

DOSSIER ARTISTIQUE
"ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES"
(TITRE PROVISOIRE)

On ne fait pas de pacte avec les bêtes propose d'exposer les corps, révéler les représentations et les mythes qu'on projette sur eux, les projections qu'ils esquissent à nos imaginaires. Tenter de nous regarder à travers un même corps, celui d'une même espèce, habitée des mêmes besoins que les autres vivants et pourtant entretenant une relation complexe avec notre environnement et nos pulsions de dominations. Il s'agit de désir de pouvoir et de contrôle, de luttes, d'armes, et de corps humains qui se ré-armed d'une intelligence animale contre la bestialité d'une humanité qui nous menace et menace la nature avec nous.

Avec des situations permettant de déployer des corps circassiens, il s'agit de mettre en jeu des rapports de force, des quotidiens de vie de corps puissants, vulnérables, instables, inconséquents et résistants qui se jettent dans la bataille, et qui en se laissant regarder, convoquent nos imaginaires à re/déconstruire.

Jouer de ce réel devenu fou, mettre en scène l'absurde de nos sociétés avides de dominations avec décalage et drôlerie.

C'est un cirque de la mascarade, de l'absurde, fait de brutalité et de beauté qui impliquent nos capacités physiques et circassiennes dans une perspective sociale, une lutte de bêtes contre notre propre bêtise.

C'est une pièce qui s'inspire et se nourrit de documentations historiques, d'archives, de discours politiques, de photographies autour du thème des corps et des identités dominés, objectivisés, colonisés.

La domination des corps, six siècles d'histoires qui ont construit des imaginaires, des fantasmes et des pratiques aux multiples facettes, un thème qui est aujourd'hui un des sujets de recherche majeurs, et qui continue malheureusement d'être en action.

Et c'est avec nos corps d'acrobates, la fiction, et un goût pour le détournement burlesque que nous laisserons se manifester les représentations qui découlent de notre histoire, travailler avec leurs visibilité et invisibilité et peut-être appréhender les stéréotypes dont on a hérité et qui continuent d'agir en domination.

Au plateau

Nous allons engager des recherches physiques en solo et en duo autour des multiples possibilités de rapports de forces et de jeux entre deux corps, explorer des qualités physiques narratives, des situations quotidiennes décalées dans lesquelles le corps circassien peut s'exprimer. Ce sont nos propres identités qui nous intéressent, celles de nos corps de dominés, c'est à dire comme perçus en tant qu'un certain genre et race. Nos deux corps, ceux de femme blanche et d'homme métis/racisé, portent chacun des mémoires, des mythes, des histoires de dominations.

Mais on utilisera par moments le masque (un masque péruvien issu de l'histoire de la colonisation) afin de nous permettre aussi de dépasser nos identités et nous en jouer, par l'évocation de personnages, ou encore en créant des mises en scènes de jeux de pouvoirs, à l'image du carnaval qui convoque des figures et des forces afin de s'armer par le jeu et désarmer par l'absurde.

On ne fait pas de pacte avec les bêtes est un spectacle qui donne à voir des situations dans lesquelles le corps, par un cirque et une danse teintés de théâtralité physique, sera le premier sujet, comme pour défendre une organicité première et nécessaire. Comme chapitrage, mise en perspective sociale, discours sur, nous utiliserons aussi la voix, les nôtres et celles de ces "bêtes" qui menacent directement certaines identités, genres, races et peuples entiers porteurs d'une vision du monde notamment horizontale et en harmonie avec la nature. Nous sommes encore en question quant à l'utilisation de la vidéo comme support à une scénographie, mise en espace, comme support d'images et allant dans le sens d'une narration et d'une écriture davantage hybride.

UNE CRÉATION QUI RÉUNIT DEUX PAYS

Nous allons créer dans nos deux pays d'origine, la France et le Pérou, l'un et l'autre pays colonisateur et colonisé, car il est important pour nous que notre processus ressemble à qui nous sommes et propose une expérience qui s'inspire et prenne racine dans un écosystème plus large et plus ouvert que celui dans lequel d'ordinaire nous créons. Nous inventons ce processus de création car nous sommes portés par un désir commun de créer un spectacle qui soit ancré dans la terre et l'humain, c'est pour cela que nous en passerons par une étape de travail au Pérou et plus spécifiquement en Amazonie péruvienne.

L'aboutissement d'une forme salle en France est pensée avec, au préalable, la fabrication d'une performance physique, accompagnée d'une conférence par le chercheur et chaman Don Lucho, qui sera jouée en Juillet 2022 à l'Alliance Française de Lima au Pérou. Nous réaliserons aussi, et parallèlement à cette création, un film documentaire en Amazonie péruvienne, il s'agira d'un road-trip circassien allant de communautés en communautés, dans lequel ce moment de rencontre par le cirque sera prétexte à échanger sur le thème de la nature, des savoirs-faire acquis et de la lutte pour sa conservation.

Il est important pour nous que le projet de création fasse étape en Amazonie péruvienne car nous souhaitons ancrer la création dans la forêt, poumon de notre planète et malheureusement aujourd'hui terre de luttes, et rencontrer physiquement les habitants des communautés indigènes autour d'Iquitos au Pérou qui sont clairement des corps dominés et pris malgré eux dans une lutte vitale contre l'invasion, l'exploitation, l'expropriation. Aussi, dans notre projet de spectacle On ne fait pas de pacte avec les bêtes, qui a pour grand thème les enjeux de dominations passés et présents, il est nécessaire pour nous d'en passer par la forêt. Il s'agit donc d'alimenter notre recherche par une rencontre vivante et engagée avec les plantes médicinales, la forêt et ses habitants. Enfin, c'est aussi pour nous un moyen d'éprouver un rapport corps-nature différent et de travailler avec nos sensations, avec ce processus de purification et de connexion vitale. Ainsi, jeter nos corps dans la bataille, c'est aussi éprouver directement, contacter, rencontrer.

Le processus créatif

De la France au Pérou: la création de *Huella*

Nous commençons dès aujourd'hui notre recherche de matières physiques en France afin d'anticiper notre voyage en Amazonie et la création sur place d'une forme de spectacle-conférence jouée à l'Alliance Française de Lima qui s'intitulera *Huella*.

Avec *Huella*, il s'agit de donner à voir une première forme artistique conjointe à une conférence par le chercheur Don Lucho, et sur le thème de la lutte et de la nature. Ce moment sera alimenté par un en-dehors du spectacle, une exposition d'images prises en forêt. Enfin, par la réalisation d'un film retraçant toute notre expérience en Amazonie, nous rendrons ensuite visibles toutes ces rencontres, paroles, recherches et savoir-faire, comme une inspiration possible à vivre et à penser autrement la nature et l'art.

Depuis le Pérou jusqu'en France: *On ne fait pas de pacte avec les bêtes*

De retour en France, forts de cette expérience, nous entrerons dans une seconde phase de création finale *On ne fait pas de pacte avec les bêtes*, qui se construira avec ou sans certaines des matières et matériaux trouvés et rencontrés jusqu'à cette première étape, dans une visée ici de spectacle salle fictionnel, hybride et spectaculaire mêlant cirque/danse au service d'une narration protéiforme.

Planning de création:

-Phase 1: Résidences de répétitions en France

De avril 21 à juillet 22

-Phase 2: Résidence de création et tournée en Amazonie péruvienne (3/4 semaines)

Juillet 2022: Arrivée à Kapitari près d'Iquitos avec deux circassiens, un réalisateur (France) et un musicien (Pérou), résidence et tournée dans les communautés avec réalisation d'images

-Phase 3: Première forme spectacle-conférence à Lima: *Huella*

Répétitions et jeu de *Huella*, performance physique conférenciée avec Don lucho à l'Alliance française de Lima

-Phase 4: De retour en France, dérushage et montage du film documentaire de tout le voyage pour diffusion future à Lima, dans des centres culturels en Amazonie, et en France

-Phase 5: Résidences de création entre septembre 2022 et novembre 2023

Premières de *On ne fait pas de pacte avec les bêtes*, spectacle salle

Huella

L'Équipe pour la première étape jusqu'à Lima:

-2 artistes chorégraphes/circassiens :
Mosi Espinoza et Justine Berthillot (Fr)

-1 vidéaste : Francesco Garbo (Fr)

-1 preneur de son/artiste sonore :
Mauricio Espinoza (Pérou)

-1 guide autochtone : Dany Diaz (P)

-1 chercheur/chaman: Don Lucho (P)

LES EQUIPES

On ne fait pas de pacte avec les bêtes

L'équipe pour la création en France :

-2 artistes circassiens

-1 vidéaste

-1 documentariste

-1 créateur sonore Ludovic Enderlen

-1 créateur/trice lumières : Elsa Revol

-1 régisseur/se Aby Mathieu

-1 scénographe : James Brandily

Justine Berthillot :

Justine est artiste de cirque, metteuse en scène et en corps.

Formée d'abord à la philosophie, elle fait ses études en classes préparatoires hypokhâgne puis khâgne avant d'obtenir sa Licence en philosophie à l'Université Jean Moulin de Lyon III. Elle se forme aux arts du cirque au CNAC dont elle sort diplômée en 2013.

Elle crée sa première pièce *Noos* avec Frederi Vernier au CND à Pantin en mars 2015 et tourne cette création pendant quatre ans en France et à l'étranger comme production déléguée du Théâtre du Monfort. Elle participe parallèlement au projet de création cirque/danse franco-caribéen *Antipode* mené par le PPCM en France, au Chili, à Madagascar et en Guadeloupe, et poursuit cette collaboration sur la création de *Piano sur le fil* avec le musicien Bachar Mar-Khalifé.

Entre 2016 et 2019 elle est interprète dans le spectacle de danse *L'hypothèse de la chute* de la Cie Le grand jeté. En 2015 elle crée un *Sujets à Vifs* à Avignon avec l'autrice Pauline Peyrade et performe *Est* lors du festival d'Avignon-IN avant de fonder avec cette dernière en 2016 la #CiE, maintenant Morgane, à Lyon. Elles poursuivent leur recherche d'écritures plurielles avec Antoine Herniotte et ils créent *Poings* en 2018 au CDN du Préau à Vire. En 2019 elles achèvent la seconde pièce de la cie avec la création de *Carrosse* qui naît d'une invitation des Scènes du Jura et de la Comédie de Saint-Étienne à créer une pièce itinérante.

En 2021, elle crée *Tiempo* avec Juan Ignacio Tula et *Notre Forêt* en solo au Festival Spring.

Elle est artiste associée à la Scène nationale de l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

Mosi Espinoza :

Mosi a suivi différentes formations à la Tarumba (Pérou), à l'Ecole 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 Ieto en tant qu'Acrobate/ fil de feriste et poursuit une tournée internationale pendant 3 ans. 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 compagnie Morgane. Il est membre fondateur du Galactik Ensemble avec qui il a créé *Optraiken* en octobre 2017. Depuis début 2020, le groupe est « artiste accompagnement » au Théâtre 71 - Scène national de Malakoff, et ils sont « artiste associés » à la Maison de la Danse de Lyon depuis 2020.

Le Galactik est actuellement en création d'une nouvelle pièce *Zugzwang* prévue pour novembre 2021.

Dates recherchées en France/Calendrier de création français:

- > Du 5 au 17 juillet 2021 (2 semaines)
- > Du 27 septembre au 9 octobre (2 semaines)
- > Du 22 au 27 novembre (1 semaine)
- > Du 14 au 26 février 2022 (2 semaines)
- > Du 28 au février au 18 mars (3 semaines)
- > Du 11 au 26 avril (2 semaines)
- > Du 30 mai au 4 juin (1 semaine)
- > Juin/Juillet: Pérou-Alliance Française (en cours)

Production Espace des Arts-Scène Nationale de Châlon-Sur-Saône

photos Ximena Lemaire

Inspirations :

Pornotropic - Maguerite Duras et l'illusion coloniale
Fitzcarraldo - Werner Herzog
Vever (for Barbara) - Deborah Stratman
Sexualités, Identités et corps colonisés - (CNRS Editions)
La chute du ciel - David Kopenawa & Bruce Albert
Lutter ensemble/Pour de nouvelles complicités politiques - Juliette Rousseau
Etre forêts/Habiter des territoires en lutte - Jean Baptiste Vidalou

**"ILS NE
POSSÈDENT PAS
D'ARMES ET ILS
SONT TOUS NUS"**

CHRISTOPHE COLOMB, 16 DEC. 1492