

ROUGE NORD

Fresco cinematográfico
Un ballet mecánico

Cirque Pardi! – Creación 2018
www.cirquepardi.com

¡se acabó el circo!

Fini.

y otra vez cae sobre mi... la noche.

El Miedo, miedo a la muerte.

La muerte, ¿por qué no?

*A veces lo único importante es ser bella
y nada más.*

Mirarse al espejo,

si... así.

Como si pudiéramos observar nuestros pensamientos

¿y tú? ¿qué piensas tu?

Yo pienso que puedo sentir miedo.

Creo que tengo que dejar de hablar de ello...

(...)

tu corazón sigue palpitando

(...)

Tengo un poco de miedo.

Ya se me ha pasado,

seguro que volverá,

No importa.

Wim Wenders, *El cielo sobre Berlín*.

NOTA DE INTENCIÓN

¿Existe una palabra para nombrar la calma antes de la tormenta?

Rouge Nord

Exquisita fatalidad.

Entre silencio y turbulencia nace ese momento de tensión agradable.

Esa luminosa sensación de una ráfaga de viento al acercarse...

Futuro incierto.

La suave luz de una posible tormenta nos sumerge en este instante suspendido.

Experimentar a través de esta creación la relación entre el hombre y la máquina así como el enfoque del riesgo que encontramos en la esencia misma del circo. Una performance funambulista mezclada con un escenario cinematográfico. Personajes errantes, en ruptura con su entorno. Un universo decadente y polvoriento como pista de baile. Reunir al público en torno a una tensión palpable y única, según el lugar, el territorio, el público.

Videos / fotos : <https://cirquepardi.com/rouge-nord>

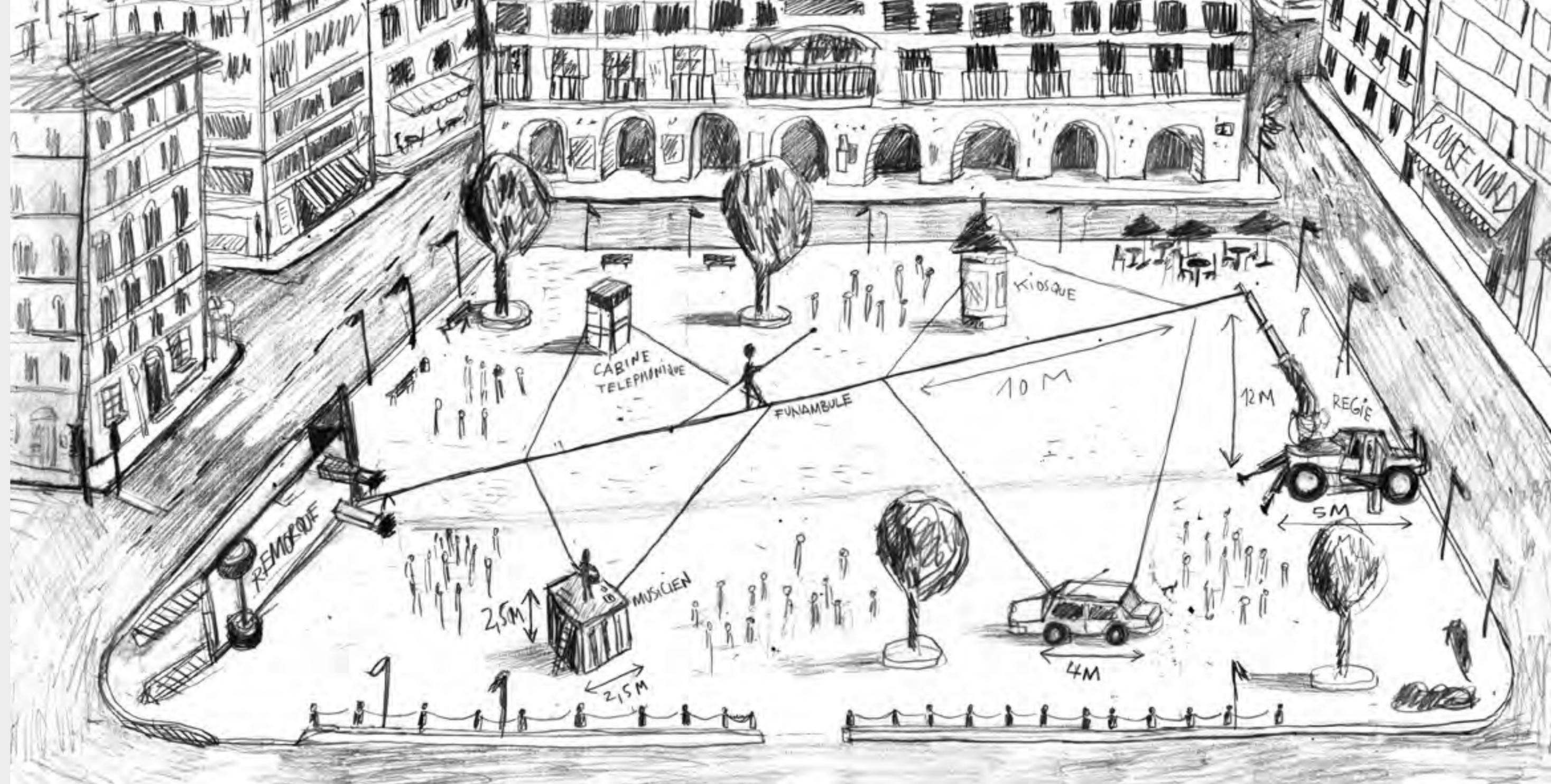
Videos/fotos: <https://cirquepardi.com/rouge-nord>

Creación colectiva Cirque Pardi!

Coordinador del proyecto: Timothé Loustalot Gares

Mirada externa y dirección: Eva Ordoñez y Marta Torrents

Producción: Cirque Pardi!

Work in Progress - La Grainerie (Toulouse) - Octobre 2017

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Rouge Nord es una aventura que comienza durante el día.

Un parque, una calle, una plaza, dejando descubrir instalaciones visuales, una galería sonora que se mira, se lee y se escucha.

Un sentimiento de confusión ofrecido a los transeúntes, habituales de estos lugares.

¿Es un acontecimiento pasado, futuro, presente?

¿Hay alguna evolución prevista, posible?

El ruido de un motor aparece y abre la puerta a la acción.

La grúa despliega sus antenas sobre la música que nace.

Bajo vuestros ojos, una escena inesperada toma lugar.

Momento suspendido.

No, no es un accidente

más bien el inicio de un sueño de color metálico.

El cable está tenso, el funambulista respira.

70 metros, sin retorno, sin duda,

el público está detrás, sobre el cable,

Rouge Nord, es una llamada!

LA ESCENOGRAFÍA

UN BALLET MÉCANIQUE

Un lugar extrañamente ordinario.

Un contenedor en la plaza, se escapa de las ondas sonoras.

No lejos de allí, una vieja cabina telefónica está sola, olvidada y averiada. Algunos vehículos están tirados aquí y allá. Un resplandor brillante emerge. Al acercarse, se pueden ver imágenes y sonidos de una época desconocida. Enfrente, a unos cincuenta metros de distancia, un remolque volcado, con las ruedas sin tocar el suelo...

Está allí sobre su lado derecho, como si se hubiera acostado para descansar. Los carteles lo cubren, lo mantienen caliente. Textos, fotos, frases acompañadas de algunos dibujos...

No es arte callejero, no es publicidad, no es una valla publicitaria!

Está aquí, aquí y ahora, y es normal.

Un extraño camión está aparcado a pocos pasos, en una esquina, esperando a sus acólitos.

Hay humo, chirridos de metal, un sonido que se eleva.

Personas se mueven.

Su trabajo, bien encaminado, es similar al de las hormigas.

Esta máquina se mueve, cobra vida.

Como un insecto, comienza a moverse en el espacio, antes de integrarse en este escenario singular. El sonido se convierte en música, el volumen se intensifica. Se siente una suave tensión.

Una escena de una cotidianidad extraordinaria.

La mecánica es una poesía, la música un lenguaje,
el cable un sueño, el espacio público un pilar de expresión.

LA MÚSICA

UN UNIVERSO LINCHEANO

**Suena aquí. El espacio es frío, vacío.
El eco tintinea en las paredes.**

Aquí no ha pasado nada desde hace mucho tiempo.
Nuestro convoy se mueve suavemente, lentamente,
arrastrando su historia y la de las personas que han ocupado su
lugar.

¿Un zumbido metálico y sintético gravita a vuestro alrededor?
De nuestros instrumentos surgen viejas y mordaces melodías.
A continuación, las cajas de ritmos de grava ocupan su lugar.
Teclados fantasmales saturados.
Voces lejanas filtradas.
Guitarras luminosas.

Los cables se desenrollan, los faros se encienden.
Una fábula sonora, mecánica y onírica.

**En directo.
Del Rojo al Norte.**

EL CABLE

UNA PERFORMANCE AÉREA

Intensidad, tensión suave.

Intensidad, tensión suave.
Caminar sobre un cable, moviendo un pie delante del otro para subir.
Mantener el equilibrio y crecer, hacer crecer,
jugar y compartir sus sensaciones.
Jugar, jugar, jugar, caminar, subir, un paso más
y acercarse al horizonte, tocar el cielo y caer.
Jugar, juego, juego, juego, trepo, trepo al cielo
para no caer.
Caer en el olvido.
Tensión, intensidad, excitación,
sensación eléctrica de miedo alegre.
Aprehensión, aceptación.

¿Aceptar la belleza de un destino o aceptar el destino de una belleza?
La vida. Un homenaje a la vida desafiando a la muerte.
Un tormento, la vida.
Caminar, avanzar, concentrarse, despejar la mente, respirar,
mirar alrededor, respirar.
Tocar el viento y sentir el vacío, empaparse de él, respirar, inhalar,
respirar profundamente, aspirarlo, dejar que fluya a través de mí y
exhalar, soplar, soplar.

**Soplar la muerte y respetarla.
Yo camino.**

EQUIPO

Timothé Loustalot Gares

FUNAMBULISTA, COORDINADOR

“Me acuerdo, rechacé descubrir la vida sentado en los bancos de la escuela, entonces partí para descubrirla en la ruta”

Timothé Loustalot Gares se apasiona desde muy joven por el nomadismo y trata de entender el concepto de libertad. En su camino por Europa, conoce la música, luego las artes vivas, y el arte del escenario, en la calle. Busca y recorre los caminos, y en un giro en Polonia cae en el circo. Polonia cae en el circo. Su errancia se convierte entonces en itinerancia. Prueba con la escenografía y luego con la construcción de aparatos de circo. Sigue nutriéndose de los encuentros y pasará enseguida a las alegrías de la dirección técnica, sin dejar de estar fascinado por la luz... un día de pronto aterriza en un cable. El funambulismo lo atrapa. Camina, paso a paso, un poco más alto, todavía tratando de entender este concepto de libertad.

Avanza mientras intenta no caer.

Desarrolla entonces este hilo conductor dando lugar a este cable rojo a través de la creación del proyecto Rouge Nord.

Ha pasado por:

Cirque Pardi!, Cirk'Oblique, Fet a Mà, Les Philosophes Barbar, Kollektiv Point Barre, Faim de loup, Endogène. Yi Fan...

Alois Pesquer

REGIDOR, TÉCNICO

«Mi padre me introdujo en el mundo de las marionetas a una edad muy temprana. Empecé a trastear en el taller familiar para dar vida a los objetos».

Entusiasmado por el mundo de Royal de Luxe y Archaos, Alois Pesquer tiene un encuentro decisivo con Sweatlodge y pone su vocación al servicio de la creación de un parque de atracciones sacado de un imaginario colectivo. Descubre entonces los rudimentos de la construcción y la cerrajería del espectáculo. Trabaja durante años con el colectivo del Fusion Festival en Alemania, en la construcción de la escenografía de un lugar para acoger compañías de circo. Fue en esta encrucijada donde conoce al Cirque Pardi! y se empiezan a forjar los vínculos. Al mismo tiempo, crea máquinas de espectáculo para Enzo l'Insaisissable, un ilusionista de Nantes. Pasa a ser técnico de escena, lo que le permite seguir todo el proceso creativo. Pero trabajar en una caja negra ya no es suficiente para él. Las ganas de carretera y el raporte con el gran público lo llevan a invertir en Rouge Nord, una aventura viajera en la que se propone hacer retroceder las fronteras y combinar la escenografía industrial con las artes circenses.

Ha pasado por:

Sweatlodge, Toto Black, Quai des Chaps, Cirque Pardi! ...

Antoine Bocquet

MÚSICO, COMPOSITOR

«Hasta donde alcanza la vista, lagos congelados, que un día juré que cruzaría».

Antoine Bocquet navega desde hace 7 años entre las grandes cimas, los teatros y los grandes espacios. Estudia musicología en París 8, iniciando un máster sobre Brian Eno, para de repente ramificarse en Ahmad Jamal, antes de abortar este proyecto y pasar a su futuro, por el momento al menos: la vida del circo. Se va con el Circo Melem, un circo ecuestre moderno donde compone la música al piano. Conoce a Fabien Gruau, fotógrafo y técnico, con quien crea Les Aires, un espectáculo fotográfico y sonoro. Entonces se cruza con el Cirque Pardi!, un colectivo circense de Toulouse en el que pone toda su energía.

Toca y compone la música en el espectáculo «Borderland».

Multiinstrumentista, también compone con máquinas y ordenadores. Cuanto más avanza, más siente el deseo de poetizar otros espacios que no sean un teatro o una carpa, a través de la fotografía, la luz y el sonido.

Ha pasado por : ***Cirque Melem, Cirque Pardi!, Les Aires, Groenland Paradise, Same same but different, Cirque Éphémère ...***

Carola Aramburu

ACTRIZ, CANTANTE

«Salir a la carretera para ir a conocer a los habitantes, y compartir con mis entrañas esta suave locura en la que, sin darse cuenta, el público se convierte en actor.»

Carola Aramburu conoce el circo de la calle a través de un proyecto colectivo para salvar una escuela. Ella usará el circo para salvar su adolescencia. En Buenos Aires, recibe formación profesional y empieza a trabajar con compañías. Da clases de circo y gestiona eventos... Luego llega a Toulouse.

La escuela de circo Le Lido le gira la cabeza y una rodilla.

Buscando una salida después de la tormenta, llega el Cirque Pardi! con su convoy; una mezcla de adrenalina, encanto y desafío, el encuentro es evidente. Cantar se convierte en una necesidad, el aro su pareja incondicional y la danza un reto. Rápidamente, entre la carpa y la música rock, la chatarra y una creación más adelante, la familia crece y ella se convierte en mamá. 17 años después de su encuentro con el circo... y tras 9 años de solicitudes de visado y 4 años de vida en itinerancia, responde a la llamada de Rouge Nord.

Ha pasado por:

Compania Vaiven, Compania La Arena, Ocea, My!Laika, Cirque Pardi! ...

EQUIPO

Rémi Bernard

MAQUINISTA, TÉCNICO

«En este momento, estoy sin palabras...»

Es difícil encontrar una foto de este número... Siempre en acción, ¡no hay tiempo para posar! De hecho, Rémi Bernard tuvo varias vidas antes de aterrizar en el mundo del espectáculo. Empezó formándose como agricultor, lo que le llevó a ser cocinero, luego chapista, pero también electricista, camionero y mecánico, conductor de camiones, mecánico de camiones y obras públicas, comerciante de camiones y equipos para la exportación... y luego chatarrero.

Conoció a Sweatlodge y al colectivo Toto Black y puso sus habilidades como mecánico-constructor-maquinista al servicio de la creación de un parque de atracciones extraído de un imaginario colectivo. Colabora con Alois Pesquer, otro hombre alegre de la aventura de Rouge Nord. Luego conoció el Cirque Pardi! y naturalmente se unió al proyecto Rouge Nord, seducido por su atípico camión grúa.

Ha pasado por:

Sweatlodge, Toto Black, Quai des Chaps, Cirque Pardi! ...

Maristella Tessio

ACTRIZ, CANTANTE (BINÔME)

«Siempre quiero crear un contrapunto, no necesariamente una oposición, sino abrir una puerta y recorrer juntos la distancia entre lo real y lo imaginario, aquí y ahora... sin llegar nunca».

Nacida a principios de mayo de 1989 a los pies de los Alpes Cottianos, en luna menguante, entre determinación opaca y magnetismo intelectual imaginativo. Vive su infancia buscando desesperadamente un momento de soledad para encontrar su identidad, rodeada de tres hermanos y siete primos que viven en el mismo espacio vital.

Después de la escuela primaria, la universidad, varios trabajos y una licenciatura en Antropología, comenzó a encontrar la identidad que nunca había encontrado en el patio de la escuela. Estaba en Santa Lucía, Vecindario, en las Islas Canarias, cuando descubrió el CIRCUS.

Con seguridad y confusión, elige ser acróbata aérea, pero también logra desprenderse su cuerpo desde el aire, para sacar su voz, para descender al suelo y elevarse en el aire de nuevo. Siempre en formación, siempre lista para girar, para dar la vuelta.

Ha pasado por:

Fabbrica C - Cordata F.O.R., My!Laika, La Barque Acide, Phonophobia, Cirque Pardi! ...

Erwan Scoizec

MAQUINISTA, TÉCNICO (BINÔME)

Tras haber trabajado en varios cursos de formación y asociaciones de espectáculos como Boulifa y Art'tatouille como actor, malabarista y bailarín, se orienta a los aspectos técnicos y logísticos del espectáculo.

Se incorpora al circo Balles à fond de Kemper en 2004, como técnico, conductor de camión, sonido y luz.

En 2011, llega a Toulouse y, tras un breve recorrido por el mundo del arte contemporáneo, trabaja como técnico de sonido y luz para circos como el Cirque Blanc, el Circ'ombelico, la compañía Cécile Métral, la compañía Sacékripa, la compañía Blizzard Concepto...

Hasta que integra el Cirque Pardi!

Ha pasado por:

Cirque Balles à Fond, Cirque Blanc, Circ'Ombelico, Blizzard Concept, Cirque Pardi! ...

Eva Ordoñez y Marta Torrents

MIRADAS EXTERNAS

Hemos elegido colaborar con Eva Ordoñez y Marta Torrents. Las dos miradas externas salen del Lido de Toulouse. Ellas se implican a largo plazo con un enfoque creativo: revelar el potencial de cada persona, ser sensible a los accidentes, a lo inesperado y enaltecer el escenario.

Eva integra el proyecto My!Laika, un circo itinerante experimental italiano, al que siguen dos creaciones de la compañía Octubre, acompañada por Florent Bergal.

Marta crea la compañía Fet a Mà con el espectáculo Cru. Entonces Brut, un proyecto que dirigió con cuatro artistas en el escenario.

Se unen a nosotros como algo natural. Saben animar, dirigir, proponer sin aplastar, para aportar al proyecto Rouge Nord un plus de profundidad y sensibilidad.

«El proceso creativo de Rouge Nord fue extremadamente rico. Cuando nos incorporamos a la creación, el universo cinematográfico estaba ya muy presente, y los artistas defendían un lenguaje único y comprometido. Hemos orquestado el material disponible y juntos hemos dado a luz a esta vorágine de arte vivo que es Rouge Nord. A este espectáculo todo terreno en lo vivo de las ciudades.»

FICHA TÉCNICA

Ficha de identidad

Rouge Nord

Instalación y performance
Espectáculo en el espacio público
Una propuesta artística en dos partes.

- > **Una instalación in situ**
en el espacio público, una escenografía compuesta por vehículos modificados y mobiliario urbano antiguo. Esta instalación es adaptable al espacio propuesto por el organizador, es posible crearla in-situ.
- > **Un espectáculo de performance**
En esta instalación tiene lugar un espectáculo que combina artes circenses, música en directo y ballet mecánico.

Duración del espectáculo

45 minutos

Capacidad

Todo público / De 1 a 2.000 personas frente al escenario / semicírculo según el lugar de celebración
El espectáculo se realiza durante el día si es posible, preferiblemente al atardecer.

Condiciones técnicas

Terreno acondicionado, espacio escénico ideal de 51m de ancho x 23m de ancho x 10m de alto
Estructura autoportante: 8 pesos de al menos 750 kg (posibilidad de anclar piquetas si el suelo lo permite)
Autosuficiente en cuanto a micrófonos e instrumentos musicales - Sistema de sonido a cargo del organizador. Se requiere acceso para vehículos pesados

Equipo en gira

5 a 6 personas: 1 músico-compositor, 1 actriz-músico, 1 equilibrista, 1 manipulador-regresivo y 1 maquinista-técnico, 1 gerente de broadcast-producción-logística (sujeto a reserva).

LA GÉNESIS DEL PROYECTO

Timothé Loustalot Gares y Antoine Bocquet, equilibrista y músico respectivamente, se encuentran en el espectáculo Borderland del Cirque Pardi!. Experimentan una entrada de público con un cable en ascensión hasta lo más alto de la carpa, y una música en vivo, polimorfa. Tras unos años de trabajo conjunto, deciden dejar la carpa y crear un proyecto para el espacio público.

La escenografía se hace más extensa: una cabina telefónica, una grúa 4x4, un viejo Mercedes.

La visión se vuelve gradualmente muy cinematográfica, con polvo en el aire, humo, un aire operístico diáfano.

En algún lugar entre «Bagdad Café» y «Paris Texas».

Una coreografía mecánica colectiva que llevaría a un largo paseo por la cuerda floja final.

El proyecto Rouge Nord es un proyecto de fuerte inversión personal para ellos. Un proyecto ambicioso.

Trabajan en la autoproducción, con un poco de apoyo.

El resultado es un fresco cinematográfico mecánico inclasificable, contemplativo y enérgico.

Un concierto-espectáculo cargado de intensidad emocional.

LOS PARTNERS

Producción : Cirque Pardi!

Proyecto apoyado por :

Latitude 50 - Pôle Arts du Cirque et de la Rue - Bélgica,

La Grainerie - Fabrique de cirque et de l'itinérance - Balma,

La Cité du Cirque - Pôle Régional Cirque - Le Mans,

Le Palc - Pôle national Grand-Est - Châlons-en-Champagne,

L'Usine - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public - Tournefeuille

Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Ville de Toulouse,

KulturKosmos (Alemania),

Cirque Pardi!

LA COMPAÑÍA

El Cirque Pardi! comenzó con un gran proyecto: la creación y construcción de una carpa a medida.

Una fuerte inversión en términos de financiación (unos 80 000 euros) y de tiempo (uso a principios de 2013).

A continuación, se creó el primer espectáculo «¡Cabaret Pardi!» y se representó en la región y en Europa (Bélgica, Alemania) y, paralelamente, se pusieron en marcha las primeras acciones socioculturales.

En 2014, la creación de “BorderLand” revela las capacidades artísticas de este nuevo colectivo.

Este espectáculo es la base de esta compañía.

Rouge Nord nació en junio de 2018 en Alemania en el Festival Fusion y hasta la fecha ha tenido una treintena de actuaciones en Francia y en el extranjero.

En 2019 se estrena “Low Cost Paradise”, el nuevo espectáculo bajo la carpa.

Cirque Pardi! es un proyecto circense global e innovador, un laboratorio de investigación para producir de forma sostenible, difundir y defender el circo itinerante y el circo en el espacio público.

GIRA

Hemos pasado por:

Fusion Festival / At.tention - Larz (ALL)

Le PALC - Châlons en Champagne (51)

Pronomades - Encausse les Thermes (31)

Circus Bende festival - Amsterdam (NL)

Arto Festival - Ramonville (31)

Scenica - Sicile (IT)

La friche Belle de mai / L'art Attrape - Marseille (13)

Festival La Petite Pierre - Jegun (32)

Festival Sorties de Bains - Granville (50)

2R2C - Pelouse de Reuilly (75)

Festival Les Virevoltés - Vire (50)

Le Fourneau - Relecq Keruon (29)

Transfert - Nantes (44)

Festival Fit Carrer - Villa Real (ES)

Éclat(s) de Rue - Caen (14)

Happy Culture - Verdun sur Garonne (31)

En 2022 giraremos por:

16 Y 17 DE ABRIL
Kontrast Festival
Konvent - Berga (ES)

GRATENTOUR
(31)

3 DE JUNIO
Théâtre du Sillon le Sonambule et Resurgence
Le Lac de Salagou (34)

5 DE JUNIO
Festival Point de Fuite - Derrière le Hublot à Capdenac- Monde (12)

5 DE JULIO
Girona (ES)

1 DE AGOSTO
Inauguration du Musée d'art contemporain MACBA de Lausanne (Suisse)

LES 4, 5 Y 6 DE AGOSTO
Festival Cirque au Sommet à Crans Montana (Suisse)

10 DE AGOSTO
Saison Culturelle Éclats de fête, Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Riom (63)

12 DE AGOSTO
Saison culturelle estivale Les Contres Plongées à Clermont-Ferrand (63)

26 ET 27 DE AGOSTO
Festival des Rias à Quimperlé (29)

Un fresco cinematográfico
Cirque Pardi!

Contacto artístico - **Timothé Loustalot Gares**
+33 (0)6 19 32 03 19

Contacto de producción - **Laura Cardona**
+34 627700752

Contacto técnico - **Rémi Bernard**
+33 (0)6 67 70 64 21

rougenord@gmail.com

Siret 534 440 946 000 18 - Code APE 9001Z - Licences 1-LR-21-384 // 2-LR-21-385 // 3-LR

Créditos fotográficos : Alois Pesquer / Antoine Bocquet / Mika Dimier / Same Roux / Circusôgraphy / Giansalvo Cannizo / Festival Al Carrer

Montaie proyecto / coordination producción comunicación : Same Roux

Maquetación dossier y crédito croquis : Julia Cholet

Creación Logo : Mélanie Bouychou