

El Nucleo

Cirque Acrobatique

SOMOS

(titre provisoire)

Création les 14 et 15 Mars 2017

(au CDN de Haute Normandie dans le cadre de Spring 2017)

(Dossier du 5 fév 2016)

Wilmer Marquez et Edward Aleman

Contacts :

Fanny Fauvel, Directrice de production et diffusion

elnucleo@hotmail.fr / www.elnucleo.fr

+33 (0)6 67 74 41 89

« Les questions de communautés sociales, d'appartenances ethniques ou religieuses agitent le monde d'aujourd'hui.

Un monde éclaté où chacun tente d'affirmer voire revendiquer une identité, une légitimité d'existence.

Un monde où le mot « liberté » ne veut pas dire la même chose selon que l'on soit né à Paris, Kaboul ou Bogota.

L'acrobate, quant à lui, questionne de manière physique et frontale la relation à l'autre, la confiance, la complémentarité et métaphoriquement, la question du « vivre ensemble ». Son langage premier se base sur le corps et la chorégraphie gestuelle.

Nous sommes acrobates et nous formons depuis dix-sept ans un duo de portés acrobatiques.

D'origine colombienne, trentenaire l'un et l'autre, nous portons notre regard d'artiste, à travers le filtre de notre propre histoire, sur le monde qui nous entoure.

Notre milieu social ne nous permettait pas d'imaginer devenir, un jour, artistes de cirque en Europe. Pourtant, la vie, les rencontres, les combats que nous avons menés ont déjoué le destin.

C'est pourquoi, pour notre troisième création, nous invitons nos « frères » de Colombie, acrobates, danseurs, voltigeurs, équilibristes, formés à l'ESAC de Bruxelles... à nous rejoindre sur scène.

Ce projet nous tient à cœur car nous pensons que c'est collectivement que l'on peut changer le cours des choses.

Wilmer Marquez et Edward Aleman

Le Duo de porté acrobatique formé par Edward Aleman et Wilmer Marquez, fondateurs de la Cie de cirque El Nucleo est rejoint, sur ce projet, par 4 autres artistes colombiens, danseurs et acrobates. Ce spectacle vient clore un cycle de quête artistique axé sur la recherche d'identité, entamé à travers *Quien soy? (l'identité à travers la relation à l'autre)*, puis *Inquietude* (l'identité à travers son histoire). Avec ce nouveau projet, la quête d'identité sera cette fois explorée sous l'angle de la relation au groupe.

A l'origine de ce projet il y a le désir des artistes de se retrouver après leur départ de la Colombie et des parcours parallèles entre Châlons, Bruxelles et Bogota.

Tous sont issus du même quartier de la capitale colombienne dans lequel ils ont vécu leur adolescence. Aujourd'hui, tous sont artistes professionnels et ont un langage artistique commun : l'acrobatie.

Au delà du désir de se retrouver ensemble sur un plateau, il y a aussi le souhait, la nécessité presque, de «boucler la boucle». La boucle d'une aventure humaine et celle d'une démarche artistique.

Wilmer et Edward sont les premiers artistes colombiens à être venus se former en France dans une école supérieure de cirque. Les trois jeunes «frères», qui forment un trio de banquine, les ont suivis :

Le projet est de croiser cet itinéraire exceptionnel, le hasard de leurs destins, au thème de recherche mené par le duo jusqu'ici : la relation à l'Autre.

Parallèlement, le duo s'ouvre et s'enrichit grâce à ces autres artistes - frères et à travers une nouvelle expérience : la direction artistique d'un groupe.

Les artistes exploreront physiquement les thèmes de la destinée, de la fraternité, de la famille, de la lutte collective et individuelle pour la liberté... au delà des clichés.

Les pistes de travail

> La Langue des signes :

Au démarrage de ce projet, notre piste principale de recherche s'est centrée sur la chorégraphie du langage des signes.

Cette piste est née assez naturellement d'improvisations qui cherchaient à évoquer notre enfance passée et nos souvenirs communs. Parmi eux, la présence d'un de nos frères, sourd et muet, resté en Colombie.

Nous avons donc en commun d'avoir été très tôt familiarisés à la langue des signes colombienne.

Cette piste a attiré notre attention car elle répond à une problématique que chaque acrobate peut se poser : Comment amener du sens au mouvement ? Comment donner du sens à un salto ?

Comme le langage acrobatique, la langue des signes est visuelle, métaphorique, elle transmet des idées et non des mots et une grammaire. **La danse des signes** naît de cette nécessité là, de dire en même temps que bouger, exprimer tout en respirant.

Dès lors, notre quête fut de créer des discours chorégraphiés.

Outre l'aspect chorégraphique et le potentiel esthétique que représente la langue des signes, cette piste nous a également paru intéressante par rapport aux contradictions qu'elle véhicule.

Elle est à la fois le premier langage instinctif et primaire de l'homme et, dans la réalité, la langue des signes en tant que telle n'est parlée que par une minorité.

Elle est tout à la fois universelle (malgré quelques particularités culturelles et nationales) et pratiquée uniquement par les initiés.

Cette recherche menée autour du langage des signes nous a amené à la nécessité d'épurer les éléments techniques et scénographiques du spectacle : comme un mouvement qui se suffirait à lui même.

Réapprendre à lire le corps, réapprendre à jouer de rien... pour dire sans le poids des mots, des étiquettes, des clichés. Et ne pas se laisser enfermer dans une pensée standardisée.

La quête des origines et de l'identité est devenue la matrice de ce projet.

La scénographique :

Nous avons l'intention d'élaborer le spectacle autour d'une scénographie minimale et de laisser des éléments scéniques, habituellement cachés, à vue.

Nous défendons pas là, la notion d'authenticité et la capacité d'adaptation.

Lorsque nous étions petits, nous jouions avec ce que nous avions sous la main dans les parcs de Bogota. Nous avons développer notre capacité à transformer notre réel.

> le sol blanc : la notion de feuille blanche

Nous expérimentons actuellement en résidence un sol couvert de tapis blancs. Ces tapis sont mobiles et peuvent, en étant déplacés, tracer des chemins et reconfigurer en permanence l'espace scénique.

Ils représentent à la fois le thème de la page blanche, le départ où tout est à créer... et le détournement de la destinée.

Ces tapis sont à la fois un élément technique et scénographique.

« Ils sont tels une grande feuille couchée au sol prête à être tâchée par l'encre du corps ».

> La lumière et le son

Comme pour notre premier spectacle, nous faisons appelle à nos créateurs son et lumière dès le début du processus de création.

Nous accordons une importance très particulière à la lumière qui fera partie intégrante de la signature esthétique du spectacle. Pour cela, nous avons choisi de travailler avec une créatrice lumière dont le parcours professionnel est à la hauteur de son talent : **Elsa Revol**. Cette jeune artiste de la lumière a travaillé aux côtés d'Ariane Mnouchkine, Kitsou Dubois, la Cie 14:20, Etienne Saglio, Yann Frisch.

La musique sera créée par Butch MacKoy qui a créée les musiques de

Modus Operandi :

Nous travaillons beaucoup, à partir d'improvisations demandées aux interprètes.

Il ne s'agit pas d'une création collective, néanmoins nous puisons dans les propositions et l'énergie des artistes du projet.

Cela est d'autant plus significatif actuellement, que les artistes ne sont pas là par hasard.

Ces séances d'improvisation nous permettent d'explorer des facettes de chaque interprète, les mettre à contre emploi, de créer des interactions, des états émotionnels, des images... qui seront au service de notre ligne narrative.

Equipe de création

Chorégraphe : Mathieu Desseigne

Jose Luis Lozano : **danseur**

Jimmy Lozano : **acrobate, équilibriste, voltigeur à la banquine**

Cristian Forero : **acrobate, bascule, danseur, porteur banquine**

Diego Moreno : **acrobate, bascule, danseur, porteur banquine**

Création lumière : Elsa Revol

Création sonore : Butch Mac koy

INTERVIEW D'EMMANUELLE LEMESLE POUR LE JOURNAL DE LA BRÈCHE

La Brèche poursuit son accompagnement des créations de la compagnie El Nucleo. Après le duo Quien soy ? et le solo Inquiétude, voici la suite de ce qui pourrait bien constituer une trilogie : Somos. Cette fois les acrobates Edward Aleman et Wilmer Marquez seront accompagnés de quatre autres artistes colombiens.

Somos signifie « nous sommes », en espagnol. Les six acrobates au plateau cherchent-ils à savoir qui ils sont ?

Edward Aleman : Nous sommes partis de l'histoire d'une famille : la nôtre. Wilmer et moi pratiquons les portés depuis dix-sept ans et nous avons grandi tous les six dans le même quartier de Bogota. Nous nous connaissons tous depuis toujours. Nous partageons une histoire forte, au-delà du cirque : même nationalité, même discipline du main à main, même ligne artistique. Les autres acrobates sont venus en Europe l'an dernier pour étudier à Bruxelles. Dès leur arrivée, Wilmer et moi avons souhaité poursuivre le travail entamé il y a une quinzaine d'années en Colombie. Dans Quien Soy ?, nous travaillions sur la relation à l'autre et l'interprétation du monde dans lequel nous vivons. Inquiétude était un solo qui évoquait la relation à soi-même. Somos cherche à traduire la relation au groupe.

Vous dites tous avoir partagé « la rue pour jouer », et avoir pratiqué « l'acrobatie pour se dépasser ». Quels autres points communs partagez-vous ?

EA : Au fil des répétitions, nous avons constaté qu'un langage nous était commun, celui de la langue des signes. C'était comme une évidence. Dans chacune de nos familles nous avons eu des sourds et muets et tous, nous parlons ce langage. Cela nous a été imposé par la vie. Cette langue est donc devenue une piste de travail et a constitué une idée en soi. A la différence du langage parlé qui possède une syntaxe et une grammaire, la langue des signes est un symbole en soi et renvoie au mouvement. Il rejoint ainsi l'acrobatie, qui ne cherche pas à faire passer un discours mais plutôt une émotion. Il y a quelque chose de chorégraphique à trouver ici. Nous avons alors écrit des textes en langage des signes puis nous avons cherché à les réinterpréter avec le langage de l'acrobatie.

Comment traduit-on un texte en mouvement ?

EA : Le texte donne de la force au mouvement. On ne fait pas un salto pour faire un salto. Ici il sera écrit en langage des signes. C'est la seconde piste de Somos : « signer » des chorégraphies ou réaliser des chorégraphies signées. Et dans tout cela il y a toujours beaucoup de joie : celle de se retrouver, de travailler ensemble pour construire des choses, de partager une même histoire, un même exil. Il existe une sorte de beauté dans tout cela. Avec des rires et du jeu, aussi. Comment le jeu peut-il nous aider à évoquer ce qui est douloureux ? Partir n'a pas été facile et nous avons tous traversé des moments difficiles. C'est grâce au groupe que nous avons surmonté ces épreuves, c'est grâce à lui que nous résistons. C'est un combat que nous tous, devenus adultes, devons mener.

Processus de création

2015	22 > 30 Sept	Les 3T	Chatelleraut	Labo de recherche
2016	01 > 20 fev	CDN de Haute Normandie	Rouen	Labo de recherche
2016	18 > 29 Sept	Le Carré Magique	Lannion	Résidence
2016	entre Oct et Nov	en cours de recherche		Résidence
2017	23 Janv > 10 fev	la Brèche	Cherbourg	Résidence
2017	20 fev > 12 mars	CDN de Haute Normandie	Rouen	Résidence

Premières les 14 et 15 Mars 2017 - au CDN de Haute Normandie, dans le cadre du festival SPRING

Partenaires actuels :

Le CDN de Haute Normandie (76)
La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Cherbourg Octeville (25)
Cirque Théâtre d'Elbeuf, pôle national des art du Cirque de haute Normandie (76)
Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque de Lannion (22)
L'Agora, Pôle national des arts du cirque de Boulazac (24)
Atelier 231, Sotteville les Rouen (76)
Ville de Caen (14)
Théâtre de Cusset (03)
Théâtre les 3 T, Chatelleraut (86)

L'Orcca, Région Champagne Ardenne (51)

Les Structures qui ont marqué un intérêt pour un éventuel pré achats :

Le Théâtre de la Croix Rousse, Lyon (69)
Le Carré les Colonnes de Saint Médart en Jalles (33)
Festival d'Alba (07)
Le Théâtre de Privas (07)
Le Train Théâtre (26)
L'Hippodrome de Douai (59)
Le Safran, Amiens (80)
La Communauté de communes de l'Ernée (53)

Notre écriture prendra en compte notre souhait de pouvoir jouer en intérieur comme en extérieur (de nuit à priori pour préserver le travail de lumière).

Nous sommes actuellement en cours de recherche de partenaires coproducteurs, résidences et pré achats

La compagnie El Nucleo

Edward Aleman
Auteur, voltigeur, danseur

Wilmer Marquez
Auteur, porteur, danseur

La compagnie de cirque acrobatique El Nucleo existe depuis 2011 et est composée de deux directeurs artistiques, Wilmer Marquez et Edward Aleman, qui forment un duo de portés acrobatiques et une directrice de production, Fanny Fauvel.

Ensemble, le trio a porté les productions et créé les trois premiers spectacles de la compagnie : «Sans Arrêt», «Quien Soy ?» en 2013 et «Inquiétude», créé en 2015.

Le projet artistique de la compagnie repose sur trois caractéristiques principales propres à Wilmer et Edward :

- **Le lien avec la Colombie**, leur pays d'origine, qui se traduit autant par leurs sources d'inspiration que par la volonté, dans les années à venir de créer des liens artistiques directs avec ce pays.
- **Leur parcours autodictate et pluridisciplinaire** avant d'intégrer le Centre national des arts du Cirque de Châlons en Champagne.
- **Leur expérience de colombiens vivant en Europe**, qui leur inspire des thèmes tels que la rencontre, la solitude, l'itinérance, la place de chacun dans le monde que l'on retrouve dans leurs différents projets artistiques.
- **La recherche d'un langage** et d'une écriture acrobatique sensible.

La singularité de leur parcours a attiré l'attention de plusieurs soutiens.

Depuis 2013, la compagnie a été choisie pour les deux dispositifs territoriaux « Vivre ici » (par les Pays de Chaumont) et « Ardèche Terre d'Artistes ».

La compagnie a été en résidence pendant trois ans au Nouveau Relax, Scène Conventionnée de Chaumont (2012- 2015).

En 2014, elle est associée au Centre Dramatique National de Haute-Normandie, dirigé par David Bobée.

Edward Aleman et Wilmer Marquez forment un duo de portés acrobatiques qui a vu le jour en Colombie en 2000.

Le duo crée alors de petites formes avant de rejoindre la compagnie colombienne, La Gata Cirko.

En son sein, ils participent au premier spectacle de cirque contemporain colombien dirigé artistiquement par Felipe Ortiz.

Riche de cette expérience collective, le duo ressent néanmoins le besoin de continuer à se former et intègre la 22ème promotion du Centre National des arts du Cirque de Châlons-en-Champagne en 2008.

En 2011, le duo intègre le spectacle «Raisonnances» mis en scène par Salia Sanou, créé et présenté au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

Pendant la tournée du spectacle de fin d'études «Âm» sous la direction artistique de Stéphane Ricordel (fondateur des Arts Sauts), ils développent leurs propres projet sde création «Sans Arrêt» et «Quien soy ?» et fondent la compagnie EL NUCLEO.

Wilmer et Edward ont été associés en septembre 2012 au spectacle «Romeo & Juliette» de David Bobée, ont repris l'interprétation du spectacle «Warm» en 2013 et ont accompagné David en tant qu'assistants à la mise en scène du spectacle «Dios Proveera» en 2014...

L'équipe artistique

JOSE LUIS LOZANO, Artiste de cirque et danse contemporaine né en 1986, Bogota, Colombie

Depuis 10 ans Jose Luis dédie sa vie professionnelle à la danse et aux arts du cirque, se créant une expérience riche à travers des expériences indépendantes et collectives. Il a collaboré avec les compagnies les plus renommées en Colombie : La ventana producciones, la Gata Cirko, le Teatro taller de Colombie et des espaces de création indépendants où il a pu librement explorer différents styles et participer à de nombreux festivals. Il s'est également essayé à la mise en scène et chorégraphie.

JIMMY LOZANO, né à Bogota en 1992, Bogota, Colombie.

Il entretient depuis son enfance une fascination particulière pour l'acrobatie et les sports extrêmes. Sa formation d'acrobate passe par la capoeira, la break-dance et la gymnastique. Grâce à son frère, il rencontre le monde du cirque et commence à pratiquer différentes disciplines. Il complète sa formation technique par des cours de jeux, de théâtre et de danse. C'est à 17 ans qu'il a sa première expérience sur scène avec la compagnie "La Ventana". Un an après il rentre dans la compagnie "La Gata Cirko", la plus importante compagnie de cirque contemporain en Colombie. En 2012 il commence une formation à Bruxelles à l'école supérieure des arts du cirque "Esac", une des écoles de cirque européennes les plus renommées.

Les disciplines qu'il pratique sont l'acro-danse, les équilibres sur les mains, la banquine, le main à main et la bascule.

DIEGO RUIZ, Porteur et acrobate de Bascule, né en 1989, Bogota, Colombie.

Il commence son parcours artistique dans la compania Nemcatocoa théâtre, où il trouve le goût pour le travail physique comme un moyen d'expression artistique, comme la danse, l'acrobatie et le théâtre. Quelques années plus tard son expérience l'amène à travailler avec la compagnie La Ventana Productions, qui crée des spectacles grand format joués dans les meilleurs théâtres de Colombie.

Sa curiosité pour la recherche artistique l'amène à collaborer au sein de la première compagnie de cirque contemporain de Colombie, La Gata Cirko. En 2012, il intègre la 14e promotion de l'École des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles Belgique.

CRISTIAN FORERO, Acrobate porteur à la bascule. né en 1989, Bogota, Colombie.

Sa carrière artistique a commencé au sein de la compagnie La Ventana, dont les productions sont en général de grands formats qui ont tourné dans les meilleures salles de théâtre en Colombie. Quelques années plus tard, il a la chance de rejoindre la première troupe de cirque contemporain de Colombie : la Gata Cirko.

En 2012, son parcours se poursuit en intégrant la 14e promotion de l'école supérieure de Bruxelles, en Belgique.

Mathieu DESSEIGNE RAVEL, Chorégraphe