

ZUGZWANG

LE GALACTIK ENSEMBLE

21 > 30 JAN. 2022

grande salle / durée 1h
Commentez et suivez le spectacle
#lemonfortparis

Le Monfort
théâtre

ZUGZWANG

Création collective du

Galactik Ensemble

De et Avec : **Mathieu Bleton,**

Mosi Espinoza, Jonas Julliard,

Karim Messaoudi, Cyril Pernot (et

Dimitri Jourde le 30 janvier)

Régie générale : **Victor Fernandes**

Régie plateau : **Charles Rousseau /**

Romain Caramalli / Nicolas Deluc

Construction, création machinerie : Atelier

de construction de Besançon,

Franck Breuil, Victor Chesneau,

Antoine Messonnier

Création **Romain Caramalli**

Régie lumière

Olivier Dahan-Wexselmann

Créateur sonore et musique :

Thomas Laigle

Création costumes :

Elisabeth Cerqueira

Régie son : **Eric Sterefeld**

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

Graphisme : **Maëva Longvert**

Remerciements : **Dimitri Jourde, Dimitri**

Szypura, Léna Emeriau-Bonjour,

Rémi Dubot, Sylvain Marquet, Gaëtan

Chataigner, Thierry Goron, Nicolas

Barrot, Olivier Zenenski, Diana

Lemarchand, Jérôme Couroyer, Louis

Hamon

Production : Le Galactik Ensemble

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

Les 3T - Scène conventionnée de

Châtelleraut / La Passerelle - Scène

Nationale de Saint-Brieuc / Les 2

Scènes - Scène Nationale de Besançon

/ Equinoxe - Scène Nationale de

Châteauroux / La Cascade - Pôle national

de cirque - Bourg-Saint-Andéol / Les

Bords de Scènes - Grand Orly Seine

Bièvre / Mars - Mons.

Avec le soutien de Le Monfort Théâtre

– Paris, La Transverse / Metalovoice –

Corbigny, L'essieu du Batut – Murols,

CIRCa - Auch

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

« 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. »

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. Ce 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.

LE GALACTIK ENSEMBLE

Mosi Espinoza a suivi différentes formations à la Tarumba (Pérou), à l'École 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 *Optraken* en octobre 2017.

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 crée la pièce *Optraken*.

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, *Optraken*. 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 Odysées en Yvelines, il crée un spectacle jeune public, *Portrait chinois* (2019).

Cyril Pernot 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 Beurre Noir* 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 *Optraken* en octobre 2017.

En 2006, **Jonas Julliard** 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 *Optraken*.

Mathilde Bourgon est Diplômée de l'École nationale supérieure des Arts Décoratif 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...

AUTOUR DU SPECTACLE

Atelier de création de décor en pop-up avec l'autrice-illustratrice Mathilde Bourgon - *mercredi 19 janvier*, en partenariat avec la Médiathèque Marguerite Yourcenar

Atelier acrobatie avec les artistes du Galactik Ensemble - *samedi 22 janvier*
Renseignement sur lemonfort.fr

Prochainement

création • humour • seul en scène | 22 > 30 janv. 2022

SERAS-TU LÀ ?

Solal Bouloudnine

magie • création | 18 > 29 janv. 2022

INTÉMPÉRIES

Arthur Chavaudret

marionnettes • cabaret | 2 > 9 févr. 2022

HEN

Johanny Bert

héâtre • création | 3 > 19 févr. 2022

ZYPHER Z

Munstrum Theatre

Les partenaires du Monfort

Télérama

Le Monde

arte

la terrasse

