

DIABOLÉRO

Harmonie pour 10 diabolistes curieux

11/11/2021

ATTENTION : ce document est confidentiel, il contient des informations et des liens privés par contrat. En continuant la lecture de ce document, vous vous engagez à respecter cette confidentialité.

Projet de création proposé par la **Compagnie 24**, 22 rue de la Faïence, 59310 Orchies
Coordination : Priam PIERRET, 06 78 81 69 23, priam.pierret@gmail.com

SOMMAIRE

Contexte et opportunité	2
La spécificité et l'excellence francophone en diabolo	2
Les collectifs de recherche depuis 2002	2
Du diabolo à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024	3
Création pour la Convention Européenne de Jonglerie (EJC) 2023 à Caen	3
Conditions d'accueil de la création à l'EJC 2023	4
Aspects artistiques	5
Note d'intention	5
Equipe de création	5
Structure dramaturgique, musicale, chorégraphique et scénographique	5
Détails des intentions	6
Partie 1 : Installation (10-25 minutes)	6
Partie 2 : Orchestration (17 minutes)	6
Direction artistique	6
Processus de création	7
Planning previsionnel	7
2021-2022 : Phase de recherche	7
2022-2023 : Phase d'écriture et de répétition	7
Engagements des artistes	7
Déclinaisons du spectacle et tournée post EJC 2023	8
Aspects de production	9
Producteur	9
Co-producteurs, partenaires de recherche et de création	9
Finances	9
Engagements de l'EJC 2023	10
Diffusion de la création après l'EJC 2023	10

Contexte et opportunité

La spécificité et l'excellence francophone en diabolo

Le diabolo moderne (l'objet et le mot diabolo) est une invention française (brevet déposé à Paris en 1906 par l'ingénieur belge Gustave Philippart), basé sur le kouen-gen chinois. Jusqu'en 1939, le diabolo est un des jeux les plus populaires à Paris, notamment sur le champ de Mars. Il existe une belle documentation sur le sujet au [Musée du Diabolo](#).

Depuis l'an 2000, les diabolistes français sont les porteurs de l'innovation en diabolo, avec plusieurs grands noms qui ont fait bondir la discipline techniquement et artistiquement vers des extrémités inimaginables. Une [anthologie du diabolo](#) dans l'Encyclopédie des Arts du Cirque du CNAC et de la BNF détaille cette expertise française. Seul Taiwan rivalise aujourd'hui avec l'expertise française en diabolo, car à Taiwan depuis 2003 le diabolo est un sport au programme scolaire entre 8 et 12 ans, et qu'ainsi depuis 2015 d'excellents diabolistes taiwanais émergent. Il est à noter que le programme de formation des diabolistes taiwanais est basé sur le programme pédagogique du DVD Diabology réalisé en 2004 par le Mad French Posse, un collectif de 9 diabolistes français avant-gardistes.

Les collectifs de recherche depuis 2002

Les diabolistes français sont prolifiques en matière de recherche en diabolo collectif :

1. En 2003-2004, le Mad French Posse (Priam Pierret, Tony Frebourg, Eric Longeuel, etc.), avec le soutien logistique et financier de Mister Babache, organise plusieurs sessions de recherche et de tournage pour le [DVD Diabology](#) et pour la présentation de plusieurs numéros collectifs très innovants lors de l'EJC de Carvin en 2004.
2. Issue du Mad French Posse, [la Cie Filophile](#) voit le jour en 2005 et produit un numéro (primé au Cirque de Demain) dans un style assez inédit pour l'époque.
3. Depuis 2009, Guillaume Karpowicz et Priam Pierret défrichent les répertoires en passing diabolo avec plusieurs publications [écrites](#) et [vidéos](#) et plusieurs records du monde initiaux.
4. En 2011, Nico Pires réunit une vingtaine de diabolistes français innovants au sein du [projet Planet Diabolo](#), on y découvre, entre autres, l'incroyable Robin Spinelli, le pionnier du 4 diabolos dans la ficelle, un collectif de 4 diabolistes "nombre" avec notamment Etienne Chauzy et Guillaume Karpowicz, et un collectif de 4 diabolistes "vertax" avec l'incontournable Alexis Levillon.
5. Attentif depuis 2007 à ces fortes innovations côté français, et en contraste des collectifs asiatiques, le Cirque du Soleil commande à Priam Pierret en 2012 un laboratoire de recherche en diabolo collectif nommé "Diabolo autrement". Priam convoque 5 diabolistes pendant une semaine de recherche, les résultats de recherche sont compilés dans [cette vidéo](#) (**attention vidéo absolument privée par contrat avec le Cirque du Soleil, ne pas partager sous aucun prétexte**).
6. En 2015, Nico Pires et Priam Pierret lancent le [Planet Diabolo Crew](#), un collectif en quatuor qui produit des performances dynamiques pour les grands événements sportifs.
7. A l'été 2016, 8 diabolistes du projet Planet Diabolo se réunissent à la Scène Nationale de Châteauroux pour le plus gros laboratoire de recherche jamais mené, avec une [restitution vidéo](#).
8. En 2017, c'est Alexis Levillon qui lance le "Duo par deux" avec le diaboliste Victor de Bouvère.

9. En 2019, à l'initiative de l'agent Sylvain Jardon, et avec l'appui d'Alexis et Priam, le [spectacle "Xelo Show"](#) est présenté en marge du Cirque de Demain. C'est un spectacle en hommage au défunt diaboliste Alexander Xelo, et c'est également le plus grand gala de diabolistes jamais organisé.
10. En 2021, Priam s'installe près de Lille pour lancer le [projet Espace 24](#), le premier centre de recherche en jonglage (**attention ce projet n'est pas encore public, confidentialité requise**). Il est soutenu dans cette démarche par une dizaine de partenaires et une trentaine de chercheurs (jongleurs et diabolistes) francophones. En attendant le bâtiment de l'Espace 24, les diabolistes locaux (Priam, Alexis, Victor et leurs invités) investissent [le PACBO](#) et le [Contact Arena](#) d'Orchies pour faire avancer leurs recherches en diablo collectif, ils fondent pour l'occasion la Compagnie 24 en juin 2021.

Voilà pour l'historique des collectifs de recherche en diablo en France depuis 2002. Forts de toute cette expérience, les principaux acteurs de ces recherches se réjouissent de l'organisation de la Convention Européenne de Jonglage (EJC) 2023 à Caen, et y voient une occasion unique de valoriser ce travail de 20 ans de recherche au travers d'une création collective de grande envergure.

Du diablo à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024

En juin 2021, la Compagnie 24 contacte Martin Lanoux, chef de projet des Cérémonies au sein du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la proposition d'inclure un tableau de diablo collectif de très grande envergure lors du spectacle le plus vu du monde, à savoir le spectacle de la Cérémonie d'Ouverture des Jeux Olympiques. La proposition est accueillie avec intérêt, et elle sera destinataire de l'appel d'offre qui sera lancé fin 2022 pour ce spectacle. La création collective pour l'EJC 2023 serait donc une première étape de création collective d'envergure (7 à 10 diabolistes) avant cette potentielle création encore plus grande (plusieurs dizaines de diabolistes). Il est évident que le soutien de l'EJC 2023 dans cette proposition de diablo collectif au spectacle des JO serait un atout considérable dans la réponse qui sera faite à l'appel d'offres fin 2022. **(attention cette candidature est encore confidentielle, toute mention publique pourrait la compromettre)**

Création pour la Convention Européenne de Jonglerie (EJC) 2023 à Caen

Fin juillet 2021, l'Association Française de Jonglerie et un collectif d'organisateur de conventions régionales obtiennent, lors d'un vote très serré contre l'Irlande, l'organisation de la Convention Européenne de Jonglerie (EJC) à l'été 2023 à Caen. Le plus grand rassemblement de jongleurs du monde (près de 8000) reviendra donc en France à l'été 2023 (dates non encore connues), 10 ans après l'EJC de Toulouse et 19 ans après l'EJC de Carvin (organisée par le Cirque du bout du Monde), les deux précédentes EJC françaises. C'est une occasion unique pour mettre en lumière la spécificité française en jonglage et notamment en diablo.

Fin août 2021, le comité d'organisation de l'EJC 2023 a accueilli avec intérêt et enthousiasme notre proposition de création d'un spectacle collectif valorisant les résultats de nombreuses années de recherche en diablo collectif, et de s'emparer de cette histoire pour promouvoir ce spectacle comme un moment unique dans l'histoire de la jonglerie française et du diablo mondial.

Conditions d'accueil de la création à l'EJC 2023

Concrètement, l'accueil à l'EJC 2023 aura les caractéristiques suivantes :

1. Espace scénique de très grande taille en intérieur. Dimensions minimum : ouverture 16m, profondeur 12m, hauteur maximum. Public en frontal avec une jauge d'au moins 1000 personnes.
2. Moment de programmation dédié, sans conflit avec une autre programmation d'importance, sur une durée de 30 à 45 minutes de spectacle.
3. Mise à disposition du lieu (ou d'un lieu équivalent), en privé, plusieurs jours en amont pour les répétitions finales.

En accord avec le comité de programmation de l'EJC 2023, nous envisageons également de pouvoir présenter ce spectacle (ou une déclinaison adaptée) dans la programmation du Festival Éclats de rue à Caen à la même période que l'EJC (été 2023), et d'en faire un essentiel de 5-10 minutes pour une programmation en soirée (gala, soirée française ou autre soirée à thème).

Aspects artistiques

Note d'intention

Ce qui nous pousse depuis toujours, c'est le défi de créer et la joie de partager. Notre art, le diabolo, est l'un des plus riches terrains de recherche de tous les arts du cirque, pour des raisons historiques et mécaniques. Notre recherche est fructueuse, variée, concrète et structurée, mais elle n'est pas aboutie. Nous souhaitons poursuivre nos recherches en collectif avec plus d'envergure, mais aussi avec la perspective d'un grand moment de partage avec la communauté des jongleurs qui nous soutient depuis toujours. Nous sommes individuellement très sollicités par nos carrières en solo, mais rien ne nous réjouit davantage que de nous retrouver pour créer ensemble, mettre en scène ensemble, répéter ensemble et nous produire ensemble. C'est aussi là, et surtout là, que notre intense travail prend son sens.

Equipe de création

Pour ce spectacle de commande nous prévoyons une équipe de 10 diabolistes francophones, qui ont en commun d'avoir mené des recherches innovantes et reconnues, dont certaines ont révolutionné la pratique mondiale du diabolo. Voici l'équipe :

1. [Priam Pierret](#) : Diabology & Planet Diabolo, médaillé WJF, EJC 2005, directeur de recherche Cirque du Soleil expert diabolo CNAC & BNF, fondateur IDA, juge Red Bull PAO
2. [Tony Frebourg](#) : Diabology & Planet Diabolo, Folies Bergères, Crazy Horse, Plus Grand Cabaret du Monde, 2nd place Incroyable Talent, Cirque du Soleil, multi-recordman, EJC 2004
3. [Nico Pires](#) : Planet Diabolo, finaliste Incroyable Talent, Cirque du Soleil, EJC 2018
4. [Alexis Levillon](#) : Planet Diabolo, finaliste Incroyable Talent, Duo par Deux, vice-champion Red Bull PAO, EJC, médaille d'argent IRC Europe
5. [Guillaume Karpowicz](#) : DOCH, Planet Diabolo, médaillé Cirque de Demain, multi-recordman, EJC
6. Théo Scarito : CRAC Lomme, Planet Diabolo, Cie Filophile, Cirque du Soleil
7. Victor de Bouvère : CRAC Lomme, Duo par Deux, EJC
8. Robin Spinelli : Planet Diabolo, multi vainqueur EJC Juggling Games, vainqueur Battle EJC 2016
9. Damian Kubitzki : Cirque Polichinelle, Triple champion NK Jongleren, champion French Diabolo Battle
10. Pierre Ledoux : CRAC Lomme, Cirque Jules Verne

Une équipe de regards extérieurs sera également impliquée lors de la création, elle sera composée de profils divers, dont notamment : Eric Longeuel, Sylvestre Dewa, Guy Waerenburgh et Olivier Caignart.

Pour la tournée après l'EJC 2023, l'équipe pourra être élargie avec d'autres diabolistes complémentaires ou remplaçants.

Structure dramaturgique, musicale, chorégraphique et scénographique

Les informations ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées et sont donc, à ce titre, strictement confidentielles.

Le spectacle se déroulera en deux phases de 15-20 minutes chacune : **l'installation** et **l'orchestration**.

L'installation permettra l'introduction individuelle de chaque artiste au travers de son univers artistique, en présentant les travaux de recherches qui l'ont fait connaître, dans une ambiance détendue et complice sans contraintes chorégraphiques. Chaque artiste disposera de son îlot : un tabouret en forme de diabolo pouvant contenir jusqu'à 8 diabolos permettant à l'artiste d'être assis lorsqu'il n'est pas en jeu, de faire des effets d'apparition/disparition avec son matériel, et de jouer des rythmes percussifs (mains ou baguettes) pour accompagner rythmiquement ses pairs. Les îlots seront disposés en arc de cercle au lointain. L'installation se veut à l'image de l'installation d'un orchestre de musique classique qui s'installe progressivement sur scène au début du concert.

L'orchestration est une chorégraphie collective de 17 minutes portée musicalement par le **Boléro de Ravel**, le morceau de musique classique française le plus connu mondialement. La structure du Boléro de Ravel est très précise : deux mélodies alternées qui se répètent et s'enrichissent de multiples instruments pour passer d'une douce et sobre musique mono-instrumentale à une composition orchestrale grandiose et exaltante. Cette structure sera reproduite dans la chorégraphie des diabolistes, en faisant progresser l'envergure des tableaux et le nombre d'objets (de un à plus de trente diabolos en mouvement).

En conséquence, le titre envisagé et temporaire pour cette création est "**Diaboléro**".

Détails des intentions

Partie 1 : Installation (10-25 minutes)

1. Présenter individuellement chaque artiste et illustrer son travail en diabolo (en solo, sous-groupe ou équipe complète).
2. Figurer les affinités/amitiés connues de certains artistes entre eux.
3. Offrir à chacun une liberté totale de proposition.
4. Donner une impression de moment informel, détendu et fun (en opposition à la partie 2).

Partie 2 : Orchestration (17 minutes)

1. Présentez des tableaux originaux les plus collectifs possibles s'appuyant sur la structure musicale contraignante du Boléro de Ravel.
2. Donner une impression de concert de musique classique en adoptant une posture formelle et rigoureuse (mais également joyeuse).
3. Limiter la prise de risque pour permettre une interprétation sans faute.

Direction artistique

Pour chacune des deux parties, l'écriture sera collective et les décisions seront prises par consensus de l'équipe artistique et éventuellement avec consultation des regards extérieurs. En cas de difficulté décisionnelle, la décision finale revient à Priam.

Pour la communication de la distribution, tous les artistes initiaux seront crédités pour l'écriture, la mise en scène et l'interprétation (les éventuels artistes de remplacement arrivant à partir de 2023 uniquement comme interprètes), et Priam sera également cité à l'initiative et la coordination artistique.

Processus de création

Afin d'être compatible avec les plannings déjà chargés de chacun des artistes, le processus de création aura quelques spécificités :

1. Travail de recherche et d'écriture collaborative en distanciel.
2. Nombreuses résidences de recherche et d'écriture en sous-groupe.
3. Formation de 3 répétiteurs pouvant diriger le travail de répétition en sous-groupe.
4. Élasticité des plus grands tableaux collectifs, pouvant ainsi être présentés par 4 à 10 diabolistes.
5. 3 semaines de résidence en équipe complète à l'été 2022 et au printemps 2023.

Planning prévisionnel

2021-2022 : Phase de recherche

1. Mise en place de l'équipe artistique et cadrage du projet.
2. Recherche personnelle et en sous-groupe lors de résidences courtes (1 à 3 jours).
3. Enregistrement et partage des recherches en distanciel dans le recueil des recherches.
4. Appropriation technique par le reste du groupe.
5. Commentaires et discussions sur les possibilités de mise en scène de ces recherches.
6. Résidence (7 jours) de validation des possibilités de mise en scène au printemps/été 2022.

2022-2023 : Phase d'écriture et de répétition

1. Écriture des conduites des deux parties dans les documents dédiés (partie 1 et partie 2).
2. Travail de répétition personnel et en sous-groupe et ajustement des mises en scène.
3. Résidence (7 jours) de finalisation de l'écriture/mise en scène et de répétition au printemps 2023.
4. Résidence (7 jours) de répétitions finales à l'été 2023 peu avant l'EJC.

En tant que coordinateur du projet, toutes ces étapes seront pilotées par Priam. Les 3 résidences en équipe complète de 2022 et 2023 seront planifiées en 2021 afin d'anticiper au mieux les contraintes d'agenda de chacun.

Engagements des artistes

Il est attendu de la part de chaque artiste les engagements suivants :

- Se tenir informé de l'avancement de la création.
- Répondre aux sollicitations par email dans le délai indiqué.
- Fournir des indisponibilités connues sur 2022 et 2023 avant la fin 2021, pour planifier les 3 semaines de résidence en équipe complète.
- Dans la mesure des capacités de chacun, alimenter le travail de recherche en imaginant les déclinaisons les plus collectives possibles, et commenter le travail des autres.
- Dans la mesure des disponibilités de chacun, participer aux réunions en distanciel tout au long du processus (1 par mois environ) et participer physiquement aux résidences en sous-groupe.
- Respecter les intentions de chaque partie, indiquées précédemment.
- Participer à la création de manière bénévole. Toutefois, les frais de transports, hébergements et repas en demi-pension lors des temps de création collectifs seront pris en charge, et potentiellement certaines résidences pourront être coproduites et ainsi rémunérées.

Il est tout à fait envisageable qu'un artiste soit contraint, à un moment ou à un autre, d'abandonner ce projet de création pour des raisons qui lui sont propres. Il ne lui en sera pas tenu rigueur et dès lors le reste de l'équipe identifiera et invitera un remplaçant.

Déclinaisons du spectacle et tournée post EJC 2023

Afin de valoriser au mieux ce travail de recherche et de création, nous prévoyons la déclinaison de cette création sous différentes formes pour mieux correspondre aux contraintes de programmation des différents réseaux envisagés :

1. une forme originale de 30-40 minutes (décrite ci-dessus)
2. une forme robuste (moins risquée) pour jouer en extérieur dans le réseau "rue"
3. une forme longue de 60 minutes pour une programmation en soirée dans le réseau "salles"
4. une forme courte de 5 à 10 minutes pour un format numéro pour le réseau "cirque/cabaret"
5. un découpage de cette forme courte en parties de 1 à 3 minutes pour le réseau des grands événements sportifs (représentations à la mi-temps et aux quart-temps) et la télévision
6. une forme de moindre envergure (4-6 diabolistes) pour pallier les contraintes budgétaires.

Aspects de production

Producteur

Le producteur sera la **Compagnie 24**, une compagnie nouvellement créée en juin 2021 à Orchies (59) par Priam Pierret, Amélie Degrande, Victor De Bouvère, Alexis Levillon et Olivier Caignart. Cette compagnie a notamment pour objet de produire des créations issues des travaux de recherches qui seront menés par les chercheurs de l'[Espace 24](#), un centre de recherche en jonglage en cours de création.

Co-producteurs, partenaires de recherche et de création

Les partenaires envisagés pour la co-production et l'accueil en résidence sont les suivants :

- Planet Diabolo - confirmé - support communautaire et coproduction financière
- Jonglargonne - en cours - support salarial et coproduction financière
- Le Pacbo à Orchies - confirmé - accueil en résidence
- La Contact Arena à Orchies - confirmé - accueil en résidence
- L'Espace 24 - confirmé - accueil en résidence
- Centre Culturel du Brabant Wallon - en cours - résidence et coproduction
- La Maison des Jonglages - en cours - accueil en résidence et coproduction
- Le Cirque du Bout du Monde - en cours - aide à la diffusion
- Sur Mesures Productions - en cours - coproduction en nature (gestion, production, scénographie...)
- L'Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux - en cours - accueil en résidence et coproduction
- Le Channel, Scène Nationale de Calais - en cours - accueil en résidence et coproduction
- Agit Lab à Lisbonne (Portugal) - à venir - accueil en résidence
- 30cc.be à Leuven (Belgique) - à venir - accueil en résidence
- Scène nationale Le Boulon près de Valenciennes - à venir - accueil en résidence et coproduction
- Pôle national Cirque Jules Verne à Amiens - à venir - accueil en résidence
- Centre Régional des Arts du Cirque à Lomme - à venir - accueil en résidence
- Circus Planet à Gand (Belgique) - à venir - accueil en résidence
- Latitude 50 à Marchin (Belgique) - à venir - accueil en résidence et coproduction

Certains partenaires n'ont pas encore été sollicités directement pour ce projet mais le seront prochainement. La confidentialité sur les partenaires est donc requise pour le moment.

Finances

Un budget sera établi en temps voulu, mais nous avons déjà à disposition quelques sources de financement qui permettront de couvrir les frais de création (matériel, costumes et déplacements notamment). La Compagnie 24, Jonglargonne, et Planet Diabolo ont des budgets dédiés pour ce type de projet, ce qui nous permet d'espérer un financement minimum de 5000 à 10000€ pour la création.

Il est à noter que les artistes seront sollicités pour travailler bénévolement lors du processus de création, à l'image de tous les laboratoires de recherches précédemment menés qui vont nourrir ce travail.

Engagements de l'EJC 2023

En contrepartie des représentations programmées lors de l'EJC, le comité d'organisation s'engage à :

1. Accueillir la création et les artistes dans les conditions d'accueil mentionnées précédemment.
2. S'acquitter d'un coût de cession des droits de représentation calculé sur la base d'un cachet minimum par artiste. Cette disposition permet au comité de prendre un risque financier minimum en programmant cette proposition.
3. Si l'événement est bénéficiaire, de s'acquitter du coût réel de ces représentations, en remboursant dans un premier volet les frais de déplacement et d'hébergement des artistes (si l'hébergement n'est pas déjà pris en charge), et si les bénéficiaires le permettent, dans un second volet, 25% des frais de création effectifs (justifiés et plafonnés à 2500€).

Diffusion de la création après l'EJC 2023

Aux vues des différents réseaux de diffusion envisagés (salles subventionnées, rue, cirque, événementiels publics et privés, grands événements sportifs et culturels), la Compagnie 24 recherche plusieurs partenaires établis dans ces différents réseaux pour la diffusion de la création.

La création "Diaboléro" possède des atouts uniques qui permettront aux partenaires de diffusion de se démarquer fortement dans leur démarche prospective.

Voici un résumé de ces atouts :

1. Une équipe composée d'artistes diabolistes francophones parmi les meilleurs du monde, tous fortement reconnus dans la communauté des jongleurs pour leurs innovations révolutionnaires, et certains ayant une grande notoriété dans le milieu du cirque performatif.
2. Une démarche innovante axée sur la recherche en grand collectif, démarche absolument inédite dans la pratique occidentale du diablo.
3. Une mise en scène contemporaine en deux parties aux esthétiques bien distinctes, dont l'esthétique "orchestre de musique classique" quasi-inédite en jonglage.
4. Un projet le plus collaboratif possible, où chaque artiste est à la fois auteur et interprète, au sein d'un groupe d'individus dont l'amitié remonte à 20 ans pour certains, et qui a déjà mené des grands projets collaboratifs à fort succès (Diabology en 2004 et Planet Diabolo en 2013).