

CERAMIC CIRCUS

JULIAN VOGEL

CRÉATION AUX SUBS
2 OCTOBRE 2024

subs

LIEU VIVANT D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES, LYON 1ER

ROULEMENT DE TAMBOUR

ENTRETIEN AVEC JULIAN VOGEL

Propos recueillis par Stéphane Malfettes,
juillet 2023

Je suis arrivé au cirque un peu par hasard et sans vraiment m'en rendre compte. L'élément déterminant a été pour moi l'interaction avec le monde des objets. J'ai très tôt pris le parti des choses en les considérant sous un angle ludique. C'est le désir de mettre en mouvement des objets du quotidien et de jouer avec leurs propriétés cinétiques insoupçonnées qui m'a conduit au cirque. Je n'avais pour ainsi dire pas vu beaucoup de spectacles de cirque contemporain avant d'entrer à l'ACaPA (Academy for Circus and Performance Art à Tilburg au Pays-Bas). Dans un premier temps, ma démarche artistique ne s'est pas élaborée à partir de références précises ou sous l'influence d'illustres prédécesseurs même si des artistes comme John Cage, Laurie Anderson ou James Blake ont pu être des sources d'inspiration. Aucun concept ne préexiste à ce que je fais. Je ne me suis d'ailleurs jamais vu devenir artiste. Ce sont littéralement les objets qui m'ont poussé sur scène. Pour CERAMIC CIRCUS, il s'agit de rollers, un vélo, une chaise, une caisse claire, des sphères et des assiettes en porcelaine.

Le titre de ce nouveau spectacle résonne comme un véritable manifeste, toi qui as fait de la rencontre entre le cirque et la céramique la spécificité de tout ton processus créatif.

Dans CERAMIC CIRCUS, mon usage de la céramique est avant tout dramaturgique. Ce matériau à la fois résistant et fragile me permet d'introduire une tension latente, un suspense lié au moment inévitable de la chute et de la cassure. En tant que jongleur, on passe son temps à faire tomber des objets. C'est pourquoi la céramique m'est apparue comme une évidence pour provoquer des situations imprévisibles. J'aime jouer avec le risque et le sens du timing pour conditionner l'attente des spectateurs car je sais qu'ils souhaitent autant qu'ils redoutent ce moment irréversible où l'objet finit en mille morceaux. Une relation physique s'engage avec le public à mesure que s'installe une sorte de joyeux stress. Ces émotions contradictoires font écho à celles du cirque traditionnel. CERAMIC CIRCUS joue d'ailleurs avec certains de ses codes comme les numéros d'assiettes chinoises, de vélo désarticulé ou le fameux roulement de tambour qui souligne de façon superlative la montée en puissance de la tension dramatique.

On te connaît comme plasticien et circassien; avec CERAMIC CIRCUS on te découvre également musicien.

La musique constitue en effet le point de départ de cette nouvelle création. J'ai toujours été sensible aux effets sonores produits par les objets, accessoires et instruments que j'utilise : la mélodie d'un pédalier de vélo, les rythmes métronomiques des pendules, les ritournelles des manivelles mécaniques, les céramiques qui volent en éclat ! Avec CERAMIC CIRCUS, j'ai envie d'orchestrer cette multitude de sons pour exacerber la curiosité du public comme des effets de roulements de tambour avec des variations qui se déploient et s'amplifient sous différentes formes en fonction de ce qui advient sur scène. Mais j'ai aussi passé des heures et des heures sur ma caisse claire afin de perfectionner ma technique du roulement !

Pour filer la métaphore musicale, on peut dire de ta démarche artistique qu'elle s'apparente à celle d'un one man band. Tel un homme-orchestre virtuose, tu prends en charge tous les rôles simultanément : fabrication d'objets, construction de machineries, création musicale, mise en lumière...

Depuis CHINA SERIES, j'ai en effet pris l'habitude de tout faire moi-même. Cette méthode solitaire me donne une grande liberté créatrice. Elle me permet de donner libre cours à davantage de spontanéité, de repousser certaines limites, d'explorer à fond certaines idées, de découvrir par moi-même de nouvelles techniques. Je me suis par exemple mis à la musique électronique en découvrant le logiciel Ableton Live et en investiguant toutes ses possibilités. Je me suis lancé le défi de maîtriser parfaitement un vélo dont le guidon est monté à l'envers. Un rapport particulier au temps s'installe quand je crée. Je bricole des prototypes, je teste des formules, j'agence des équilibres, je m'émerveille de l'incongruité des choses qui nous entourent, je traque le comique de situation à la Tati qui peut naître de notre confrontation aux objets. CERAMIC CIRCUS se nourrit de toute l'épaisseur de cette recherche artisanale pour partager avec les autres les résultats qui me paraissent les plus exaltants. Le spectacle est ce moment ultime qui met en présence les tenants et les aboutissants d'une quête artistique, comme une chaîne de cause à effet. Avec une simplicité sophistiquée et un humour absurde, CERAMIC CIRCUS met en scène les contrastes, les nuances et les équilibres fragiles qui déterminent la vie.

CALENDRIER

1 - 19 NOVEMBRE 2022

Résidence, Les SUBS, Lyon / FR

12 - 24 DÉCEMBRE 2022

Résidence, Studio Panama Pictures, Den Bosch / NL

4 - 18 AVRIL 2023

Résidence, Le Spot, Sion / CH

8 - 19 MAI 2023

Résidence, Studio Panama Pictures, Den Bosch / NL

15 - 24 SEPTEMBRE 2023

Résidence, Studio Panama Pictures, Den Bosch / NL

6 - 17 NOVEMBRE 2023

Résidence, Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux / FR

27 MAI - 7 JUIN 2024

Résidence, Studio Panama Pictures, Den Bosch / NL

17 - 28 JUIN 2024

Résidence, La Brèche Cherbourg / FR

1 - 13 JUILLET 2024

Théâtre Silvia Monfort, Paris

2 - 13 SEPTEMBER 2024

Résidence, Théâtre d'Arles, Arles / FR

19 - 30 SEPTEMBRE 2024

Résidence finale, Les SUBS, Lyon / FR

2 OCTOBRE 2024

Création, Les SUBS Lyon / FR

À PARTIR D'OCTOBRE 2024

Tournée

© JONA HARNISCHMACHER

EQUIPE

JULIAN VOGEL

AUTEUR, INTERPRÈTE (CH)

Après avoir étudié la psychologie et l'histoire de l'art à l'université de Bern (2014), Julian Vogel s'est spécialisé dans la pratique du diabolo à l'école de cirque de Tilburg (Academy of Circus and Performance Art), dont il est sorti diplômé en 2019. Depuis 2019, il travaille sur *CHINA SERIES*, un ensemble de performances, d'installations et de vidéos autour du diabolo, qu'il fabrique lui-même en céramique - et qui est donc fragile. Avec ce projet interdisciplinaire entre cirque, performance et arts visuels, il est lauréat Circus Next 2020/2021. Il est en tournée internationale et présente des expositions solo.

Bien qu'il soit installé à Lucerne en Suisse, Julian Vogel est impliqué dans différents projets artistiques européens en tant qu'auteur, interprète, producteur ou

compositeur. Il a notamment co-fondé la compagnie Trottvoir (2012), où il intervient en tant qu'interprète et producteur, ainsi que *KLUB GIRKO* (2017), avec laquelle il a créé plusieurs oeuvres telles que *122x244 - and a lot of little pieces* (2018). Il a également collaboré avec les compagnies sh. et Panama Pictures (NL) - auprès de laquelle il est par ailleurs artiste associé depuis 2021.

En raison de son éclectisme et son intérêt pour l'autodidactie, Julian Vogel est non seulement auteur et interprète des variations de la collection *CHINA SERIES*, mais aussi responsable de la régie technique, de la construction, de la composition, ou encore de la production. Dès ses débuts, son solo *Transition Nr. 1* a été nommé en 2019 pour le prix BNG Bank dédié aux étudiant·e·s sortant des écoles supérieures de cirque néerlandaises.

ROMAN MÜLLER

CO-CRÉATION &
REGARD EXTÉRIEUR (CH)

Roman Müller fonde le festival cirqu'aaarau, qui est déjà devenu après quelques éditions l'un des festivals les plus importants dans son genre et dont il est toujours le directeur artistique. Auparavant - pendant ses années d'artiste - Roman surprend le monde du cirque en réinventant le diabolo sur le plan de l'esthétique, du contenu et de la technique. Avec sa façon de jouer du diabolo, il développe une vision très personnelle du cirque et de la manipulation d'objets. Avec sa compagnie Tr'espace (CH), il crée des pièces pionnières comme la trilogie *Le Cercle* ou la pièce *ArbeiT*, avec

lesquelles il tourne dans le monde entier. Julian Vogel rencontre Roman après une représentation d'*ArbeiT* et depuis, ils sont en contact. Pendant les études de Julian, Roman devient un mentor important et un accompagnateur artistique du projet *CHINA SERIES*.

DISTRIBUTION & MENTIONS

Un solo de Julian Vogel

Création aux SUBS, le 2 octobre 2024

CRÉATION & INTERPRÉTATION

Julian Vogel

CO-CRÉATION & REGARD EXTÉRIEUR

Roman Müller

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Darragh McLoughlin, Étienne Manceau, Raphael Billet

LUMIÈRE & DIRECTION TECHNIQUE

Noémie Hajosi

PRODUCTION

Cie Julian Vogel / Delia Roulet

COPRODUCTIONS

Les SUBS, Le Plus Petit Cirque du Monde, Le Théâtre d'Arles, Panama pictures, Südpol Luzern

PARTENAIRES ET SOUTIENS

Le Spot Sion, La Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf, Pro Helvetia – Schweizer Kulturstiftung, Kulturfonds Société Suisse des Auteurs (SSA), le Théâtre Silvia Montfort

CONDITIONS TECHNIQUES

Durée : 60 min

A partir de 7 ans

Jauge maximum : 250 personnes

Pour théâtre, boîte noire ou chapiteau

Dispositif : frontal ou circulaire ou semi circulaire

Salle : le premier rang doit être à la même hauteur ou plus haut que le plateau.

Le plateau doit être plat

Dimension minimum : 10x10m

Hauteur sous gril minimum : 6m

Un point de suspension statique au centre du plateau pour ca. 70kg

CONTACTS

DIFFUSION

LES SUBS, LYON

Lucie Brosset - Jolinon

lucie.brosset@les-subs.com

+33 6 26 36 66 60

PRODUCTION

CIE JULIAN VOGEL

Delia Roulet

rouletdelia@gmail.com

+41 79 290 23 27

ARTISTIQUE

Julian Vogel

contact.julianvogel@gmail.com

[SITE INTERNET](#)

[VIMEO](#)

[INSTAGRAM](#)

subs

LIEU VIVANT D'EXPÉRIENCES ARTISTIQUES, LYON 1ER

Direction : Stéphane Malfettes