

LES 2 SCÈNES
SCÈNE
NATIONALE
DE BESANÇON

du 29 mars au 3 avril
Espace

Zugzwang

Galactik Ensemble

durée 1h

Création, interprétation Galactik Ensemble – Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliard, Karim Messaoudi, Cyril Pernot
Régie générale Victor Fernandes
Régie plateau Charles Rousseau, Nicolas Deluc
Construction, création machinerie Atelier de construction des 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, Franck Breuil, Victor Chesneau, Antoine Messonnier
Création et régie lumière Romain Caramalli
Créateur sonore et musique Thomas Laigle
Création costumes Elisabeth Cerqueira
Régie son Eric Sterenfeld
Regard scénographique, pop-up Mathilde Bourgon
Regards extérieurs Justine Berthillot, Marie Fonte
Production et diffusion Léa Couqueberg
Production et administration Émilie Leloup
Attachée de production Nóra Fernezelyi
Graphisme Maëva Longvert
Remerciements Dimitri Jourde, Dimitri Szytura, Léna Emeriau-Bonjour, Rémi Dubot, Sylvain Marquet, Gaëtan Chataigner, Thierry Goron, Nicolas Barrot, Olivier Zenenski, Diana Lemarchand, Jérôme Couroyer

Production 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; Mars – Mons arts de la scène; La passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc; Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon; Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux; La Cascade, Pôle national de cirque, Bourg-Saint-Andéol; Les Bords de Scènes, Grand Orly Seine Bièvre
Soutien Le Monfort Théâtre, Paris; La Transverse Metalovoice, Corbigny; L'essieu du Batut, Murols; CIRCa, Auch
Soutien Galactik Ensemble Aide à la production du ministère de la Culture – Drac Île-de-France; Aide à la création artistique pour le cirque – DGCA / ministère de la Culture.

photographie ©Martin Argyroglo

En équilibre très très instable entre cirque et théâtre

Après avoir dynamité les 2 Scènes avec *Optraken*, le Galactik Ensemble continue à nourrir cette belle idée que l'acrobatie, faite de déséquilibre et de points de bascule, peut nous éclairer sur notre rapport au monde en général et sur la fragilité de l'existence en particulier. Les cinq circassiens slaloment ici en terrain accidenté. À force d'esquiver un décor aux multiples facettes, ils passent d'une cuisine à un bord de mer, d'une forêt à une chambre d'enfant, tels les personnages d'un grand pop-up, ces livres où des scènes surgissent en relief. Spectacle intelligent, drôle et truffé de trouvailles scéniques, *Zugzwang* est digne d'un Buster Keaton au plus haut de l'engagement physique et de la précision poétique.

Note d'intention

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.

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. 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 à faire exister simultanément plusieurs récits ou situations nous permet de générer une dramaturgie singulière. Par un travail de rythme – c'est à dire de césures, de juxtapositions, de fractures, de rebonds – et par des environnements changeants, nous créons une multiplicité de rapports. Ces rapports sont de nature très variable : parfois ils bousculent, coupent l'action en cours, parfois ils 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 que donne 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, et 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 déplierait infiniment.

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.

À l'aide de principes scénographiques et mécaniques simples, nous avons construit 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) a particulièrement guidé notre recherche scénographique. Ce principe, utilisé notamment dans la littérature jeunesse ou le marketing, et qui consiste à 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 pli 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 cette faculté de pouvoir aller et revenir de rien - un plan - à une structure qui nous a intéressés. Cette recherche, nous l'avons menée en collaboration avec Mathilde Bourgon, illustratrice spécialisée dans la découpe de papier et la fabrication de *pop-up*.

— Galactik Ensemble

Presse

Dans le prolongement d'*Optra*, Galactik Ensemble poursuit avec *Zugzwang* sa réflexion sur le rapport que l'homme entretient avec son environnement. Que signifie ce titre ?

Mathieu Bleton *Zugzwang* est un terme venu du jeu des échecs. Il signifie littéralement « coup contraint ». On l'utilise pour signifier qu'à la suite d'un déplacement, la position suivante sera moins bonne, dégradée. Dans *Optra* nous extrapolons déjà une notion issue d'une autre discipline, en l'occurrence un mouvement de ski. *Zugzwang* s'inscrit dans la même démarche artistique. L'idée commune, c'est l'adaptation face à l'accident, l'inattendu voire même le catastrophisme. Trouver un titre nous a pris du temps, jusqu'à ce qu'un des membres de l'équipe, joueur d'échecs, nous parle du *zugzwang*. Il fait sens par rapport à notre façon empirique de penser l'écriture de ce spectacle, qui est une nouvelle fois le fruit d'un collectif à cinq têtes, une polyphonie inspirée des films choraux, aux destins qui s'entrecroisent.

Le fil rouge artistique, c'est l'acrobatie de situation. Parlez-nous de ce point de départ où l'accident, l'effondrement, définissent la dramaturgie...

Nous partons en effet d'une acrobatie issue de situations concrètes, accidentelles.

L'acrobatie naît toujours du déplacement, du risque que telle ou telle situation génère, favorisant un travail du corps instinctif. L'état dans lequel cette mise en danger nous plonge génère une forme de théâtralité qui nous oblige à être là, présents. Parallèlement, nous nous inspirons beaucoup du burlesque et du fait de parler de choses graves de manière légère. D'un point de vue scénographique, notre idée première est de toujours passer d'un univers à un autre, à l'aide de décors mobiles permettant des changements rapides de paysage. Nous avons construit pour cela une pièce articulée faite de trois pans, inspirée d'un mécanisme de jouet pour enfant, appelé l'échelle de Jacob.

Le décor devient vraiment acteur, dans une partition très écrite. Qu'en est-il de la musique pour ce spectacle ?

Nous nous sommes rapprochés du musicien-compositeur Thomas Laigle. L'idée était de travailler avec lui les sons du plateau, les bruits du réel, pour ensuite les diffuser et maximiser les notions de rapport à l'espace. La partition sonore est donc très en lien avec le plateau.

— labreche.fr

Parcours

Mosi Espinoza

Création, interprétation

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. À dix-huit ans, 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 Católica del Peru.

Après s'être formé en France, il rejoint la compagnie Ieto en tant qu'acrobate/fil de feriste. Par la suite, il rejoint la compagnie Les Colporteurs pour *Le Bal des intouchables*. En 2015, il rejoint la compagnie La Tournoyante pour la création *No/More*, et 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*, deux spectacles produits par Le Plus Petit Cirque du Monde. Entre 2017 et 2019, il intervient comme regard chorégraphique au sein de la #CiE.

Mosi Espinoza est membre fondateur du Galactik Ensemble, avec qui il a créé *Optraken* en octobre 2017.

Cyril Pernot

Création, interprétation

Cyril Pernot a suivi une année de formation à l'École de cirque Piste d'Azur, où il a particulièrement pratiqué l'acrobatie, discipline dans laquelle il s'est ensuite perfectionné à l'École nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-Bois, et où il a découvert la banquine, la bascule et la percussion corporelle. Par la suite, il a assuré la création musicale de *Zia* pour la compagnie La Licorne, d'*Entre Deux* pour la compagnie Acte Deux, et d'*Idéaux Beurre Noir* pour la compagnie 100 Issues dans laquelle il évolue aujourd'hui en tant qu'interprète, dans *Sonate pour 4 chiens*, et comme co-gérant d'un bar forain itinérant, Le Traknar.

Cyril Pernot est membre fondateur du Galactik Ensemble avec qui il a créé *Optraken* en octobre 2017.

Mathieu Bleton

Création, interprétation

En 2006, Mathieu Bleton intègre l'École nationale des Arts du cirque de Rosny-sous-Bois, où il 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 pour la reprise de *Plan B* en 2012. Il participe également à un programme de recherche artistique avec la Compagnie Ultima Vez de Wim Vandekeybus.

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

Mathieu Bleton est membre fondateur du Galactik Ensemble avec qui il a créé *Optraken* en octobre 2017.

Karim Messaoudi

Création, interprétation

Karim Messaoudi commence le cirque dès son enfance en entrant au Pop Circus, où il découvre 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, d'où il sort diplômé en 2011 avec le spectacle *Âm*, 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). Parallèlement, il participe à différentes créations et laboratoires de recherche, et croise ainsi le chemin de la compagnie MPTA/Mathurin Bolze, avec qui il

créé *Barons perchés* en 2016 et reprend la même année, en tant qu'interprète, le spectacle *Fenêtres*. Au sein du Collectif de la Bascule il contribue à créer *La Walf*, une fusion avec *La Meute*, puis prend part à l'aventure *Futura Brasil*, une collaboration avec *Melting Paint*. En 2017, il co-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*.

En 2019, sur une proposition du festival Odysées en Yvelines, il crée un spectacle jeune public, *Portrait chinois*.

Jonas Julliland

Création, interprétation

En 2006, Jonas Julliland 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 compagnie Mauvais Esprits pour la création du spectacle *Tube*, et effectue des remplacements dans *Déambuloscopie* (compagnie 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*.

Jonas Julliland pratique également la trompette, 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 est membre fondateur du Galactik Ensemble, avec qui il a créé *Optraken* en octobre 2017.

Prochainement

du 5 au 7 avril

Espace | Danse

Brother

Marco da Silva Ferreira

Dans une explosion de joie, de couleurs, de rage, de sonorités dites « primitives » et d'électro, sept danseurs et deux musiciens délimitent une énergie ardente, aussi contagieuse que fédératrice.

6 & 7 avril

Théâtre Ledoux | Danse, théâtre

BôPEUPL [Nouvelles du parc humain]

Michel Schweizer – La Coma

Michel Schweizer invite six personnalités qui lui sont familières : une adolescente, les chorégraphes Marco Berrettini et Frank Micheletti, deux danseurs et un comédien de l'Oiseau-Mouche. Ensemble et à travers leurs parcours singuliers, ils dressent un état des lieux des notions d'interrelation et d'altérité. D'un humour revitalisant et d'une intelligence piquante, *BôPEUPL* est une expérience qui a valeur de soin.

du 13 au 15 avril

Espace | Ciné-spectacle

Retour de flamme

Serge Bromberg

Retour de flamme revient aux 2 Scènes avec « Femmes, Femmes, Femmes », nouveau programme, hommage aux femmes réalisatrices. Serge Bromberg plonge petits et grands dans l'ambiance des premières projections de cinéma, grâce à des films muets qu'il a sauvés de l'oubli.

du 3 au 7 mai

Théâtre Ledoux | théâtre

À poils

Alice Laloy

La rencontre entre spectateurs et acteurs ne semble pas avoir été prévue. Seuls trois techniciens bourrus et leurs caisses occupent l'espace vide. C'est là le point de départ farfelu d'une fabrication, en direct et en musique, d'un décor-cocon qui débordera vite de poils. Difficile d'en dire plus, tant le mystère habite cette performance scénographique insolite...

Restez informés et suivez au plus près Les 2 Scènes !

Ville de
Besançon

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

doubs
le Département

interreg
France - Suisse

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (ainsi que dans le cadre du plan France Relance), la Région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et bénéficie du soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée), de l'Onda (Office national de diffusion artistique), de la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), du CNV (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz), de la Sacem ainsi que du programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 dans le cadre du projet CDuLaB.

Licences d'entrepreneur de spectacles : L-R 2021-006336/006340/006500/006460

Programme de salle *Zugzwang* – Les 2 Scènes | mars 2022
Imprimé par la Ville de Besançon

