

LA MÉCANIQUE D'UNE MACHINE À RÊVES

PREMIER VOLET DU PROCESSUS DE RECHERCHE « METAPHORIC OBJECTS »

DE DAVID MARTIN

LAURÉAT CIRCUSNEXT 2025

image tirée des révélations circusnext, de Christophe Raynaud De Lage

LA MÉCANIQUE D'UNE MACHINE À RÊVES

Premier volet du processus de recherche Metaphoric Objects

autour de 45 min / tout public

Pour la salle* / extérieur au crépuscule

Tout public / dès 5-6 ans

Auteur: David Martin

Interprètes / régisseurs plateaux : David Martin, Simon Malmsten, Mirco Morreale

*se décline volontiers dans des variations In Situ

Première au Plus Petit Cirque du Monde le 20 mars 2027.

partenaires: Circusnext, Cirkuscentrum, Maison des Jonglages, Plus Petit Cirque du Monde, Coopérative De rue De cirque, Espace Périphérique, La Brèche, Cirko - Center for Circus Arts Helsinki, Subtopia, Tollhaus, circusbende...

Image tirée d'une présentation in situ lors du labo circusnext à Riga Cirks, août 2024 (Rigarecap.pdf)

Une collection de fragments jonglo-poétiques et circo-bricolés.

Une danse des objets aux micro-hommages incessants.

Une tentative pour rêver de nouvelles traditions circassiennes.

Dans ce spectacle,

*on jongle des cactus,
des cymbales,
passe),*

*des nuages, des arc-en-ciels, et des gouttes de pluie,
une fusée vers la lune,
des instruments de musique...*

*(en laissant certaines choses au hasard),
(en rythmant le temps qui*

*(en se jouant du temps qu'il fait)
(en revivant un rêve d'enfance)*

Et on ne sait plus très bien ce que jongler veut dire..

Mais,

*comme le cirque de Calder, il est rustique,
comme les films de Méliès, il est féérique,
comme la peinture de Magritte, il est métaphorique,
comme le jonglage, il est synesthésique,
comme le 14 juillet, il est pyrotechnique,
comme le produit d'une machine à rêves, il est cryptique.*

Les trois interprètes apparaissent en bleu de travail, entre des jongleurs médiévaux des temps modernes, des Gastons Lagaffes en école de cirque et des réparateurs d'une machine à rêves irréparable.

3 pages d'introduction à "Metaphoric Objects"

Jeunesse de l'auteur / Genèse du projet

C'est moi ! dans les bras de ma mère, tenant une balle verte, peint par ma grand-mère Chris. Ma maman m'a appris à jongler quand j'avais 5 ans. Elle s'y est mise après avoir vu Thierry André jongler dans le Cirque Plume. C'est grâce à lui que nous jonglons avec des massues blanches.

Moi, c'est 5 ans plus tard, en voyant Wes Peden jonglé avec ses massues blanches (alors étudiant à DOCH) que je suis devenu passionné par le jonglage. Je rêvais d'écoles de cirque, mais ce rêve n'était pas le plus sûr. Je me suis cassé le genou, je n'ai pas pu intégrer de lycée cirque à cause de mon profil scientifique... et j'ai peu à peu éteint la flamme de ce rêve d'enfance pour étudier dans le multimédia et l'histoire de l'art dans des universités parisiennes.

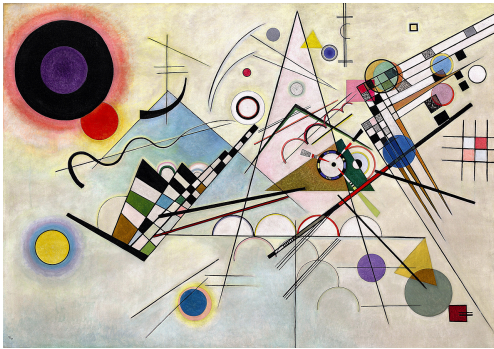
Ces études m'ont conduit à des projets où j'ai essayé d'incorporer le jonglage, j'ai par exemple ouvert la balle de contact verte que je tenais dans le tableau pour l'augmenter de capteurs dans le cadre de mon mémoire de licence en études visuelles et multimédia « Du jonglage aux performances numériques ». J'ai vite compris que j'essayais de créer des spectacles et que, par conséquent, j'avais besoin d'apprendre comment les faire et comment habiter la scène. À la place de me rendre à mon partiel de fin d'automne, je me rends à une masterclass à la Maison des Jonglages. J'intègre ensuite une école préparatoire (Le Plus Petit Cirque du Monde) où je découvre cette scène, avec mes massues blanches et mon corps.

C'est l'année d'après, à Stockholm, dans le studio de jonglage de l'école des mes rêves que j'ai découvert ce que j'appelle maintenant Metaphoric Objects. Je voulais chorégraphier de belles séquences de jonglage avec mes massues blanches. Mais je n'étais jamais satisfait, presque bloqué, de faire des séquences à la chaîne. Les doutes se sont installés: À quoi ça rime? qu'est ce que j'exprime?

Mon professeur, Ivar Heckscher (fondateur de l'école de cirque de Stockholm), m'a dit de gérer mes doutes (en anglais: "Handle your doubts") en choisissant de les affronter en temps donné. J'ai alors écrit « Doubt » sur ma massue blanche et entrepris un "tango

quotidien avec le doute” (“as a doubt handling practice” - comme une tentative de contenir son doute). En jouant (et jonglant) avec les mots, matérialisant un conseil dans un objet puis une action avec celui-ci, j’approche une esthétique métaphorique avec mon jonglage. Les Objets Métaphoriques sont des expériences ayant pour but de générer cette esthétique afin d’explorer un langage: Comment la production de formes de jonglage avec une strate conceptuelle ou métaphorique peut-elle élargir le spectre d’expression que le jonglage occupe ?

De Kandinsky à Magritte

Composition 8, Kandinsky, 1923

La Clairvoyance, Magritte, 1936

Dans le studio de l’école, nous comparons souvent le jonglage avec l’approche esthétique de Kandinsky. Tandis qu’il compose sa musique visuelle en arrangeant formes et couleurs nous composons la nôtre avec des objets de jonglage codifiés (balles, massues, anneaux) et nos corps dans l’espace. Tandis que Kandinsky demandait à la couleur bleue : «Que veux-tu faire, bleu ?», nous demandons à nos objets : «Que veux-tu faire, massue/balle/anneau ?».

Je me suis alors demandé que pourrait-être une pratique de manipulation d’objet avec la couleur d’un artiste aux antipodes de Kandinsky: Magritte. En composant avec des objets, des mots et des contextes, il utilise un langage figuratif pour traduire des métaphores en forme visuelle. Metaphoric Objects explore un langage lié à la manipulation d’objets tentant de traduire des métaphores sous une forme physique.

En littérature, les objets sont nommés

En peinture, les objets sont représentés

En jonglage, les objets sont manipulés

Avec Metaphoric Objects, j’explore ces dimensions transversalement pour créer un langage poétique.

Ce qu'il y aura au plateau dans ce premier volet: *La mécanique d'une Machine à Rêves.*

Captation de la maquette présentée pour circusnext: [ici](#).

Comme au cirque, comme au retour du royaume des rêves ou comme dans un recueil de nouvelles, l'histoire nous parvient en fragments. Le spectacle se compose de multiples parties durant entre 1 et 10 minutes. Le défi dramaturgique sera de garder un sentiment d'unité malgré l'éclatement (voir paragraphe "fil rouge 1 - thèmes" et "fil rouge 2 - du jonglage médiéval au jonglage féérique").

Il y aura:

1) des fragments que j'ai déjà:

- La fusée (*"I am a smoke machine"*)
- Le règne des massues blanche
- 1768 (*hommage à Philip Astley*)
- Les otaries (*les meilleurs jongleurs du monde animal*)
- Le beau danube d'artifice
- The end (la fin)
- Le tribunal d'un cactus

2) des fragments en construction:

- La danse des nuages
- L'arc en ciel
- Guitar Studies (les études de guitare)
- le tourment de l'effeuillage

3) des fragments à trouver

fil rouge 1: le thème

c'est un peu autobiographique:

un peu parce que je rêvais de cirque comme l'on rêve de devenir astronaute (d'où *La fusée*)
un peu parce que j'illustre mon rapport avec les massues blanches et la naissance des objets métaphoriques (dans *Le règne des massues blanches*)

bien sûr c'est un peu sur le jonglage et le cirque:

Parce que je reprends la figure de Paul Cinquevalli, rend hommage aux chevaux de Philip Astley, à la circularité de la piste, au symbole du chapiteau, cite Jean-Michel Guy ou Jani Nuutinen sur l'histoire du jonglage ...

mais c'est surtout une invitation à embrasser l'absurdité du monde:

Des massues blanches aux strates conceptuelles, les fragments sont des essais, des expériences, pour peut-être répondre à la question du sens avec humour et appréhender le grand cirque de la vie avec joie.

et à s'émouvoir devant sa beauté en célébrant la vie:

Les petites danses, les petites musiques, les effets scéniques et les surprises sont des petites célébrations de la vie, toujours accompagnés de chef-d'œuvres musicaux.

fil rouge 2: du jonglage médiéval au jonglage féérique

Je souhaite honorer la figure du jongleur médiéval, grand musicien polyvalent:

Guiraut de Calanson, jongleur occitan écrit son "Enseignement à un jongleur" autour de 1240. Dans sa chanson, il y a une liste de savoir-faire que le jongleur doit connaître: savoir jouer de 9 instruments, savoir faire des rimes, lancer des petites pommes et les rattraper sur des couteaux, sauter au travers de 4 cerceaux... (lire toute la chanson [ici](#))

Je souhaite, dans le spectacle, présenter plusieurs savoir-faire du jongleur selon Guiraut de Calanson, tout en véhiculant l'essence du jongleur: le JEU et la MUSICALITÉ.

Quand la manipulation d'objet devient effet scénique, je parlerai presque de jonglage féérique en référence au genre théâtral des féeries. Je bricole une poésie de contreplaqué, de ballons de baudruches, de confettis de papier de soie, de cartons et gaffers. La fantaisie créée candidement avec des ressources "pauvres" et les bricolages assez basiques proposent une unité esthétique au fil du spectacle. Les confettis ponctuent, les ballons suspendent, les étoiles

quelques exemples de fragments:

La saison des pluies / La danse des nuages

Dans le spectacle, je souhaite mettre en scène *Rainy Day*, figure inventée par Paul Cinquevalli dans le début du 20ème siècle lors d'un été londonien caniculaire.

Je suis aussi en discussion avec Rémi Laroussinie pour reprendre son *Petit Nuage* et proposer une danse des nuages. Je souhaite créer une scène surréaliste annonçant l'Arc en ciel qui ne peut se manifester qu'avec la pluie.

L'arc en ciel

À l'aide d'une scie musicale, je projette un arc en ciel sur le plafond (s'il est blanc) ou alors sur un tissu blanc qui fait une arche au dessus de la scène. Un projecteur émet les couleurs de l'arc en ciel en direction de la scie, tandis que je l'utilise pour jouer l'air de "Over the rainbow". La manipulation de l'instrument, nécessaire à la mélodie, fait danser l'arc en ciel au-dessus de moi.

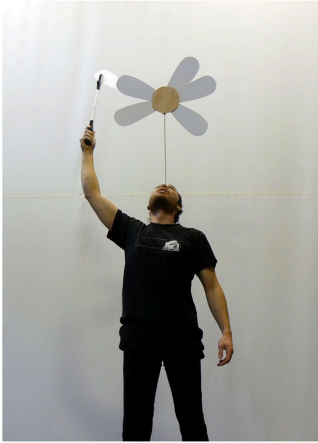

Les otaries

J'ai lu (dans un livre de jonglage), qu'elles étaient les meilleures jongleuses du règne animal.

Découpées dans des feuilles de contreplaqué, elles jonglent avec un ballon relié à mon accordéon. Une autre otarie balance une balle sur son nez, tout en étant en équilibre sur le mien.

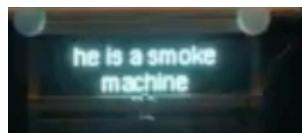
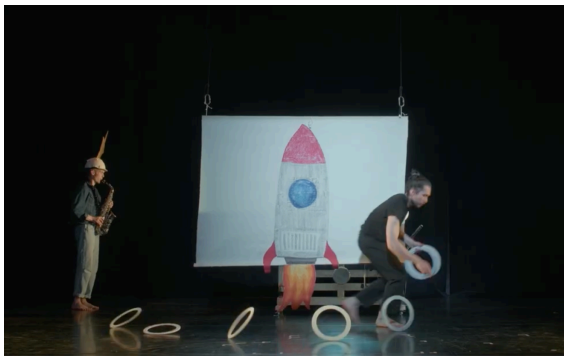

Le tourment de l'effeuillage

Le tourment de l'effeuillage est l'équilibre d'une fleur en bois avec des pétales en papier, encastrés dans le cadre de la fleur. Pendant l'équilibre, j'essaie de retirer les pétales avec une pince. Alors que l'équilibre de l'otarie crée une image amusante de mise en abyme, il représente une certaine difficulté dans *Le tourment du défeuillage*. Le retrait des pétales en équilibre est très difficile et devient un tourment, ou l'était-il déjà ? Peut-être de peur de ne pas être aimé en retour.

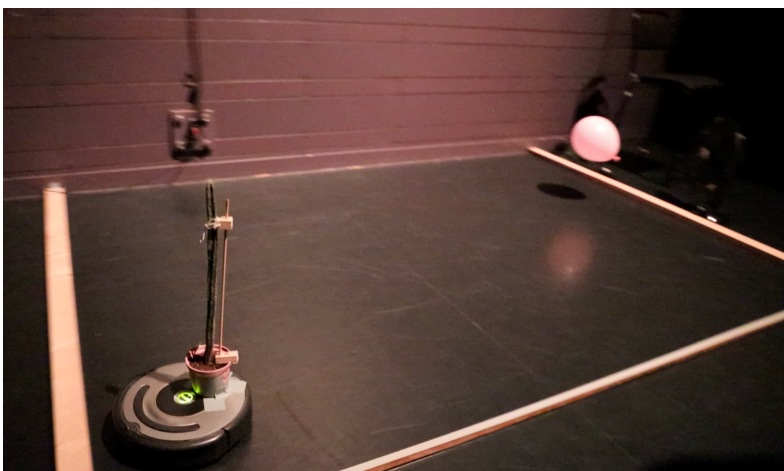
La fusée

Les feux d'artifice et The end

C'est une trouvaille avec des ballons de baudruche pincés sur des stands que l'on libère en rythme sur la musique. Une chorégraphie aérienne et balistique qui procure beaucoup de joie. Les feux s'enchaînent avec *The END*, je jongle des massues pleines de confettis au-dessus d'un grand panneau sur lequel il y est écrit *The END* avec de la colle. Les confettis révèlent le message de fin qui s'élève pour une dernière danse.

Tribunal d'un cactus

Il s'agit là d'amplifier la tension entre le cactus et le ballon grâce aux mouvements de l'aspirateur intelligent et du ventilateur.

L'hommage aux chevaux d'Astley

Je fais tourner une enceinte accrochée au plafond qui émet le son du galop d'un cheval. Hommage à la piste circulaire découverte par Astley et ses contemporains. La corde, penchée vers l'intérieure de la révolution, fait écho à l'angle des écuyers dans le cercle.

Et cetera... Je souhaite créer plus de matériel pour ensuite pouvoir sculpter et modeler un voyage à travers ces fragments.

Calendrier:

Résidences & présentations

- Labo à Subtopia, Stockholm mars 2025
- Labo à Cirko, Helsinki avril 2025
- Labo à La Brèche, Cherbourg mai 2025
- Présentations circusnext fin mai et début juin 2025
- Présentation à Circusbende, Amsterdam, août 2025
- Résidence à l'Espace Périphérique et présentation à La Nuit du Cirque, novembre 2025
- Présentation à Cirkusmania, Stockholm, février 2026
- Résidence Riksteatern, Stockholm, mars 2026
- Résidence Frölunda Kulturhus, Gothenburg, juin 2026
- Résidence 2R2C, Paris, Septembre 2026
- Résidence à l'Espace Périphérique, Septembre 2026
- Résidence à la Maison des jonglages, Octobre 2026
- Résidence au Plus Petit Cirque du Monde, décembre 2026

En recherche d'une résidence début 2027. (janvier février)

Première: le 20 mars 2027 au Plus Petit Cirque du Monde

Tournée printemps: Festival Spring, Festival de la Rencontre des Jonglages, et série à La Villette.

en tournée: 3 artistes + 1 technicien.ne

coûts de cession:

1 représentation: 2900€ HT

2 représentations: 4800 € HT

6 représentations: 8600 € HT

Production déléguée: La Cie des Objets Volants

les artistes !

À gauche il y a Simon Malmsten,

à droite il y a Mirco Morreale.

Ce sont tous deux des camarades de promo, le premier est basculiste, le second est machiniste. Ils m'ont souvent aidé dans mes présentations à l'école et ils sont autour du projet depuis ses balbutiements. Ils sont sur scène, avec moi, entre régisseurs plateau et performeurs.

Ben Richter m'a accompagné le temps de la recherche à l'école. Il a développé TLO, the Language Of Objects, qui m'a beaucoup inspiré. Il va continuer à accompagner le projet.

J'ai aussi contacté Jorg Müller et Vincent De Lavenère pour m'aider dans la dramaturgie comme dans la figure du jongleur médiéval et la musicalité.

THE END

merci cher·e·s lecteur·rice·s

David Martin

hello@davidmartin.work

+33 6 95 69 96 34

Quelques images de CircusBende (Work in progress présenté à la mi-août à Amsterdam!) ©Jona Harmischer

