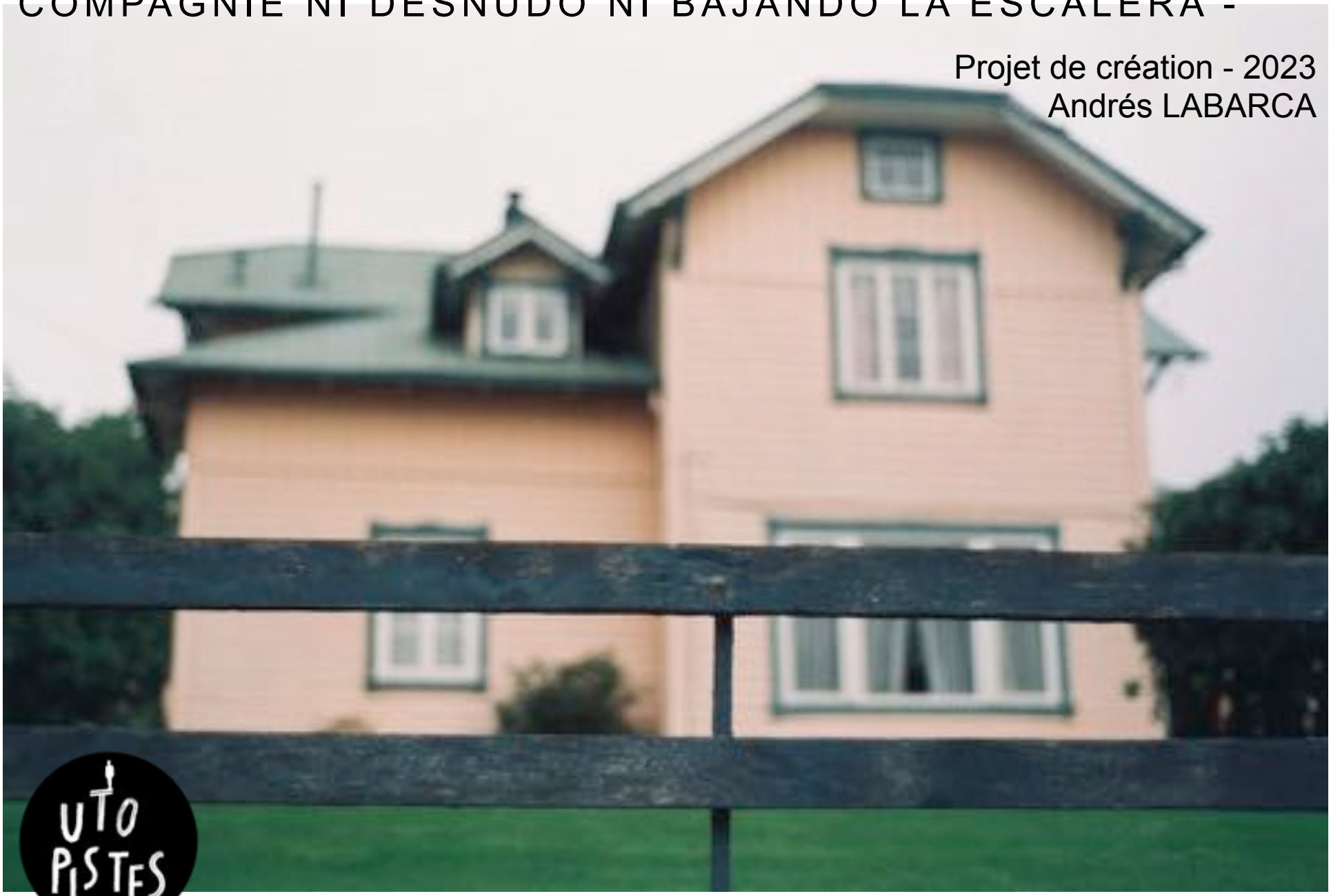
COMPAGNIE NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA -

Projet de création - 2023
Andrés LABARCA



« Les quatre points cardinaux sont trois : le sud et le nord. »

Vicente HUIDOBRO -

POINT DE DÉPART -

Le feu a œuvré, carbonisant tout sur son passage.
Ou presque tout.

Dans la maison, il reste quelques livres gorgés d'eau suite à la tentative de sauver la maison, quelques tableaux révélant des fragments de couleurs, des bouts de tapisserie sauvés sous des meubles. Des bribes d'antan sont encore visibles, redonnant vie au passé, apportant la lumière et la couleur dans cet univers subitement noirci.
Ici, impossible de fuir l'extérieur, la nature est venue s'immiscer à l'intérieur-même des murs, forçant la rencontre de notre intime avec elle. Ce qui était notre intérieur s'est effondré dans le paysage.

Cette vieille maison, déjà lourde de son passé, craquant sous le poids de l'âge, se laisse tomber comme un vieil arbre après l'incendie.

Elle tombe et retombe, petit à petit, continue perpétuellement de se casser, de s'arracher, sans jamais s'immobiliser, nous manifestant ainsi qu'elle est toujours en vie.

©Iulianna Est

© Gabriel Tondreau - croquis préparatoire

© Gabriel Tondreau - croquis préparatoire

Il y a une chose que le feu n'a pu emporter, c'est la mémoire de ses deux habitants, toujours présents, sous forme d'âmes ou d'êtres humains, acceptant le destin et continuant à vivre en ces lieux comme si rien n'avait changé, n'essayant même pas de contredire la nature en tentant la réparation de leur ancienne demeure.

De ces deux hommes, est-ce que l'un est le miroir de l'autre à différentes étapes de sa vie ? Qu'est-ce qui les réunit ? A quel endroit se place leur complicité ? Appartiennent-ils à la même époque ? Autant de questionnements que nous allons pouvoir défricher dès nos premiers instants au plateau.

Dans une recherche qui mêle sans cesse le réalisme à l'étrange, l'invention acrobatique aux envolées chorégraphiques, il s'agit de faire apparaître des lignes de faille qui façonneront cet univers.

© Gordon Matta Clark – Untitled (Anarchitecture)

DEUX PERSONNAGES -

Avec Sylvain Decure, nous recherchons le rapprochement entre le mouvement acrobatique et le jeu d'acteur. Ensemble, nous pouvons créer de vraies envolées « circographiques » comme des scènes quotidiennes, des scènes de jeu.

La complémentarité avec Sylvain est évidente et notre collaboration nous permettra d'aborder ces deux axes. Grâce à son atypique présence sur scène, à sa capacité à développer des personnages étranges et à sa réelle justesse dans le jeu d'acteur, avec un parcours d'acrobate, il est très inspirant de convoquer sa présence dans l'univers que nous sommes en train de créer. Il parvient à créer de l'étrangeté aussi bien dans son jeu que dans sa gestuelle.

La relation entre les deux personnages est centrale dans l'écriture dramaturgique de notre projet. Nous souhaitons construire, creuser et questionner une relation étrange pour en faire ressortir toute sa complexité. Le fait que les deux personnages n'aient pas le même âge est une vraie force.

Andres et Sylvain se sont déjà rencontrés au plateau, leur facilité à partager leurs savoir-faire les motive aujourd'hui à réitérer cette expérience.

AXES DE RECHERCHE - PISTES DE TRAVAIL

Bâtir, habiter, penser

Ce titre d'un ouvrage de HEIDEGGER Martin pourrait résumer notre démarche de création depuis la création de la compagnie au Chili en 2015.
Andrés Labarca avait l'envie depuis longtemps de réunir au Chili une bande d'artistes d'univers, d'esthétiques et de disciplines différentes. Il voulait mélanger le cirque, la musique, la peinture, des scénographies délirantes, des scènes quotidiennes, le tout sans temps et sans argent.
Il invite au printemps 2015 ses complices de travail, pour leur proposer un projet qui portera tout de suite le nom de NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA, littéralement « Ni nu ni descendant l'escalier », en référence au tableau de Marcel Duchamp.

Ces collaborations initient un axe de travail qui traverse les deux premiers spectacles de la compagnie : la nécessité de partir d'un espace, celui du quotidien, empreint d'un grand réalisme, et d'une qualité plastique forte.

Cette recherche sur l'espace, les installations, les objets, les matières, les liens entre l'intérieur et l'extérieur, se construit en dialogue avec l'écriture sonore, et l'écriture du mouvement.

© Gordon Matta Clark, Splitting

© Bas Jan Ader, Fall 1

LA MAISON -

On se représente une vieille maison, anciennement belle, à étages, brulée. Une maison de bord de mer, entouré de sable, que l'eau salée n'a pu sauver.

Quelques fenêtres sont encore intactes, à travers lesquelles on verra un bout de paysage, une forêt de pins ou d'eucalyptus, peut-être l'horizon au fond. Les objets sont éparpillés ici et là, quelques uns sont complètement calcinés, d'autres ont fondus à même le mur telle l'horloge de Dali, méconnaissables.
D'autres ont été épargnés.

Le jeu des couleurs de ces objets préservés en contraste avec le noir calciné sera un jeu esthétique, témoin du passé et du présent. Le passage de l'eau qui a suivi a laissé des traces irréversibles. Ici et là la nature a repris ses droits, poussant à travers les murs, installant sa moisissure sur les tapisseries.

La lumière sera celle de la pleine lune, ou d'une journée d'automne, mélangée aux spectres des lampes d'appoint de la maison.

Nous sommes dans une recherche constante d'un mélange équilibré entre un réalisme poussé à l'extrême et un onirisme, une poésie, constamment présente.

LA MAISON EN MOUVEMENTS -

Cet espace sera en perpétuel mouvement, par sa fragilité structurelle, et par la vie qui y persiste à l'intérieur.

Mouvements sonores
Les premiers mouvements de cette maison sont liés au son : par son biais, nous mettrons en relief les différents objets et espaces de la maison, en donnant à entendre des bruits domestiques dont les sonorités auront été altérées par l'incendie ou par le temps. On fera ressortir les acoustiques d'une baignoire, d'une cave, on fera craquer les planchers, résonner les tuyauteries.
Et le vent qui chante avec la mer, nous rappelant que notre maison est à ciel ouvert.

Mouvements scénographiques
D'autre part, la maison est continuellement en auto-démolition. Elle est un danger perpétuel pour ceux qui y résident, par la chute d'objets, l'écroulement des matières. Nous travaillerons sur l'effondrement de manière générale.

LA MAISON & LES CORPS EN MOUVEMENT -

En utilisant l'acrobatie et le mouvement au sol comme discipline principale, nous avons la volonté d'utiliser la scénographie comme agrès de cirque. Cet espace pourrait exister seul et présente un intérêt artistique de manière autonome. Sa confrontation avec la discipline circassienne créé un dialogue qui nous permet de détourner à la fois les objets de leur fonction première, mais aussi le mouvement circassien lui-même.

LES COMPLICES -

LA COMPAGNIE –

La compagnie NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA est basée à Santiago du Chili. Elle est constituée d'un groupe d'artistes d'univers, d'esthétiques et de disciplines différentes. Elle a été créé en 2015 par Andrés Labarca, artiste circassien d'origine chilienne ayant fait ses études de cirque en France.

Le noyau dur de la compagnie est composé de quatre personnes :
Andrés Labarca, directeur et interprète de la compagnie ; Gabriel Tondreau, artiste peintre ; Jean-Paul Mengin, constructeur et musicien; Lola Etiève, créatrice sonore.

La compagnie a créé son premier spectacle NI DESNUDO NI BAJANDO LA ESCALERA à Valparaiso au Chili en décembre 2016. Le projet avait été financé par le ministère de la culture chilienne et a réalisé une quarantaine de dates dans différentes salles au Chili.

EL ULTIMO APAGA LA LUZ est la dernière création de la compagnie, présentée en juin 2019 au Centre Culturel Matucana 100 à Santiago. Il a été programmé dans la programmation officielle du festival Santiago à Mil en janvier 2020.

A N D R É S L A B A R C A -
Directeur artistique du projet et interprète

Né au Chili en 1989, Andrés commence son parcours d'acrobate à Santiago puis poursuit sa formation à Buenos Aires ainsi qu'à Rio de Janeiro. Il est admis à l'ENACR en 2009 puis au CNAC en 2011. Au sein de la 25ème promotion, il interprète le spectacle de fin d'étude *Tetrakai* mis en scène par Christophe Huysman / Les Hommes Penchés.

Il collabore ensuite avec la Compagnie Kiaï / Cyrille Musy autour de trois créations, également avec Dominique Boivin / Cie Beau Geste pour sa carte blanche *Val Street Story* au Théâtre de l'Arsenal en 2015. En 2017 il collabore avec Naïf Production pour la création du spectacle *Des gens qui dansent*, mis en scène par Mathieu Desseigne. En 2018 il rejoint Mathurin Bolze / Compagnie MPTA, pour la création du spectacle *Les hauts plateaux*, actuellement en tournée.

En parallèle de ce parcours, Andres co-fonde dès 2015 la compagnie *Ni Desnudo Ni Bajando La Escalara,* du même nom que la première pièce présentée par ce collectif de travail; un groupe d'artistes franco-chilien pluri-disciplinaire. Une seconde pièce sera présentée par ce collectif en 2019 : *El Ultimo Apaga La Luz*.

C'est donc la troisième création de ce collectif emmené par Andres Labarca que le festival utoPistes choisit d'accompagner jusqu'en 2023.

SYLVAIN DECURE-
Auteur-interprète

Sylvain Decure débute le cirque à l'âge de 8 ans à l'école de cirque Fratellini. Issu de la 10ème promotion du CNAC, il est l'un des cinq membres fondateurs du collectif AOC et participe à toutes leurs créations : *La syncope du 7*, *Kboum*, *Laps*, *Question de direction*, *Autochtone*.

Parallèlement, il collabore avec d'autres compagnies : Archaos, L'ensemble Télémaque, Générique vapeur, Gazoline ainsi que l'organisme Clown sans frontière. Il joue le de rôle de Foottit dans *Chocolat*, clown nègre mise en scène par Marcel Bozonnet, adapté par Marcel Bozonnet et Gérard Noiriel. Avec Les hommes penchés, il participe aux spectacles *Espèces*, *SBIP*, *Les Eclaireurs*, *Le Mâtitube*, *L'Orchestre Perdu*.

En 2010, Il devient le 7ème artiste compagnon du laboratoire Les hommes penchés et développe son propre projet artistique avec le spectacle *Demain, je ne sais plus rien*.
En 2010 et 2011, il signe avec Cyrille Muzy les mises en scène des spectacles des Ecoles Nationales des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois et de Bruxelles et créent leurs propres spectacles : *Off*, *Cri*, *Ring* au sein de la compagnie KiaÏ.
En 2013, il est le collaborateur artistique de Christophe Huysman pour la création du spectacle de fin d'étude de la 25ème promotion du CNAC intitulé *Tétrakaï*. Il est interprète dans la création *777* de Christophe Huysman. Il apporte son regard et met en scène plusieurs compagnies émergentes.

Aujourd'hui, il est co-directeur de la compagnie La Sensitive et crée le spectacle *La conf, ou comment on a été la-bàs pour arriver ici* (création au Festival CIRCa en 2021).

L O L A E T I E V E -
C r é a t r i c e s o n o r e

Formée à l'ENSATT à Lyon en réalisation sonore, Lola intègre des compagnies de cirque qu'elle accompagnera en tournée : la Cie El Nucleo, la Cie Petites Perfections, la Cie Kiaï, le spectacle Santa Madera (2017) créé par Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman sous le compagnonnage de la Cie MPTA.
Elle sera deux années de suite en tournée avec le Centre National des Arts du Cirque avec les spectacles Over The Cloud mis en scène par Jérôme Thomas en 2014 et Avec vue sur la piste mis en scène par Alain Reynaud en 2015.
Elle réalise quatre créations avec la Compagnie La Résolue / Louise Vignaud (2014 à 2018) et travaille avec Blandine Savetier sur la tournée du spectacle Neige (2017).
En 2018 elle rejoint la tournée du spectacle Saigon mis en scène par Caroline Guiela Nguyen, création au Festival d'Avignon 2017. En 2019, elle travaille avec Julie Duclos sur la tournée du spectacle Pélleas et Mélisande, création au Festival d'Avignon 2019.

J E A N - P A U L M E N G I N -
C o l l a b o r a t e u r a r t i s t i q u e

Jean-Paul Mengin est interprète de piano, compositeur de musique pour la danse ou le cirque, ou encore chanteur de cueca brava avec le groupe *Los Principes* avec qui il a enregistré un disque.

En parallèle, il a développé un parcours dans les domaines techniques du son. Il a une licence en Arts avec spécialisation Son à la Universidad de Chile. Il a été ingénieur du son pour des groupes de musique et a également travaillé au Teatro Municipal de Las Condes comme opérateur.
Depuis 2015, il est musicien, compositeur, interprète et constructeur scénographique dans la compagnie *Ni desnudo ni bajando la escalera*.

GABRIEL TONDREAU -
Scénographe en collaboration avec Justine Bougerol

Gabriel Tondreau Geisse est né en 1989 à Santiago du Chili. En 2014 il est diplômé en Arts Visuels à l'université Finis Terrae de Santiago avec spécialisation en Peinture. Toute sa carrière il a travaillé dans plusieurs domaines, des arts visuels au cinéma ou encore du cirque à l'enseignement. Pour autant il n'a jamais arrêté de produire ses propres œuvres et à les exposer dans divers endroits, au Chili et à l'étranger.
Il vit aujourd'hui à Barcelone où il poursuit ses recherches artistiques.
Depuis 2015, il fait parti du noyau dur de la création de la Cie Ni desnudo ni bajando la escalera en tant que scénographe et décorateur.

JUSTINE BOUGEROL -
Scénographe en collaboration avec Gabriel Tondreau

Justine Bougerol vit et travaille entre Bruxelles et Paris. Artiste plasticienne, elle crée des installations immersives *in situ*, exposées dans des galeries bruxelloises et parisiennes. Elle est résidente à la Maison d'Art Actuel des Chartreux depuis septembre 2019, pour trois ans.
Après avoir présenté sa première exposition monographique au MusVerre en septembre dernier, *État des lieux*, Justine Bougerol réalisera une seconde exposition personnelle *Interstices* à la CENTRALE.Lab en avril 2020 à Bruxelles.

Justine Bougerol est aussi scénographe. Diplômée de l'École Nationale Supérieure de La Cambre en 2014, c'est à Bruxelles qu'elle se passionne pour la danse-théâtre, celle de Pina Bausch, relayée par de nombreux chorégraphes belges. Elle y trouve le goût pour le vécu, les situations ordinaires qui décollent de la réalité pour basculer dans un monde absurde et poétique.
Justine Bougerol signe la scénographie de trois créations de la compagnie belge Peeping Tom, *The Lost Room* et *The Hidden Floor*, (Nederland Dans Theater à La Haye) et *Kind*, (KVS à Bruxelles en 2019).
Sa collaboration avec cette compagnie de danse se prolonge avec la création de la scénographie de l'opéra *Didon et Enée*, pour une première en 2021 au Grand Théâtre de Genève.

LUMIÈRES - Distribution en cours
RÉGIE PLATEAU - Distribution en cours

CALENDRIER DE CREATION 2021-2022-2023

2021

- 31 mars – 2 avril : Finition du prototype scénographique au Komplex Kapharnaum – Villeurbanne (69)
- 5 – 10 Avril : Résidence à La Mouche – Théâtre de Saint Genis Laval (69)
- Automne – Hiver 2021 : Elaboration du projet scénographique en collaboration avec Justine Bougerol

2022

- 3 Février : Présentation du projet Lauréat 2021 - Rencontres professionnelles Processus Cirque – Académie Fratellini (93)
- 21 Février – 4 mars : Résidence au Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux (92)
- Mai 2022 : Report Résidence à l'Espace Checoeslovaquia – Santiago – CHILI avec le soutien de l'Institut Français de Paris, Ville de Lyon, Métropole de Lyon et Institut Français du Chili

- 1er Semestre 2022 : Construction décor par Les Ateliers de MC93 – Bobigny

- 5 – 19 Juillet : Résidence à CIRCa – Auch (32)
- 19 – 30 Septembre : Résidence à La Brèche – Cherbourg en Cotentin (50)
- 15 Novembre – 2 décembre : Résidence à La Cascade – Bourg Saint Andéol (07)

2023

- Janvier/Février 2023 : Résidence à La Verrerie – Alès (30)
- Février - Mars 2023 – Résidence et Premières dans le cadre du Festival SPRING en Normandie
- Mai 2023 – Diffusion dans le cadre du festival utoPistes – Lyon (69)
- Printemps – Eté 2023 – Première diffusion

PARTENAIRES DE CREATION 2021-2022-2023

ACCUEIL EN RESIDENCE ET COPRODUCTIONS (en cours)

- **Festival utoPistes – Lyon** : Apport en coproduction 15 000€, hors apport en industrie. Accompagnement en production déléguée. Diffusion dans le cadre du Festival utoPistes 2023 en co-accueil avec un partenaire métropolitain.
- **La Mouche – Théâtre de Saint Genis Laval** : Apport en coproduction 10 000€. Accueil en résidence 2021. Accueil en diffusion dans le cadre du Festival utoPistes 2023
- **La brèche, PNAC en Normandie / Cherbourg-en-Cotentin** : Accueil en résidence 2022. Accueil en résidence 2023. Apport en coproduction en 2022 et 2023 (montant à définir). Accueil en diffusion dans le cadre du Festival SPRING 2023
- **Le Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux** : Accueil en résidence 2022. Apport de coproduction et diffusion (en cours)
- **Espace Checoeslovaquia – Santiago – Chili** : Accueil en résidence 2022. Apport en industrie et diffusion 2024 (en cours)
- **CIRCa – PNAC Gers Occitanie - Auch** : Accueil en résidence 2022. Apport de coproduction et diffusion 2023 (en cours)
- **La Cascade – PNAC Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes - Bourg Saint Andéol** : Accueil en résidence 2022. Apport de coproduction et diffusion 2023 (en cours)
- **La Verrerie – PNAC Occitanie - Alès** : Accueil en résidence 2023. Apport de coproduction 2023 et diffusion 2024 (en cours)
- **Théâtre Molière – scène nationale archipel de Thau - Sète** : Apport de coproduction 2023 et diffusion (en cours)
- **Théâtre Kiasma – Montpellier** : Apport de coproduction

AVEC LE SOUTIEN DE (en cours)

- **Institut Français de Paris / Ville de Lyon / Métropole de Lyon** : Soutien à un projet de coopération 8000€
- **Institut Français du Chili** (en cours)
- **SACD / Processus Cirque 2021** : Aide à l'écriture 8000€
- **Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes** (en cours)
- **Direction Générale de la Création Artistique** (en cours)

FINANCEMENT – PRODUCTION – DIFFUSION

BUDGET PREVISIONNEL GENERAL : 226 333€

Conçu sur trois exercices budgétaires 2021 – 2022 – 2023
Incluant tous les types d'apports en coproduction
Incluant une part d'autofinancement
Entendu hors diffusion
Recherche de financement : 70 000€

PRIX PREVISIONNEL DE VENTE

Dans le cadre d'un accord de coproduction
1 représentation : 3500 € HT
2 représentations : 6300 € HT
3 représentations : 8600 € HT
4 représentations : 10 700 € HT
5 représentations : 12 700 € HT

Hors accord de coproduction
1 représentation : 4500 € HT
2 représentations : 7300 € HT
3 représentations : 9940 € HT
4 représentations : 12 300 € HT
5 représentations : 14 600 € HT

CONDITIONS PREVISIONNELLES DE TOURNÉE
Droits d'auteurs SACD
Fiche technique incluant une journée de montage à J-1 (3 services)
Transport dans un Porteur 50 m3 (devis transporteur)
5 personnes en tournée : 2 régisseurs, 2 artistes, 1 production
Voyages des personnes sur base SNCF 2E
Frais de séjour des personnes selon planning du producteur

CONTACTS -

Artistique -
Andres Labarca
andres.acrobat@live.fr
(t.) 06 14 10 50 19

Production -
Julie Grange
production@mpta.fr
(t.) 06 83 28 97 39

Festival utoPistes -
Marion Floras
coordination.artistique@mpta.fr
(t.) 06 15 32 44 24

utoPistes est un festival dédié aux arts du cirque sur la Métropole de Lyon, dirigé par Mathurin Bolze et porté par la compagnie MPTA.

www.festival-utopistes.fr