

BLACK DOG

DOSSIER DE PRÉSENTATION

SOMMAIRE

LE SPECTACLE : BLACK DOG ⁴

NOTE D'INTENTION ⁶

STYLE ET INSPIRATION ⁸

LA COMPAGNIE GOKAÏ ¹²

L'ÉQUIPE ¹⁴

FICHE TECHNIQUE ²⁰

CONTACT ²⁴

LE SPECTACLE: BLACK DOG

Dans un univers surréaliste et oppressant, ***Black Dog*** met en scène les tensions d'une société à bout de souffle.

Quatre personnages traversent des fragments de vie marqués par l'excès : un mariage qui vire au désastre, un bureau en proie à une violence débridée, une boîte de nuit à l'énergie frénétique... Mêlant danse urbaine, théâtre physique et acrobaties aériennes, le spectacle plonge dans un tourbillon chaotique où les repères éclatent.

Oscillant entre absurde et grotesque, les corps se heurtent, chutent, se relèvent et s'abandonnent à une spirale d'excès : trop de pression, trop de solitude, trop de colère.

Pourtant, au cœur de cette frénésie surgissent des moments suspendus, des éclats de liberté qui illuminent les contradictions de notre époque. Un voyage visuel, brut et poétique, où l'humain se débat pour se sentir vivant.

NOTE D'INTENTION

Avec **Black Dog**, la compagnie Gokaï offre une perspective sur l'aliénation créée par cette société où la violence est banalisée, presque invisible et où la saturation d'informations et de distractions agitent nos pensées sans arrêt, quitte à nous polariser et nous enfermer dans celles-ci.

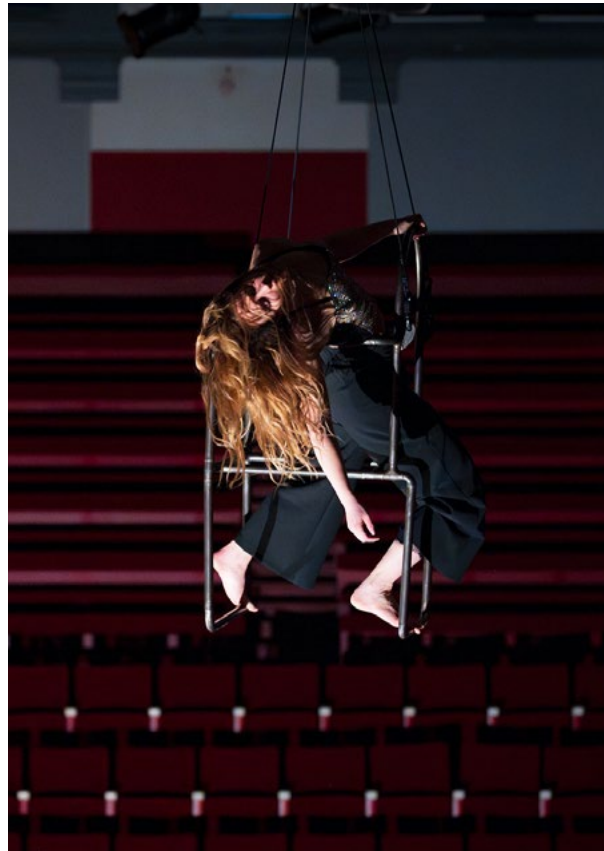
Sur scène les personnages sont pris dans une boucle absurde, un jeu hardcore dans lequel ils jouent, rient, s'entre-tuent, se relèvent et recommencent à l'infini.

L'hypersexualisation des corps, en particulier celui de la femme, questionne la manière dont l'identité est réduite au corps, au sexe, au genre... faisant de nous des proies.

À travers plusieurs tableaux s'apparentant au quotidien, stylisés par le geste chorégraphié, la lumière et la musique, les interprètes dansent et jouent cette fresque frénétique visant à troubler, émouvoir autant qu'à se questionner.

Dans un mélange d'humour absurde et de tension brute, le spectacle est ponctué d'instantanés suspendus, de souffles poétiques et de silences, avant que tout ne recommence toujours plus vite et plus fort.

Black Dog marche sur le fil ténu entre le grotesque et le tragique, et ses protagonistes toujours au bord nous interrogent sur ce qui nous pousse jusqu'à l'excès, voire jusqu'à l'extrême.

STYLE ET INSPIRATIONS

Notre processus de création est inspiré par la méthode de théâtre corporel de Jacques Lecoq dont notre metteuse en scène est issue, ainsi que par les méthodes de compagnies de danse contemporaines qui fusionnent avec le théâtre. On parle de Peeping Tom, Gecko, Hofesh Shechter, et la manière dont elles utilisent la danse pour représenter l'explosion émotionnelle découlant d'une situation théâtrale. Le travail de chœur que l'on retrouve chez Gecko et Hofesh Shechter, mais qui est également une matière de travail importante chez Lecoq, est omniprésent tout au long de notre création. Ces chœurs en mouvement, ainsi que le travail de mime, offrent un langage corporel commun à l'équipe, qui permet des changements instantanés de scène et des sauts dans le temps sans nécessiter de déplacements de scénographie.

Le Waacking et la House font également partie de nos influences en termes de mouvement. Leur histoire urbaine, underground, leur esthétique explosive et leur ancrage dans l'improvisation correspondent parfaitement aux thématiques abordées dans **Black Dog**. Ces danses, nées il y a une quarantaine d'années dans la contre-culture queer et racisée des États-Unis, sont l'expression d'une révolte, d'une remise en question des standards de la culture dominante et des conventions sociales.

Notre écriture se déroule sur le plateau de jeu. Nous effectuons des recherches préalables sur les sujets, puis préparons des concepts d'exploration et des improvisations pour nos artistes. À travers les improvisations, sur lesquelles nous nous appuyons pour chorégraphier le spectacle au fur et à mesure, nous pouvons provoquer et mettre en valeur ce qui vient réellement de nos artistes.

Nos personnages évoluent donc dans un espace hybride entre danse et théâtre. Ils ne sont jamais totalement dans un rôle de comédien réaliste, ni complètement dans un mouvement chorégraphié. Cette osmose crée des figures imprévisibles, absurdes, prêtes à éclater à tout moment, accentuant l'aspect surréaliste de notre spectacle, même lorsqu'il s'agit de situations du quotidien comme un mariage ou un bureau.

Il n'y a pas de décor fixe, tout se transforme au gré de la scène. Des costumes usés, des objets éparpillés, des détails qui révèlent une existence où l'on s'efforce de suivre le rythme, en dépit des difficultés. Au-delà du jeu et de la danse, nos agrès de cirque sont spécialement conçus pour servir notre histoire. Nous cherchons à rompre avec les conventions du «numéro» traditionnel en utilisant les passages aériens comme des moments d'explosion émotionnelle, trop intenses pour être exprimés uniquement par le jeu théâtral.

Enfin, la bande-son accompagne cette tension avec une palette musicale variée, du rock punk revendicatif de Amyl and the Sniffers et Led Zeppelin, au gothique de Nick Cave, en passant par la House de Tierza. Chaque morceau souligne l'intensité des scènes, qu'elles soient explosives ou suspendues.

LA COMPAGNIE GOKAÏ

Gokaï est une compagnie basée à Fouras qui rassemble des acrobates, des clowns, des danseurs et des musiciens.

Fondée en 2015, cette compagnie est née de la volonté commune de produire et diffuser des spectacles dialoguant entre musique live, danse et cirque. Dans notre compagnie, chaque artiste participe activement au processus de création: même si nous sommes accompagnés par des metteurs en scène, nos créations prennent toujours forme à partir des improvisations des interprètes.

Nos premières recherches se sont déroulées dans la rue lors de sessions improvisées, favorisant un travail proche du public basé sur l'échange et l'écoute entre instruments et danseurs, souvent incarnés par le clown. Cette approche marquante a guidé notre recherche personnelle et créative pour les créations à venir.

Après notre premier spectacle, *Du Haut*, mis en scène par Clara Serayet et sous la direction musicale de Hugo Journaud, membres fondateurs de la compagnie, nous avons décidé d'inclure Justine Arden dans l'équipe créative.

De son côté, Justine développait des créations avec sa compagnie, Breadknives, basées sur le '*physical theatre*', où l'expression des corps et leur mise en mouvement supplantent le décor et l'environnement. Depuis 2018, elle travaille en étroite collaboration avec Clara.

Nous ne cherchons pas à imposer une vérité ou un discours exhaustif, mais il est important pour nous de susciter
**LA RÉFLEXION,
L'IMAGINATION
ET LA PROJECTION.**

L'ÉQUIPE

JUSTINE ARDEN

Directrice Artistique & Interprète

Justine a grandi en Italie, au sein d'une famille de journalistes de nationalités mixtes. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la danse et le théâtre, tout en étant imprégnée de politique et de questions socio-culturelles au quotidien.

Après des études en histoire du Moyen-Orient à Londres, Justine poursuit son rêve et s'installe à Paris pour intégrer le cours professionnel de Jacques Lecoq entre 2011 et 2013. Elle y réside depuis. Parallèlement, elle se forme en arts du cirque, se spécialisant en tissu et en cerceau avec ses mentors Florence Delahaye et Eliane Domanski.

Depuis, Justine se consacre principalement à la création collective, fusionnant les disciplines du cirque, de la danse, du jeu et de la musique live. Artiste engagée, elle cherche toujours à sonder l'âme humaine à travers les récits qu'elle façonne, le mouvement étant son vecteur d'expression privilégié. Avec cette vision, elle crée la compagnie Breadknives en 2014, pour laquelle elle dirige deux spectacles présentés au Royaume-Uni et en France.

Elle dirige aussi des créations pour d'autres compagnies de cirque et de théâtre ainsi que pour des groupes de musique. Elle a été coach de jeu au Cirque du Soleil, pour qui elle a aussi créé et performé un solo de clown.

Depuis 2023, Justine est assistante à la mise en scène pour les spectacles de cascade à Disneyland Paris (au Marvel Studios). Elle se produit également avec ses numéros aériens lors de tournées avec Minuit Production et Sky-Ron Motion, et durant les saisons d'hiver à la Folie Douce.

En 2023, Justine fusionne sa vision avec la compagnie Gokaï. Elle mène actuellement la direction artistique de leur dernier spectacle, **Black Dog**, et monte en parallèle un duo d'acrobatie aérienne clownesque, *Les Flapjax*.

CLARA SERAYET

Chorégraphe & Interprète

Clara danse depuis le plus jeune âge. Issue du conservatoire, elle obtient en 2013 son Diplôme d'Étude Chorégraphique. Du classique au contemporain en passant par le hip hop elle se tourne, en complément, vers les arts du cirque.

Depuis 2014, elle se perfectionne en acrobatie, en aérien (tissu et corde lisse) et en clown. La pluridisciplinarité a une importante influence sur sa démarche artistique.

En 2015 Clara co-fonde La Compagnie Gokaï avec Hugo Journaud, musicien. Ensemble ils créent *Du Haut*, spectacle destiné à la rue. Depuis, elle enchaîne les créations en tant qu'interprète dans des spectacles tantôt accés sur le cirque, la danse et le théâtre. C'est alors qu'elle intègre entre autres les compagnies: Melting Spot, Avis de Tempête, Ça Pousse, M'Boloh, Lynx à 2 têtes, Ad Chorum, E.V.E.R.

Depuis 2021, Clara s'intéresse de près au coaching scénique et corporel, en particulier pour des musiciens. Elle travaille alors pour Blue Line avec le rappeur Hippocampe Fou et son spectacle *l'Odyssée d'Hippo*, ainsi qu'avec le groupe Mynameisleonidas.

Passionnée également par la transmission et la pédagogie Clara dispense régulièrement des stages de danse et de tissu aérien.

ANTOINE FINDELI, AKA FLAME

Interprète

Né à Montréal de parents franco-égyptiens, Flame est un artiste indiscipliné qui œuvre dans les domaines de la danse, du théâtre et de la performance. Il plaide pour la reconnaissance et la vitalité des arts queers et de leur histoire dans le monde des arts vivants. En tant que leader communautaire et enseignant, il facilite des espaces safe et inclusifs pour les danseur·euses de la communauté street dance montréalaise. En 2023, il fonde Supernature, une soirée de performances immersive qui célèbre la culture club et le waacking à Montréal. Il milite aussi pour une meilleure reconnaissance de la culture nocturne underground.

Flame a vécu et étudié en Europe, au Canada et en Amérique latine. Formé d'abord en danse (waacking et house), il part ensuite étudier le cirque et le théâtre de mouvement. Son travail se focalise sur le corps et le mouvement physique comme matières premières de création et d'expression. *Black Dog* est sa première collaboration avec la Cie Gokaï.

ANTOINE LAFON

Interprète

Antoine a commencé sa carrière artistique à 10 ans avec une formation musicale au conservatoire. Par la suite, il découvre le cirque et se forme à l'acrobatie, aux équilibres et à la contorsion à l'École des Arts Chinois du Spectacle à Paris. Il poursuit sa formation avec la danse contemporaine et moderne aux studios Heart Point et Harmonic. Puis il s'oriente vers l'acrobatie aérienne.

Il est rapidement amené à travailler sur des Opéra tels que *Rigoletto* (mise en scène R. Carsen) en 2014, *Il Re Pastore* au Théâtre du Châtelet en 2015, *Il Trovatore* (mise en scène R. Brunel) en 2016, *La clemenza di Tito* (C. Roussat et J.Lubek) en 2019, *La Périchole* (mise en scène L.Pelly) en 2022, ou encore *La Bohème* (mise en scène C.Guth) en 2023.

Il travaille dans plusieurs productions à Disneyland Paris au cours des saisons 2017/2018/2019. En 2020, il rejoint la troupe de *Pinocchio, le conte musical*, puis en 2022 il participe à la comédie musicale *Noé, la force de vivre* à l'Hippodrome de Longchamps.

En parallèle, il enchaîne les spectacles équestres (Domaine de Chantilly; EQI – F. Pignon...) et les créations de danse et de cirque avec diverses compagnies telles que la Cie Gokaï, la Cie Lève Un Peu Les Bras, le Cie E.V.E.R., la Cie Remue Ménage ou encore la Cie PurE.

INTERVENANTS EXTÉRIEURS + ÉQUIPE TECHNIQUE

JEAN-BAPTISTE LACOUR

Regard extérieur

Comédien depuis l'âge de 17 ans, il se forme notamment à l'école Jacques Lecoq dont il sort en 2012. Depuis il arpente les rues avec la compagnie Oposito et le Collectihihif dont il met en scène puis interprète le spectacle de clown *Les The Clish*. Également guitariste depuis de nombreuses années en parallèle, il crée son solo *Youry The Last Rock Star* dans lequel les notes saturées s'accordent aux blagues grinçantes mêlant conte musical, Opéra burlesque et rock n'roll. En plus d'événements à la croisée des genres dont il prend la direction artistique comme les événements *What The Fest* il est aujourd'hui metteur en scène du cabaret Freakshow à Montpellier et continue de jouer en rue et en salle avec *Youry* et d'autres spectacles. Depuis 2022 il est intervenant en jeu et metteur en piste au centre des arts du cirque à Balthazar.

Jean-Baptiste collabore avec Justine Arden depuis la création de sa compagnie et son tout premier spectacle, *The Emperor of America* où il joue le personnage principal. Ils se rejoignent à nouveau pour la création de *Black Dog*, où il interviendra en regard extérieur et aide dramaturgique.

ALEXIS BARDON

Concepteur lumière / Régisseur

LÉON JOURNAUD

Arrangement musical

LAURENCE RIGHI

Costumière

ÉLIANE DOMANSKI

Coach aérienne / Référente gréage acrobatique

FICHE TECHNIQUE

SURFACE SCÉNIQUE

- Un espace minimum de L.8m x P.6m x H.7,5m
- Sol plat avec tapis de danse (Marley)

ACCROCHES ACROBATIQUES

> Cf plan ci-joint

- Le spectacle nécessite un point d'accroche central avec retour en coulisse: hauteur min. de 7m50, 300kg de CMU, 1500kg charge de rupture
- Un point d'accroche au plafond en coulisse, pour renvoi ou déviation: 150kg de CMU soit 750kg charge de rupture.
- Un point d'ancrage coulisse, au sol ou au mur: 150kg de CMU, 750kg charge de rupture.
- Les points d'accroches doivent être accessibles permettant d'équiper directement avec sangle, corde ou mousqueton.
- Prévoir un espace libre de source de chaleur ou d'autres obstacles de 50cm minimum autour des points d'accroche.
- Il est demandé à l'organisateur de mettre à disposition une échelle ou un échafaudage mobile pour la période de montage et démontage.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE APPORTÉ PAR GOKAI

- Chaise aérienne
- Système de Mouflage
- Équipements acrobatiques et de gréage (mousquetons, sangles, poulies, émerillons homologués.)

MATÉRIEL AUDIO

La sonorisation de la salle ainsi que le retour sur scène sont à prévoir par l'organisateur, le spectacle joue sur bande son pré-enregistrée.

ÉCLAIRAGE

Un plan sera établi selon l'inventaire de la salle.

LOGES

- Un espace pour la préparation physique des artistes est à prévoir.
- Un espace en coulisse est à prévoir pour le cube et autres accessoires de jeu.

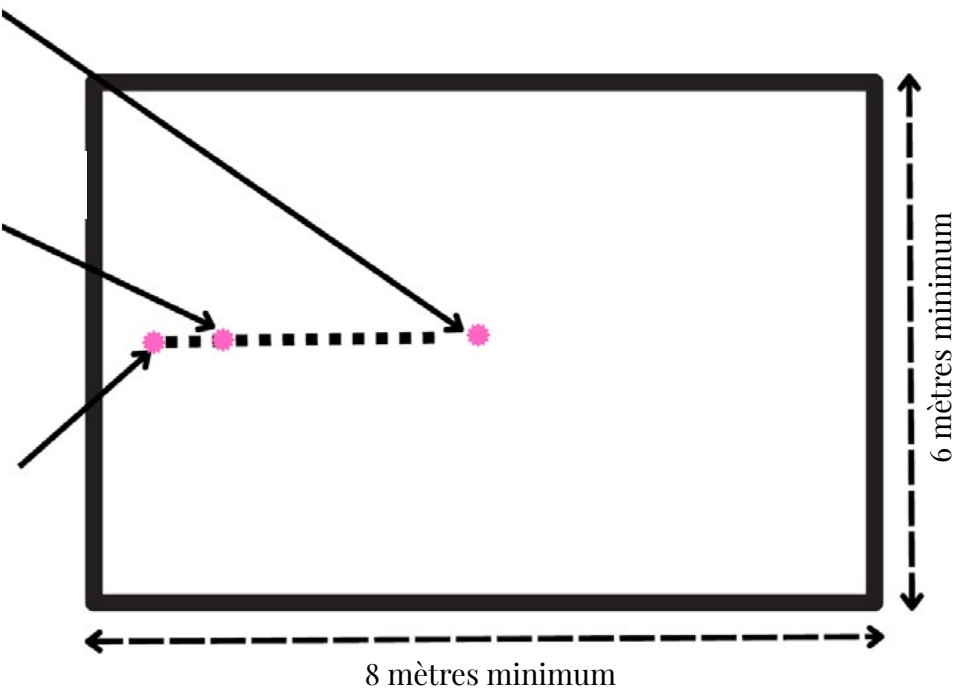
PLAN DES ACCROCHES ACROBATIQUES

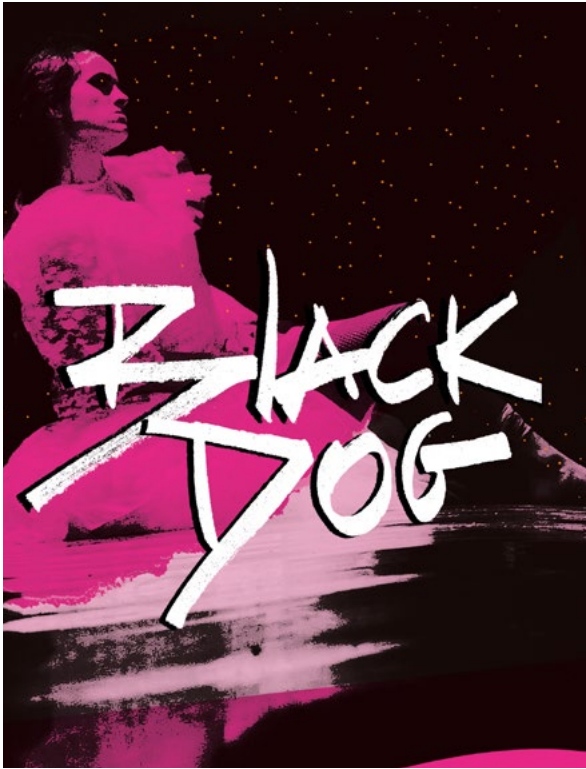
- Le positionnement exact des points d'accroche est adaptable selon les possibilités de la salle.

Point d'accroche principal à 7,50m
1500kg charge de rupture

Point de renvoi du système
de mouflage en coulisse
750kg charge de rupture

Point d'ancrage au sol ou au mur
en coulisse
750kg charge de rupture

En couverture: Justine Arden, Clara Serayet,
Antoine Lafon et Antoine Findeli, photographiés
par Pierre Lemoine.

Conception et réalisation graphique Mathilde Bougard.

CONTACT

La Compagnie Gokaï

11 route de Soumard 17450 FOURAS

ciegokai@gmail.com

www.ciegokai.com

FOLLOW US

Directrices artistiques de la compagnie:

Justine Arden

+33 7 61 54 95 44

Clara Serayet

+33 6 10 72 30 77

BLACK
DOG

BLACK DOG