

Spectacle
en arts mêlés.
librement inspiré
de la contre-nouvelle de
JULIO CORTAZAR

RAYUELA

Une co-création franco-argentine

le jour se lève
PARIS

La arena
Buenos Aires

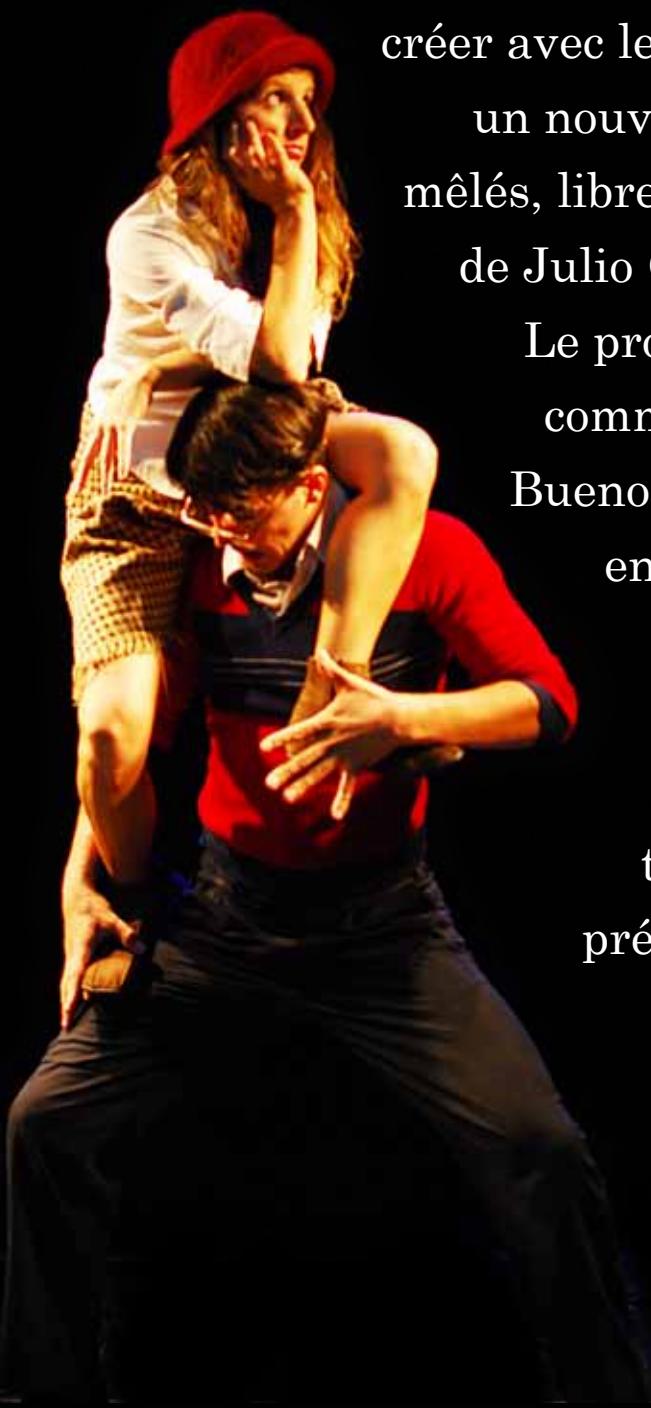
LE PROJET RAYUELA

2012-2014

Le projet « Rayuela » est le fruit d'une rencontre entre la compagnie argentine La Arena et la compagnie française Le Jour se lève.

Les deux compagnies décident de créer avec leurs équipes artistiques, un nouveau spectacle en arts mêlés, librement inspiré de l'œuvre de Julio Cortàzar, « Rayuela ».

Le processus de création commence en mars 2012 à Buenos Aires, et sera présenté en 2013 dans la capitale argentine pendant 4 mois. Le spectacle partira ensuite en tournée avant d'être présenté en France pour la saison 2013-2014.

NOTE D'INTENTION RAYUELA

Le spectacle « Circo Rayuela » bâtit un pont créatif entre les cultures franco-argentines, comme Cortázar a su le construire dans son célèbre roman.

L'acrobatie, la danse, la vidéo, la musique, les arts plastiques, se fusionnent dans un spectacle de poésie visuelle stimulant chacune de nos émotions. Ils sont les ingrédients poétiques de cette aventure artistique entre les équipes créatives des deux continents.

Entre terre et ciel,
Paris et Buenos Aires.

ADAPTATION

Centré sur les deux protagonistes principaux de l'oeuvre, Sibylle et Horacio, le spectacle déploie une dramaturgie d'une intense action physique, exécutée par des artistes de cirque. Quatre couples, acrobates danseurs et aériens représenteront nos deux héros. Dans un jeu de superpositions entre terre et ciel, ils nous offrent différentes facettes des personnages.

MUSIQUE ORIGINALE SUR SCÈNE

Un orchestre éclectique composé de quatre musiciens nous fait voyager dans l'univers du jazz et du tango, conjuguant les sonates avec une musique originale de cirque.

VÉDEO

Les images projetées, spécialement conçues pour le spectacle ou captées en direct sont projetées sur des supports non conventionnels. Elles nous transportent dans l'univers métaphorique et métaphysique de l'auteur.

NOTE SUR L'AUTEUR

Julio Cortázar

Chap. 32 Morelienne

Pourquoi est-ce que j'écris cela ? Je n'ai pas d'idées claires, ni d'idées du tout. Il y a des bribes, des élans, des morceaux, et tout cela cherche une forme, alors entre en jeu le rythme et j'écris dans ce rythme, c'est lui qui me fait écrire, qui me pousse et non pas ce qu'on appelle la pensée et qui fait la prose, littéraire ou autre. Il y a d'abord une situation confuse, qui ne pourra se définir que par le mot; je pars de cette pénombre, et si ce que je veux dire (si ce qui veut être dit) a suffisamment de force, immédiatement le swing, le branle est donné, un balancement rythmique qui me fait émerger à la surface, illumine tout, fond cette matière confuse et celui qui en est la victime en une troisième instance claire et pour ainsi dire fatale: la phrase, le paragraphe, la page, le chapitre, le livre. Ce balancement, ce swing dans lequel la matière confuse prend forme, est pour moi l'unique preuve de sa nécessité, car à peine a-t-il cessé je comprends que je n'ai plus rien à dire. C'est aussi l'unique récompense de mon travail : sentir que ce que j'ai écrit est comme un chat qu'on caresse et dont le dos arqué, électrisé, se lève et s'abaisse tour à tour, en cadence. Ainsi, grâce à l'écriture, je descends dans le volcan, je m'approche des Mères, je me branche sur le Centre – quel qu'il soit. Ecrire, c'est dessiner mon « mandala », et le parcourir en même temps, inventer la purification en me purifiant; corvée de pauvre «shaman» blanc en slip de nylon.

DEUX RÉSIDENCES DE CRÉATION

Le projet « Rayuela » se construit autour de deux résidences entre Buenos Aires et Paris.

Réidence argentine

La première résidence de création aura lieu à Buenos Aires de mi-février à fin avril au Centro Ciudad Cultural Konex afin de parfaire la cocréation du spectacle « Rayuela ». L'université de l'UNSAM est également partenaire du projet et sera un deuxième lieu de résidence sur l'ensemble de la période (chapiteau de cirque).

Les objectifs de la résidence de création :

- Continuer le travailler sur l'écriture scénique et artistique du roman « Rayuela » ou « Marelle » passant par le langage de la danse, du théâtre dans les deux langues, de la musique et de la projection d'images.
- Collaboration entre l'équipe française : metteur en scène, artistes, équipe administrative et technique ; et l'équipe argentine : metteur en scène, artistes, équipe créative (élaboration des costumes, musiques, vidéos, chorégraphies et de la scénographie...)
- . Un travail pratique (initiation au cirque, pratique théâtrale dans les deux langues) avec l'ensemble du réseau franco-argentin de Buenos Aires: Alliance française, Collège franco-argentin de Martinez, le lycée franco-argentin Jean Mermoz et les publics de l'ambassade de France.

Le travail effectué lors de cette résidence sera présenté pour 4 mois au Centro Ciudad Cutlural Konex à Buenos Aires (avril-juillet 2013) puis par la suite sous le chapiteau de l'UNSAM et aux théâtres de Santa Fe, de La Plata et au Festival Polo Circo de Buenos Aires (à confirmer).

Résidence française

Une demande de résidence sera formulée en direction de différents lieux de création en Ile-de France comme l'Espace Périphérique de la Villette de Paris sur l'ensemble du mois d'octobre 2013 avant la présentation du spectacle au public parisien. Cette résidence est la dernière passerelle pour finaliser la cocréation franco-argentine.

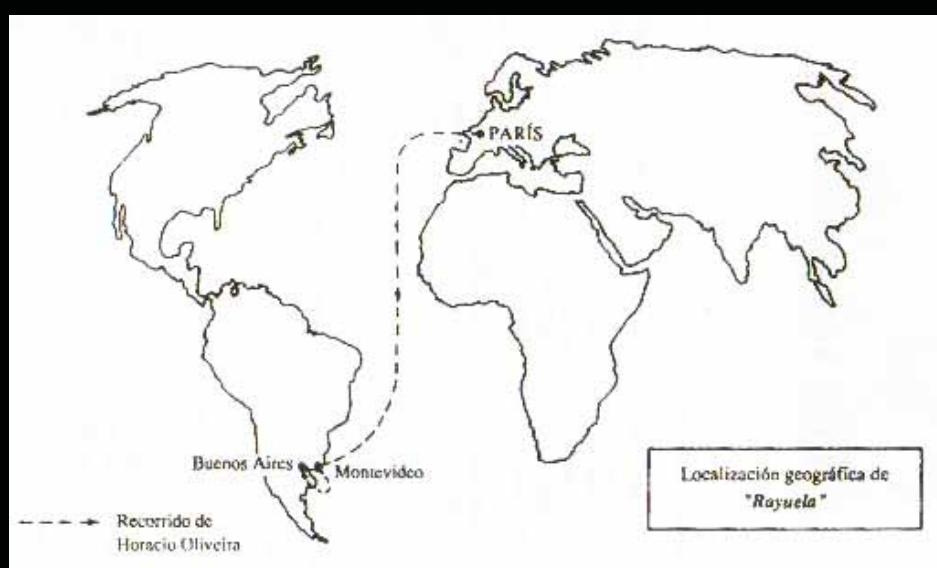
Les deux objectifs de la résidence :

• Objectif artistique :

- Chorégraphie du tango en suspension de la pièce par Jaime Flor, chorégraphe français de la compagnie Le jour se Lève.
- Re-création lumière et reconstruction de la scénographie en France.
- Appropriation de celles-ci par les compagnies (lumière et scénographie).

• Objectif de médiation :

- Mise en lien du projet artistique avec le réseau culturel Sud-Américain de Paris, La maison de l'Amérique Latine, l'Ambassade de l'Argentine, lycée international de Saint-Germain-en-Laye, La maison de l'Argentine à la Cité Internationale de Paris.

Les Compagnies

La arena

La plus grande compagnie argentine de cirque contemporain nous invite au voyage dans un univers poétique entremêlant les arts du cirque, la danse et la projection d'images.

Son directeur, Gerardo Hochman, a grand soin d'élargir les possibilités de formation artistiques en Argentine où il développe des centres de formations à Buenos Aires, à Santa Fe et dans la ville de la Plata. L'enseignement rigoureux du cirque et de la danse, au sein de l'école La Arena et à l'université des Arts de San Martin (UNSAM), crée un pont entre création et formation.

La Arena présente également ses créations en Amérique du Sud et aux Etats-Unis. Cette année, « Leonardo » a été présentée au Festival International Ibero Americano de Bogota et au festival de cirque Polo Circo à Buenos Aires et dans divers théâtres de la ville. De même, « Fulanos » a été accueilli cette saison au festival international de Guayaquil en Equateur. Une reconnaissance internationale s'élargira en France à partir de novembre/décembre 2012 où « Travelling » sera représenté à Paris pour la première fois.

le jour se lève

La compagnie explore la rencontre entre le théâtre d'auteur vivant, la danse, la musique sur scène, depuis 1995. Ces dernières années, le cirque et l'art plastique font partie de ses nouveaux intérêts.

Le directeur artistique de la compagnie Emmanuel Oger, a également développé deux autres axes de travail : un théâtre venant contredire les violences faites aux femmes dans les banlieues sensibles de la région parisienne, ainsi que différents projets internationaux en Asie, en Tunisie, au Maroc et au Monténégro. Il a également accompagné la professionnalisation de l'école de cirque des enfants des rues à Santa Marta (Colombie).

Ce rapprochement avec le cirque sud américain a favorisé sa rencontre avec La Arena et la volonté d'un travail commun permettant la présentation en France de « Travelling » en 2012 et la naissance du spectacle « Rayuela » en 2013.

EQUIPE CREATRIVE FRANCO-ARGENTINE

Co-Mise en scène

Gerardo Hochman

Buenos Aires

Emmanuel Oger

Paris

Du côté de l'Argentine

Duilio Della Pittima: Scénographe

Sebastián Vereia: Compositeur musique

Daniel Calvo: Vidéaste

Lucas Condro: choréographe

Laura Molina: Costume

Tamara Dawidowicz: Assistante de direction

Du côté de la France

Pierre Setbon: éclairagiste

Jáime Flor: choréographe tango

Pieter Van Depue: Vidéaste

Tiphaine Rochais: Chargée de production

Pierre Audigier: Chargé de diffusion

DISTRIBUTION

En cours de réalisation: sera complétée par des musiciens et artistes de cirque français et argentins.

Duo aérien:

PAULA BASSO

Actrice et artiste de cirque, elle se distingue par ses talents en acrobaties aériennes. Elle s'est formée auprès de célèbres maîtres, comme Facundo Diab (comédien argentin résidant actuellement en France). Après avoir obtenue son diplôme de Formation Professionnelle de La Arena, elle intègre en 2008 la compagnie pour participer aux créations: «Travelling», «Kamuflash», «Avalancha». Elle donne également des cours de ses disciplines favorites (tissu principalement), en écoles, et au Centre des Arts Circassiens et Urbains de la ville de Santa Fe.

LUCAS BUSTOS

Lucas Bustos est un artiste de cirque spécialisé en main à main” et en techniques acrobatiques aériennes. Il s'est formé à l'Ecole Municipale de Cirque de Berazategui (Province de Buenos Aires) et est diplômé de la Formation Professionnelle de La Arena. Il a travaillé au Cirque Argentin Servián et fait partie de la Compagnie La Arena depuis 2008 avec laquelle il a participé aux spectacles «Travelling» (Centre Culturel de la Coopération), «Kamuflash» (Ciudad Cultural Konex) et «Avalancha» (Tecnópolis). De plus, il développe une intense activité dans l'enseignement au sein de différentes écoles argentines et à l'université des Arts de San Martín (UNSAM).

Duo main à main et acrobatie :

FLORENCIA MONTALDO

Danseuse et artiste de cirque, Florencia Montaldo est spécialiste des techniques acrobatiques. Elle commence sa formation dans la ville de Paraná en gymnastique sportive au niveau régional et national. Elle obtient une licence en Communication Sociale à l'Université de Rosario. Puis elle obtient son diplôme en Arts du Cirque à l'Université Nationale de San Martin (UNSAM) et complète son entraînement en main à main auprès des maîtres Martín Carella et Mariano Pujal. Elle intègre La Arena en 2010 au travers des spectacles «Tiempos que Corren» (Buenos Aires Polo Circo) et «Travelling» en 2012. Enfin, Florencia est fondatrice de la coopérative de Trabajo Artístico El Detonador Cultural.

PABLO PAMPARO

Pablo Prámparo est spécialisé dans les techniques acrobatiques et le jonglage. Après avoir obtenu un diplôme en Arts Visuels à l'école «Libero Pierini» de son Rio Cuarto natal (Province de Córdoba), il commence sa formation en arts de la piste à l'Ecole de Cirque «CIRCO EN ACCION» (Córdoba) et est membre fondateur du groupe «LA SORDINA» qui lui permet de s'enrichir son expérience en tant que comédien de la rue et de la scène. Il obtient par la suite son diplôme de Formation Professionnelle à l'Ecole de La Arena qu'il rejoint en 2008 pour intégrer les spectacles «Travelling», «La Vuelta al Mundo» (Théâtre Metropolitan), «Avalancha» (Tecnópolis) et «Leonardo Trabajo Práctico Nro 1». De plus, il enseigne dans diverses écoles, au Centre de Formation et de Perfectionnement en Arts du Cirque de la ville de La Plata (CCPAC) et à l'école de Cirque Itinérant « Circo en Movimiento » de la fondation YPF.

CALENDRIER

1er juillet
2011

Rencontre compagnie Le Jour se lève (Paris) et compagnie La Arena (Buenos Aires).

Définition de la cocréation autour de "Rayuela" de Julio Cortazar comme pont entre nos deux cultures.

1er février
2012

Première session de travail sur le projet à Buenos Aires constitution équipe artistique.

3 jours de répétitions par semaine à l'Université des Arts de San Martin et à la compagnie la Arena.

1er juin
2012

Deuxième session de travail sur le projet à Buenos Aires avec l'équipe créative et artistique.

3 jours de répétitions par semaine.

Mise en place de la tournée et de la production du spectacle en Argentine (Centro Cultural Ciudad Konex, Théâtres de La Plata, de Santa Fe, et UNSAM).

1er juillet
2012

Mise en place et production de la tournée du spectacle "Travelling" en France (communication, diffusion, logistique...)

Emploi d'un chargé de diffusion, d'une chargée de production et d'une stagiaire par la compagnie Le Jour se lève.

7 novembre
2012

Présentation du spectacle "Travelling" de la compagnie La Arena pour la première fois à Paris et en Ile de France (Festival Cirque Evolution 3 représentations, Théâtre Le Ranelagh 29 représentations). Evènements réalisés avec la Maison de l'Argentine (12 novembre) et l'Ambassade de l'Argentine (23 novembre). Rencontre avec les différentes institutions en présence de Gerardo Hochman et Emmanuel Oger, porteurs de projet de la cocréation "Rayuela". Travail de diffusion pour la tournée 2013 en France des deux spectacles.

1er février
2013

Répétitions au Centro Ciudad Cultural Konex à Buenos Aires de la libre adaptation de "Rayuela" ou "Marelle".

Finalisation de l'équipe artistique et créative.

15 avril
2013

Représentation du spectacle "Rayuela" au Konex de Buenos Aires. Organisation d'une tournée argentine et sud-américaine.

15 juillet
2013

Tournée "Rayuela" (Aujourd'hui programmé au théâtre de Santa Fe, théâtre de La Plata, et à l'université de l'UNSAM). Représentation du spectacle au festival "Polo Circo".

1er octobre
2013

Adaptation de la scénographie à Paris et résidence de création.
(Espace périphérique pressenti).

1er novembre
2013

Présentation des spectacles "Travelling" et "Rayuela" en France et en Angleterre.

1er février
2014

Mise en place d'une tournée pressentie du spectacle «Rayuela» en Amérique du Sud.

Argentine: Rosario, Rio de la Plata, Cordoba.

Chili: Santiago (Théâtre Nescafe), Valparaiso, Valdivia et Puerto Montt.

Uruguay: Montevideo (Théâtre Solis),

PARTENAIRES

CIUDAD CULTURAL KONEX

L'architecture atypique de cet édifice fut construite dans les années 1920, pour être utilisé comme usine et dépôt d'huiles jusqu'en 1992. Quelques années plus tard, ce lieu de charme devient la Ciudad Cultural Konex, converti en un référent de l'activité culturelle de l'Argentine.

De nos jours, le complexe occupe une grande partie de la surface du domaine ancien avec une réhabilitation de certaines installations où se rencontrent tous types d'expressions artistiques avec l'objectif commun d'apporter un enrichissement culturel et artistique à la communauté.

L'UNIVERSITÉ DE L'UNSAM

L'université des arts de San Martin à Buenos Aires est une des rares universités argentines, offrant la possibilité d'une carrière universitaire pour devenir professionnel de cirque.

L'enseignement des disciplines artistiques est réalisé par des artistes et pédagogues confirmés en cirque, danse, théâtre de marionnettes et d'objets, ainsi que les métiers périphériques comme la médiation culturelle et la gestion. L'UNSAM est partenaire des projets de la compagnie La Arena et accompagnera la création du spectacle « Circo Rayuela » en 2013.

PHOTOS DU PROCESSUS DE CRÉATION

« Parce que le monde n'a plus d'importance si on n'a pas la force de choisir soudain une chose qui vaille la peine. »

« Ils s'affrontaient nus et égaux et là pouvait s'accomplir la résurrection du phénix après qu'il l'eut délicieusement étranglée et laissée retomber avec un filet de bave aux lèvres, la regardant d'un air extatique comme s'il commençait à la reconnaître, à la faire sienne pour de bon, à la haler vers lui.»

«Quelque chose comme un sacrement de corps à corps, de danse autour de l'arche, approche du sommeil bouche contre bouche, parfois sans nous délier...»

«Mais Oliveira en était encore aux mains, comme toujours les mains des femmes

l'attiraient, il éprouvait le besoin de les toucher, de promener ses doigts sur chaque phalange, d'explorer comme un masseur japonais la route imperceptible des veines, de s'informer de l'état des ongles, de pressentir chiromantiquement les lignes néfastes et les monts propices, d'entendre le grondement des marées en appuyant une oreille contre la paume d'une petite main que l'amour ou une tasse de thé ont rendue un peu humide.»

«Alors Pola sortait lentement de sa peau, je la voyais comme un ectoplasme et je retenais mes larmes en pensant que moi je ne serai jamais ainsi dans la maison de Pola, jamais Pola ne me pressentirait dans les cheveux, dans les yeux ou dans les poils d'Horacio.»

«Il lui laissait La Sibylle, pour jouer un petit moment, mais il était toujours là, remuant les lèvres en silence, parlant avec La Sibylle, derrière la fumée et le jazz.»

«Où qu'elle soit, ses cheveux flambent comme une tour et me brûlent de loin, elle me tue par son absence. Et patati et patata.»

CONTACTS

Gerardo Hochman
circoarena@yahoo.com.ar
+54.11.47.77.89.20

Emmanuel Oger
emmanueloger@hotmail.com
+33.6.10.66.23.65

