

le second souffle

pièce chorégraphique et circassienne création 2025

CE QU'EN DIT VIRGINIE

Très certainement influencée par des sensations, 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 ?

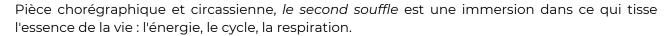
Le temps défile sous forme de cycles, d'années, de saisons, d'énergies variables.

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 minicommunauté utopique qui déborde d'énergie, notre équipe d'artistes qui me témoigne sa confiance en m'accompagnant dans l'aventure du second souffle.

Le souffle rythme nos journées. Il touche à l'intime, au primordial, au vital. Il est le témoin de l'énergie qui circule en nous et au-delà.

Émerveillons-nous de cette respiration qui nous connecte les uns aux autres, à l'immatériel, au sublime, au vivant.

Chaque cycle voit naître, finir et renaître à nouveau. *le second souffle* incarne ce renouveau, ce regain d'énergie qui nous fait avancer.

Cinq interprètes emmènent le mouvement au plus profond de l'humain, de ses sensations, de ses vertiges et mettent en lumière l'énergie qui circule et se transmet, la chaleur du collectif, l'unisson, la plénitude de l'envol.

UNE PIÈCE QUI SE PARTAGE

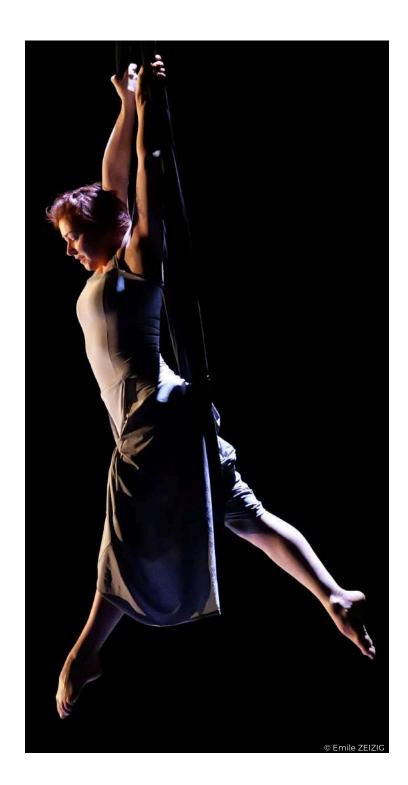
Tout au long de la création ont lieu des rendez-vous de médiation et d'actions culturelles auprès de publics variés : des jeunes en centre social, à l'école, en milieu rural, des personnes âgées, en hôpital de jour, des amateurs de danse, des curieux. Ce sont des temps d'ateliers chorégraphiques, de voltige, de rencontre, de partage.

Nos actions sont ponctuées 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 dévoile l'image de la respiration tel un continuum. Ainsi se dessinent quatre cycles qui pourraient être quatre saisons, les quatre strophes d'un poème. Un cinquième cycle naissant reste ouvert vers tous les possibles à l'image de l'enso japonais.

Chaque cycle se nourrit du précédent comme une nouvelle opportunité. Les tonalités évoluent. Les boucles se répètent et s'accumulent. L'énergie fluctue selon le début ou la fin d'un cycle. L'expression vitaliste que permet la danse contemporaine souligne les variations de l'énergie du vivant.

CE QUI SE DANSE SUR LA SCÈNE

Le second souffle est l'entrelac d'une danse contemporaine ciselée, de suspension, de solo, duo et danses chorales. Le mouvement est organique et lumineux, vecteur d'une énergie horizontale qui se partage et une énergie verticale qui nous élève. La lumière est mise sur la beauté du vivant, ses fragilités, la subtilité des ses sensations, le souffle qui la régénère, les élans, les vibrations, les aspirations, les inspirations, la spire, la spirale.

CE QUI VIENT À NOS OREILLES

La création musicale de Jérémy CHARTIER 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 / direction artistique et chorégraphie Jérémy CHARTIER / création sonore Myriam LAURENCIN, Arnaud JAMIN / technique accroches Florent OLIVA / régie générale et lumière, scénographie Maïté CHANTREL / costumes

CELLES ET CEUX QUI SONT SUR SCÈNE

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

SANS OUBLIER

Estelle OLIVIER / regard complice Delphine TEYPAZ / chargée de production et diffusion

Virginie BARJONET / direction artistique / chorégraphie

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 au **Jeune Ballet de France**, 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 délaisser 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.

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

Jean-Philippe GIRAUD / danse / voltige / 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, compagnie Cas Public le remarque, appréciant son sens de l'improvisation et ses aptitudes à chorégraphier, et lui propose d'intégrer son équipe. En 2011, il collabore avec Danielle Roy en tant que chorégraphe invité de l'étranger au Terra Karnaval, grand défilé citoyen. 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 GUIGUET / danse / voltige / actions culturelles /

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 recréation 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 throught the reproach Valley*.

Myriam LAURENCIN / danse / voltige /

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 / danse / voltige / roue Cyr /

Née et grandie à New-York, 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 **cie Puéril Péril**: *L'Autre, Mississippi* et *Kontact* 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.

Louise CARRIERE / danse / voltige /

Louise a été formée au **CNSMD de Lyon**. Lors de l'année du Jeune Ballet en 2021-22, elle a interprété *Avant les gens mouraient* de **(La) Horde**, *Publique* de **Mathilde Monnier** et *Mobius* & de **Dai Jian**. Depuis, elle a travaillé avec (La) Horde lors du tournage de Gilles Lellouche *L'Amour Ouf*. En novembre 2023, elle danse pour *Chiroptera* de JR sur la façade de l'Opéra de Paris évènement chorégraphié par **Damien Jalet**. Louise a rejoint la Cie Dynamo en en 2024 pour la création du *second souffle*.

Jérémy CHARTIER / création sonore /

Après des études d'histoire de l'art, il se lance en 2008 dans l'aventure du spectacle vivant en tant qu' éclairagiste. Passionné de musique, il acquiert des instruments du monde, s'initie à la MAO et à la multi diffusion. Depuis 2014, il partage son activité entre la création lumière et la création sonore. Il rejoint la compagnie Dynamo en 2024 pour le second souffle. Parallèlement à ses créations lumière, il signe les créations sonores pour plusieurs compagnies, notamment : Avec la **Cie Adrien M & Claire B** Le Mouvement de l'air, avec la Cie Infime Entaille Le silence du sable, L'insaisissable, L'écorce des rêves, Eclats, avec le Collectif Nakama Complex Us, avec la Compagnie AJT Rosemarie, Ravie, avec le Collectif Bleu Corail L'échec de l'échec, Le mouvement reconversif, avec le Collectif L'endroit Possible Impossible, avec le Collectif Fearless Rabbits Wild, avec le Théâtre du Réel Infâmes. Il se spécialise dans les créations sonores jouées en direct et aime jouer des dichotomies propres à la musique. Collective et individuelle, savante et populaire, exubérante et minimaliste, spirituelle et charnelle.

/technique accroches/

Arnaud était acrobate, porteur et voltigeur. Le spectacle de monocycle *Nico et Arno* qu'il a co-écrit avec **Nicolas MOREAU** a longtemps joué dans la rue qu'il a côtoyé aussi avec **Heyoka Théâtre**. La compagnie de cirque chorégraphié **L'Éolienne** l'emmènera 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. Il travaille aujourd'hui sur de nombreuses scènes de théâtres en tant que régisseur.

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.

Maïté CHANTREL / costumes /

Costumière, habilleuse, modéliste, couturière, diplômée de la Wimbledon School of Arts de Londres et de l'Académie Internationale de Coupe de Paris, Maïté 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 et génère de l'énergie.

Nourrie de ces élans, l'équipe de Dynamo élabore des œuvres polymorphes au sein desquelles une danse poétique, aérienne, teintée de jeu théâtral dialogue avec notre temps. Les chorégraphies naturellement empreintes de la personnalité des artistes qui les interprètent, revisitent et questionnent notre époque et ses pratiques : la surconsommation, l'hyperconnectivité, le diktat de l'image, l'invasion du plastique sur Terre.

Depuis 2020, les thématiques de création tendent davantage vers les fondamentaux de la vie : la respiration, l'énergie du vivant, le cycle dans *le second souffle*, l'histoire d'un parcours avec *autre*, ou la rencontre dans *En Suspension!*

Sur le chemin de Dynamo, des partenariats chorégraphiques forts se dessinent et se construisent, comme a été possible l'immersion dans le monde équestre du prestigieux Cadre Noir de Saumur, avec des créations de spectacles et les tournées qui s'en sont suivies.

PLANNING DE CRÉATION

2022:

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

5-9 septembre : résidence d'écriture / Abbaye de Sylvanès (12) **24-27 octobre :** résidence de recherche, actions culturelles et

restitution / Roanne (42)

2023:

13 -24 mars : résidence-recherche / théâtre Néris-les-Bains (03)

17-21 avril : recherche / théâtre des Ilets - CDN de Montluçon (03)

9-12 mai : résidence-recherche / théâtre de Roanne (42)

10-15 novembre : répétitions / LeLABO, Pôle de création

artistique, Roanne (42)

16 novembre : présentation / journées professionnelles Loire en

Scène, Sorbiers (42)

18-22 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)

19-23 février : résidence / L'échappé, Sorbiers (42) 26 février - ler mars : résidence / théâtre du Parc,

Andrézieux-Bouthéon (42)

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

2-10 septembre: résidence / théâtre de Cusset (03)

28 octobre-ler novembre : résidence / théâtre du Parc,

Andrézieux-Bouthéon (42)

18 au 26 novembre : répétitions / LeLABO, Pôle de création

artistique, Roanne (42)

9-13 décembre : résidence / Centre de Beaulieu, Poitiers (86)

2025:

2 au 4 janvier : répétitions / LeLABO, Pôle de création artistique, Roanne (42)

6-13 janvier : résidence / théâtre de Roanne (42) **14 janvier :** première / théâtre de Roanne (42)

COPRODUCTIONS

Théâtre du Parc - Ville d'Andrézieux Bouthéon (42)

Théâtre de Roanne (42)

PETR Montluçon et la vallée du Cher (03)

Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes

AIDES ET SOUTIENS EN RÉSIDENCE

Théâtre de Roanne (42)

Théâtre du Parc - Andrézieux-Bouthéon (42)

L'échappé de Sorbiers (42)

Théâtre de Cusset - scène conventionnée d'intérêt

national « art et création pour la danse et cirque » (03)

Centre d'animation de Beaulieu, Poitiers (86)

LeLABO, Pôle de création artistique, Roanne (42)

Théâtre des llets - CDN de Montluçon (03)

Centre Culturel de Rencontre de l'Abbaye de Sylvanès (12)

Domaine de Saint-Marcel-de-Félines (42)

SPEDIDAM - aide création du spectacle et bande originale

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

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

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.

AMA

Dans ce film, Julie Gautier, danseuseapnéiste 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 envoutante. Requiems 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