

ROUGE NORD

Fresque cinématographique
Un ballet mécanique

Cirque Pardi! - Création 2018
www.cirquepardi.com

*Finis le cirque.
Le soir tombe dans ma tête.
La peur, peur de la mort.
Pourquoi pas la mort.
L'essentiel parfois, n'être rien que beau.
Se regarder dans le miroir.
C'est se regarder penser.
Qu'est-ce que tu penses alors ?
Je pense que j'ai bien le droit d'avoir
peur.
(...)
Le cœur bat toujours.
(...)
J'ai un petit peu peur, c'est parti.
C'est plus là, ça va revenir.
C'est pas grave.*

Wim Wenders, Les ailes du désir.

NOTE D'INTENTION

Existe-t-il un mot pour désigner le calme avant la tempête ?

Rouge Nord

Exquise fatalité.

Entre silence et turbulence naît ce moment de tension jouissif.

Cette lumineuse sensation d'une rafale à l'approche...

Futur incertain.

La douce clarté d'un éventuel orage nous plonge dans cet instant suspendu.

Expérimenter à travers cette création le rapport de l'homme et de la machine ainsi que l'approche du risque que nous retrouvons dans l'essence même du cirque. Une performance funambule mêlée à un scénario cinématographique. Des personnages errants, en rupture avec leur environnement. Un univers décati et poussiéreux comme piste de danse. Réunir l'ensemble du public autour d'une tension palpable et unique, suivant l'implantation, le territoire, le public.

Vidéos / Photos : <https://cirquepardi.com/rouge-nord>

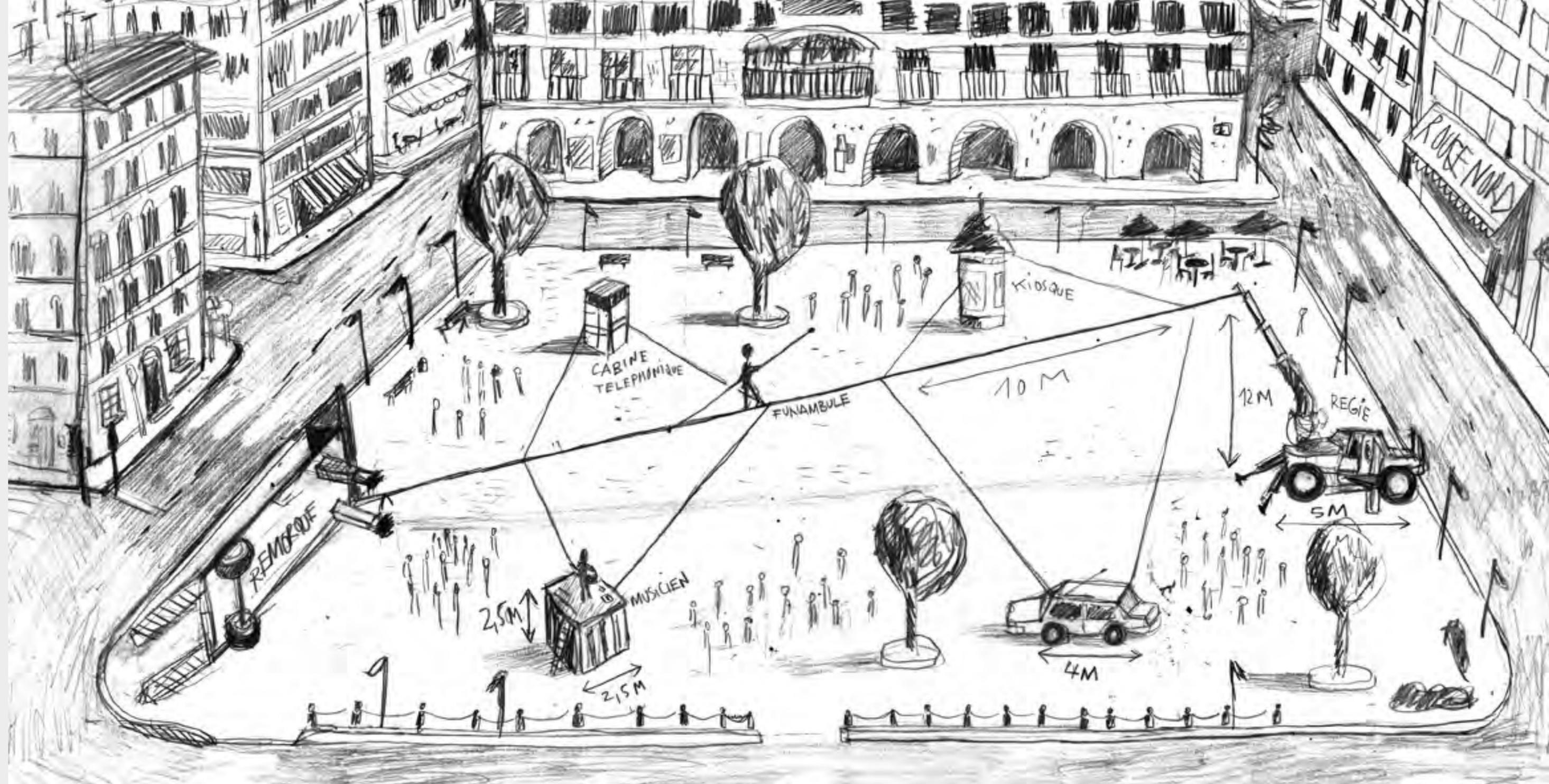
Création collective Cirque Pardi!

Porteur de projet : Timothé Loustalot Gares

Regards extérieurs et mise en scène :

Eva Ordoñez et Marta Torrents

Production : Cirque Pardi!

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

PRÉSENTATION DU PROJET

Rouge Nord, c'est une aventure qui commence en journée.

Un parc, une rue, une place, laissant découvrir des installations visuelles, une galerie sonore qui se regarde, se lit et s'écoute.

Un sentiment de confusion offert aux passants, habitués de ces lieux.

Est-ce un évènement passé, futur, présent ?
Y'a-t-il une évolution de prévue, de possible ?

Le bruit d'un moteur surgit et ouvre la porte sur l'action.
La grue déploie ses antennes sur la musique naissante.
Sous vos yeux, une scène inattendue prend place.
Moment suspendu.
Non, ce n'est pas un accident
mais bien l'ouverture d'un rêve couleur métallique.

La ligne est tendue, le funambule respire.
70 mètres, pas de virage, pas de doute,
le public est derrière, sur la ligne,
Rouge Nord, c'est un appel !

LA SCÉNOGRAPHIE

UN BALLET MÉCANIQUE

Un lieu étrangement ordinaire.

Un container sur la place, il s'en échappe des nappes sonores.
Non loin de là, une vieille cabine téléphonique vit seule, oubliée et détraquée. Quelques véhicules gisent ça et là. Il en sort une lueur vibrante. En s'y approchant, on y aperçoit des images et des sons d'un temps inconnu. En face, à une cinquantaine de mètres, une remorque sur le côté, les roues ne touchent pas le sol... Elle est là sur son flan droit, comme si elle s'était allongée pour se reposer. Des affiches la recouvrent, elles lui tiennent chaud. Des textes, des photos, des phrases accompagnées de quelques dessins... Ce n'est pas du Street Art, ce n'est pas de la pub, ce n'est pas un panneau d'affichage !
C'est là, ici et maintenant, et c'est normal.

Un étrange camion est gré à quelques pas de là, dans un coin, il attend ses acolytes.
Il y a de la fumée, des grincements de métal, un son monte.
Des personnes s'animent.
Leur travail, bien rythmé, est semblable à celui des fourmis.

Cette machine bouge, s'anime, prend vie.
Tel un insecte, elle se met en marche dans l'espace, avant de s'intégrer dans ce décor singulier. Le son devient musique, le volume s'intensifie. Une douce tension se fait sentir.
Une scène d'un quotidien extraordinaire.

La mécanique est une poésie, la musique un langage,
le fil un rêve, l'espace public un pilier de l'expression.

LA MUSIQUE

UN UNIVERS LYNCHESQUE

Ça sonne ici. L'espace est froid, vide.
Les échos se cochent aux parois.

Depuis bien longtemps il ne se passe plus rien ici.
Notre convoi avance doucement, lentement,
traînant son histoire et celle des gens qui y ont pris place.

Un bourdon sonore synthétique métallique gravite autour de vous?
D'anciennes mélodies cinglantes surgissent de nos instruments.
Prennent place alors de douches et graveleuses boîtes à rythmes.
Claviers fantômes saturés.
Voix lointaines filtrées.
Guitares lumineuses.

Les câbles se déroulent, les pleins phares s'allument.
Une fable sonore, mécanique & onirique.

En direct.
Du Rouge Au Nord.

LE FIL

UNE PERFORMANCE AÉRIENNE

Intensité, douce tension.

Marcher sur un fil, avancer un pied devant l'autre pour monter.
Rester en équilibre et grandir, faire grandir,
jouer et partager ses sensations.
Jouer, jouer, jouer, marcher, monter, encore un pas
et se rapprocher de l'horizon, toucher le ciel et tomber.
Jouer, jeu, jeux, jeux, je monte, monter, monter au ciel
pour ne pas tomber.
Tomber dans l'oubli.
Tension, intensité, excitation,
sensation électrique d'une peur jouissive.

Appréhension, acceptation.

Accepter la beauté d'un fatalité ou accepter la fatalité d'un beauté ?

La vie. Un hommage à la vie en défiant la mort.

Une tourmente, la vie.

Marcher, avancer, se concentrer, faire le vide, respirer,
regarder autour de soi, respirer.

Toucher le vent et sentir le vide, s'en imprégner, respirer, inspirer,
prendre une grande inspiration, l'aspirer, le laisser me traverser et
expirer, souffler, souffler.

Souffler la mort et la respecter.
Je marche.

ÉQUIPE

Timothé Loustalot Gares

FUNAMBULE, COORDINATEUR

« Je me souviens, j'ai refusé de découvrir la vie sur les bancs de l'école, je suis donc parti l'apprendre sur les routes? »

Timothé Loustalot Gares se passionne très tôt pour le nomadisme et essaie de comprendre le concept de liberté. Sur ce chemin à travers l'Europe, il rencontre la musique, puis les arts vivants, et l'art de la scène, dans la rue. Il cherche et sillonne les routes, et dans un virage en Pologne il tombe dans le cirque. Son errance se transforme alors en itinérance. Il s'essaie à la scénographie, puis à la construction d'agrès de cirque. Il continue de se nourrir de rencontres et passera ensuite aux joies de la régie générale, tout en restant fasciné par la lumière... avant d'atterrir un jour, sur un fil. Le funambulisme l'attrape. Il marche, pas après pas, un peu plus haut, en continuant de chercher à comprendre ce concept de liberté.

Il avance tout en essayant de ne pas tomber.

Il développe alors ce fil conducteur en donnant naissance à ce fil rouge à travers la création de ce projet Rouge Nord.

Il est passé par là :

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

Alois Pesquer

MANIPULATEUR, RÉGISSEUR

« J'ai été initié dès le plus jeune âge par mon père à la manipulation de marionnettes. J'ai commencé à bidouiller dans l'atelier familial afin de donner vie aux objets. »

Bercé par l'univers du Royal de Luxe et d'Archaos, Alois Pesquer fait une rencontre décisive avec Sweatlodge et met sa vocation au service de la création d'un fête foraine tirée d'un imaginaire collectif. Il découvre alors les rudiments de la construction et de la serrurerie du spectacle. Repéré par le Fusion Festival en Allemagne, il fabrique avec ce collectif depuis chaque année la scénographie d'un lieu pour y accueillir des compagnies de cirque.

C'est à cette croisée de chemins qu'il rencontre le Cirque Pardi! et que des liens se tissent.

En parallèle, il réalise des machines de spectacles pour Enzo l'Insaissable, un illusionniste nantais. Il devient régisseur plateau ce qui lui permet de suivre tout le processus de création. Mais le travail dans une boîte noire ne lui suffit plus. L'appel de la route et l'adresse au grand public l'amène à s'investir dans Rouge Nord, une aventure itinérante dans laquelle il s'attache à repousser les frontières et marier la scénographie industrielle aux arts du cirque.

Il est passé par là :

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

Antoine Bocquet

MUSICIEN, COMPOSITEUR

« À perte de vue, des lacs gelés, qu'un jour j'ai juré d'enjamber. »

Antoine Bocquet navigue depuis 7 ans entre chapiteaux, théâtres et grands espaces. Il étudie la musicologie à Paris 8, abordant un Master sur Brian Eno, bifurquant soudainement vers Ahmad Jamal, avant d'avorter tout à fait ce projet et se tourner vers son avenir, du moment du moins : la vie circassienne. Il part avec le Cirque Melem, cirque équestre moderne où il compose la musique au piano. Il y rencontre Fabien Gruau, photographe et régisseur, avec qui il fonde Les Aires, une performance photographique et sonore. Il croise par la suite la route du Cirque Pardi!, un collectif circassien toulousain dans lequel il met toute son énergie.

Il joue et compose la musique dans le spectacle «Borderland».

Multi-instrumentiste, il compose également sur machines et ordinateur.

Plus il avance, plus il sent le désir de poétiser des espaces autres qu'un théâtre ou un chapiteau, par la photographie, la lumière et le son.

Il est passé par là :

Cirque Melem, Cirque Pardi!, Les Aires, Groenland Paradise, Same same but different, Cirque Éphémère ...

Carola Aramburu

MUSICIENNE, COMÉDIENNE

« Prendre la route pour aller à la rencontre des habitants, et partager avec mes tripes cette folie douce dans laquelle, sans se rendre compte, le public devient partie prenante. »

Carola Aramburu rencontre le cirque de rue au travers d'un projet collectif pour sauver une école. Elle utilisera le cirque pour sauver son adolescence. A Buenos Aires, elle fait l'expérience de formations professionnelles et de compagnies. Elle donne des cours de cirque et fait de l'événementiel... Puis elle débarque à Toulouse.

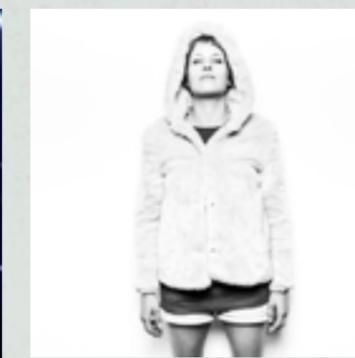
L'école de cirque Le Lido lui retourne la tête et un genou.

A la recherche d'un chemin après l'orage, le Cirque Pardi! arrive avec son convoi; mélange d'adrénaline, charme et défis, la rencontre est évidente. Chanter devient alors un besoin, le cerceau son partenaire inconditionnel et la danse un challenge. Rapidement, entre le chapiteau et la musique rock, la ferraille et une création plus tard, la famille s'agrandit et elle devient mama.

17 ans après sa rencontre avec le cirque... et après 9 ans de demandes de visas et 4 ans de vie en itinérance, elle répond à l'appel de Rouge Nord.

Elle est passée par là :

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

ÉQUIPE

Rémi Bernard

MACHINISTE, TECHNICIEN

« Pour le moment, j'en reste sans voix... »

Difficile de trouver une photo de ce numéro... Toujours dans l'action, pas le temps de poser ! D'ailleurs Rémi Bernard a eu plusieurs vies avant d'atterrir dans le milieu du spectacle. Il commence par suivre une formation de fermier qui l'amène à être cuisinier.. puis ouvrier tôlier, mais aussi électricien, chauffeur poids lourd, mécano PL et TP, négociant en camion et matériel pour l'export... puis ferrailleur.

Il fait la rencontre avec Sweatlodge et le collectif Toto Black et met ses compétences de régisseur-mécano-constructeur-machiniste au service de la création d'un fête foraine tirée d'un imaginaire collectif.

Il y collabore au côté d'Alois Pesquer, autre joyeux luron de l'aventure Rouge Nord.

Il rencontre alors le Cirque Pardi! et se joint tout naturellement au projet Rouge Nord, séduit par son camion grue atypique.

Il est passé par là :

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

Maristella Tessio

MUSICIENNE, COMÉDIENNE (BINÔME)

« Je veux toujours créer un contrepoint, pas nécessairement une opposition, mais ouvrir une porte et parcourir ensemble la distance qui existe entre le réel et l'imaginaire, ici et maintenant... sans jamais arriver. »

Né début mai 1989 au pied des Alpes Cottiennes, lune décroissante, entre détermination terne et magnétisme intellectuel imaginatif.

Elle vit son enfance en cherchant désespérément un moment de solitude pour trouver son identité, entourée de trois frères et de sept cousins qui vivent dans le même espace de vie.

Après l'école primaire, le collège, plusieurs emplois et un diplôme en Anthropologie, elle a commencé à trouver l'identité qu'elle n'avait jamais trouvée dans la cour de l'école. Santa Lucia, Vecindario, dans les îles Canaries, lorsqu'elle a découvert le CIRCUS.

Avec certitude et confusion, elle choisit d'être acrobate aérienne, mais parvient aussi à détacher son corps de l'air, à sortir sa voix, à descendre au sol et à s'élever dans les airs sans toujours s'y suspendre. Toujours en formation, toujours prêt à tourner, à se retourner.

Elle est passé par là :

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

Erwan Scoizec

MACHINISTE, TECHNICIEN (BINÔME)

Après avoir travaillé dans différentes formations et associations de spectacles comme Boulifa et Art'tatouille en tant que acteur- jongleur - danseur, il s'oriente vers la technique et la logistique du spectacle.

Il intègre le cirque Balles à fond de Kemper en 2004, en tant que technicien option baltringue, chauffeur PL, son et lumière.

C'est en 2011 qu'il arrive à Toulouse et après un bref tour dans le milieu de l'art contemporain, il travaille en tant que technicien son et lumière pour des cirques tel que le Cirque Branc, le Circ'ombelico, la compagnie Cécile Métral, la compagnie Sacécripa, la compagnie Blizzard Concept...

Il intègre Cirque Pardi! en 2021.

Il est passé par là :

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

Eva Ordoñez et Marta Torrents

REGARDS EXTÉRIEURS

Nous avons choisi une collaboration avec Eva Ordoñez et Marta Torrents. Les deux regards extérieurs sont issus du Lido de Toulouse. Elles s'inscrivent durablement dans une démarche de création : révéler le potentiel de chacun, être sensible aux accidents, à l'imprévu et magnifier au plateau.

Eva monte rapidement le projet My!Laika, cirque expérimental italien itinérant, suivi de deux créations de la compagnie Oktobre, accompagnée par Florent Bergal.

Marta créait la compagnie Fet a Mà avec le spectacle Cru. Puis Brut, un projet qu'elle met en scène avec quatre artistes au plateau.

Elles nous rejoignent comme un évidence. Elles ont su inciter, diriger, proposer sans aplatiser, apporter au projet Rouge Nord un supplément de fond et de sensibilité.

« Le processus créatif de Rouge Nord a été extrêmement riche. Quand nous avons rejoint la création, l'univers cinématographique était déjà très présent, les artistes défendaient un langage unique et engagé.

Nous avons orchestré la matière présente et ensemble nous avons donnée naissance à ce maelström d'art vivant qu'est Rouge Nord.

À ce spectacle tout terrain dans le vivant des villes.»

FICHE TECHNIQUE

Fiche d'identité

Rouge Nord

Installation et performance
Spectacle en espace public
Tout public

Une proposition artistique en deux volets.

> Une installation in-situ,
dans l'espace public, une scénographie composée de véhicules modifiés et d'ancien mobilier urbain. Cette installation est adaptable selon l'espace proposé par l'organisateur, il est possible de le créer in-situ.

> Une performance spectacle
alliant arts du cirque, musique live et ballet mécanique se déroule dans cette installation.

Durée du spectacle

45 minutes

Jauge

De 1 à 2 000 personnes en frontal / semi-circulaire en fonction du lieu
Le spectacle se joue si possible de jour, de préférence entre chien et loup

Conditions techniques

Terrain viabilisé, espace de jeu idéal 51m d'ouverture x 23m de large x 10m de haut
Structure auto-portée : prévoir 8 lests de minimum 750 kg (8 pince de chapiteau si impossibilité)
Autonome en micros et instruments de musique - Système son à fournir par l'organisateur
Accès PL obligatoire

Equipe en tournée

5 à 6 personnes : 1 musicien-compositeur, 1 comédienne-musicienne, 1 funambule, 1 manipulateur-régisseur et 1 machiniste-technicien, 1 chargée de diffusion-production-logistique (sous réserve).

LA GENÈSE DU PROJET

Timothé Loustalot Gares et Antoine Bocquet, respectivement funambule et musicien, se rencontrent sur le spectacle Borderland de Cirque Pardi!. Ils expérimentent une entrée public avec une ascension funambule sur le chapiteau, et une musique en live, polymorphe.

Après avoir passé quelques années à travailler ensemble, ils décident de sortir du chapiteau et de créer un projet pour l'espace public.

La scénographie prend de l'ampleur : une cabine téléphonique, une grue 4x4, une vieille mercedes.

La vision devient peu à peu très cinématographique, avec de la poussière dans l'air, de la fumée, un air d'opéra diaphane.

Entre «Bagdad Café» et «Paris Texas».

Une chorégraphie collective mécanique qui aboutirait sur une longue traversée de funambule finale.

Le projet Rouge Nord est un projet d'investissement personnel fort pour eux. Un projet ambitieux. Ils travaillent en autoproduction, avec un peu de soutiens.

Il en sort une vaste fresque cinématographique mécanique inclassable, contemplative et vitaminée. Un spectacle-concert chargé d'intensité émotionnelle.

LES PARTENAIRES

Production : Cirque Pardi!

Projet soutenu par :

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

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 (Allemagne), DRAC Occitanie

Cirque Pardi!

LA COMPAGNIE

Cirque Pardi! a débuté par un grand chantier : la création et la construction d'un chapiteau sur mesure.

Un investissement lourd en terme de financement (environ 80 000 euros) et de temps (utilisation début 2013).

Fut alors crée un premier spectacle «Cabaret Pardi!», diffusé dans la région ainsi qu'en Europe (Belgique, Allemagne) et en parallèle les premières actions socio-culturelles sont mises en place.

En 2014, la création de BorderLand dévoile les capacités artistiques de ce nouveau collectif.

Ce spectacle composent cette troupe.

Rouge Nord voit donc le jour en juin 2018 en Allemagne au Fusion Festival et compte à ce jour UNE TRENTAINE DE REPRÉSENTATION EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER.

En 2019, Low Cost Paradise, le nouveau spectacle sous chapiteau, voit à son tour le jour.

Cirque Pardi! est un projet de cirque global et innovant, un laboratoire de recherche de produire de façon pérenne, diffuser et défendre le cirque itinérant et le cirque en espace public.

TOURNÉE

On est passé par là :

Fusion Festival / At.tention - Larz (ALL)

Le PALC - Châlon 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, on roulera vers :

16 ET 17 AVRIL
Kontrast festival
Konvent - Berga (ES)

8 AVRIL
Gratentour (31)

3 JUIN
Théâtre du Sillon, le Sonambule de Gignac et Résurgence
Le Lac de Salagou (34)

5 JUIN
Festival Point de Fuite - Derrière le Hublot
Capdenac- Monde (12)

5 JUILLET
Girona (ES)

1 AoÛT
Inauguration de Plateforme 10 - MCBA - MUDAC
Lausanne (Suisse)

LES 4, 5 ET 6 AoÛT
Festival Cirque au Sommet
Crans Montana (Suisse)

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

12 AoÛT
Saison culturelle estivale Les Contres Plongées
Clermont-Ferrand (63)

26 ET 27 AoÛT
Festival des Rias à Quimperlé (29)

Un fresque cinématographique
Cirque Pardi!

Contact artistique et production - Timothé Loustalot Gares
+33 (0)6 19 32 03 19

Contact technique - 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
Crédits photographiques : Aloïs Pesquer / Antoine Bocquet / Mika Dimier / Same Roux / Circusögraphy / Giansalvo Cannizo / Festival Al Carrer
Montage projet / coordination production communication : Same Roux
Maquettage dossier et crédit croquis : Julia Cholet
Création Logo : Mélanie Bouychou