



Zugzwang

CRÉATION 2021

GALACTIK
ENSEMBLE

« Nous cherchons à créer des pièces à travers lesquelles le mouvement n'est pas le fruit d'un savoir-faire acquis, mais une réponse nécessaire, un élan vital nous permettant de traverser avec justesse chacune des situations que nous mettons en jeu. La qualité du mouvement que nous recherchons se mesure à sa capacité à créer une percée dans le monde réel et à questionner le spectateur. »

AVANT PROPOS

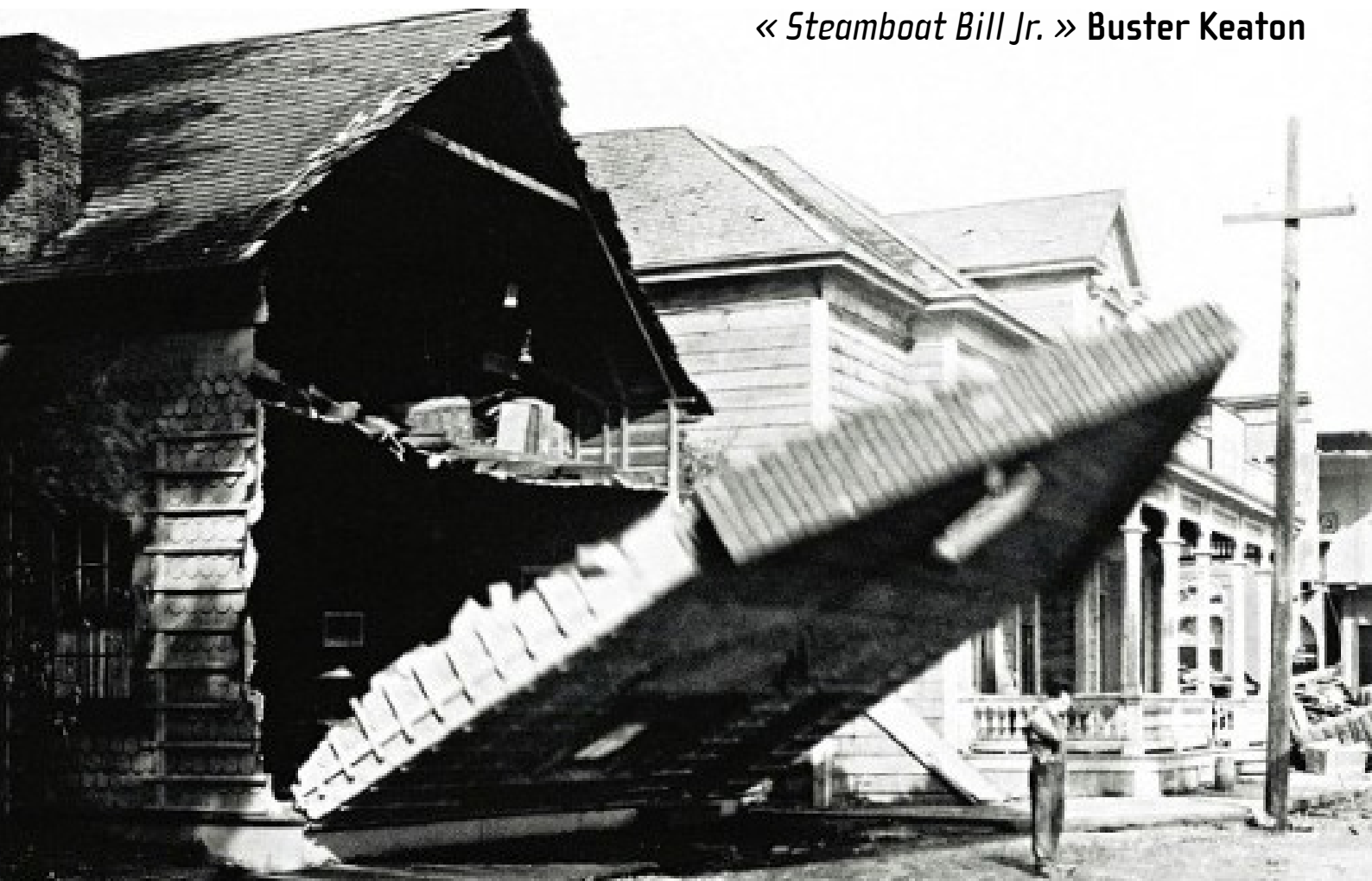
Le Galactik Ensemble entreprend aujourd'hui sa deuxième création.

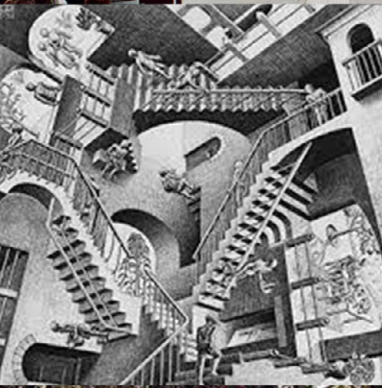
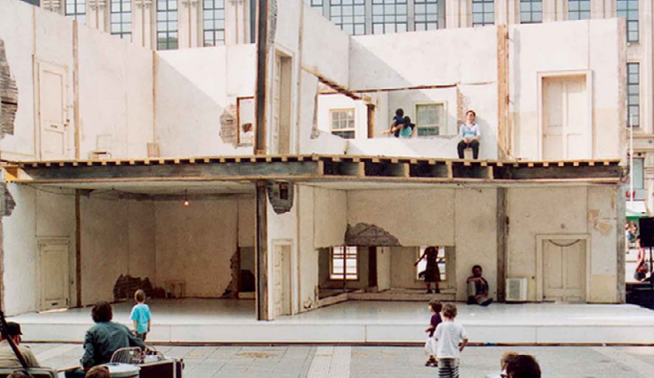
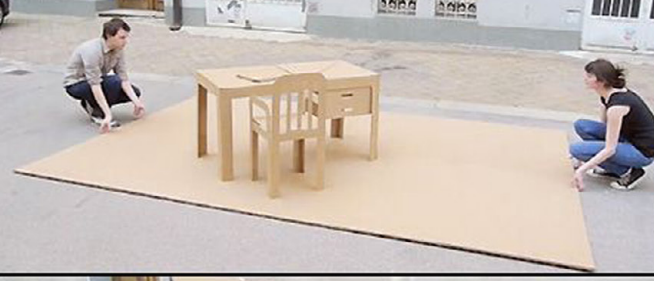
Après *Optraken*, première pièce écrite ensemble, demeure l'envie d'approfondir une réflexion sur le réel et le rapport que l'homme entretient à son environnement.

Ils s'attellent à penser et nourrir cette préoccupation à partir de leur pratique du cirque et plus particulièrement de l'acrobatie, qui n'a de cesse de construire leur rapport au monde et à la fragilité de l'existence.

La recherche particulière autour de la notion du déséquilibre dans l'acrobatie, le point de bascule, cet instant qui fonde l'essence de leur pratique, est le moteur de leur engagement physique et du geste artistique qu'ils développent.

« *Steamboat Bill Jr.* » **Buster Keaton**





PROCESSUS DE CRÉATION: MOSAÏQUE

Notre obsession principale est la manière qu'ont les corps de se mouvoir à l'intérieur de terrains accidentés. Pour cela nous slalomons entre deux pôles : l'un qui met en jeu des corps concrètement confrontés aux déséquilibres engendrés par les mouvements de décors et l'autre qui trouve dans ces cadres mouvants, la nécessité d'un geste acrobatique, d'une danse de salon ou d'une prise de parole.

Ce n'est pas la linéarité d'une situation qui constitue notre dramaturgie mais plutôt le saut d'une situation à une autre. Le principe de bascule, fait écho à ce qu'on appelle communément au cinéma le film choral : film d'histoires parallèles où les destins des différents personnages sont en définitive liés. Le nom de film mosaïque, moins usité, mais synonyme du film choral, rend compte de manière explicite de la forme de notre projet. Et si l'on se réfère à ce type de forme artistique dans d'autres arts, nous pourrions aussi parler d'une forme polyphonique.

Cette capacité de faire exister plusieurs récits ou situations simultanément, nous permet de générer une dramaturgie singulière. Par un travail de rythme, c'est à dire de césures, de juxtapositions, de fractures, de rebonds; par des environnements changeants, nous créerons une multiplicité de rapports. Ces rapports sont de nature très variable. Parfois ils bousculent, coupent l'action en cours, parfois la suspendent ou la font dériver. Ils viennent de manière souvent complexe et surprenante, à l'image de notre monde contemporain, générer du lien entre les différents « récits ». Ce tissage de récits (Nous faisons ici référence à la définition de la dramaturgie d'Eugenio Barba sur le tissage des actions) de situations, génère du sens, et de manière inéluctable finit par ne former qu'un seul et même récit.

Notre narration ne suit donc pas le cours du temps, les fictions se croisent, s'interpénètrent, les réalités diffèrent d'un univers à un autre. Aussi rapidement qu'un mur tombe, un suivant s'érige, suffisamment signifiant, suffisamment rapidement pour déplacer le cadre de notre récit d'une cuisine à un bord de mer, d'une forêt à une chambre d'enfant...

Notre décor renferme de nombreux environnements, une multiplicité de mondes qui apparaissent ou disparaissent continuellement.

Les plis, les coins, les plans offrent des brèches pour basculer d'un monde à l'autre, pour renverser le décor, pour tenter de déjouer les liens qui unissent l'espace et le temps, pour bousculer nos considérations du réel.

Nous aimons cette conception du temps qui consiste à penser que c'est quelque chose qui se déploie, comme une feuille de papier repliée plusieurs fois sur elle-même, qu'on déploierait infiniment.



Des couleurs et des humeurs singulières se superposent, s'additionnent, à l'image d'une ville que l'on verrait se construire en accéléré, donnant à voir une certaine marche du monde, à la fois chaotique et attirante.

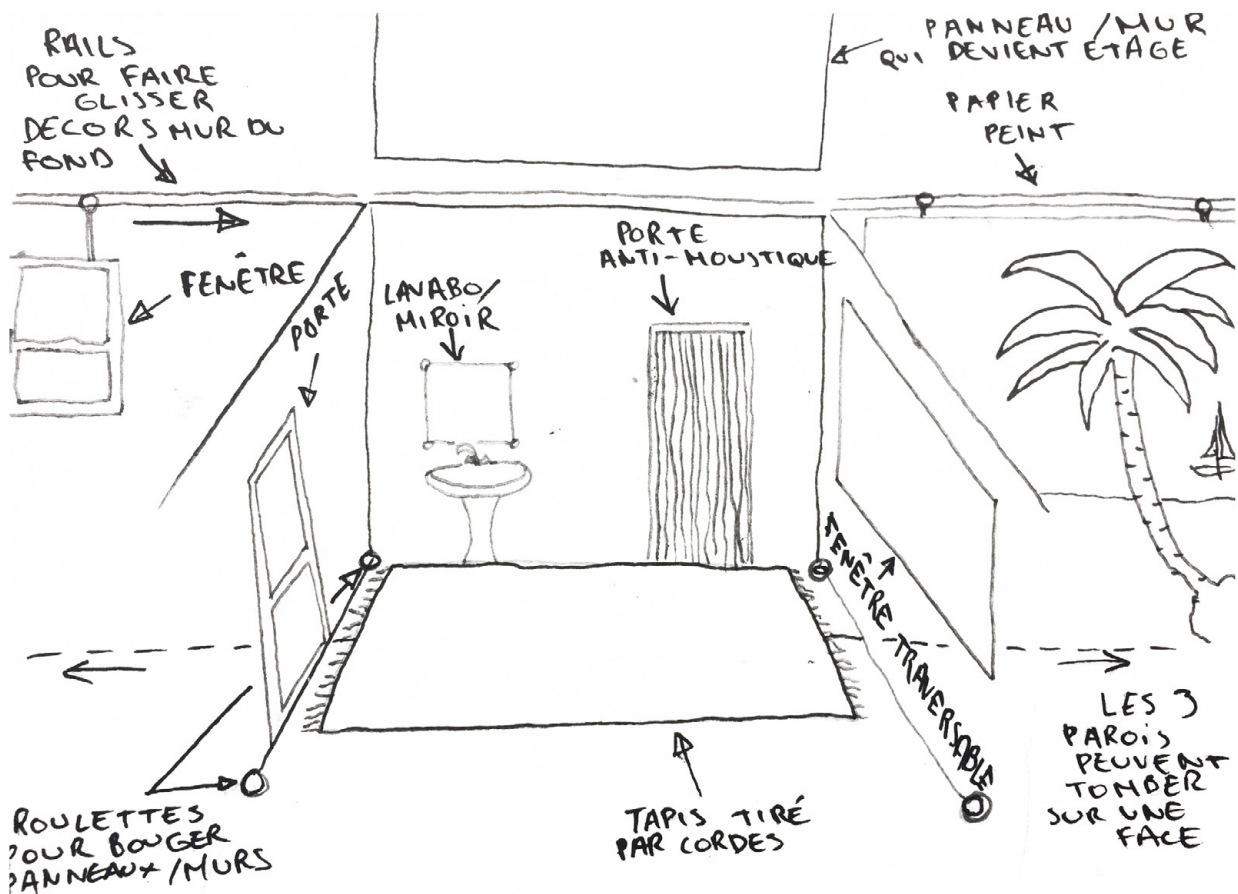


L'ESPACE : UN DÉCOR SANS ENVERS

« Cette envie de construire et déconstruire des espaces et des situations, où les mécanismes ne sont pas toujours cachés, où le manipulateur n'est pas toujours tapi dans l'ombre fait partie de l'identité du Galactik Ensemble. »

A l'aide de principes scénographiques et mécaniques simples nous construirons un décor aux multiples facettes permettant de passer rapidement d'un univers à un autre.

Ce jeu sur les changements de cadres construit un rapport acrobatique aux lieux de l'action. Il permet de créer la sensation d'un espace temps inconstant, en perpétuel mouvement. Que ce soit le paysage, les accessoires, les corps ou les costumes, tous sont ici les appuis de cet univers changeant et incertain où l'individu s'accroche à sa maladroite réalité.



La notion de « Pop-Up » (apparaître en anglais) guide particulièrement notre recherche scénographique. En effet ce principe utilisé notamment dans la littérature jeunesse ou le marketing pour faire apparaître en relief des éléments du décor ou des personnages est une façon de penser le déploiement d'une structure dans l'espace. Cette technique a cela de particulier qu'elle utilise le plis pour agencer les volumes architecturaux d'une structure dans un mouvement vectoriel. De plus le Pop Up a cette maîtrise spectaculaire de l'amplitude qui part du plan à deux dimensions et s'érige dans les trois dimensions de l'espace. C'est d'ailleurs cette faculté de pouvoir aller et revenir de rien - un plan - à une structure qui nous intéresse grandement.

C'est en collaboration avec **Mathilde Bourgon**, illustratrice spécialisée dans la découpe de papier et la fabrication de pop up, que nous souhaitons mener cette recherche.

Notre décor se constitue d'éléments mobiles permettant d'agencer un espace mouvant, contraignant le corps à s'adapter à cet environnement changeant.



Mosi Espinoza

Mosi a suivi différentes formations à la Tarumba (Pérou), à l'Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois ainsi qu'au Lido - Centre des Arts du Cirque de Toulouse. C'est à dix huit ans qu'il participe à la première tournée sous chapiteau de la Tarumba en tant qu'artiste et professeur de cirque. Puis il rejoint les compagnies péruviennes **Fantastica Circo et Agarrate Catalina** autour de créations collectives. Parallèlement, il donne des cours de cirque à des enfants dans des collèges défavorisés ainsi qu'à la Pontificia Universidad Catolica del Peru **PUCP**.

Après s'être formé en France, il rejoint **La Cie Ieto** en tant qu'Acrobate/Fil de feriste. Par la suite, il rejoint la Cie **Les Colporteurs** dans le spectacle *Le bal des intouchables*. En 2015, il rejoint la compagnie **la Tournoyante** pour la création *No/More*. Il collabore avec la compagnie **Kubilai Khan** investigations sur *Collection secrète #1*. En 2016 il participe à une création franco-caribéenne dans le cadre du projet *Antipodes* et en 2019 il joue dans *Piano sur le fil*, spectacles produits par **le PPCM**. Entre 2017 et 2019, il intervient comme regard chorégraphique au sein de la **#CiE**. Il est membre fondateur du **Galactik Ensemble** avec qui il a créé *Optraiken* en octobre 2017.

Cyril Pernot

Cyril suit une année de formation à l'école de cirque «Piste d'Azur» où il pratique particulièrement l'acrobatie, discipline dans laquelle il se perfectionnera à l'École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois, et où il y découvrira la banquine, la bascule et la percussion corporelle. Ensuite, il assurera la création musicale de *Zia* de la **Cie La Licorne**, *Entre Deux* de la **Cie Acte Deux** et de *Idéaux Beurres Noirs* de la **Cie 100 Issues** dans laquelle il évolue aujourd'hui en étant interprète dans *Sonate pour 4 chiens* et co-gérant d'un bar forrain itinérant **Le Traknar**. Il est membre fondateur du **Galactik Ensemble** avec qui il a créé *Optraiken* en octobre 2017.

Mathilde Bourgon

est Diplômée de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Durant son cursus elle explore les différentes manières de manipuler le papier, ainsi son travail s'articulera autour de la transformation des volumes papiers pouvant se plier et se déplier de manière ludique.

Puis après avoir travaillé six ans dans la création de motifs textiles pour l'Afrique de l'ouest, elle revient à sa première passion lorsqu'elle découvre l'art du pop-up.

En 2016, elle publie son premier livre animé, *Totems* aux éditions Gautier Languereau, suivront *Cerfs-volants* et *3 petits indiens* en 2017 et 2018.

Aujourd'hui, elle crée des pièces pour différents supports: livres d'artiste, expositions, cartes pop-up, set-design, films d'animations...

Mathieu Bleton

En 2006, Mathieu intègre l'École nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et se spécialise dans la bascule hongroise.

En 2010, il sort diplômé du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne en tant qu'acrobate au sol avec le spectacle *Âm*, mis en scène par Stéphane Ricordel.

En 2011 il rejoint **la Compagnie 111** d'Aurélien Bory pour la création de *Géométrie de caoutchouc* puis la reprise de *Plan B* (2012).

Il participe également à un programme de recherche artistique de **la Compagnie Ultima Vez** avec **Wim Vandekeybus**.

En 2014, il co-écrit le spectacle *Debouts* avec son père Jean-Christophe Bleton et **la Cie Les Orpailleurs** puis rejoint **la Cie Yoann Bourgeois** pour la création de *Celui qui tombe*. Il collabore ensuite en tant qu'interprète sur notamment *Cavale*, *Fugue trampoline* et *Fugue trampoline variation numéro 4*. En 2015 il collabore avec Alvis Sinivia un pianiste pour qui il écrit *Culbute* et avec qui il prépare actuellement une pièce pour quatre interprètes et six pianos verticaux.

Il fonde **le Galactik Ensemble** et travaille actuellement sur la pièce *Optraiken*.

Karim Messaoudi

Karim Messaoudi commence le cirque dès son enfance en entrant au Pop Circus et découvre ainsi l'acrobatie au sol. En 2006, il intègre l'École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois où il découvre la voltige à la bascule et au trampoline ainsi que les portés acrobatiques. Il poursuit son cursus au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne dans la 22e promotion, d'où il sort diplômé avec le spectacle *Âm* (2011), mis en scène par Stéphane Ricordel. À sa sortie, il participe à la fondation du **Collectif de la Bascule**, avec lequel il crée *Rien n'est moins sûr* (2012) et *Quand quelqu'un bouge* (2013). Il participe à différentes créations et laboratoires de recherche et croise ainsi le chemin de **la compagnie MPTA/Mathurin Bolze**, avec qui il crée *Barons perchés* (2016) et reprend, en tant qu'interprète, le spectacle *Fenêtres* (2016). Au sein du Collectif de la Bascule il contribue à créer *La Walf* (2016), une fusion avec La Meute, puis prend part à l'aventure *Futura Brasil* (2016), une collaboration avec Melting Paint. En 2017, il fonde **le Galactik Ensemble** et crée, la même année, *Optraiken*. En 2018, pour une carte blanche proposée par **le festival Utopistes**, il crée avec **le groupe Kurz Davor** la pièce *K*.

Sur une proposition du festival Odyssées en Yvelines, il crée un spectacle jeune public, *Portrait chinois* (2019).

Jonas Julliand

En 2006, Jonas rentre à l'École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-bois où il pratique la bascule et porte en banquine. Il effectue ensuite l'année d'insertion professionnelle du Lido, l'école de cirque de Toulouse. Par la suite il travaille avec la **Cie Mauvais Esprits** pour la création du spectacle *Tube*. Il effectue des remplacements dans *Déambuloscopie* de la **Cie Pipototal**. Il participe à des cartes blanches de la compagnie **Baro d'Evel** en Espagne et rejoint en janvier 2014 **le collectif AOC** pour leur dernière création, *Un dernier pour la route*. Il pratique la trompette aussi depuis petit et joue avec deux formations toulousaines, la fanfare HP et Drum'n brass.

En 2015 il rejoint **la compagnie la Tournoyante** pour la création *No/More*.

Il fonde **le Galactik Ensemble** et crée la pièce *Optraiken*.

ZUGZWANG

Création collective du Galactik Ensemble

De et Avec : **Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot**

Régie générale : Victor Fernandes

Régie plateau : Charles Rousseau

Construction, création machinerie : Atelier de construction de Besançon, Franck Breuil, Victor Chesneau, Antoine Messonnier

Création et régie lumière : Romain Caramalli

Créateur sonore et musique : Thomas Laigle

Régie son : Eric Sterenfeld

Création costume : Elisabeth Cerqueira

Graphisme : Maëva Longvert

Regard scénographique / Pop-Up : Mathilde Bourgon

Regards extérieurs : Justine Berthillot – Marie Fonte

Production et diffusion : Léa Couqueberg

Production et administration : Emilie Leloup

Attachée de production : Nóra Fernezelyi

Remerciements : Lorca Renoux, Dimitri Jourde, Dimitri Szypura, Léna Emeriau-Bonjour, Rémi Dubot, Sylvain Marquet, Gaëtan Chataigner, Thierry Goron, Nicolas Barrot, Olivier Zenenski, Diana Lemarchand, Jérôme Couroyer.

Coproduction : La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d'Elbeuf - Pôle national des Arts du Cirque de Normandie / La Maison de la Danse – Lyon / Théâtre 71 - Scène Nationale de Malakoff / La Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc / Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon / Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux / Les Bords de Scènes - Grand Orly Seine Bièvre / Les 3T - Scène conventionnée de Châtelleraut / La Cascade - Pôle national de cirque - Bourg-Saint-Andéol / Mars – Mons.

Le Galactik Ensemble bénéficie de l'Aide à la production de la DRAC, Île-de-France et de l'Aide à la création artistique pour le cirque - DGCA / Ministère de la Culture

Avec le soutien de Le Monfort Théâtre – Paris, La Transverse / Metalovoice – Corbigny, L'essieu du Batut – Murols, CIRCa – Auch

Durée estimée : 1h00 / **Âge conseillé** : A partir de 7 ans

Production et diffusion :

Léa Couqueberg - couqueberg.production@gmail.com / +33 6 85 07 03 41

Production et administration :

Emilie Leloup - adm.leloup.emilie@gmail.com

Direction technique : Victor Fernandes - victorfernandes.mail@gmail.com

Contact artistique : galactik.ensemble@gmail.com

Sortie :

ZUGZWANG / DU 18 AU 20 NOVEMBRE 2021

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - le Cirque Théâtre d'Elbeuf - Elbeuf

www.galactikensemble.com