traces

Création et conception les 7 doigts de la main, en collaboration avec les cinq artistes-acrobates

Héloïse Bourgeois, Francisco Cruz, Raphaël Cruz, Brad Henderson et Will Underwood

Mise en scène et chorégraphie

Shana Carroll et Gypsy Snider

Entraînement et recherche

acrobatique Sébastien Soldevila

Une production des 7 doigts de la main, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des Arts

Héloïse ajoute : « *Il fallait réussir à se détacher des connexions qu'on avait ensemble pour découvrir d'autres choses entre nous.* »

Le spectacle suit une trajectoire atypique et mouvementée. Présenté sous forme de *work in progress* en janvier 2006 au théâtre Corona de Montréal, *Traces* a su s'adapter au temps et à l'espace, situation particulière dans ce processus de création, avec plusieurs contrats à l'agenda : au Japon (une version de 45 minutes), à Melbourne pour les Jeux du Commonwealth et aussi à Berlin, sur la scène du Chamäleon, cabaret alternatif en vogue dans la capitale allemande. Au fil des représentations, Brad constate que « *plus on fait le spectacle, plus on voit ce que ça peut devenir... on crée davantage de liens avec le concept global.* »

Les acrobates de *Traces* utilisent plusieurs modes d'expression : la musique, le dessin, la danse, la parole et leurs prouesses circassiennes – au main à main et au mâit chinois, entre autres – auxquelles s'ajoutent des numéros avec un ballon de basket et des *skate-boards*. Brad, Francisco, Héloïse, Raphaël et Will ont une maîtrise de leur corps qui leur permet d'accomplir des prouesses extraordinaires avec une incroyable intensité d'énergie. Pour laisser des traces, il n'y a pas de limites; si certains préfèrent un clavier ou une feuille et un crayon, d'autres vont à l'extrême pour s'exprimer.

Françoise Boudreault

Pour mieux saisir le contexte historique dans lequel s'inscrit le travail des 7 doigts de la main, on lira ce très vivant ouvrage de Pascal Jacob : *Le Cirque – un art à la croisée des chemins* publié en 2001 dans la collection Découvertes chez Gallimard.