

CRÉATION PRÉVUE
EN NOVEMBRE 2023

CIRQUE DE CRÉATION

ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES

JUSTINE BERTHILLOT
MOSI ESPINOZA

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE – DIRECTION NICOLAS ROYER
5 bis Avenue Nicéphore Niépce - CS 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES

« Il y avait uniquement la perception d'une grande inutilité. »

Werner Herzog

On ne fait pas de pacte avec les bêtes propose un voyage Amazonique déréalisé et fantasque qui se joue avec délectation du vrai et du faux.

Le terrain d'action et principal sujet de cette création est la Forêt, en ce qu'elle nous apparaît aujourd'hui comme un théâtre du monde où se concentrent les principales luttes poétiques, érotiques, culturelles et écologiques. Une forêt de présences (comme aimait à le dire André Breton), faite de corps, d'objets, de statues et de machines...

« Repeindre sur les ruines du *Fitzcarraldo* de W. Herzog, habiter ses vestiges allègrement, décocher encore et encore les manifestations d'*Aguirre*, s'entêter dans les histoires, réelles et peut-être pas, qui se jouent et se rapportent en Amazonie. La grande histoire, salement épique, et les autres vivantes et infinies, des arbres et des dauphins. »

Justine Berthillot et Mosi Espinoza

De et avec **Mosi Espinoza, Justine Berthillot**
Création sonore **Ludovic Enderlen**
Création lumières **Elsa Revol**
Scénographie **James Brandily**
Régie générale **Aby Mathieu**
Regard extérieur jeu **Céline Fuhrer**
Regard chorégraphique - **Rolando Rocha**
Costumes **Élisabeth Cerqueira**
Régie plateau - en cours
Dramaturgie en collaboration avec **Marion Stoufflet**

Production Déléguée Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Coproduction et accueil en résidence Le Plus Petit Cirque du Monde - Bagneux (PPCM) - Pépinière Premiers Pas • Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf • Les SUBS - lieu vivant d'expériences artistiques, Lyon

Coproduction Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon • Plateforme Cirque Bourgogne - Franche Comté • Les scènes du Jura - scène nationale • Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale • Théâtre Dijon Bourgogne, CDN

Construction du décor en partenariat avec les ateliers de la Maison de la Culture de Bourges - scène nationale

Accueil en résidence Maison de la Culture de Bourges- scène nationale

Accueil en résidence au NTH8 dans le cadre du programme de résidences hors-les-murs de la Maison de la Danse - *Transformations* !

Avec le soutien de l'Institut Français et de l'ONDA (dispositif Ecran Vivant)

Avec l'aide du Ministère de la culture - Aide nationale à la création pour les arts du cirque

Note d'intention

Ce projet naît de voyages menés par Justine Berthillot et Mosi Espinoza en Amazonie péruvienne, de leur intérêt et passion pour cette terre, ses habitant.e.s et la cosmologie qui survient de leur dialogue et cohabitation. C'est aussi le désir de tisser un récit avec deux univers artistiques, d'une même fondation circassienne, et aussi, de parcours transdisciplinaires différents et en même temps complémentaires. Faire force de la rencontre, penser, écrire et jouer avec nos différentes énergies, couleurs et registres.

On ne fait pas de pacte avec les bêtes est un spectacle purement fictionnel qui puise aussi racine dans le cinéma de Werner Herzog. Quelque chose de paradoxal, d'irrésoluble, de sublime et de tragique, se joue dans les films *Fitzcarraldo* et *Aguirre ou la colère de Dieu* qui se déroulent là encore en Amazonie péruvienne. Dérivé de l'histoire réelle du péruvien Carlos Fitzcarrald, baron du caoutchouc, et de l'épisode historique de la fièvre du caoutchouc ayant touché l'Amazonie, le film *Fitzcarraldo* pose l'enjeu d'une réflexion essentielle : la folie mégalomane de l'homme occidental, déterminé à piétiner la nature par sa propre culture, fût-elle jugée raffinée comme un chant de Caruso. Et quelque chose d'important réside dans ce récit, oui, mais si Herzog dynamite une petite montagne d'arbres pour y faire monter son bateau sans autre trucage qu'un bulldozer, n'y a-t-il pas quelque chose là aussi d'important ? Personne n'avait jamais réalisé un exploit similaire dans l'histoire, et ne le fera probablement plus jamais, se qualifiant de Conquistador de l'inutile. *On ne fait pas de pacte avec les bêtes* propose de travailler avec cette idée, et les ruines de ces notions d'exploit, de conquête qui détruisent encore l'Amazonie aujourd'hui. Penser la plaine comme étant une forêt, déréalisée et hostile à l'humain, le lieu de la création, et terrain de lutte poétique.

Plus largement, et de manière sous-jacente, cela touche aux questions de dominations naturelles, sociales et culturelles. Il s'agit de d'assumer et de décocher ce grand mythe de l'homme blanc, du Dieu blanc descendu sur terre, le colon, à l'image des indiens dans *Fitzcarraldo* qui n'y croient pas, et qui n'y ont semble-t-il jamais vraiment cru.

Notre principe d'écriture s'inspire et s'appuie sur la cosmologie amazonienne, en la force de pensée et la beauté de son syncrétisme. Grâce à une dramaturgie plurielle, il s'agit de traverser ce territoire avec les corps, les images, les sons et pourquoi pas des mots. Faire cohabiter et coexister les langages, les êtres, les mondes et les esthétiques. Notre univers se nourrit tant de l'Opéra du *Fitzcarraldo* que d'une certaine modernité pop amazonienne.

Chère aussi à cette cosmologie, la métamorphose : esquisser, incarner des figures, les mettre en jeu et les faire valser. Il s'agit de folie, de désir, de contrôle, d'aménagements, de spectacle, d'armes, et de corps humains qui se ré-arment d'une intelligence animale contre une bestialité humaine masquée à loisir. Jouer de ce réel devenu fou d'une férocité menaçante, d'une bestialité déguisée, mettre en scène l'absurde de nos sociétés avides de dominations avec décalage, drôlerie et tragique afin de faire tomber le rideau de velours et nous ré-ancrer dans la terre.

C'est un cirque de la mascarade, de l'absurde, fait de brutalité et de beauté qui implique nos capacités physiques et circassiennes dans une perspective sociale, une lutte de bêtes contre notre propre bêtise. Et c'est avec nos corps d'acrobates, un amour pour le mythe, le jeu et l'épique, que nous avancerons dans l'obscur et merveilleux possible de cette jungle opératique.

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
Être forêts / Habiter des territoires en lutte - Jean-Baptiste Vidalou
Radovan Ivšić et la forêt insoumise : Le Brun Annie

Au plateau

Nous engageons des recherches physiques, acrobatiques et chorégraphiques, autour des multiples possibilités de rapports entre nos deux corps – entre eux et avec les objets du récit – et de jeu entre nous et l’environnement scénographique. Nous cherchons à déployer des narrations avec nos mouvements, actions et gestes qui dialoguent avec le plateau et ses symboliques.

Nous souhaitons que le décor évolue par lui même, et par nos présences. Il s’agit de laisser place à la nature de manière non figurative, par abstraction plastique, et en même temps de chercher comment l’habiter, comment chorégraphier les mouvements agissants au cœur de la forêt comme par exemple l’orpaillage.

Enfin, nous jouons avec nos pratiques et personnalités circassiennes, par des prises de risques, en nous appuyant sur des éléments scénographiques comme notre montagne/butte, ou encore avec des équilibres sur objets. Avec des situations permettant de déployer des corps circassiens, il s’agit de mettre en scène des postures d’être au monde, des combats et des chocs. Révéler nos volontés de puissances, notre soif de démesure, d’hybris, notre goût démesuré de beau et d’aventures et nos forces de luttes.

Des inconséquent.e.s et/ou des résistant.e.s obligé.e.s de se jeter dans la bataille, et qui en se laissant regarder, convoquent nos imaginaires à re/déconstruire.

On ne fait pas de pacte avec les bêtes est un spectacle qui donne à voir des situations dans lesquelles le corps, par des danse.s teintées de théâtralité, sera le premier enjeu, comme pour défendre une organicité première et nécessaire.

On ne fait pas de pacte avec les bêtes propose de travailler le plateau comme un territoire en métamorphose. Par le(s) spectacle(s), il s’agit d’échapper à la conquête de cet espace, voyager impuissamment avec ce troisième personnage parfois capricieux qu’est notre plateau-forêt. C’est un voyage composite et aléatoire, ancestral et profondément moderne, qui espère pour un temps embarquer tout le monde voguer sur une feuille de tabac...

Une création qui réunit deux pays

Notre création s'ancre dans nos deux pays d'origine, la France et le Pérou, 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.

Notre processus de création a fait étape en Amazonie péruvienne à l'été 2022. De nos premières matières chorégraphiques matricielles, nous avons créé en France une forme courte afin d'aller la partager et la jouer en forêt. En juillet 2022, nous avons donc réalisé une tournée itinérante autour d'Iquitos au Pérou, dans laquelle nous avons joué cette forme dans 8 communautés différentes.

La nécessité de l'essentielle rencontre.

Cette étape de création a nourri nos âmes et nos corps, et inspirera évidemment, d'une manière ou d'une autre, la suite de notre création en France jusqu'à novembre 2023.

Enfin, de ce voyage dans lequel nous avons filmé nos spectacles, rencontres et scènes plus loufoques, nous réaliserons aussi un film documentaire que nous proposerons en parallèle à la diffusion du spectacle.

Ce film est la possibilité d'un autre prisme, avec un traitement différent, plus concret et réel. On y parle de la nature, des plantes, de la spiritualité qui émane à leur contact, d'art...

Planning de production

Résidences confirmées

- > Du 22 au 26 novembre 2021 : Résidence au Plus Petit Cirque du Monde / Bagneux
- > Du 14 au 22 février 2022 : Résidence au Plus Petit Cirque du Monde / Bagneux
- > Du 17 au 23 mars 2022 : Résidence à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
- > Du 12 au 23 avril 2022 : Résidence à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
- > Juillet : Amazonie / Pérou : Travail documentaire
- > Du 12 au 17 septembre 2022 : Résidence Les SUBS - lieu vivant d'expériences artistiques, Lyon
- > Du 24 au 27 octobre 2022 : Maison de la danse Lyon
- > Du 28 novembre au 10 décembre 2022 : Résidence à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
- > Du 8 au 21 janvier 2023 : Résidence à La Brèche à Cherbourg
- > Du 6 au 11 février 2023 : Résidence à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
- > Du 13 au 25 février 2023 : Résidence à la Maison de la Culture de Bourges - scène nationale
- > Du 16 au 21 octobre 2023 : Résidence à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
- > Du 30 octobre au 11 novembre 2023 : Résidence à La Brèche à Cherbourg
- > Du 13 au 17 novembre 2023 : Résidence au Cirque Théâtre d'Elbeuf

Périodes de résidences recherchées

• Printemps/Été 2023

- > Du 10 avril au 10 mai
- > Du 5 au 15 juin

• Été/Automne 2023

- > Du 13 juillet au 15 octobre

TOURNÉE 23/24

La Brèche, Cherbourg
La nuit du cirque
Avant-première
11 novembre 2023

Cirque Théâtre Elbeuf
Premières représentations
du 17 au 19 novembre 2023

Espace des Arts, Scène
nationale Chalon-sur-Saône
Festival TransDanses :
23 et 24 novembre 2023

Les Scènes du Jura – Scène
nationale
28 et 29 novembre 2023

Les 2 Scènes, Scène nationale de
Besançon
novembre – décembre 2023

Théâtre Dijon Bourgogne, CDN
Festival Théâtre en mai : 2024

24/25

Théâtre, Scène Nationale de Mâcon

Biographies

JUSTINE BERTHILLOT - Artiste de cirque, metteuse en scène et en corps

© Ximena Lemaire

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, et crée sa première pièce *Noos* avec Frédéri Vernier au CND à Pantin en mars 2015, qu'elle tournera 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 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 au Festival Spring, et *Notre Forêt*, solo in-situ, au Centre Pompidou Metz pour le Festival Passages.

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

MOSI ESPINOZA

© Ximena Lemaire

Mosi 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. 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 Católica del Perú 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 *Optraken* en octobre 2017. Depuis début 2020, le groupe est « artiste accompagnement » au Théâtre 71 - Scène national de Malakoff, et ils sont artistes associés à la Maison de la Danse de Lyon, depuis 2020 également. Le Galactik est actuellement en tournée pour leur nouvelle pièce *Zugzwang* créée en mai 2021.

ON NE FAIT PAS DE PACTE AVEC LES BÊTES

JUSTINE BERTHILLOT / MOSI ESPINOZA

CONTACTS

Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

PRODUCTION ET DIFFUSION

Nicolas Royer
Directeur

Géraud Malard
Secrétaire général
geraud.malard@espace-des-arts.com
03 85 42 52 16 | 06 21 97 63 86

Stéphanie Liodenot
Chargée de production / diffusion
stephanie.liodenot@espace-des-arts.com
03 85 42 52 09 | 06 34 39 41 72

COMMUNICATION

Marie-Camille Desard
Assistante de communication
marie-camille.desard@espace-des-arts.com
03 85 42 52 17

PRESSE LOCALE

Aude Girod
Responsable communication - presse
aude.girod@espace-des-arts.com
03 85 42 52 49

PRESSE NATIONALE

AGENCE DE PRESSE SABINE ARMAN
Sabine Arman - 06 15 15 22 24
sabine@sabinearman.com

Pascaline Siméon - 06 18 42 40 19
pascaline@sabinearman.com

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Justine Berthillot
jjustine.berthillot@gmail.com
06 30 25 73 16

Mosi Espinoza
mosisabdus@gmail.com
06 32 82 76 51

