

DERVICHE ROULÈR #2

COMPAGNIE AUTRE LIGNE - CRÉATION 2023

M.

TROUVEZ LES PERSONNES QUI ILLUMINERONT VOTRE CHEMIN.
IGNOREZ CEUX QUI VOUS RENDENT EFFRAYÉS ET TRISTES,
QUI VOUS ENTRAÎNENT VERS LA MALADIE ET LA MORT.
METTEZ VOTRE VIE EN FEU.
CHERCHEZ CEUX QUI ATTISERONT LES FLAMMES.

Djalâl-od-DînRûmî, fondateur de l'ordre Mevlevi.

DERVICHE ROULÈR #2

DISTRIBUTION

Mise en scène et jeu **Chris Hoarau**

Texte **Gilles Cailleau**

Voix **Céline Amato** et **Daniel Léocadie**

Musique **Kwalud**

Création lumières **Joffrey Boucher**

Aide à la scénographie **Christelle Vasseur**

Production **Collectif AléAAA**

INFOS

Théâtre, danse et pyrotechnie

À partir de **8 ans**

Durée **40 min**

Espace Extérieur - **14 mètres de diamètre**

CONTACT TECHNIQUE

Joffrey Boucher

+262 (0) 6 92 63 28 01

PRÉSENTATION

La création « **Derviche Roulèr** » résulte d'un travail autour de la **transe ritualisée** en lien avec le mouvement, la **manipulation pyrotechnique** et la spiritualité. Après avoir présenté une première version de 15min pour Leu Tempo 2022, Christophe Hoarau choisi de prolonger la réflexion autour de cet objet artistique pour construire une **forme « augmentée »**, plus longue et **plus approfondie dans sa dramaturgie**.

Toujours sous la forme d'un solo mêlant **cirque, danse et théâtre**, « **Derviche Roulèr** » est accompagné d'un « **#2** » et présente désormais une esthétique à la frontière entre les **codes du burlesque et du clown grinçant**.

Sur scène, le public découvre un personnage attachant : **scientifique protocolaire bien qu'un peu fou**, ce protagoniste procède à **diverses expériences** sur son corps et son esprit dans un but bien précis, à découvrir au fil de l'intrigue. Série d'expériences sur la conscience alternée ou grande expérience sociale sur l'intelligence émotionnelle, le spectacle aborde en seconde lecture la **question du deuil et de l'absence**.

Toujours porté par le **texte de Gilles Cailleau** et une partition musicale substantielle, Chris Hoarau projète les spectateur·ice·s dans un univers paradoxal : une **nappe d'humour satirique** contrebalance l'**esthétique lugubre** des déambulations et de la manipulation pyrotechnique.

LA TRANSE RITUALISÉE

Lorsque nous parlons de transe, nous identifions un état de perception différente. Selon le philosophe et sociologue Georges Lapassade, la transe est un « *état second (...) ayant à la fois une dimension psychologique et une dimension sociale* ». Elle peut signifier à la fois une **appréhension extrêmement vive** ou bien une **dépersonnalisation**. Consciemment ou non, et à différents niveaux, **nous sommes parfois confrontés à des expériences d'états seconds ou de modification de conscience** : musique, activité sportive ou répétitive, lecture, ou même conduite, ces états nous amènent à une forme de « rêverie ».

Physiquement, être en transe renforce les connexions neuronales entre notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Le cerveau gauche étant plus analytique, plus factuel, et plus logique alors que le cerveau droit est plus créatif, plus émotionnel et plus relationnel, la transe permet **un accès à plus de logique et plus de créativité en simultané**.

Utilisée en **thérapie depuis les années 1960**, la transe permet d'appréhender une forme de lâcher-prise, très utile pour des patients atteints de syndrome post-traumatique ou qui nécessitent un accompagnement de fin de vie.

Dans « **Derviche Roulèr #2** », la transe est utilisée par le personnage pour tenter d'**accéder à un autre monde**, une autre forme de communication liée à **l'univers de la mort et du deuil**. Le contraste entre la rigueur scientifique du personnage et sa recherche d'un état de lâcher-prise questionne : ***que craint-il de découvrir en s'abandonnant ?***

LE SAMĀ'

Samā' est un mot arabe qui renvoie à la notion d'audition spirituelle. *Samā'* désigne également une danse giratoire sacrée des Derviches Tourneurs soufis Mevlevi qui s'exécute dans le semahâne (salle de danse du monastère). Le soufisme est un courant religieux ésotérique issu de l'Islam dont les préceptes reposent sur une unification avec le divin. Poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme, Djalâl ad-Dîn Rûmî est considéré en Orient comme un grand maître spirituel et désigné comme le fondateur de l'ordre Mevlevi des derviches tourneurs. Le *samā'* a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2008.

Tu es la goutte et l'océan
Mon cœur porte ta marque,
Il n'erre pas ailleurs.
Sans les autres, tout va.
Sans toi, rien ne va plus.
Toi mon vin, mon ivresse,
Mon jardin, mon printemps,
Mon sommeil, mon repos,
Sans toi, rien ne va plus.

Djalâl-od-Dîn Rûmî, Amour, ta blessure dans mes
veines

LA DANSE DES DERVICHE TOURNEURS

Lors d'une séance, les derviches tourneurs se déplacent d'abord avec lenteur et font trois fois le tour de la piste. Chaque derviche se tourne vers celui qui est derrière lui et tous deux s'inclinent avant de reprendre leur circumambulation. Ce déplacement est le symbole des âmes errantes cherchant à la périphérie de l'existence. Après le troisième tour, le maître prend place sur son tapis et les danseurs attendent. Alors les chanteurs chantent et quand ils s'arrêtent, les derviches, en un geste triomphal, laissent tomber leur manteau noir, dévoilant leur vêtement blanc. La chute du manteau est celle de l'illusion. Quand le manteau noir qui représente l'enveloppe charnelle est abandonné, c'est la résurrection.

Les derviches, bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules, se mettent à tourner lentement, sur eux-mêmes puis écartent les bras, la main droite tournée vers le ciel pour récolter la grâce de Dieu et la main gauche tournée vers le sol pour la dispenser vers les hommes. En même temps qu'ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de la salle.

Ce double tour figure la loi de l'univers, l'homme tourne autour de son centre, son cœur, et les astres gravitent autour du soleil. Ce double symbolisme cosmique est le véritable sens du Sema : toute la création tourne autour d'un centre. C'est à ce moment que la transe entre en jeu.

DISPOSITIF SCÉNIQUE

En reprenant et adaptant des schèmes de l'imaginaire collectif réunionnais et des croyances populaires, il s'agit ici d'installer un univers profane reconnaissable mais propre à l'interprétation. Musique, odeurs, rythmes, répétition de mouvements, et pyrotechnie sont autant de dispositifs déjà utilisés à la Réunion dans les *Kabars*, ou cérémonies religieuses qui induisent de fait une élévation spirituelle commune. À La Réunion, la cérémonie hindoue de la marche sur le feu en est un exemple, mais d'autres pratiques induisent également un accès au divin ou à un état de transe par l'intermédiaire de ces dispositifs.

Toujours dans cette idée de contraste, le public découvre aussi l'univers du personnage : comme dans un laboratoire scientifique, on aperçoit des machines, des tubes, des vapeurs et des lumières. Sans toutefois nous mettre mal à l'aise, la présence de ces outils techniques inquiète sur la teneur des expériences que le personnage cherche à réaliser sur lui-même.

En assistant à la mise en place de cet état de transe, le public devient à la fois témoin et acteur de ces expériences à la frontière du scientifique et du spirituel.

UNIVERS SONORE : L'ÉVIDENCE DU RYTHME

Créée initialement par Romain Dubois pour le spectacle de danse contemporaine « Around » de la Compagnie Tango Sumo, la musique est l'un des éléments les plus importants dans le rituel de mise en transe, autant pour le spectateur que pour le derviche.

Pour « Derviche Roulèr #2 », la Compagnie Autre Ligne fait appel à l'artiste Kwalud pour travailler une essence musicale en réponse à la chorégraphie du corps en jeu au plateau.

À l'orée de cette partition musicale, le public est dérangé par la sonnerie d'un téléphone : celui-ci nous ramène à la réalité et sert de porte d'entrée à la découverte du mystère qui entoure cette surprenante cérémonie. *Pourquoi le personnage cherche-t-il cet état de transe ?*

LA MATIÈRE PYROTECHNIQUE

Le feu attire et inquiète, il provoque en nous autant de fascination que d'alerte au danger. « Derviche Roulèr #2 » aborde ce médium sous tous ses angles : le charbon, la braise, les flambeaux, et enfin les flammes. Dans une immolation finale, le public est confronté à une métaphore grandeur nature : l'envol de l'âme et le triomphe de l'esprit sur le corps. Le personnage revêt la jupe des derviches tourneurs et met feu à ce costume comme un dernier espoir d'arriver à cet état de lâcher-prise recherché.

BIOGRAPHIE

Chris(tophe) Hoarau

Circassien de formation, **Christophe Hoarau** s'intéresse depuis toujours aux autres arts vivants tels que la **danse**, le **théâtre** et la **musique**. Une fois sa licence de lettres modernes en poche, il quitte La Réunion pour travailler en tant que professeur de cirque à Montpellier, puis à Cannes.

En 2016, il est diplômé du Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme, spécialité équilibres. Durant son cursus, il se forme notamment auprès de Raphaëlle Boitel (Cie du hanneton), Esther Mollo (Théâtre Diagonale), Gilles Defacque (Le Prato).

De retour à La Réunion, il intègre le collectif **Cirké Craké** au sein duquel il participera au spectacle C.R.A.C en tant qu'**interprète**. Il se lance également dans la **création** et développe des formes artistiques à partir de diverses techniques issues des arts du cirque. D'abord en 2016, le spectacle **Equi-coupe**, numéro d'équilibre et de lancer de couteaux, puis à partir de 2018 des formes axées sur la pyrotechnie avec **Némésis** et **Volcaligraphia** créées pour Leu Tempo.

L'année suivante, il élargit son champ d'interprétation dans le spectacle de **danse contemporaine** **Big Shoes** de la Cie Morphose puis de la création pour Réunion Métis par la compagnie Cie Soul City. En 2020, il crée sa compagnie **Autre Ligne** et sort **Alors Carcasse**. En 2021, il poursuit en tant qu'interprète dans **Abstract un monde** de la Compagnie 3.0.

La Compagnie Autre Ligne est une association loi 1901 qui a pour objet de favoriser et promouvoir la création artistique notamment par la production de spectacles vivants et/ ou de manifestations culturelles. Elle s'ouvre à toute forme de créations artistiques. Ceci comprend notamment les créations plastiques, musicales, dansées, graphiques, pyrotechniques ou théâtrales.

Autre Ligne est une jeune compagnie créée en Mars 2021 à l'initiative de Christophe Hoarau, artiste de cirque et interprète danseur. Il s'agit d'une compagnie pluridisciplinaire qui mêle différents arts et techniques d'expression d'où émerge une rencontre autour du spectacle vivant. Ce mélange artistique est un leitmotiv fort qui caractérise les créations de la compagnie. En raison de la formation littéraire de l'artiste, la littérature tient également une place dominante dans sa démarche de création. C'est notamment le cas pour "Alors Carcasse", œuvre de Mariette Navarro de 2011 dont Christophe tire son inspiration pour réaliser sa première création contemporaine.

"Alors Carcasse" marque aussi l'apparition du Zigrolling sur les scènes réunionnaises. Structure sphérique géante et agrès de cirque rare et unique à la Réunion. Après une tournée sur toute l'île, et fort de cette première impulsion, le Zigrolling est devenu pour Christophe son outil d'expression privilégié.

De cet objet singulier et des rencontres multidisciplinaires, la compagnie cible et questionne des sujets sociétaux pour réaliser ses créations. Qu'ils soient sensibles, originaux ou actuels, ces questionnements sont au cœur de la démarche artistique de la Compagnie Autre Ligne.

COMPAGNIE AUTRE LIGNE

cie.autreligne@gmail.com

+262 (0) 6 92 58 93 73

Facebook : Autre Ligne

9 lotissement Gonneau Montbrun
97460, Fleurimont, Saint-Paul

N° SIRET : 898 792 940 00014

Code APE : 9001 Z

Licence : D-2022-002020

CONTACTS & INFOS

BUREAU DE PRODUCTION ALÉAAA

Nelly Romain, directrice de production
nelly.aleaaa@gmail.com / +262 (0) 6 92 61 63 36

Élodie Beucher, administratrice de production
elodie.aleaaa@gmail.com / +262 (0) 6 92 17 54 93

Armande Motais de Narbonne & Valentine Vulliez
Chargées de production et diffusion
armande.aleaaa@gmail.com / +262 (0) 6 92 24 26 02
diffusion.aleaaa@gmail.com / +262 (0) 6 93 45 78 29

Facebook : Production AléAAA

