

Le second souffle
pièce chorégraphique et aérienne
création 2025

Cie **D**ynamo

CE QU'EN DIT VIRGINIE

Très certainement influencée par des sensations, par des tendances, par une période assez exceptionnelle, je ressens la vive nécessité de valoriser l'énergie. Je parle ici de l'énergie inhérente à la vie sur terre, de l'énergie du vivant et de notre relation à la vie.

La danse est l'instrument parfait pour évoquer cette vibration.

Des lectures passionnantes ainsi que des recherches nourrissent cette vaste réflexion. Des notions qui sont de l'ordre de l'immatériel, de l'éther, du sublime.

Aujourd'hui, plus que jamais, laissons de la place à la spiritualité, à l'art dans le cycle de nos journées, posons notre regard sur ce qui nous émeut et nous aide à transporter l'âme le plus loin des préoccupations du quotidien.

L'énergie vitale est merveilleuse.

L'idée que cette énergie pourrait un jour s'arrêter ne nous fait-elle pas ressentir une urgence de vivre et l'importance de savourer les nuances offertes par le temps qui passe ?

Le temps défile sous forme de cycles, d'années, de saisons, d'énergies variables.

Or, l'humain a besoin de s'évader, il a besoin de poésie, de décoller, de rêver, de s'envoler.

J'ai la chance de pouvoir rendre le mouvement poétique et de vous le faire partager. Aussi, je me sens le devoir d'essayer d'ouvrir les cœurs grâce à la danse, à sa palette d'énergies, à la musique et à l'envol.

Tout ceci est possible car il existe une merveilleuse mini-communauté utopique qui déborde d'énergie, notre équipe d'artistes qui me témoigne sa confiance en m'accompagnant dans l'aventure du second souffle.

*/ Virginie BARJONET
chorégraphe /*

LE PROPOS

Le second souffle est un terme utilisé en cyclisme notamment. Il désigne cet instant où le corps est épuisé, où le sportif est au bout de ses capacités respiratoires, c'est alors que le mental prend le relai pour aller au bout de la course.

Le souffle, c'est l'énergie vitale et la vie est faite de cycles dans lesquels l'énergie fluctue. Dans le second souffle, il est question de cycles, de saisons, d'énergies, de vies qui défilent en boucle, de grains de sable qui se glissent dans un déroulé pourtant bien huilé. Il y a la chaleur du collectif, l'unisson, la complémentarité des uns et des autres tel un peloton. Il y a l'euphorie de la vitesse, de l'envol. Il y a l'énergie emmagasinée et à diffuser comme celle d'une dynamo.

La roue est le leitmotiv visuel du second souffle, elle est symbole d'énergie, de rassemblement, de cycle, elle est propice au mouvement et à l'avancée. Ainsi cette roue est présente dans sa symbolique mais aussi dans sa forme que ce soit en aérien ou au sol par la présence d'une acrobate dansant dans une roue Cyr. Quatre interprètes emmènent le mouvement au plus profond de l'humain, de ses sensations, de ses vertiges. Ils valorisent l'aspect sacré de la respiration, de l'énergie qui circule et se transmet.

UNE PIÈCE QUI SE PARTAGE

Tout au long de la création des rendez-vous sont pris avec des jeunes en centre social, à l'école, en milieu rural, en ville, des personnes âgées, des personnes en hôpital de jour. Ces temps sont des temps d'ateliers chorégraphiques, de rencontre, de partage, ce sont des temps forts. Chaque session a été et sera ponctuée d'une restitution dans laquelle se retrouvent danseurs amateurs et professionnels. Ces moments sont instructifs et constructifs pour tous, ils sont le terreau du second souffle.

LA DRAMATURGIE

Le second souffle est écrit sur la base de quatre cycles, de quatre saisons. Tout comme le déroulé des événements qui vont se produire dans le spectacle, la chorégraphie est faite de boucles qui se font, se répètent, on pourrait les laisser perpétuelles mais le cycle évoluant rien n'est constant, tout est fragile. Et c'est à cet endroit que se situe l'importance du second souffle.

CE QUI COMPOSE LA SCÈNE

Un plateau dénué de pendrillons. Les murs du théâtre sont dévoilés avec la recherche de l'essentiel, ne pas créer de "boîte noire", de décor. Un pont avec haubans permettra les accroches nécessaires pour l'aérien.

CE QUI SE DÉROULE SUR LA SCÈNE

Nous voulons donner un souffle d'air grâce à une danse ciselée au sol, en suspension, en solo, en groupe. Une danse organique et lumineuse.

L'ivresse et la virtuosité de la roue Cyr. De magnifiques envols. Une danse qui donne envie de respirer.

Une danse vectrice d'énergie.

La beauté du souffle, de l'élan, de la lumière, des vibrations, du partage, du rêve, des vides et des pleins.

CE QUI VIENT À NOS OREILLES

La création musicale de Christophe SARTORI est basée sur des sons électros. Le travail sur l'effet des sons sur les corps récepteurs, tout comme l'effet produit par les sons binauraux.

La musique est un continuum lumineux, faite de cycles, de boucles, un air qui va et vient, toujours teinté de nouvelles couleurs.

La musique nous enveloppe et nous emmène elle aussi parfois à tendre vers plus de spiritualité, elle peut même être à tendance sacrée.

CELLES ET CEUX QUI CRÉENT

Virginie BARJONET / chorégraphie et mise en scène
Christophe SARTORI / création musicale
Boris AGUIRRE et Arnaud JAMIN / technique accroches
Florent OLIVA / régie générale et lumière, scénographie
Maité CHANTREL / costumes

CELLES ET CEUX QUI SONT SUR SCÈNE

Jean-Philippe GIRAUD / danse / voltige
Margot GUIGUET / danse / voltige
Myriam LAURENCIN / danse / voltige
Rachel SALZMAN / roue Cyr / danse / voltige

SANS OUBLIER

Delphine TEYPAZ / chargée de production et diffusion
Agathe GIRAUDON / coordination EAC

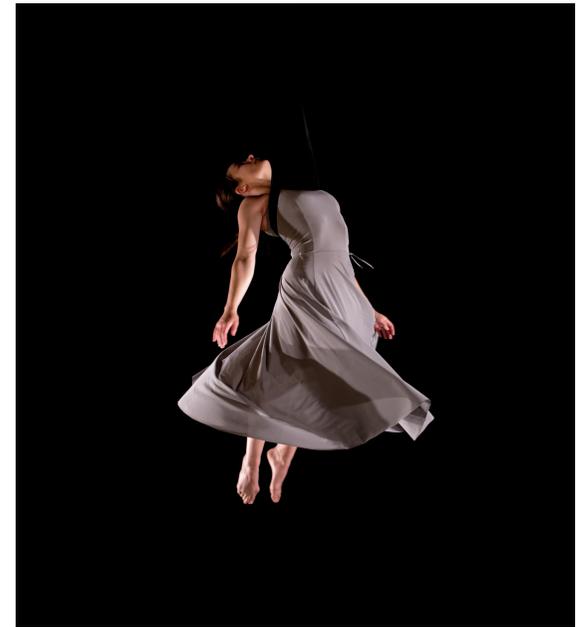

Virginie BARJONET
/ directrice artistique - chorégraphe /

Fondatrice de la Cie Dynamo, Virginie crée des chorégraphies à l'image de sa pluridisciplinarité, fruit de son parcours : à ses débuts, elle est interprète d'un répertoire classique, puis de productions théâtrales parisiennes et de créations contemporaines en Europe, et obtient parallèlement le diplôme d'État et la licence en arts du Spectacle.

L'envie de se risquer à une danse aérienne l'amène à travailler avec L'Éolienne et les Elastonautes, sans jamais délaissier la danse contemporaine avec la Cie Maryse Delente ainsi qu'avec Satchie Noro (cie Furinkai) et Adrien M & Claire B dans le solo Hakanaï avec lequel elle parcourt le monde..

Ses créations, que ce soit pour la scène, la rue ou autres lieux insolites comme une piste d'équitation pour le Cadre Noir de Saumur, ont toutes pour points communs le plaisir du mouvement et une forme d'espièglerie, vecteurs d'émotions et de rencontres.

RÉSIDENCE MAI 2023
THÉÂTRE DE ROANNE (42)

PHOTOS © DRANSEM

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

Jean-Philippe GIRAUD
/ interprète / actions culturelles /

Bercé par une éducation axée sur la culture, il se lance dans le cirque, la danse, la musique et la batterie. À 20 ans, il suit une formation artistique pluridisciplinaire de deux ans au Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry, où il se spécialise en tissu aérien. Il part ensuite au Canada étudier à l'École Supérieure de Ballet Contemporain de Montréal, et il y intègre le Jeune Ballet du Québec. C'est durant ces années que la chorégraphe Hélène Blackburn le remarque, appréciant son sens de l'improvisation et ses aptitudes à chorégrapheur, et lui propose d'intégrer sa compagnie Cas Public. En 2011, il collabore avec Danielle Roy en tant que chorégraphe invité de l'étranger au Terra Carnaval, grand défilé citoyen, qui a pour équivalent le défilé de la Biennale de la danse de Lyon en France. Il réitère l'expérience en 2012, en directeur chorégraphique de l'ensemble du défilé cette fois-là. Au cours de ces années passées à Montréal, Jean-Philippe a eu l'occasion de danser à travers le monde (Mexique, Allemagne, Espagne, France...). De retour en France, il crée sa compagnie The Missing Piece. Il est diplômé de l'école supérieure de théâtre Art en scène à Lyon. Depuis septembre 2018, Jean-Philippe travaille avec la Cie Dynamo.

Margot GUIQUET
/ interprète /

Margot commence la danse contemporaine et classique au Conservatoire de Grenoble, où elle danse des pièces de Maguy Marin et Rachid Ouramdane. Elle se forme également au hip-hop. En 2013, elle danse dans la pièce *Racheter la mort* des gestes de Jean-Claude Galotta. À 18 ans, elle rentre au Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de Lyon. Elle participe à de nombreux workshops et travaille notamment avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche pour une recreation d'*Indicibles Violences*. Durant son année au Jeune Ballet du CNSMD de Lyon elle travaille avec Mathilde Monnier, (La) Horde, Dai Jian et Mourad Merzouki. Elle travaille aussi aux côtés des compagnies I wanna be et Hoda ainsi qu'avec la Compagnie 8 en tant que danseuse et comédienne. En parallèle, elle s'investit dans plusieurs projets artistiques en collaboration avec des artistes de la Cinéfabrique, de l'École Nationale des Beaux-Arts, de l'Université Lyon 2... Elle joue dans plusieurs courts-métrages et performe également aux côtés de Kubra Khademi dans *Transition through the reproach Valley*.

Myriam LAURENCIN / interprète /

Myriam commence sa carrière comme patineuse artistique puis se spécialise dans les disciplines aériennes. En 2016, elle joue au Cirque Electrique de Paris sous la mise en scène de Karelle Prugnaud, Cie L'envers du Décor. Après un séjour en Afrique du sud dans le cadre du cirque social "Zip Zap" œuvrant au sein des bidons-ville, elle co-écrit un spectacle aérien, fauconnerie et cheval avec Davy La Croix qu'elle joue aux cotés d'Alfred Bouglione, Yann et Sonia Gruss. Elle travaille ensuite pour la Compagnie Deus Ex Machina, puis la Cie FAI en danseuse de feu et aérien, et pour la Cie Rêve de Singe en 2020 au théâtre Régional le «Polaris». Elle intègre la Cie In'Pulse pour le spectacle *Cross* avec la metteuse en scène Sophie Lièvre et le musicien Ulrich Bécouze sur le thème du cyberharcèlement.

Rachel SALZMAN
/ interprète /

Née et grandie à New-York City, Rachel a toujours dansé mais a aussi toujours rêvé de cirque. En 2012, Rachel découvre la roue Cyr (fusion parfaite de la danse et de l'acrobatie) à l'École Nationale de cirque de Montréal (ENC). Après ses études, elle a fait la création et la tournée du spectacle *Luzia* du Cirque du Soleil de 2015 et 2017 avant de rejoindre ses porteurs de l'ENC, Ronan et Dorian, en France. Depuis, Rachel a participé à trois spectacles avec eux au sein de la compagnie Puéril Péril : *L'Autre*, *Mississippi* et *Kontakt* qui sortira en 2024. Elle a également travaillé avec d'autres compagnies comme Cirque Eloize, Les Nouveaux Nez, B-Side Cie. Elle développe aussi une résidence artistique/écolieu nommée Kerleva en dehors de Roanne, où elle associe ses passions pour l'art et l'écologie.

Christophe SARTORI
/ compositeur, bidouilleur sonore et visuel /

Créateur d'ambiances sonores, Christophe travaille auprès de plasticiens, de chorégraphes, d'artistes du spectacle associant arts vivants et arts numériques. À partir de sons électroniques mêlés à des instruments analogiques, joués en direct, il imagine des univers sonores et élabore des paysages visuels qui prolongent l'expérience artistique. Il travaille et compose pour le chorégraphe Yvann Alexandre pendant 15 ans. Il rencontre Adrien Mondot en 2003 sur le spectacle *Convergences 1.0* dont il écrit la bande son et assure la régie. Pour Adrien M & Claire B, il crée le son de *Cinématique*, de l'exposition *XYZT, Les paysages abstraits*, de *Hakanai* en collaboration avec Loïs Drouglazet ainsi que la musique de *Le mouvement de l'air* avec son complice Jérémy Chartier.

Boris AGUIRRE
/ interprète / rigger /

Boris est acrobate au sol et en main à main. Il voltige également, que ce soit en cirque équestre ou chorégraphique. Il a été enseignant à l'école de cirque d'Angers. Boris est formé aux techniques d'accroches que ce soit en tant que cordiste ou rigger. Ainsi, il a été responsable technique à l'école de cirque de Bordeaux. Il intègre la Cie Dynamo en 2023.

Arnaud JAMIN
/ technique accroches /

Arnaud est acrobate, porteur et voltigeur. Le spectacle «Nico et Arno» qu'il a co-écrit avec Nicolas MOREAU sous le nom a longtemps joué dans les rues ; nombreux sont les spectateurs qui ont pu admirer leurs facéties sur monocycle. La rue, il la côtoie encore aujourd'hui avec Heyoka Théâtre. Depuis, ces scènes à ciel ouvert, la compagnie de cirque chorégraphié L'Éolienne l'emmènera progressivement voltiger sur les plateaux des scènes internationales. C'est au sein de L'Éolienne que démarre sa collaboration artistique avec Virginie BARJONET. Depuis 2013, Arnaud a rejoint la Cie Dynamo sur scène et en coulisses car fort de son diplôme de rigger, il certifie les accroches nécessaires aux spectacles aériens

Florent OLIVA
/ régie générale et lumière / scénographie /

Depuis 2008, Florent met en lumière et accompagne les créations de la Cie Dynamo. Spécialisé dans l'éclairage traditionnel, automatique et le vidéo-mapping, il s'est constitué un large panel technique toujours en constante évolution qu'il met au service du spectacle vivant et autres événements. Ses rencontres l'ont emmené à travailler pour des univers très différents : Cie des Lumas, Cie A Corps, François Gaillard, World Kora Trio, aujourd'hui le jeune public avec la Cie l'Aigrette... Il se place à l'interface entre l'artistique et la technique et amène ainsi l'univers graphique des créations.

Maité CHANTREL
/ costumière /

Costumière, habilleuse, modéliste, couturière, diplômée de la Wimbledon School of Arts de Londres et de l'Académie Internationale de Coupe de Paris, Maité conçoit et réalise des costumes adaptés au mouvement des corps propre à la scène ou à des espaces de représentation insolites (biennales de la danse). Elle réalise les costumes pour le Junior Ballet du CNSMD de Lyon depuis 2017. Elle travaille pour la Cie Dynamo depuis 2016.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

La Cie Dynamo a été créée à l'initiative de Virginie BARJONET, danseuse, voltigeuse et chorégraphe.

Le mouvement donne de l'énergie !

Ainsi, l'équipe Dynamo élabore des œuvres polymorphes dans lesquelles une danse poétique, aérienne et teintée de jeu théâtral dialogue avec son temps. Les chorégraphies naturellement empreintes de la personnalité des danseurs qui les interprètent, revisitent et questionnent avec espièglerie notre époque et nos pratiques : la surconsommation, l'hyperconnectivité, le diktat de l'image, l'invasion du plastique sur Terre...

La compagnie diffuse actuellement *AUTRE* et *En Suspension !*, tous deux créés en 2021.

Parallèlement à la diffusion de spectacles, la Cie Dynamo va à la rencontre du public en menant à bras le corps des actions culturelles sur un territoire d'accueil, et a participé notamment au "Défilé de la Biennale de la danse" de Lyon en 2010, et à cinq éditions de "Tous en flamme" à Roanne, et en 2019 "Re-dessignons le territoire" avec la COR (Communauté d'agglomérations de l'Ouest Rhodanien), "Quand la danse est là tout va" en 2021-2022 à Roanne, "La Roue est libre" PETR Montluçon 2022-2023.

La compagnie invente et met également en oeuvre des actions de sensibilisation à l'art chorégraphique en milieu scolaire, auprès de publics empêchés, et propose aussi des **stages ou des ateliers ouverts à tous**.

PLANNING PRÉVISIONNEL DE CRÉATION

2022 :

22 au 31 août : résidence de recherche / Roanne (42)

5 au 9 septembre : résidence d'écriture / Abbaye de Sylvanès (12)

24 au 27 octobre : résidence de recherche, actions culturelles et restitution / Roanne (42)

2023 :

13 au 24 mars : résidence / Théâtre de Nérès-les-Bains (03)

17 au 21 avril : résidence / Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon (03)

9 au 12 mai : résidence / Théâtre de Roanne (42)

10 au 15 novembre : répétitions / LeLABO, Pôle de création artistique, Roanne (42)

16 novembre : présentation / Journées professionnelles Loire en Scène, Sorbiers (42)

18 au 22 décembre : résidence / L'échappé, Sorbiers (42)

2024 :

8 - 11 janvier : répétitions / Studio du Théâtre de Roanne (42)

12 janvier : maquette / route des 20, Château Rouge, Annemasse (74)

19 au 23 février : résidence / L'échappé, Sorbiers (42)

26 février au 1er mars : résidence / théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)

15 au 19 avril : résidence / théâtre de Roanne (42)

Septembre ou octobre : résidence / théâtre de Cusset (03)

28 octobre au 1er novembre : résidence / théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)

Novembre : résidence plateau / Beaulieu, Poitiers (86)

2025 :

6 au 13 janvier : résidence / théâtre de Roanne (42)

14 janvier : première / théâtre de Roanne (42)

COPRODUCTIONS SOUTIENS AIDES EN RÉSIDENCE

Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)

Théâtre de Roanne (42)

L'échappé, Sorbiers (42)

Théâtre de Cusset (03)

PETR Montluçon et la vallée du Cher (03)

Théâtre des Ilets - CDN de Montluçon (03)

LeLABO, Pôle de création artistique, Roanne (42)

Centre Culturel de Région Abbaye de Sylvanès (12)

La compagnie est conventionnée par le département de la Loire depuis 2019 et par la ville de Roanne depuis 2013.

Son travail est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la SPEDIDAM.

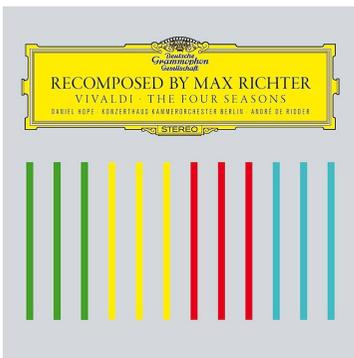
INSPIRATIONS POUR LE SECOND SOUFFLE

Le travail de l'artiste peintre Fabienne Verdier. Sa peinture est un travail de vibrations des âmes qui circulent entre terre et ciel. Fabienne Verdier a fait le choix d'une expression vitaliste. Elle incarne l'élan vital, la matière est en mouvement, c'est la vie. Son travail rend cette énergie vitale par une saisie de l'instant et l'abstraction

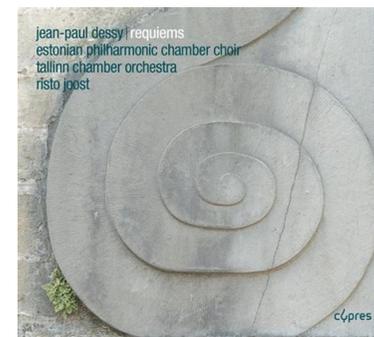
L'artiste-photographe Maïa Flore et ses images merveilleusement poétiques. Ici ce pourrait être l'envol de l'âme de défunte, l'élévation spirituelle, ou encore un déplacement dans un monde imaginaire.

Les Quatre Saisons de Max Richter contribuent véritablement à la narration du second souffle. Se laisser glisser dans le cycle des saisons, porter, guider par les sensations mais aussi par l'énergie du vent, la torpeur, l'éclosion, de l'immobilité.

AMA
Dans ce film, Julie Gautier, danseuse-apnée et réalisatrice, déjoue la pesanteur et défie la respiration. Ici, la finesse avec laquelle le corps se meut dans cet espace en trois dimensions est troublante et inspirante.

L'oeuvre de Jean-Paul Dessy est envoûtante. Requiem et autres compositions de l'auteur nous élèvent avec subtilité et puissance

Cie Dynamo

/ Delphine TEYPAZ
production et diffusion /

06 76 96 77 45
production.ciedynamo@gmail.com

/ Virginie BARJONET
directrice artistique /

06 10 10 51 99
ciedynamo@gmail.com

www.cie-dynamo.fr

facebook.com/DynamoCie
instagram.com/CieDynamo