

FORAINE

JEANNE MORDOJ - CIE BAL

création 27 septembre 2023

Les 2 scènes, scène nationale de Besançon

février 2023

Avant-propos

La matière artistique de la compagnie BAL est issue des arts du cirque mais plonge plus profondément ses racines dans le spectacle forain, là où le sensationnel fusionne avec l'intime.

Jeanne Mordoj, directrice artistique, y emprunte des figures emblématiques qu'elle s'approprie de façon très personnelle pour ses créations, comme la femme à barbe ou la femme-poule, les siamoises ventriloques ou l'acrobate à la troublante étrangeté animale.

Ce chemin de création révèle comment une artiste se saisit du patrimoine et puise dans cette forme «primitive» la matière pour le renouvellement de son art. A sa manière elle défriche des territoires poétiques peu explorés.

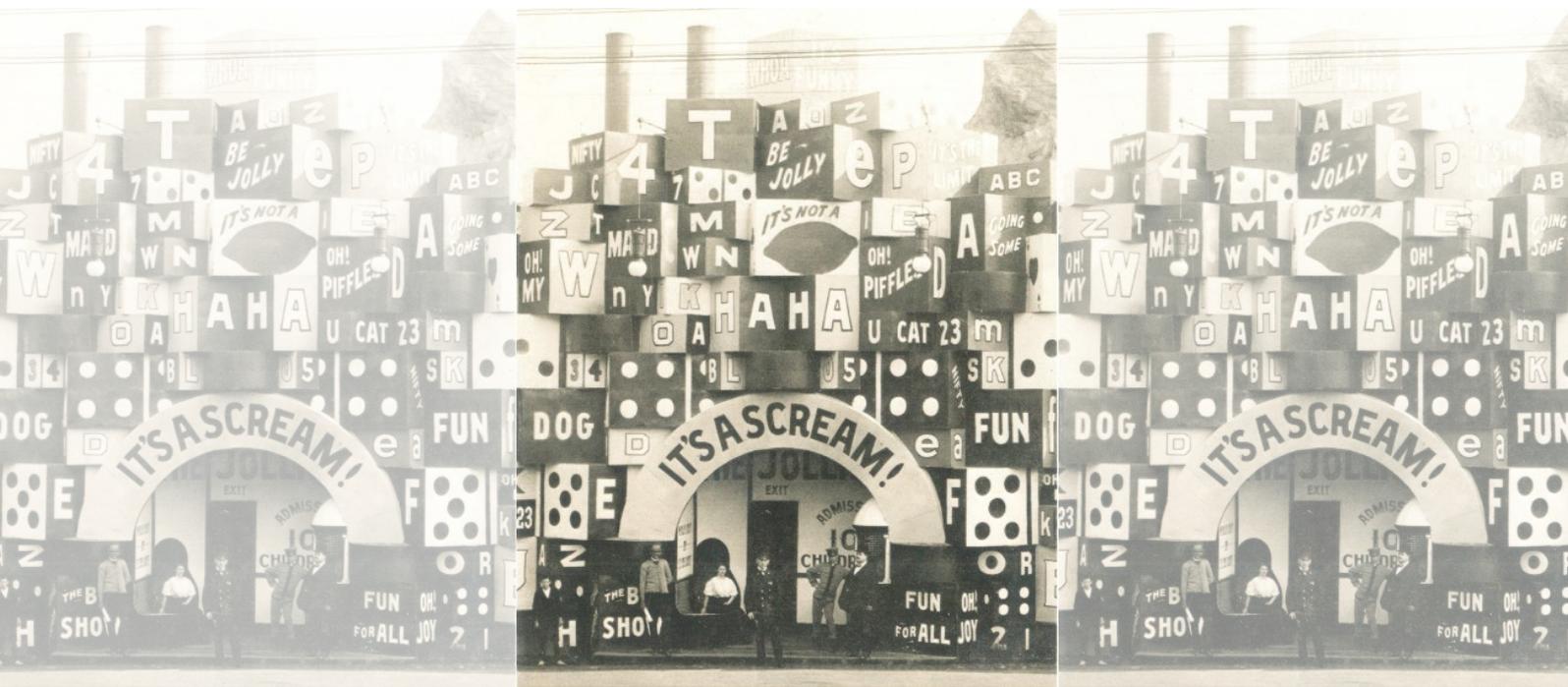
Affirmer une veine foraine, c'est aussi la volonté de toucher un public le plus large possible, aux bagages culturels très différents. C'est également un désir de renouer avec la dimension physique du spectacle : ce rendez-vous avec des humains de chair et de sang, devant nous, dans des espaces de grande proximité, ici et maintenant.

Pour Jeanne Mordoj, le forain met en relief la relation particulière, unique, que représente le spectacle vivant.

Sommaire

page 4	FORAINE : un spectacle de curiosités
page 5	FORAINE : un espace multi-dimensionnel
page 6	FORAINE : une expérience autant qu'un spectacle
page 7	FORAINE : des entresorts, des attractions
page 8	FORAINE : la Bulle carrée
page 9	FORAINE : siamoises
page 10	FORAINE : la baraque des poupées
page 11	FORAINE : face-à-face
page 12	FORAINE : face-à-soi / l'homme muscle / l'homme chamboule-tout / l'embarras du choix
page 13	FORAINE : la bouffeuse d'œufs / Barba, la bonimenteuse
page 14	FORAINE : une équipe
page 15	FORAINE : Jeanne Mordoj
page 16	FORAINE : Harry Holtzman / Aimé Rauzier
page 17	FORAINE : Barba / Mathieu Werchowski
page 18	FORAINE : Ann Williams / Manu Majastre
page 19	FORAINE : médiation
page 20	LES YEUX REGARDENT LES YEUX - DE L'ESPRIT FORAIN DANS LE SPECTACLE VIVANT. Projet éditorial de Naly Gérard
page 21	FORAINE : calendrier / production
page 22	Annexes
page 23	Jeanne Mordoj et la cie BAL - associées à La Madeleine, Troyes et aux 2 scènes, Besançon 1/2
page 24	Jeanne Mordoj et la cie BAL - associées à La Madeleine, Troyes et aux 2 scènes, Besançon 2/2
page 25	Jeanne Mordoj - parcours
page 26	cie BAL : créations
page 27	cie BAL : transmission
page 28	Partenaires de la compagnie
page 29	Crédits et contacts

FORAINE > un spectacle de curiosité

Autrefois, des montreurs ambulants circulaient pour présenter aux yeux des habitants des êtres et des choses qui sortaient de l'ordinaire, suscitant émerveillement et trouble.

Grâce à eux, on pouvait franchir le seuil du quotidien et s'embarquer vers l'étrange, aux confins du possible et du concevable.

Des artistes d'aujourd'hui ont hérité de l'esprit qui traversait ces attractions oubliées. Jeanne Mordoj est de ceux-là. Dans leurs spectacles, ils attisent notre curiosité. Par leurs prouesses, leurs inventions, leur fantaisie, ils orchestrent nos retrouvailles avec l'étonnement, ce sentiment puissant qui conduit vers des états et des pensées peu fréquentés, sources de renouvellement. L'univers poétique né de leur vigoureuse imagination se déploie sous nos yeux, en direct. Leur jeu fait vibrer le moment présent, ce temps jamais vécu. Il célèbre le fragile sortilège de l'attention collective, qui porte en lui le germe de la rencontre.

Avec FORAINE, Jeanne Mordoj invite à s'immerger dans des espaces inaccoutumés, pour humer de près des monstres discrets, peut-être apprivoisés, imprévisibles à coup sûr.

On s'aventure du côté de l'intime étrangeté. On coudoie les ailleurs de l'humanité, celle qui frôle l'animalité, se joue des simulacres, se transforme sans se laisser attraper. On plonge notre regard en des prunelles énigmatiques, on scrute des physionomies aux traits changeants, on se laisse pénétrer par un chant viscéral. Ces créatures déroutantes nous viennent de contrées lointaines, peu explorées : les profondeurs de notre être.

En entrant, on court le risque, face à l'objet de notre curiosité, de découvrir des reflets que nul n'attendait.

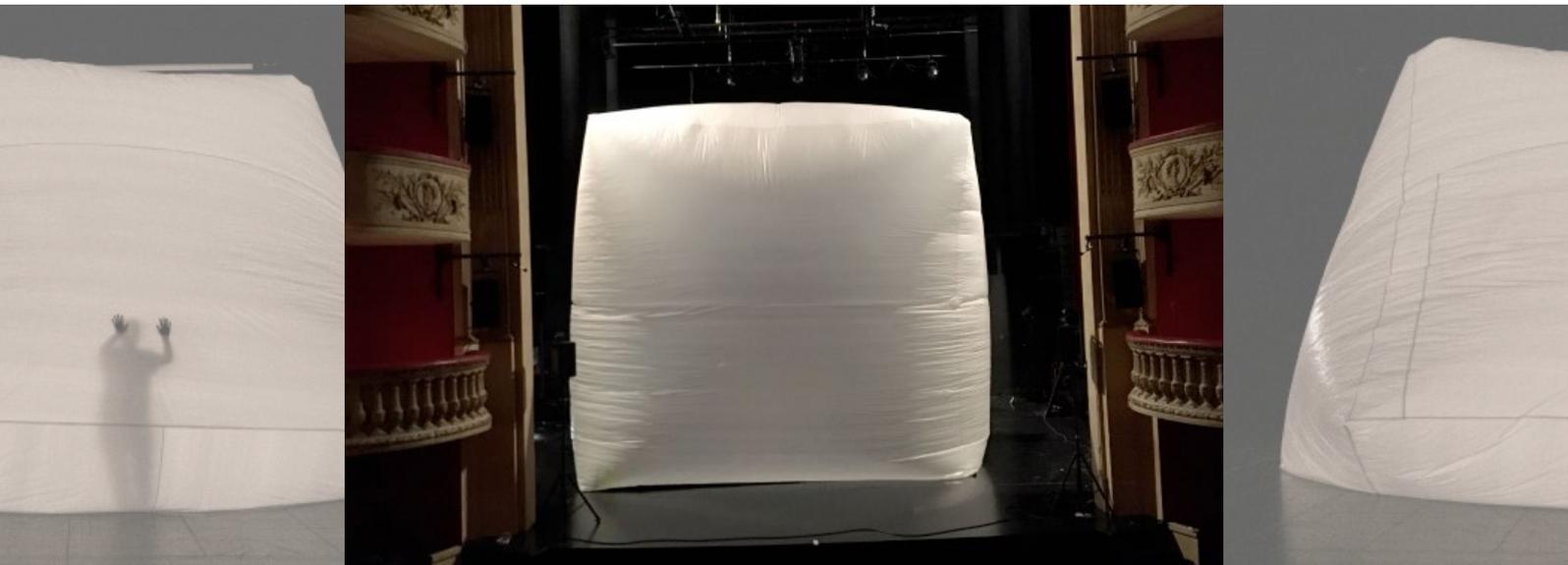
Ce que FORAINE révèle ne peut pas toujours se nommer. Des contours que l'on croyait nets se retrouvent estompés. Des contraires, entrelacés, tels le dehors et le dedans, l'esbroufe et la vérité, la boule au ventre et la joie au cœur.

*Naly Gérard, journaliste et auteure, engagée dans une recherche sur l'esprit forain dans le spectacle vivant de création.
cf : p 20*

FORAINE > un espace multi-dimensionnel

Au centre de l'espace, une immense bulle carrée, blanche, matricielle.
Autour se côtoient 7 entresorts, des baraques parfois sombres et encombrées ou des espaces totalement ouverts.

FORAINE accueille 60 spectateurs, à la fois guidés et livrés à eux-même.

La bulle carrée sur la scène de la Madeleine à Troyes - résidence 2021

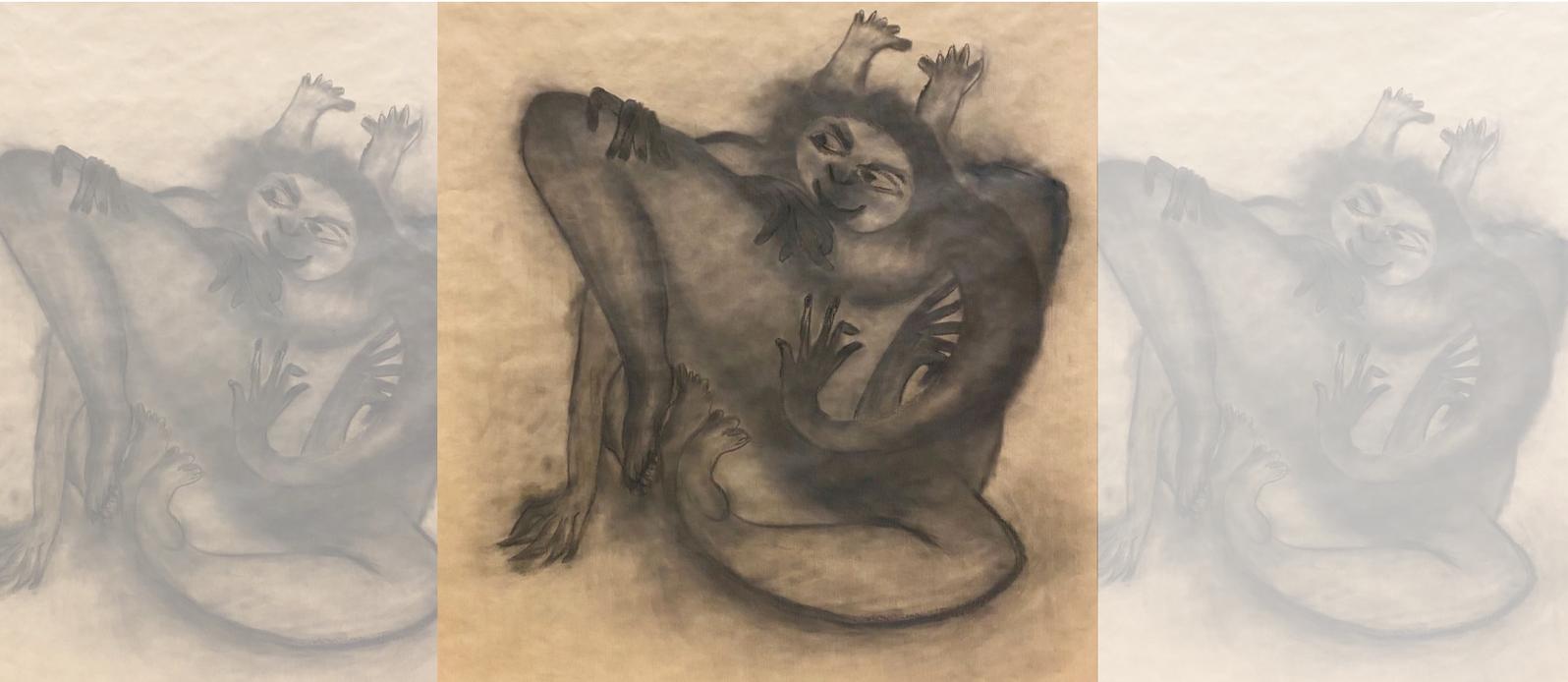
Pour pouvoir déambuler dans ces différents lieux de l'intime, il faut être peu nombreux, pour être face à soi, pour qu'il y ait un sentiment de précieux, d'assister à quelque chose de rare qui ne se dévoile pas trop simplement.

Les structures sont autonomes, les lumières et le son intégrés à la scénographie.
FORAINE se joue sur un plateau de 12m x 16m mais également dans des espaces non dédiés.

FORAINE > une expérience autant qu'un spectacle

« Le forain m'inspire beaucoup, je le vois comme une forme singulière de relation avec le public. Il implique un état d'esprit aussi, qui est proche des émotions, de l'instinct davantage que de la pensée cérébrale. ... Je travaille sur la figure du monstre, la puissance du monstre. Sa vitalité, sa beauté. Donner à voir ce qui habituellement ne se voit pas. Le sombre, le caché, l'inattendu. Questionner la fascination. Dévoiler ce qui est inavouable mais aussi plus simplement ce que l'on considère comme raté, pas digne d'intérêt. Laisser une place à ce qui est rejeté. Ce qui me touche, ce qui me met en mouvement, c'est l'humain, ses failles, ses élans, ses beautés sombres et ce dont je veux parler, au fond, c'est de l'intime : ce qui se passe en nous et qui n'est pas toujours facile à décrire. » Jeanne Mordoj

FORAINE, c'est une expérience sensorielle et corporelle forte, en prise directe avec les performances qui donnent à voir ce qui habituellement ne se voit pas, des entresorts où l'on expose, on exhibe le différent, le monstrueux, la part sauvage. Mais les sujets d'études ne sont pas des créatures difformes ou des champions d'une discipline extravagante, mais des êtres traversés par des perturbations, par des phénomènes au sens atmosphériques. Les miroitements pluriels de l'individu, les pans inapprivoisables de toute personnalité, ces facettes de soi souterraines sont rendues visibles. Il faut puiser dans les codes du forain tout en lui donnant un éclairage contemporain et ainsi aller au-delà du prodige et du spectaculaire pour dévoiler la part fragile et indicible de notre humanité.

FORAINE > des entresorts, des attractions

« Foraine convie tous nos monstres intimes à une grande fête ! »

Il y a du vivant, les yeux dans les yeux, des face-à-face, des face-à-soi, du vertige, de la cruauté et de la fantaisie. Il y a des matières réinvitées, malaxées, renouvelées. Il y a l'obsession des œufs, de la poule et du volatile qui reviennent sous des angles différents. Il y a aussi des courts métrages qui parlent de bouffeuse d'œufs, de foisonnement, de trop plein, de monstres contemporains... jusqu'aux films d'archives du début du cinéma qui rendent hommage au monde forain, à ce qui émerveillait, si loin, si proche. Un fil délicat tendu entre les origines et le présent.

- ◆ Des entresorts vivants guidés par BARBA, la bonimenteuse
- ◆ **BARBA** - créature ni homme ni femme, numéro de ventriloquie - Jeanne Mordoj
- ◆ **La Bulle carrée** - gigantesque monstre vivant dressé
- ◆ **L'homme muscle** - numéro à sensation de proximité - Aimé Rauzier
- ◆ **L'embarras du choix** - numéro de débordement - Aimé Rauzier
- ◆ **L'homme chamboule-tout** - jeu d'adresse cruel - Harry Holzmann
- ◆ **L'homme vestiaire à votre service** - Harry Holzmann
- ◆ **L'homme poule** - facette souterraine de notre humanité - Harry Holzmann
- ◆ **Face-à-face** - numéro d'extralucide- Jeanne Mordoj
- ◆ **Les Oiseaux** - prouesse d'équilibre en suspension- Jeanne Mordoj

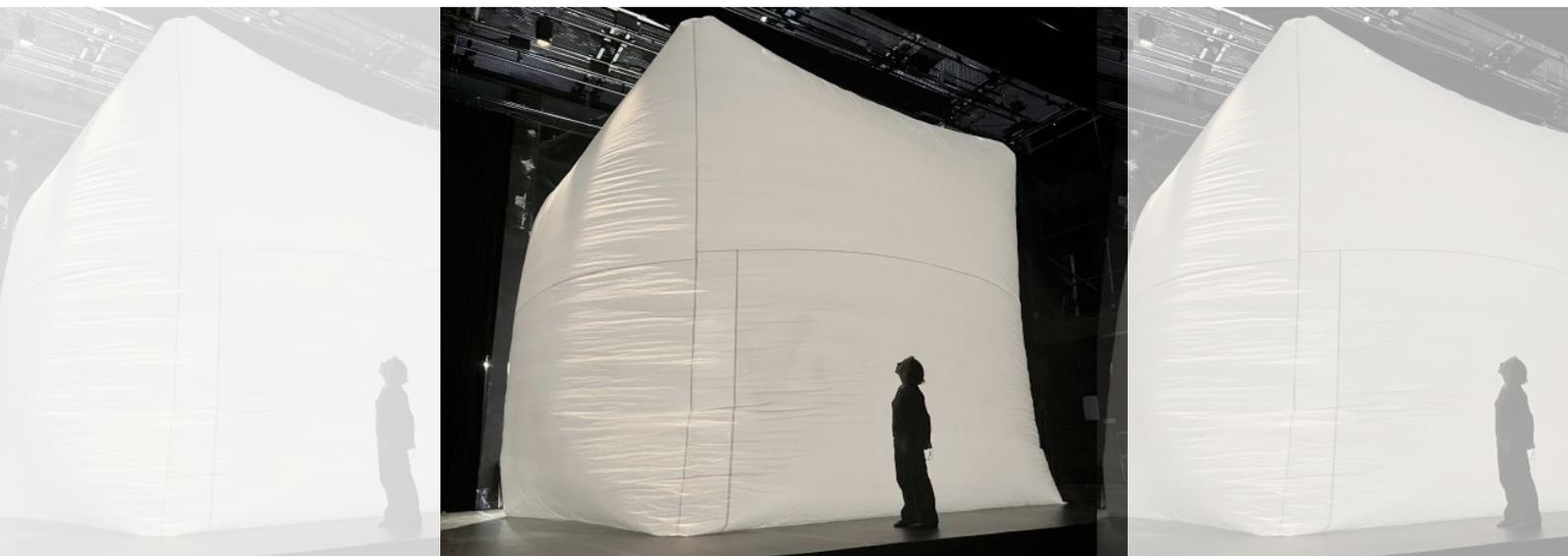
- ◆ Des entresorts permanents, en boucle, auxquels les spectateurs assistent à leur gré.
- ◆ **Les poupées** - une centaine de monstres brodés questionnent le vivant.
Réalisation plastique Jeanne Mordoj
- ◆ **Face à soi** - mon beau miroir. Travail sur le trouble de l'apparence
- ◆ **Portraits de famille** - hommage aux ancêtres de Foraine.
Travail photographique de Marie Frécon
- ◆ **Hommage au monde forain** - films d'archives du début du cinéma.
- ◆ **Siamoises et Poule sauvage** - la femme volaille, la bouffeuse d'œufs, la dévoreuse de poussins, le chant du ventre.
Courts-métrages avec Jeanne Mordoj en collaboration avec la cheffe opératrice Olga Widmer

« **L'ENTRE-SORT**. On appelle ainsi, dans le monde des saltimbanques, le théâtre, en toile ou en planche, voiture ou baraque, dans laquelle se tiennent les monstres, veaux ou hommes, brebis ou femmes ; le mot est caractéristique. Le public monte, le phénomène se lève, bêle ou parle, mugit ou râle. On entre, on sort, voilà. » — Jules Vallès, La Rue, 1866

FORAINE > la Bulle carrée

Au départ, une forme au sol qui bouge et se gonfle et se gonfle et se gonfle... et se transforme sans cesse. C'est un monstre de plastique, informe et gigantesque cube vivant dressé, il y a du danger !

La Bulle carrée est un ventre de 216 m³ (6m x 6m x 6 m), dans lequel on entre par une porte étroite. De l'extérieur, elle devient tour à tour, peau et lanterne magique, où ombres et lumières jouent à la perfection et attirent l'œil jusqu'au voyeurisme.

La bulle emmène notre imagination dans plusieurs directions : voile de bateau, ectoplasme amical, mammifère marin, entité entre le nuage et l'iceberg. Elle permet une variété d'expériences pour les yeux, les oreilles et les corps : entre le caché, le vu, le deviné ; entre la dimension plane et le relief ; entre les consistances molles, solides, flasques ; entre les sons et le silence ; entre le dedans et le dehors ; entre le tout proche et le lointain...

Un monde singulier, un monde offert tranquillement, qui recèle de l'inconnu, du sensationnel, de l'intensité, du gracieux et du grotesque.

Une membrane remplie de vent qui est autant une attraction en soi, qu'un entresort.

FORAINE > siamoises

Le ventre, siège du deuxième cerveau, haut lieu de gestation, devient un être à part entière, un visage avec sa vie propre, ses pensées, émotions, mouvements... ce ventre qui chante l'amour. Au-delà de la prouesse technique qui permet un réel trouble (ventriloquie, mouvements ventraux, contrôle de la respiration...), il y a un drame profond en constant frôlement avec l'étrangeté et la drôlerie.

VIDÉO

FORAINE > la baraque des poupées

Quand un grand nombre de poupées de chiffons, plus ou moins effrayantes, inachevées, cabossées, monstrueuses, vous regardent, une question surgit : Qui est spectateur ? Vous ? Ou plutôt elles ? Ne devient-on pas objet en étant regardé par tous ces yeux brodés de fils de couleurs mais néanmoins étrangement vivants ?

Il y a l'idée d'un glissement, d'un déplacement du regard, de proposer une rêverie sur la place de l'humain et celle de l'objet, de changer les points de vue.

Jeanne Mordoja a commencé à travailler cette matière il y a plus d'une dizaine d'années, des familles se sont créées suivant les époques.

Aujourd'hui elle continue à fabriquer, coudre et broder ; elle possède un cheptel d'une centaine de monstres, nos semblables.

FORAINE > face-à-face

Assise à sa table, Jeanne vous attend. Médium d'un genre peu commun, elle vous invite à venir vous asseoir face à elle. Elle vous regarde intensément, mais au lieu de l'avenir, c'est votre énergie, votre visage du dedans qu'elle va restituer sous la forme de portraits qu'elle dessine au fusain.

FORAINE > face-à-soi

On est seul face à un miroir.

Dans Foraine, il est beaucoup question de torsion du réel et de transformation. Dans l'esprit du miroir déformant et du trouble de l'apparence on utilise le miroir spirit, (un procédé ancien de magie), qui permet la superposition de sa propre image à une autre image (exemple ici : une tête de poule). C'est à la fois soi mais pas vraiment.

FORAINE > l'homme muscle

A la fois fakir et homme serpent, l'acrobate évolue sur un petit espace et nous met à l'épreuve de sensations fortes. C'est troublant et vertigineux, jamais on n'a vu un corps de si près, il va sûrement nous tomber dessus !

FORAINE > l'homme chamboule-tout

Il s'inflige le goudron et les plumes et vous propose de le malmener en vous tendant la perche. A vous de voir si vous voulez tirer sur la ficelle au risque que tombe sur lui tout et encore plus. C'est certain, il y aura accumulations au gré des rencontres, mais à ce jeu-là, qui sera le plus fort ?

FORAINE > l'embarras du choix

Avoir le choix, trop de choix, quand il y a tellement de possibilités comment choisir entre toutes ? Cette proposition virtuose d'une liste infinie de combinaison de goûts, est un débordement d'embarras du choix !

FORAINE > la bouffeuse d'oeufs

VIDÉO

FORAINE > BARBA la bonimenteuse

Créature ni homme ni femme, attachante et redoutable, petit être de 30 cm fort en gueule qui vous dira quoi faire si vous doutiez de vos pas. Entremetteuse, elle rassure et effraie tout à la fois. Dans Foraine, c'est un peu elle la patronne.

FORAINE > une équipe

conception - Jeanne Mordoj

collaboration artistique - Harry Holtzman

interprétation - Harry Holtzman, Jeanne Mordoj, Aimé Rauzier

création musicale - Mathieu Werchowski

création costumes - Ann Williams

création lumière et régie - Manu Majastre

création photographique - Marie Frécon

création vidéos - Olga Widmer

construction décor et accessoires - Mathieu Delangle
et l'atelier des 2 scènes, scène nationale de Besançon

fabrication de la structure gonflable - Dynamorphe

automatisation des entresorts - Loïs Drouglazet

régie générale - Anne Dutoya

régie plateau - Pauline Lamache

JEANNE MORDOJ

Dans le spectacle vivant, Jeanne Mordoj suit son chemin en artiste indomptable. Créatrice et interprète de spectacles, elle avance aux lisières du théâtre, du cabaret et des arts du cirque, en zigzag sur la ligne du convenu et du raisonnable. En constante transformation, elle se tient à l'écoute de son instinct, s'appropriant de manière singulière les trésors insoupçonnés du spectacle forain.

Sur scène, elle joue de son corps depuis les orteils jusqu'au bout des doigts – héritage de son expérience de contorsionniste. Elle manipule des objets et des matériaux bruts – prolongement du jonglage qu'elle a pratiqué.

Elle s'appuie sur la voix au travers de la ventriloquie et d'autres fantaisies phoniques. Enfin, elle dessine - pratique intime, enracinée en elle depuis de longues années.

Sa présence charnelle déroute et jette le trouble. Avec elle, l'étonnement féconde l'imagination et le bizarre ouvre vers une vision poétique de notre identité intime : cette dernière n'est-elle pas secrètement plurielle ? Aujourd'hui, Jeanne Mordoj invente une forme d'art forain contemporain et intimiste, pour mieux regarder en face l'étrangeté tapie en l'être humain. Dans *Éloge du Poil* (2007) elle nous confronte à une élégante femme à barbe et à son monde paisiblement macabre, dans *La Poème* (2012), un personnage féminin abandonne le vernis des apparences et laisse monter au grand jour, et au galop, une vitalité exubérante, non domestiquée. Dans *Forêts* (2015), surgissent, sous la pointe du fusain, les contours d'une horde féminine endiablée. Dans *L'Errance est humaine* (2018), une créatrice tatonne à la recherche d'elle-même, nous entraînant au contact des ressources fertiles du doute.

Puis Jeanne Mordoj s'éclipse pour mettre en scène *Bestiaire* (2021), un solo acrobatique où l'énergie de l'animal vient remuer la nature humaine et *Cousumain* (2021) douces péripéties et sensations fortes pour une pièce de cirque pour les tout-petits.

La femme à barbe, la femme-poule, la dessinatrice extralucide, l'artiste en flottement, la créature mi-homme mi-félin, tous s'affirment comme des phénomènes en liberté, généreux et sauvages, malicieux et graves.

Des semblables si étrangers, des énigmes si proches.

Naly Gérard

HARRY HOLTZMAN > interprétation et collaboration artistique

Harry Holtzman est artiste transdisciplinaire. Il s'est formé à l'école Jacques Lecoq, et il est diplômé de l'Université de Yale. Avec Babette Masson et Laurent Fraunié, il fonde en 2006 le collectif Label Brut et participe à une quinzaine de projets ; notamment il y crée son solo Happy Endings en 2017, un spectacle avec 85 poulies et beaucoup plus de fils.

Depuis trente ans, Il travaille en collaboration avec de nombreux artistes et compagnies du spectacle vivant : Philippe Genty, Footsbarn, Nada Théâtre, Yvett Rotscheid, Caroline Obin, Heinz Lorenzen, Laurent Fréchuret, Michel Raskine, Dominique Chevalier, le Cirque Cahin-Caha (Gulko), La Maison des Clowns (Giovanna d'Ettoire) ... En 2022 il travaille à nouveau avec Jeanne Mordoï et rejoint l'équipe de Foraine.

AIMÉ RAUZIER > interprétation

Aimé Rauzier commence le cirque au Salto à Alès, qu'il quitte pour entrer au lycée cirque de Châtellerault. Il intègre ensuite une école préparatoire à Turin. Il termine actuellement sa formation à Paris, à L'Académie Fratellini, où il est en dernière et troisième année d'apprentissage.

Après la bascule, puis le fil, il se spécialise en acrobatie.

Depuis 2019 il fait des reprises de rôle dans l'Absolu de Boris Gibé.

Aimé rencontre Jeanne Mordoï en 2021 lors de la création de la deuxième année de l'académie Fratellini qu'elle accompagne, à la suite de quoi elle lui propose de rejoindre l'équipe de Foraine.

BARBA > bonimenteuse et entremetteuse

Barba est née en 2006, cousue par la main de Jeanne Mordoï lors de son stage d'apprentissage de la ventriloquie.

Après plusieurs tentatives artistiques sans lendemain, elle obtient enfin un rôle dans Foraine, ce sera sa première apparition sur scène.

MATHIEU WERCHOWSKI > création musicale

Mathieu Werchowski se produit de par le monde pour embrasser ses différentes passions.

Armé de son violon ou de son alto monté avec des cordes de guitare électrique, il s'aventure sur des terrains souvent inexplorés par ces instruments et les fait sonner de façon peu coutumière. Depuis 25 ans, il baigne dans le monde de l'improvisation, joue en solo et s'implique dans de grands ensembles. Il réalise une dizaine d'albums produits en France et à l'étranger.

Son activité de compositeur s'étend du cinéma à la création radiophonique, en passant par la performance. En tant que créateur sonore, il entretient une relation au long cours avec le spectacle vivant, notamment l'univers circassien avec Johann Le Guillerm ou Jeanne Mordoï qu'il accompagne dans ses créations depuis 2016.

Tantôt lyrique, riche en images, répétitive ou aérienne, sa musique s'offre à l'auditeur prêt à suivre un chemin escarpé qui mène là où la grande route ne conduit pas.

ANN WILLIAMS > création costumes

Ann Williams sort en 1989 de l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg - section scénographie. Elle travaille de 1990 jusqu'en 1996 avec Didier-Georges Gabily et le groupe T'chan'G (scénographie et costumes) et avec Claude Régy de 1990 à 2000 (costumes). Dès 1996 elle rejoint Bruno Schnebelin et Ilotopie (scénographie, costumes et régie) et collabore de puis 1998 avec Christophe Berthonneau et le Groupe F (création de costumes lumineux).

Toutes ces années de travail en compagnie ont été maillées par d'autres expériences scéniques, les dernières étant avec Daniel Janneteau pour AGUET, avec Erwan Larcher pour RUINE, prochainement Gérard Watkins pour VOIX et maintenant avec Jeanne Mordoj pour FORAINE.

MANU MAJASTRE > création lumière et régie

Manu Majastre parcourt depuis 25 ans les différents registres du spectacle vivant, sa polyvalence lui permet d'être aussi bien constructeur de marionnettes pour Gisèle Vienne, concepteur dispositif vidéo, vigie lumière et monteur chapiteau pour Johann Le Guillerm qu'éclairagiste pour Maguy Marin, Denis Mariotte, le Concert Impromptu etc... Touche à tout de profession, il aime par dessus tout participer à l'élaboration de spectacle, cet objet de création collective dans lequel il insuffle ses lumières.

Ayant déjà travaillé pour et avec Jeanne Mordoj sur ses précédents spectacles, il a accepté avec joie d'être à nouveau entraîné dans ses abracadabrantes aventures foraines.

FORAINE > médiation

Médiation - Public scolaire

- ◆ Ateliers d'écriture «monstres de spectacle - spectacle de monstres» - public collégien.
- ◆ La Bulle carrée, outil de médiation - public primaire /collège.

En période d'exploitation de FORAINE, il s'agit de profiter de la Bulle Carrée, comme structure de représentation autoportée de 6m x 6m (voir page 8) pour proposer, en journée, à des groupes de jeunes spectateurs une expérience sensorielle inédite permettant d'échanger sur la notion de spectacle, de représentation ou d'espace (2h)

Médiation - Public adulte

Avec Jeanne Mordoj, Harry Holtzman, Aimé Rauzier.

- Stage (2-3 jours) sur le thème de l'intime et du forain.

Avec Naly Gérard, journaliste et chercheuse indépendante

- Conférences sur l'histoire du spectacle forain.
- Projections et débats - films traitant du monde forain.
- Ateliers d'analyse de spectacles
- « Bord plateau » à l'issu de la représentation de FORAINE.
Qu'est-ce que l'esprit forain, en référence à la recherche menée dans le cadre de
« Les Yeux regardent les yeux » (voir note d'intention page 20).

Depuis 2016, s'est tissé avec Naly Gérard une complicité partagée autour du thème de « l'esprit forain ». Celle-ci se traduit par des échanges réguliers, par sa participation aux ateliers de médiation de la compagnie et par une production de textes sur le travail de Jeanne Mordoj.

Parallèlement, Naly Gérard a initié une recherche indépendante sur « l'esprit forain dans le spectacle vivant » dans la perspective d'une publication en 2024. Ce livre invitera à arpenter un versant du spectacle vivant autre que celui du théâtre de texte, aux confins des arts du cirque et des arts de la rue. Il proposera d'explorer un territoire artistique où le geste de création est riche de la mémoire du passé, où le goût de l'artisanat et des matériaux rejoignent le souci du public et l'amour de l'étrange.

(cf page 20)

Cette recherche aura toute sa place dans le cadre de notre collaboration. Elle permettra d'avoir un éclairage sur le spectacle forain traditionnel et un point de vue précieux sur les contours du « forain contemporain », domaine de prédilection artistique de la compagnie.

LES YEUX REGARDENT LES YEUX - DE L'ESPRIT FORAIN DANS LE SPECTACLE VIVANT (titre provisoire)

projet éditorial de Naly Gérard

Note d'intention - février 2023

L'idée de ce livre est née d'échanges ouverts avec une artiste de la scène, Jeanne Mordoj, et son équipe, la compagnie BAL. Ce dialogue avec la journaliste culturelle que je suis s'est amorcé en 2016 sur une interrogation : comment nommer la recherche en cours de Jeanne Mordoj ? Son exploration, guidée par l'intuition, l'éloignait du théâtre et du cirque contemporain.

Au fil de ses expérimentations successives, des principes se sont affirmés : l'invitation faite au public de porter un regard sur le monstrueux, la proximité physique avec les spectateurs, la mise en jeu du corps conjugué à des productions graphiques et plastiques. La notion de « forain contemporain » s'est imposée alors pour caractériser la ligne de ce laboratoire bouillonnant, en référence aux spectacles anciens qui se déroulaient dans les rues et au sein des foires.

Dans le même temps, il m'a semblé que cette notion pouvait éclairer le travail d'autres artistes de valeur qui allient un univers personnel unique et une véritable générosité vis-à-vis du public. Ceux-ci, comme Jeanne Mordoj, peuvent se référer à la tradition foraine au travers de personnages typiques tels le bonimenteur ou la femme à barbe, ou en choisissant le format de l'entre-sort – spectacle fondé sur des effets sensationnels et introduit par une harangue qui pique nos attentes de spectateur. Les créateurs peuvent également s'inspirer de cette tradition de manière plus souterraine, en instaurant un contact direct avec le public, en mettant l'accent sur l'étrangeté, en jouant sur le ressort de la curiosité.

Les conversations que j'ai pu avoir ensuite avec certains de ces autres artistes ont conforté la pertinence de cet angle, « l'esprit forain », comme je préfère l'appeler, pour comprendre leur art. Si leurs spectacles portent l'empreinte d'une atmosphère foraine, c'est pour exprimer leur sensibilité poétique, un imaginaire à la saveur de l'itinérance, un désir de tordre les frontières du réel.

Emprunter la piste de « l'esprit forain » paraissait digne d'intérêt pour d'autres raisons. Celle-ci fait percevoir une part de la création contemporaine sous un jour inhabituel – à l'égal d'un instrument d'optique qui donnerait, sur un objet que l'on connaît, un point de vue dépaysant. Elle jette des passerelles fructueuses entre des productions qui semblent étrangères l'une à l'autre. Ce chemin a paru d'autant plus attrayant qu'il permet de considérer avec acuité le rituel concret de la représentation, « ici et maintenant ». Il pousse à réfléchir à la force archaïque du spectacle vivant à l'heure où notre existence sociale doit composer avec la dématérialisation et la numérisation.

Au cours de mes recherches documentaires, j'ai constaté que des ouvrages sur le théâtre de rue des années 1970 et 1980 faisaient état de cette « inspiration saltimbanque », mais qu'il existait peu d'études sur la période actuelle. Quant à l'histoire générale du spectacle forain, il semble que celle-ci reste à écrire. En effet, les ouvrages les plus répandus sur le sujet traitent de certains aspects historiques : l'opéra-comique dans les foires parisiennes du XVIIIe siècle, par exemple, ou les fêtes foraines de la Belle Époque.

Pour ces raisons, il m'a semblé utile de faire un livre qui propose un regard sur les créations d'aujourd'hui imprégnées d'un « esprit forain », tout en les éclairant à la lumière de l'histoire récente et des spectacles anciens.

Le projet «Les Yeux regardent les yeux» a déjà fait l'objet de recherches étalées sur trois années (2020-2022). Celles-ci ont pu être menées grâce au soutien de La Brèche-Pôle national des arts du cirque, Cherbourg-Normandie qui a octroyé à l'auteure une résidence de recherche de trois semaines et une bourse en 2020.

FORAINE > calendrier

- ◆ Résidences de création septembre 2021- septembre 2022
 - ◆ Les 2 scènes - scène nationale de Besançon - 30 août au 10 septembre 2021
 - ◆ Malakoff - scène nationale
20 sept. au 1er octobre 2021 / 7 au 11 mars 2022 / 4 au 8 avril 2022
 - ◆ La Madeleine, scène conventionnée de Troyes
10 au 21 janvier 2022 / 11 au 22 avril 2022 / 23 mai au 1er juin 2022
 - ◆ Le Carré Magique, pôle national cirque en Bretagne Lannion-Trégor - 7 au 18 février 2022
 - ◆ La Brèche, pôle national cirque en Normandie-Cherbourg - 2 au 14 mai 2022
- ◆ Résidences de création septembre 2022 - septembre 2023
 - ◆ Les 2 scènes, scène nationale de Besançon
29 août au 15 septembre 2022 / 16 au 22 janvier 2023 / 4 au 21 septembre 2023
 - ◆ La Madeleine, scène conventionnée de Troyes
5 au 14 octobre 2022 / 29 octobre au 6 novembre 2022 / 12 au 22 décembre 2022
13 au 23 février 2023 / 22 mai au 3 juin 2023
 - ◆ Malakoff - scène nationale - 27 au 31 mars 2023
 - ◆ Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône - 10 au 23 avril 2023
 - ◆ La Brèche, pôle national cirque en Normandie-Cherbourg - 2 au 9 mai 2023
 - ◆ Le Cube - cie La Belle Meunière, Hérisson - 12 juin au 2 juillet 2023
- ◆ Création et tournées
 - ◆ Les 2 scènes, scène nationale de Besançon - 27 septembre au 12 octobre 2023
 - ◆ Festival Micro Mondes - TNG - CDN de Lyon - 13 au 26 novembre 2023
 - ◆ La Maison-Nevers, scène conventionnée Art en territoire
du 28 novembre au 1er décembre 2023
 - ◆ Le Cirque-Théâtre d'Elbeuf, pôle cirque en Normandie - 10 au 14 janvier 2024
 - ◆ Tandem, scène nationale Arras-Douai - 18 au 23 janvier 2024

FORAINE > production

Production cie BAL. Coproduction Les 2 scènes, scène nationale de Besançon / La Madeleine - scène conventionnée d'intérêt national de Troyes / Le Carré Magique, pôle national cirque en Bretagne - Lannion Trégor / La Plateforme 2 pôles cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et Le Cirque-Théâtre d'Elbeuf / Tandem, scène nationale Arras-Douai / La Maison-Nevers, scène conventionnée Art en territoire / Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique de Lyon.

Avec le soutien de Malakoff, scène nationale / L'Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Cube - cie La Belle Meunière, Hérisson / L'Académie Fratellini, centre d'art et de formation aux arts du cirque / Jeune Cirque National - Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.

Jeanne Mordoj et la compagnie BAL sont associées à La Madeleine, scène conventionnée de Troyes de septembre 2020 à juin 2023 et aux 2 scènes, scène nationale de Besançon en 2021, 2022 et 2023.

La compagnie BAL est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bourgogne - Franche-Comté. La compagnie BAL bénéficie de l'aide «Compagnonnage plateau» dans le cadre du Plan France Relance 2022, avec le soutien de la DRAC Bourgogne - Franche-Comté.

ANNEXES

> Jeanne Mordoj et la cie BAL - associées
à La Madeleine, Troyes et aux 2 scènes, Besançon

> Jeanne Mordoj - Parcours

> cie BAL - Créations

> cie BAL - Transmission

> Partenaires

> Crédits - Contacts

Jeanne Mordojo et la cie BAL sont associées à La Madeleine, Troyes et aux 2 scènes, Besançon

Pour la compagnie BAL, être accompagnée pendant un temps long de 3 ans permet d'avoir une relation particulière avec deux structures aux missions et aux projets différents. Il s'agit dans les deux cas de prendre le temps de la rencontre, de l'échange et de la compréhension afin de construire une relation prolifique, forte des envies et des besoins de chacun.

Cette association permet d'appréhender des enjeux territoriaux et nationaux multiples et des adresses à des publics très variés.

Elle permet l'accompagnement dans toutes les étapes de la vie de la compagnie, du processus de recherche au développement de ses projets. (recherche-crétion-diffusion-médiation).

Par ailleurs, depuis 2019 la compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne-Franche-Comté

♦ LA MADELEINE, SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL DE TROYES septembre 2020 à juin 2023

Résidence de recherche FORAINE

- ♦ 2020 et 2021 : la présence de Jeanne Mordojo à Troyes avait été imaginée en 3 temps sur 3 ans : temps d'imprégnation puis temps de déploiement et enfin temps d'explosion. Bien que ce protocole ait été bousculé par l'impossibilité de rencontrer le public pour cause de crise sanitaire, Jeanne Mordojo a installé son atelier dans le foyer du théâtre et a poursuivi ses recherches autour de la création de FORAINE et de ses entre-sorts.

Le confinement a permis d'investir également le plateau et d'y installer le prototype de la Bulle Carré, cette immense structure autoportée prenait tout le cadre de scène, le potentiel était époustouflant, mais l'expérience a eu ses limites, il fallait y faire entrer un public cobaye...

Parallèlement, à défaut de pouvoir s'imprégner du « vivant », elle s'est imprégnée du théâtre et de la ville de Troyes au fort potentiel architectural et muséal.

Résidence de création : BESTIAIRE - solo acrobatique à partir de 6 ans

- ♦ décembre 2020 : répétitions et conception de la bande-son.

Diffusion BESTIAIRE

- ♦ mai 2022 : 4 représentations sur le plateau de La Madeleine

Diffusion COUSUMAIN - duo à partir de 3 ans

- ♦ janvier 2023 : 4 représentations sur le plateau de La Madeleine

Résidence de création : FORAINE

- ♦ 2022 : Jeanne Mordojo devient le sujet d'un travail photographique de Marie Frécon sur la transformation et également le sujet aux courts métrages : la femme volaille, la bouffeuse d'œufs, siamoises, la dévoreuse de poussins avec la cheffe opératrice Olga Widmer (cf page 12) Parallèlement aux résidences, Jeanne Mordojo commence à rencontrer le public, où elle propose FACE A FACE à l'issue d'un spectacle (cf page 11)
- ♦ 2023 : Poursuite des recherches sur les entre-sorts et des expérimentations avec le public.

Jeanne Mordoï et la cie BAL sont associées à La Madeleine, Troyes et aux 2 scènes, Besançon

♦ LES 2 SCÈNES, SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON

septembre 2020 à juin 2023

Résidence de création : FORAINE

- ♦ 2021 : Première période de travail sur la scénographie et poursuite du travail commencé à Troyes. Rassemblement de la matière et des prototypes. Élaboration d'un calendrier de construction et de réalisation.
- ♦ 2022 et 2023 : Phase de mise en chantier du dispositif - construction - répétitions

Création BESTIAIRE

- ♦ avril 2021 : répétitions et construction du décor et réalisation des costumes par l'Atelier des 2 scènes.
- ♦ octobre 2021 : 8 représentations programmées dans les écoles de l'agglomération de Besançon.

Création FORAINE

- ♦ 21 septembre - 12 octobre 2023 : création et diffusion - 15 représentations

Diffusion FIL-FIL - trio à partir de 3 ans

- ♦ juin 2021 : 8 représentations programmées dans les écoles de l'agglomération de Besançon.

Diffusion COUSUMAIN - duo à partir de 3 ans

- ♦ juin 2022 : 9 représentations programmées aux 2 scènes et dans les écoles de l'agglomération de Besançon.

Autres résidences

- ♦ juin 2021 : Projet VIVANTE(S) - Laboratoire de recherche entre artistes, scientifiques et médiateurs, pour questionner et développer l'éducation artistique et culturelle comme un véritable objet de création et d'innovation en phase avec la transformation du monde.

Médiation

- ♦ avril-juin 2021 : LES FABULOSERIES ANIMALIÈRES - résidence territoriale d'éducation artistique et culturelle à l'école Le Petit Prince d'Arc-et-Senans (23)
- ♦ mars-juin 2022 : MON ECOLE EXTRAORDINAIRE - résidence territoriale d'éducation artistique et culturelle dans 3 écoles primaires du Doubs (Osse, Glamondans et Champlives)
- ♦ mars et décembre 2022 : STAGES destinés à des étudiants du DEUST théâtre de l'Université de Besançon.

JEANNE MORDOJ > parcours

Jeanne Mordoj est née en 1970 à Paris et passe toute son enfance en Bourgogne.

Ses parents sont sculpteurs, recyclés dans l'élevage de chèvres.

A 13 ans, elle est trainée à la ville pour une activité sociale : une école de cirque. Une passion immédiate suivie de 4 ans de pratique amateur à l'école des Saltimbanques de Chenôve : acrobatie, contorsion et jonglage.

Elle entre à l'école des arts du cirque de Châlons-en-Champagne à 17 ans et en sort à 18 pour « inadaptabilité ». Débute alors l'apprentissage sur le tas et les tournées, 300 spectacles pendant 2 ans avec le Cirque Bidon, en roulottes et chevaux sur les routes d'Italie.

Souvenirs d'une intense liberté.

Elle revient dans sa région en 1990, elle a 20 ans.

Elle poursuit sa formation à l'occasion de rencontres déterminantes, de stages et d'expériences professionnelles. Ainsi, entre autres, Lan N'Guyen, formateur au Cirque Plume, lui enseigne la contorsion ; Guy Alloucherie la dirige lors d'un stage de théâtre. Avec Jérôme Thomas, elle participe de 1995 à 1997 au groupe de recherche GR12 et joue dans Le Banquet. Elle collabore pendant huit ans avec La Salamandre (1990-1998).

Elle crée avec Vincent Filliozat et Bertrand Boss le Trio Maracassé (association BAL) et le spectacle Bal qui joue dans le monde entier. 5 ans de tournées et de voyages.

Autant de rencontres qui lui permettent de se confronter à des formes, des techniques et des espaces d'expression très diverses : la rue, l'improvisation ou encore la création collective.

En 1998, c'est la rupture des ligaments croisés. La blessure l'oblige à revisiter sa technique et sa pratique.

Elle investit son corps comme matière de cirque (manipulation d'objets avec les pieds, jonglage avec de faux seins...).

Elle développe sa propre poétique, une recherche intime, un voyage intérieur qui se superpose à l'itinérance du cirque.

Tout en poursuivant des collaborations avec d'autres artistes (Grimm - Gulko, cie Cahin-Caha 2002-2006), elle inaugure une série de solos dans lesquels chaque fois, elle s'en va creuser loin dans les plis de sa petite personne, sans forcément chercher à percer le mystère des choses qui surgissent. Chaque fois, le thème du féminin apparaît. De préférence là où ça chatouille une société qui se drapait dans des oripeaux de liberté. En 2000, l'association BAL devient la compagnie BAL.

CIE BAL > créations

2000 - TROIS P'TITS SOUS, solo de femmes

Portraits de femme fortement inspirés des voyages

Mise en scène Vincent Lorimy et Jérôme Thomas.

2001 - CHEZ MOI, pièce d'extérieure pour une femme et une caravane

Jonglage avec nourriture et ustensiles de cuisine

Mise en scène de Vincent Lorimy et Gulko - une commande du centre des Arts du Cirque de Cherbourg et de la Grande Halle de la Villette dans le cadre du projet Les Baraques.

2007 - ELOGE DU POIL

Jeanne Mordoï incarne une femme à barbe sensuelle, provocatrice et ventriloque qui vient toucher « là où ça gratte ». Elle s'impose avec ce corps de femme libre, et une présence organique, en contrepoint des injonctions de notre société sur le corps féminin qui se doit d'être lisse, paré, apprêté.

Cette expérience foraine lui permet d'aborder la figure du monstre.

Co-écrit et mis en scène par Pierre Meunier.

2010 - ADIEU POUPÉE, la femme sans passé

Dans son univers de poupées chiffon, Jeanne Mordoï exalte une quête d'humanité désespérée.

Co-écrit et mise en scène par Julie Denisse - texte de François Cervantès.

2012 - LA POÈME (pièce courte)

Mutation d'une poule pondeuse en poule sauvage. Un rituel solitaire, étrange et inquiétant.

2015 - LA POÈME, GRAND FORMAT

Hommage au monde archaïque, à la puissance du féminin.

2015 - LA FRESQUE (performance)

Un morceau d'art brut : des corps de femmes, grotesques, vivantes, tout un peuple en mouvement, d'un seul trait, d'un souffle... dessinées les yeux fermés.

2016 - FIL-FIL

Trio de cirque destiné aux enfants de maternelle, interprété par 3 apprentis de l'Académie Fratellini.

2017 - FORÊTS (performance) Mont-Saint-Michel, SPRING mars 2017

Monuments en Mouvement - Monuments Nationaux / La Brèche, pôle cirque en Normandie - Cherbourg.

2018 - L'ERRANCE EST HUMAINE & LE BESTIAIRE D'HICHEM

Dans un seul espace, deux spectacles forains et intimistes de Jeanne Mordoï.

2021 - BESTIAIRE

Solo acrobatique à partir de 6 ans.

2021 - COUSUMAIN

Pièce de cirque à partir de 3 ans pour 2 acrobates et 48 boîtes à cigares.

CIE BAL > transmission

Au travers de ses différentes collaborations avec l'Académie Fratellini, la compagnie a initié depuis plusieurs années un processus de transmission entre générations d'artistes qu'elle n'a cessé de poursuivre.

En 2016, Valérie Fratellini confie à Jeanne Mordoj la conception d'un spectacle destiné aux enfants de maternelles, FIL-FIL, qui est interprété par Hichem Chérif, Julia Brisset et Aloïs Riché, alors apprentis circassiens, est encore au répertoire de la compagnie, a tourné plus de 150 fois.

Une fois diplômés, Julia Brisset et Hichem Chérif sont devenus en 2018 interprètes du BESTIAIRE D'HICHEM. Ces artistes ont été formés par la compagnie aux actions culturelles et ont élaboré avec Jeanne Mordoj des protocoles d'interventions qu'ils ont pu proposer ensuite dans le cadre des tournées du BESTIAIRE D'HICHEM.

En 2021, L'Académie Fratellini fait à nouveau appel à Jeanne Mordoj pour mettre en scène une proposition destinée aux enfants de 3 ans. COUSUMAIN est interprété par Mesi Lounela et Johan Stockmar, 2 apprentis circassiens de 2e année.

La création de FORAINE sera l'occasion de proposer un dispositif particulier d'accompagnement qui permettra à l'acrobate Aimé Rauzier d'intégrer le projet alors même qu'il sera encore en apprentissage à l'Académie Fratellini.

Cet accompagnement prend la forme en 2022 de stages de quelques jours ou d'une semaine dirigés par Jeanne Mordoj et validés par l'Académie Fratellini dans le cadre de sa formation professionnelle.

Ces sessions se dérouleront à l'Académie Fratellini ou chez les partenaires du projet (Les 2 scènes, Malakoff, scène nationale...), permettant ainsi au jeune artiste de se familiariser aux relations avec les équipes des structures (technique, relations publiques, administration...)

Aimé Rauzier rejoint en 2022 la distribution de FORAINE et démarrera avec l'ensemble de l'équipe les premières répétitions. Il assiste également Jeanne Mordoj dans les actions de médiation de la compagnie.

La compagnie bénéficie pour l'accompagnement de ce jeune artiste de l'*Aide au compagnonnage plateau* dans le cadre du Plan France Relance 2022, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté.

Partenaires de la compagnie

Les 2 scènes, scène nationale de Besançon

Partenaire depuis 2000

résidences de recherche et de création - coproduction - diffusion - actions culturelles - stage

Jeanne Mordoï est artiste associée aux 2 Scènes en 2021, 2022 et 2023

La Brèche, Cherbourg et Le Cirque Théâtre d'Elbeuf, 2 pôles cirque en Normandie

Partenaire depuis 2000

résidences de recherche et de création - coproduction - diffusion

L'Académie Fratellini, centre d'art et de formation aux arts du cirque

Partenaire depuis 2015

diffusion - stages destinés aux apprentis - mises en scène pour le très jeune public interprétées par des apprentis - accompagnement à la mise en scène d'apprentis de 2e année - actions culturelles.

Jeanne Mordoï est artiste associée de l'Académie Fratellini en 2021

Le Carré Magique, pôle cirque en Bretagne - Lannion Trégor

Partenaire depuis 2018

résidences de recherche et de création - coproduction - diffusion - actions culturelles

TANDEM, scène nationale Arras-Douai

Partenaire depuis 2018

résidences de recherche - coproduction - diffusion - actions culturelles

Le Cube, studio-théâtre d'Hérisson

Partenaire depuis 2018

résidences de création

La Madeleine - scène conventionnée d'intérêt national de Troyes

Partenaire depuis 2020

résidences de recherche et de création - coproduction - diffusion - médiation

Jeanne Mordoï est artiste associée à La Madeleine de septembre 2020 à juin 2023

Malakoff, scène nationale

Partenaire depuis 2020

résidences de recherche et de création - diffusion

Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône

Partenaire depuis 2022

résidences de création - diffusion

La Maison-Nevers, scène conventionnée Art en territoire.

Partenaire depuis 2022

coproduction - diffusion

Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique National de Lyon

Partenaire depuis 2023

coproduction - diffusion

Crédits

couverture	©Marie Frécon
page 3	IT'S A SCREAM ! ©DR
page 5	La Bulle Carrée sur la scène de la Madeleine, scène conventionnée de Troyes ©Cie BAL
page 8	La Bulle Carrée ©Geraldine Aresteanu
page 6	maquettes ©Yvett Rotscheid
page 7	monstre 48b ©Jeanne Mordoj
page 9	Siamoises ©Cie BAL
page 10	La baraque des poupées ©Geraldine Aresteanu
page 11	Face-à-face ©Cie BAL
page 12	Face à soi ©DR
page 13	Bouffeuse d'oeufs ©Cie BAL
page 13	BARBA la bonimenteuse ©Marie Frécon
page 15	Jeanne Mordoj ©Geraldine Aresteanu
page 16	Harry Holtzman ©Pierre Grosbois
page 16	Aimé Rauzier ©Julie Carretier-Cohen
page 17	BARBA ©Marie Frécon
page 17	Mathieu Werchoswki ©Freddy Morezon
page 18	Ann Williams ©Jeanne Mordoj
page 18	Manu Majastre ©DR

Contacts

CIE BAL / Jeanne Mordoj - www.jeannemordoj.com - 112 Grande Rue 25000 BESANÇON

Administration - Production

Claire Berdot / +33 (0)6 17 31 33 03 / contact@jeannemordoj.com

Diffusion et médiation

Cécile Le Glouët / +33(0)6 15 16 67 32 / diffusion@jeannemordoj.com