

LA VIE DES LIGNES

Projet de recherche 2020-2021

«Où qu'ils aillent et quoi qu'ils fassent, les hommes tracent des lignes : marcher, écrire, dessiner ou tisser sont des activités où les lignes sont omniprésentes, au même titre que l'usage de la voix, des mains ou des pieds.»

Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*

GENÈSE ET INTENTIONS

Acrobate aérienne, architecte de formation, Cécile Mont-Reynaud mène depuis 2002 des projets de recherche, création et transmission sur le corps et l'espace, sur les espaces du corps. Avec son complice Gilles Fer, scénographe et constructeur, ils créent au sein de la Cie Lunatic des agrès inédits, notamment des structures en bambous et les cordes dites « fileuses » aux milliers de fils fins, dessinant des murs souples. Des paysages à parcourir, prétextes à de nouvelles explorations acrobatiques et dramaturgiques.

Depuis 2006, sa pratique aérienne est nourrie du **Body-Mind Centering®** (BMC®), une approche somatique du corps, de son anatomie et de sa physiologie, une étude par l'expérience, en sensations, mouvement, toucher et imaginaires. La notion de *tenségrité*, qui désigne la capacité d'une structure à s'auto-équilibrer par le jeu de la tension et de la compression, et qui renvoie à un principe développé en architecture, biologie, ostéopathie et BMC®, a également accompagné et soutenu tout son parcours d'artiste.

Recherche, création et transmission sont intrinsèquement liées dans sa démarche, en ce qu'elles se nourrissent mutuellement dans un processus commun, au gré des croisements artistiques et scientifiques. De 2013 à 2018 elle mène le projet *Mue*, une recherche scénographique et circassienne sur les espaces et imaginaires du corps, donnant matière et forme à plusieurs créations, rencontres et projets d'action culturelle.

Sa rencontre avec l'artiste tisserande Simone Prouvé en 2018, dans le cadre de la création *De ses mains*, marque un tournant et ouvre un nouveau champ de recherche et d'expérimentation autour du tissage - au sens large -, accompagné de réflexions sur les relations de l'art et de l'artisanat, du langage des mains et du travail manuel, dans notre monde de plus en plus dématérialisé.

Une autre rencontre décisive a été pour elle la découverte de **la pensée de Tim Ingold sur les lignes**. L'ouvrage de cet anthropologue britannique, *Une brève histoire des lignes*, fait non seulement écho à la recherche du projet *Mue* sur le corps circassien, la tenségrité et l'architecture, mais pose également des questions sociétales et politiques, liées aux traits, gestes et sillons que les êtres humains tracent, aux liens qu'il tissent entre eux et avec leur environnement. Les approches du BMC® et de Tim Ingold soutiennent ces interrogations, avec une autre vision à la fois de l'environnement et de l'éducation, où l'expérience sensible suppose une autre modalité d'être-au-monde - **une écologie**.

La Vie des Lignes se propose d'expérimenter le cirque à travers le prisme du BMC® et de l'anthropologie écologique, et notamment du travail de Tim Ingold sur les lignes : une recherche tissant ainsi entre mots, sensations, images, matières et mouvement au plateau.

Dans le corps d'abord, dans ses fils, fibres, tissus, dans ses nerfs, fascias, ligaments, dans les lignes de force de son squelette...

Dans la relation à l'agrès – comment l'agrès est-il structuré ? Comment renforce-t-il des lignes dans les trois dimensions de l'espace ? Comment questionne-t-il le corps dans ses appuis, son équilibre, son axe, sa dynamique, sa forme ? Comment la relation à l'agrès comme objet, comme environnement, comme partenaire questionne-t-il l'individuel et le collectif ?

Dans la relation à l'espace - à l'architecture et la scénographie - comment peut-on penser une architecture et un cirque aux structures et fonctionnement organiques ? Tenségrité : comment construit-on les lignes qui nous relient et nous équilibrent à la fois, tel un réseau de mycélium fongique ? Comment peut-on penser la scénographie en lien avec l'environnement ?

ÉQUIPE DE RECHERCHE

EQUIPE NOYAU DU PROJET

Cécile Mont-Reynaud - porteuse du projet, artiste et autrice de cirque (aériens), éducatrice somatique (BMC®), directrice artistique de la compagnie Lunatic, **Eleonora Gimenez**, artiste et autrice de cirque (fil souple), anthropologue, **Sandie Chanchah Do Vale**, praticienne et enseignante de BMC®, iconographe, **Cyrille Roussial**, manipulateur d'objets, doctorant en arts de la scène à l'Université Lumière - Lyon 2, **Lucie Bonnet** -- doctorante en arts de la scène à l'Université de Grenoble-Alpes, cordéliste

CHERCHEUR/EUSES / COLLABORATIONS PRESENTIES

Tim Ingold - retraité de l'Université d'Aberdeen, UK, **Cédric Parizot**, anthropologue, IREMAM (CNRS/ Université d'Aix-Marseille), **Karine Saroh** - chercheuse en cirque à l'Université Toulouse 2-Jean Jaurès, **Hélène Embling** - enseignante et chercheuse en disciplines aériennes, Université Deakin de Melbourne/Ecole nationale du cirque d'Australie

ARTISTES INVITÉ.ES PRESENTI.ES

Inbal Ben Haïm - cordéliste, **Alvaro Valdes Soto** - cordéliste, **Marie-Anne Michel** - danseuse au mât, praticienne en Life-Art Process®, **Laurane Wutrich** - acrobate aérienne, étudiants des écoles supérieures : CNAC, ESACTO, Académie Fratellini

PRATICIEN.NES DE BMC® ET/OU ÉDUCATEURS/TRICES SOMATIQUES

Malika Lapeyre - artiste de cirque, éducatrice somatique à ESACTO, **Anne Expert** - praticienne et enseignante, **Milena Gilabert** - danseuse, chorégraphe, praticienne, **Stéphane Lechit** - performeur, éducateur somatique, kinésithérapeute, **Srik Narayan** - éducateur somatique (Ecosse)

AUTRES COLLABORATIONS

Eric Deniaud - marionnettiste et metteur en scène et **Aurélien Zouki** - comédien et chorégraphe, du collectif Kahraba (Liban), **Christophe Raynaud de Lage** - photographe

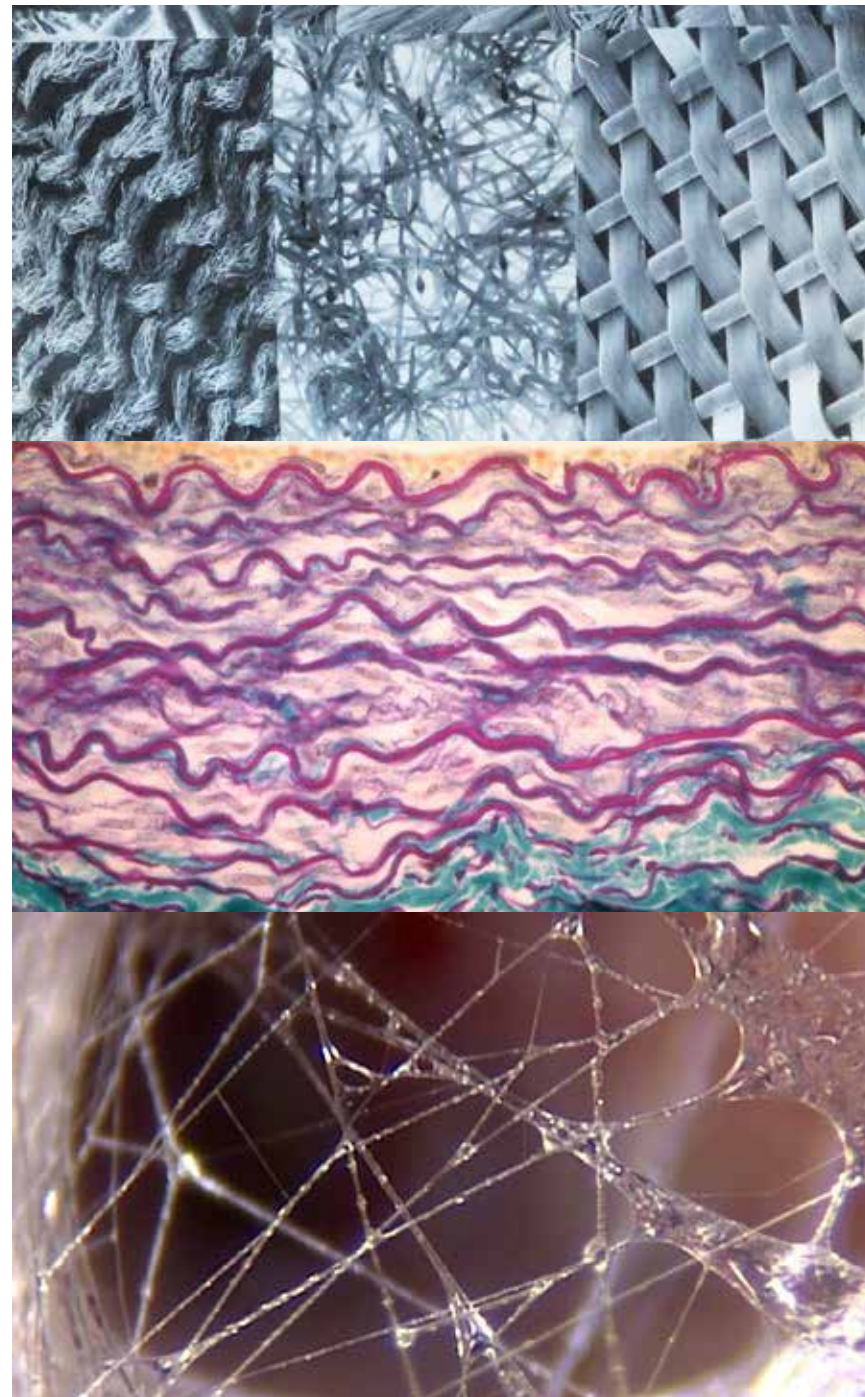
CIRQUE, ANTHROPOLOGIE ET BMC

Dans *Une brève histoire des lignes*, Tim Ingold décrit comment, de tous temps, l'être humain a tracé des lignes - dans l'écriture, le dessin, la marche, le tissage- et comment nous avons peu à peu perdu le sens (et les sens) du geste qui les a fait naître. Ces lignes (et la façon dont nous les pensons) orientent la transcription de nos idées, de nos gestes, de notre musique, de nos émotions, de l'espace, de nos relations... Elles transforment d'une certaine manière notre **être-au-monde**. La réflexion de Tim Ingold dépasse largement le cadre de l'anthropologie et touche les sciences de l'éducation, la philosophie, la sociologie, l'écologie...

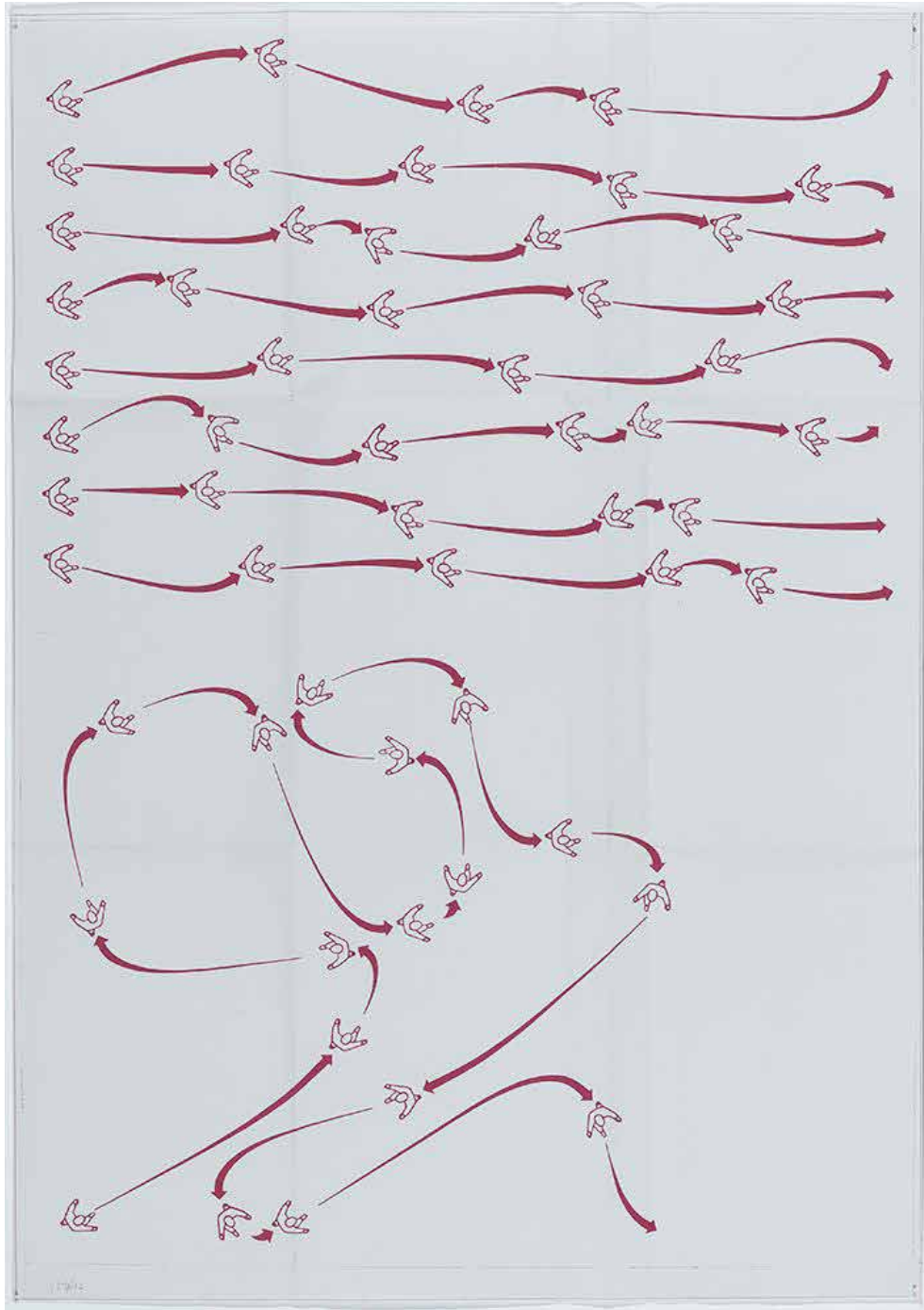
Le Body-Mind Centering® expérimente le corps à travers tous ses systèmes (squelette, muscles, système nerveux, organes, fascias, fluides...) et exprime ces expériences en **mouvement, sensation, mots et images**. L'**embodiment**, mot intraduisible dont le sens oscille entre intégration, incarnation, en-corps-ement, incorporation, décrit le processus par lequel l'esprit / l'idée / la pensée devient corps, rentre dans le corps, et le corps devient pensée dans le même temps. Le BMC® parle d'**intelligence du corps**.

Notre recherche expérimente le cirque à partir des outils de l'éducation somatique (BMC®) et du glossaire de Tim Ingold issu de son approche anthropologique des lignes.

Comment le mouvement, les sensations des circassiens, leur rapport à leurs agrès et à l'espace incarnent-ils la pensée de Tim Ingold sur les lignes et inversement ? Qu'est-ce qu'une tension dramaturgique ? Le cercle circassien peut-il être appréhendé comme un lieu de tenségrité, d'**équilibre complexe de tension de fils dramaturgiques, scénographiques et émotionnels** ? Quelle est la place du contrôle et du lâcher-prise dans cette intelligence du corps circassien, dans le rapport au corps, à la matière et à l'espace ?

TISSU TISSÉ AU MICROSCOPE / DR - TISSU ANATOMIQUE / DR - PROMENADE SOUS LA PEAU DE JEAN-CLAUDE GUIMBERTEAU

LÉON FERRARI - CAMINOS, 1982

LUGAR D' ELEONORA GIMENEZ - PHOTO DE MILAN SZYPURA

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

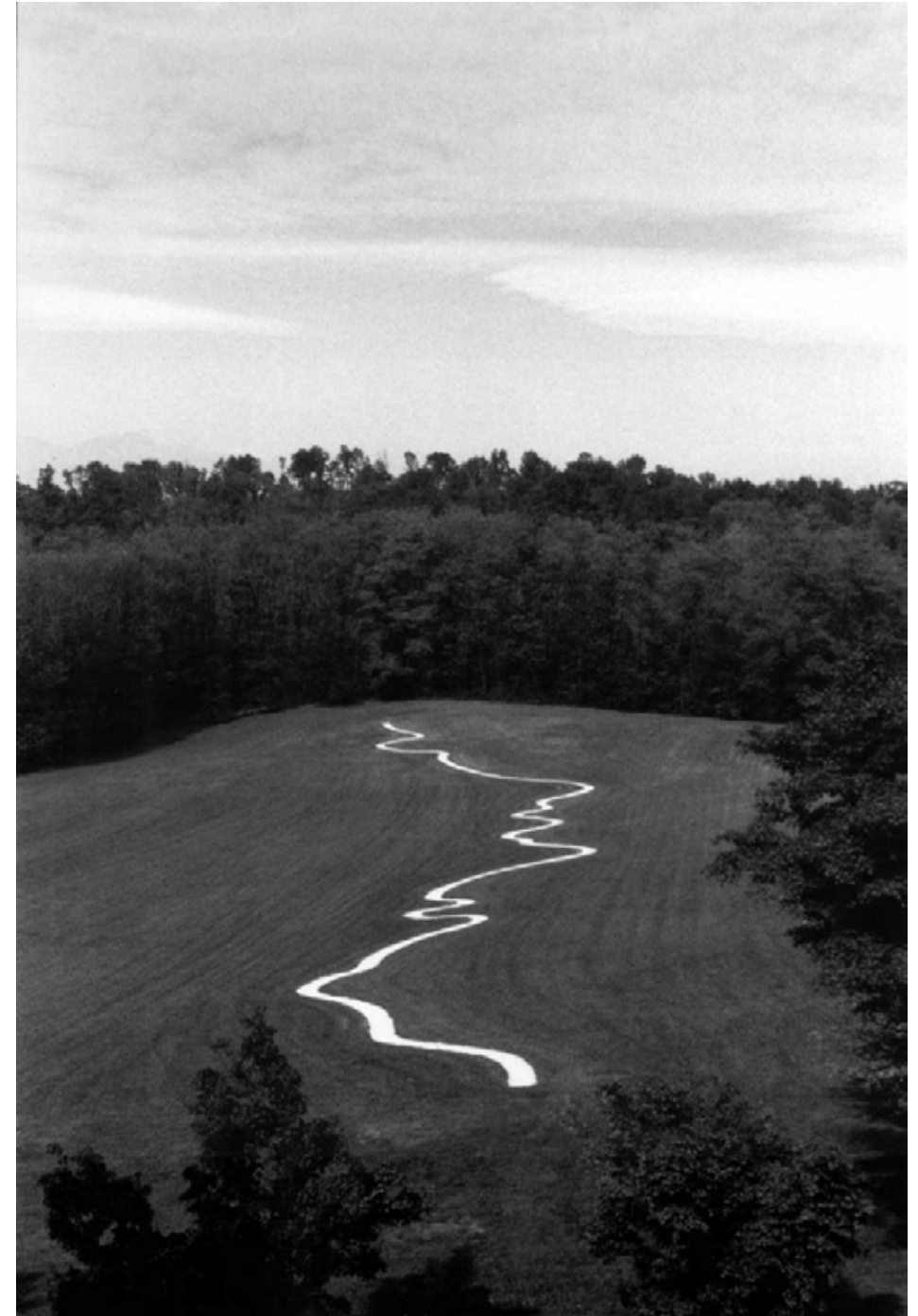
Le déroulement de la recherche est envisagé avec des modalités différentes, en **trois phases principales** :

1. La première vise la **préparation** du projet et sera ponctuée par des rencontres, des temps d'écriture et de documentation (août 2020-janvier 2021) ;
2. La seconde consistera en des **laboratoires au plateau** (3 x 5 jours de plateau, 5h par jour, avec une quinzaine de personnes, février à avril 2021), entrecoupés de temps de retours et de mises en perspectives.
3. Une dernière période sera concentrée sur la rédaction et la **restitution sous plusieurs formes** : une conférence de Tim Ingold sera donnée au CNAC, associée à une restitution / sortie de résidence (octobre 2021), une exposition (recherche en cours) et une publication (été 2021 à l'automne 2022).

PILOTAGE

Cette recherche repose sur une **équipe constituée de circassien.e.s, de chercheur.se.s en anthropologie et cirque et des praticien.ne.s de BMC®**. D'un côté une équipe noyau, un cœur de projet, assure le suivi de la recherche dans son ensemble. De l'autre, des intervenants et participants invités viennent enrichir, donner corps et éclairer certains aspects. Une sortie de résidence sera proposée à l'issue de chaque laboratoire au plateau, tandis que la dernière phase du projet de recherche cherchera à rendre compte du processus dans son ensemble, à travers plusieurs formes : une restitution en mouvement, une exposition et une publication.

Christophe Raynaud de Lage, photographe, et Sandie Chanchah Do Vale, iconographe et également praticienne de BMC®, viendront nourrir en image la recherche, afin de l'accompagner et d'en rendre compte.

RICHARD LONG - LIGNE DE LA RIVIÈRE PO, ITALIE, 2001

CALENDRIER ET PARTENAIRES

PARTENAIRES TOUT AU LONG DU PROJET : La DRAC Ile-de-France et le Théâtre Dunois

AOUT 2020 À JANVIER 2021

TEMPS DE PRÉPARATION : écriture, rencontres, documentation, réflexion

> 27 octobre - 6 novembre 2020

Résidence de recherche au Liban, en partenariat avec le collectif Kahraba, à la **Hammana Artist House** - résidence soutenue par l'**Institut Français** et la **ville de Paris**

> 22-24 novembre 2020

Premier labo (préparation des labos 2021) avec l'équipe noyau du projet au **théâtre du Parc Floral de Paris**

FÉVRIER À AVRIL 2021

TEMPS DE LABOS AU PLATEAU : 3 labos avec une douzaine d'artistes (étudiants des écoles supérieures, artistes invités), 1 ou 2 chercheurs et 1 praticien de BMC®

> Labo #1 - Les lignes dans le corps - 8-12 février 2021

5 jours à l'**Ecole Supérieure des Arts du Cirque Toulouse-Occitanie** avec les étudiants en aériens, en mât chinois, des artistes invités - intervenantes invitées : Malika Lapeyre (BMC), Marie-Anne Michel (Life Art, mât)

- Anatomie & embryologie – fils, fibres, tissus : comment les lignes se forment, se manifestent et s'expriment dans le corps (squelette, fibres musculaires, structure des fascias et ligaments, arborescence des nerfs, circulation des fluides) ?

> Labo #2 - L'agrès et les lignes - Printemps ou automne 2021

5 jours de laboratoire en mouvement au **Centre National des Arts du Cirque** et en partenariat avec la chaire Innovation Cirque et Marionnette (**ICiMa**)

- L'agrès comme ligne « qui se promène » (Klee / Ingold)
- Comment les lignes se manifestent et s'expriment dans la relation à l'agrès, dans les trois dimensions de l'espace
- Dynamiques d'équilibre et relation terre-ciel – comment l'agrès questionne le corps dans ses appuis, son axe
- Geste, souffle et trait : précision et concentration dans le geste circassien
- L'agrès comme objet, comme environnement, comme relation / partenaire - l'individuel et le collectif

> Labo #3 - Construire les lignes dans l'espace - Printemps ou automne 2021

5 jours de recherche en mouvement à l'**Académie Fratellini**

- Scénographie et architecture de cirque - tenségrités : tissus conjonctifs et architecture tensile

- Comment les structures anatomiques internes font écho à celles de l'environnement, et vice-versa

- Environnement naturel, architectural, sociétal – architecture organique – lignes du mycellium fongique vu par Tim Ingold

> Résidence - Été 2021

Résidence à la **Maison de la Création** à Grenoble en partenariat avec l'Université de Grenoble-Alpes

OCTOBRE 2021 : RESTITUTION

> Labo de clôture et conférence

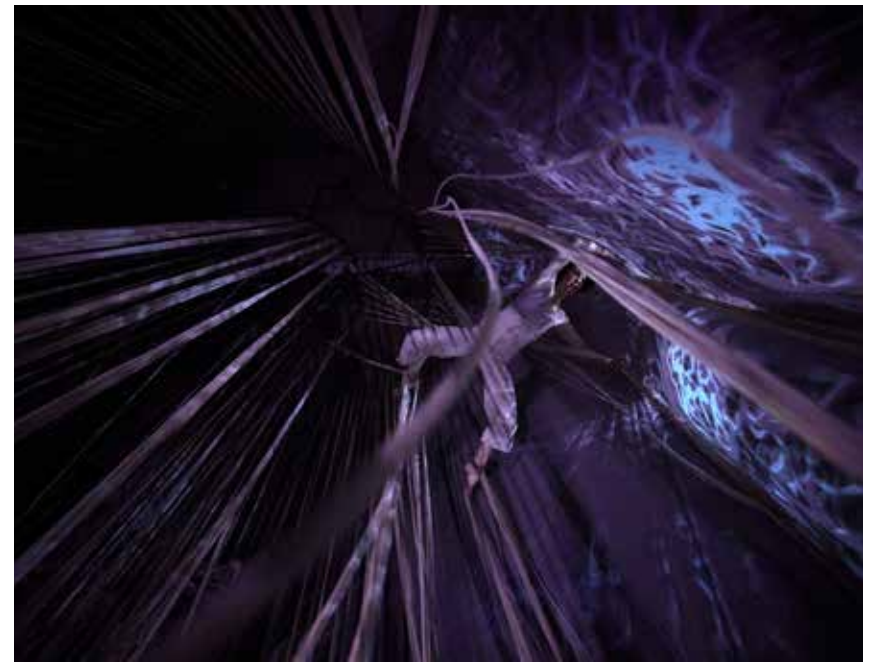
2 jours avec des circassiens impliqués dans les labos passés et conférence donnée par Tim Ingold au **CNAC** en partenariat avec la chaire Innovation Cirque et Marionnette (**ICiMa**)

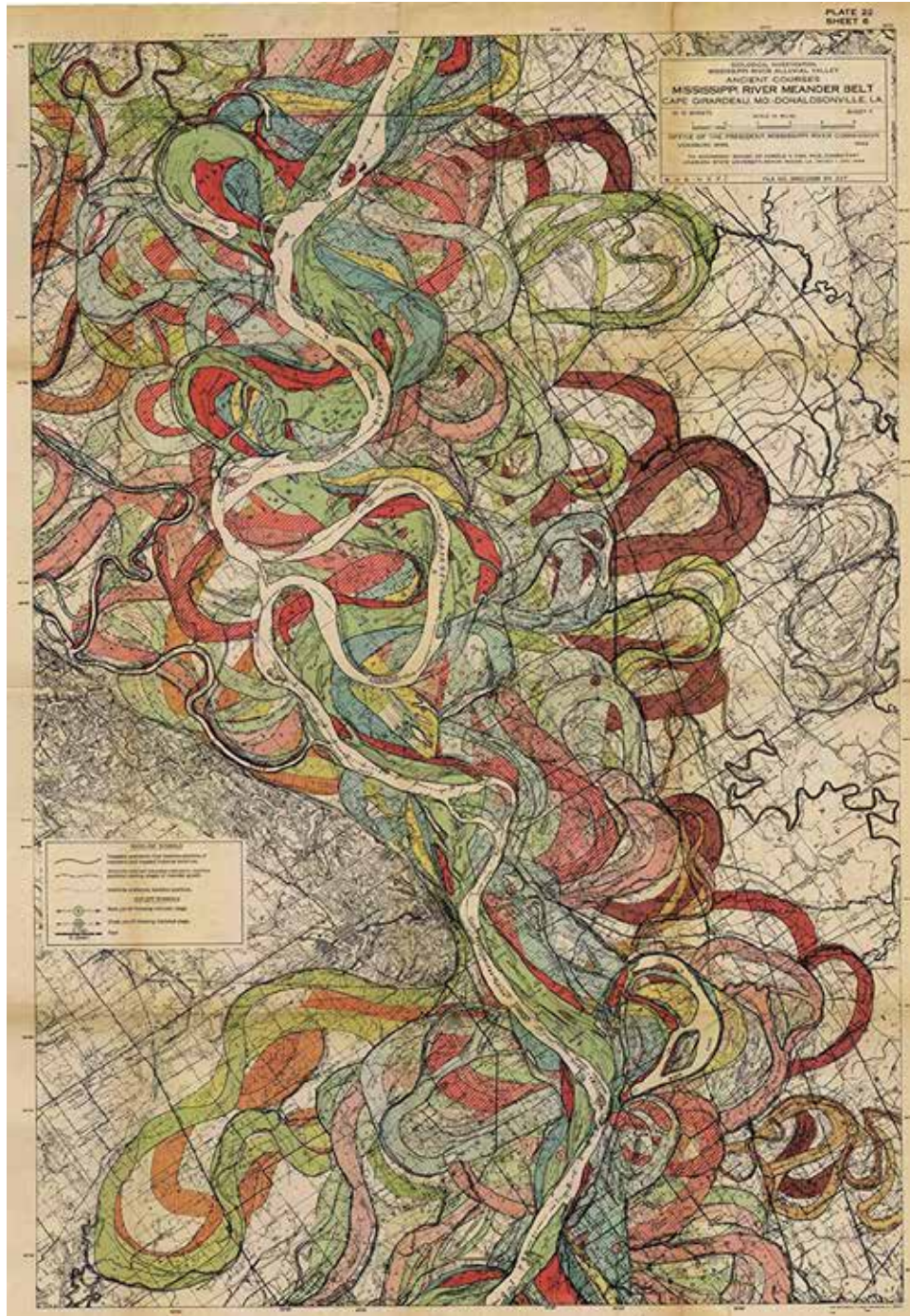
MÜLLER MACHINES - RECHERCHE VIDÉO DE WILFRIED WENDLING - PHOTO DE CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

MÜLLER MACHINES - RECHERCHE VIDÉO DE WILFRIED WENDLING - PHOTO DE CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

MÜLLER MACHINES - RECHERCHE VIDÉO DE WILFRIED WENDLING - PHOTO DE CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

HAROLD FISK - CARTE DES MÉANDRES DU MISSISSIPPI, 1944

TIM INGOLD, anthropologue, retraité de l'Université d'Aberdeen

Fils du mycologue de renom Cecil Terence Ingold, Tim Ingold a enseigné l'anthropologie sociale à l'université d'Aberdeen de 1999 à 2019. Il défend les connections entre les "4A" : Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture. Ses écrits dépassent largement le cadre de son domaine initial, aux lisières de la philosophie, de la sociologie, de la biologie, de l'écologie, de l'histoire de l'art. Après des études scientifiques à l'Université de Cambridge, il décide de se tourner vers l'anthropologie sociale et obtient son PhD en 1976. Il a enseigné à l'université d'Helsinki (1973-74) puis à celle de Manchester avant de devenir professeur en 1990 et d'être nommé à la chaire Max Gluckman en 1995.

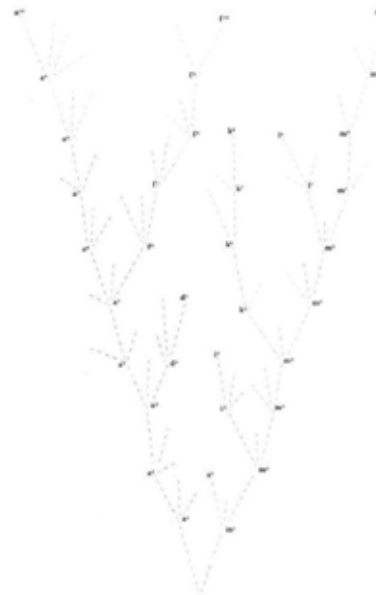
CÉCILE MONT-REYNAUD / CIE LUNATIC, porteuse du projet, artiste de cirque, éducatrice somatique (BMC®)

Le parcours de Cécile Mont-Reynaud la mène de l'architecture au cirque, en passant par le théâtre, la danse et le théâtre d'objets. Après des études littéraires, elle commence le trapèze et les aériens, terminant en même temps des études d'architecture intérieure et de design à l'Ecole Camondo. En 1998, elle mêle ces expériences de l'espace et du corps au sein du Laboratoire d'Etude du Mouvement (LEM), à l'école de théâtre Jacques Lecoq. Elle continue à puiser dans différents domaines complémentaires (danse contemporaine, clown, chant, théâtre gestuel, BMC®, étude de l'anatomie), cherchant à développer dans ses œuvres des qualités de présence, de dramaturgie, d'émotion et d'échange. Elle a co-fondé la Compagnie Lunatic en 2000, et y a créé en collaboration avec Gilles Fer une douzaine de spectacles, joués autant en salle que dans l'espace public, des chapiteaux ou encore des lieux non dédiés.

La Compagnie Lunatic est conventionnée par la DRAC Ile-de-France 2020-2022. Elle est membre du Syndicat du Cirque de Création, du Collectif Puzzle, de Scènes d'enfance ASSITEJ. Elle est associée au Théâtre Dunois pour le projet du Théâtre du Jardin Planétaire au Parc Floral de Paris.

ARIANE(S) DE CÉCILE MONT-REYNAUD ET HÉLÈNE BRESCHAND - PHOTO DE CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

THE THEATRE OF OPERATIONS, COUVERTURE D'UNE BRÈVE
HISTOIRE DES LIGNES DE TIM INGOLD

LOUISE COTTON, PALMISTRY AND ITS PRACTICAL USES

CONTACTS

CIE LUNATIC

PORTEUSE DU PROJET - ARTISTE DE CIRQUE
CÉCILE MONT-REYNAUD
artistique@cielunatic.com

ADMINISTRATION - PRODUCTION
CORENTINE PONCET
administration@cielunatic.com

www.cielunatic.com