

CUIR

YAN RABALLAND + ARNO FERRERA & MIKA LAFFORGUE

JEU. 5 NOV. | 19 H
VEN. 6 NOV. | 20 H
SAM. 7 NOV. | 19 H
TARIF 9 €

DOSSIER ARTISTIQUE
RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE

LE
SCÈNE NATIONALE
BATEAU
DUNKERQUE
FEU

Le Bateau Feu / Place du Général-de-Gaulle / Dunkerque
lebateaufeu.com / 03 28 51 40 40 /

CUIR

CUIR

Duo en format court (30-40 minutes) explorant les notions de traction et d'attraction

Un projet d'Arno Ferrera et Mika Lafforgue
De la compagnie Un Loup pour l'Homme (direction : Alexandre Fray)

Création octobre 2020

Créateurs et interprètes : Arno Ferrera & Mika Lafforgue

Direction artistique : Arno Ferrera

Accompagnement à la recherche : Alexandre Fray

Regard extérieur : Paola Rizza

Regard chorégraphique : Benjamin Kahn

Régie lumière et son : Pierre-Jean Faggiani

Création lumière : Florent Blanchon

Costumes : Jennifer Defays

Artisan sellier : Jara Buschhoff

Administration, production, diffusion : Caroline Cardoso & Lou Henry

Production : Un loup pour l'homme

Coproduction : Le Bateau Feu, SN de Dunkerque (FR), Theater op De Markt, Neerpelt (BE), Larural, Créon (FR) (*en cours*)

Soutien : Conseil Régional Hauts-de-France, SACD / Processus Cirque. La compagnie Un loup pour l'homme bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l'aide aux compagnies conventionnées.

Partenaires résidences : Tanzhaus Zürich (CH), Theater op De Markt Neerpelt (BE), L'échalier St Agil (FR), Larural Créon (FR), Le Moulin du Roc SN de Niort (FR), Latitude 50 pôle arts du cirque et de la rue Marchin (BE), Katapult Berlin (DE), Le Prato PNC Lille (FR).

Partenaires préachats : Theater op De Markt Hasselt (BE), Le Moulin du Roc SN de Niort (FR), Circolo Tilburg (NL), Le Bateau Feu SN de Dunkerque (FR), Maison de la Culture de Tournai (BE), Berlin Circus Festival (DE), Théâtre de Poche Hédé-Bazouges (FR), Larural, Créon (FR), Korzo Den Haag (NL) (*en cours*)

NOTE D'INTENTION - ARNO FERRERA ET MIKA LAFFORGUE

« Suite à notre rencontre au sein de la compagnie Un Loup pour l'Homme (avec *Face Nord* puis *Rare Birds*), nous avons souhaité continuer un travail de recherche à deux. Être deux implique le fait d'être soi-même, et aussi au fur et à mesure de devenir le miroir de l'autre. Par le biais de ce duo, nous souhaitons revenir à une forme de **communication frontale et intime**.

Pour ce projet, le « porter » prend une forme spécifique : il se transforme et évolue vers l'action de « **tracter** ». *Porteur* et *voltigeur* ne sont donc pas définissables, les rôles s'inter-changent, s'entremêlent. Tirer quelqu'un peut être vu comme une forme d'aide et de support bienveillant (je t'accompagne), mais il peut aussi être conçu comme une forme de capture (je t'oblige à me suivre). Cette **non-distribution des rôles** sera motrice dans notre recherche.

Nous souhaitons travailler les notions de **corps à corps** et de partnering, avec un engagement corporel fort. Ce corps à corps n'appelle pas forcément à la confrontation conflictuelle, à un rapport vainqueur-vaincu, ou à une question de pouvoir, de territoire. Dans notre corps à corps, l'un peut vouloir soumettre l'autre, l'obliger à le suivre, lui imposer une situation, mais l'autre peut également être dans l'acceptation, dans une volonté de suivre cette obligation. Les deux hommes **jubileraient** alors de leurs positions, sans qu'il y ait de hiérarchie, en assumant de glisser parfois dans situations potentiellement absurdes ou imprévues.

Si nous pratiquons habituellement un cirque sans agrès, pour cette recherche sur la notion de « traction », nous souhaiterions explorer le corps à l'aide de **harnais équestres**, habituellement réservés aux **travaux de traits et de labours**.

Non seulement le harnais nous permet d'amplifier le potentiel de traction humaine, mais il est également un révélateur. Nous partageons l'action de tracter, de porter, grâce à cet objet qui se situe entre nous. Grâce à cet outil fascinant et archaïque, nous avons accès à un état qui nous approche de celui de l'animal. Où l'instinct et la volonté deviennent visibles et tangibles.

Être à disposition de l'autre, cela signifie se mettre constamment en jeu. On ne sait pas comment l'autre se sent aujourd'hui, ce qui habite ses pensées, ses préoccupations. **Le désir de compréhension de l'autre**, est un réel moteur artistique de ce projet.

travail (fr.) = lavoro (it.) => labours (fr.)

Certains animaux, avec leur incroyable force de traction, arrivent à labourer un champ. En retournant la terre, ils oxygènent le terrain en le rendant fertile. Nous aussi, êtres humains, nous devrions labourer ! Explorons le parallèle entre l'action de labourer un champ et le travail que représente une relation humaine. Celle-là aussi nécessite d'être labourée, retournée, oxygénée cycliquement. Comme un champ.

Laissons donc nos collègues animaux au repos, et mettons-nous au travail pour questionner la complexité et la simplicité des relations humaines. En nous laissant influencer par **ce qui reste en nous d'animal, instinctif et intuitif**.

animaux (fr.) = animali (it.) => anima (it.) = âme (fr.)

Le **jeu** – dans la recherche comme dans le spectacle - est extrêmement important pour nous, il enlève des filtres et nous permet de trouver du sens à nos actions. Le jeu réactive des réactions parfois surprenantes, et peut alors réveiller l'enfant caché en nous. Pourtant, suivre les règles d'un jeu avec un esprit innocent n'empêche pas de le faire avec nos vécus d'adultes.

A nouveau, nous voulons explorer la virtuosité dans la sensibilité, la communication et les relations humaines. Dans cette recherche, nous nous laisserons volontiers influencer par les **disciplines connexes du cirque**, comme la danse, le théâtre physique et la sculpture.

RECHERCHE & DÉMARCHE ARTISTIQUE

Pour les premiers temps de résidence, nous souhaitons orienter la démarche de recherche autour de plusieurs axes :

Traction / attraction / contrepoids. Travailler autour des principes physiques de tracter, tout particulièrement grâce à l'objet harnais et à ce qu'il ouvre comme nouveaux possibles. Chercher des architectures, des contrepoids.

Recherche autour des portés acrobatiques. S'habituer à la masse de l'autre. Se familiariser avec le poids. Trouver l'endroit où le porté devient agréable, naturel. Soulever une personne de terre, cela peut être vu comme soulever un univers en soi. S'inspirer de la figure mythologique d'Atlas, qui se voit condamné par Zeus à porter pour l'éternité la voûte céleste sur ses épaules.

Déplacement et traces. Sillonner et occuper tout l'espace de jeu, étudier graphiquement nos trajectoires. Prendre conscience de l'intérieur de l'espace dans lequel nous évoluons. S'inspirer du boustrophédon, un mode d'écriture archaïque à la manière d'un bœuf traçant des sillons dans un champ.

Echange. S'échanger le « *lead* » des séances de travail de manière équivalente permet de mieux comprendre les intérêts de l'autre. Il s'agit d'un échange de pratiques et d'approches. Un jour c'est l'un qui dirige la journée, le jour suivant les rôles se changent.

Miroir / devenir l'autre. Explorer la qualité de mouvement de l'autre. À travers l'imitation du mouvement « extérieur », chercher à comprendre ce qui se passe à « l'intérieur ».

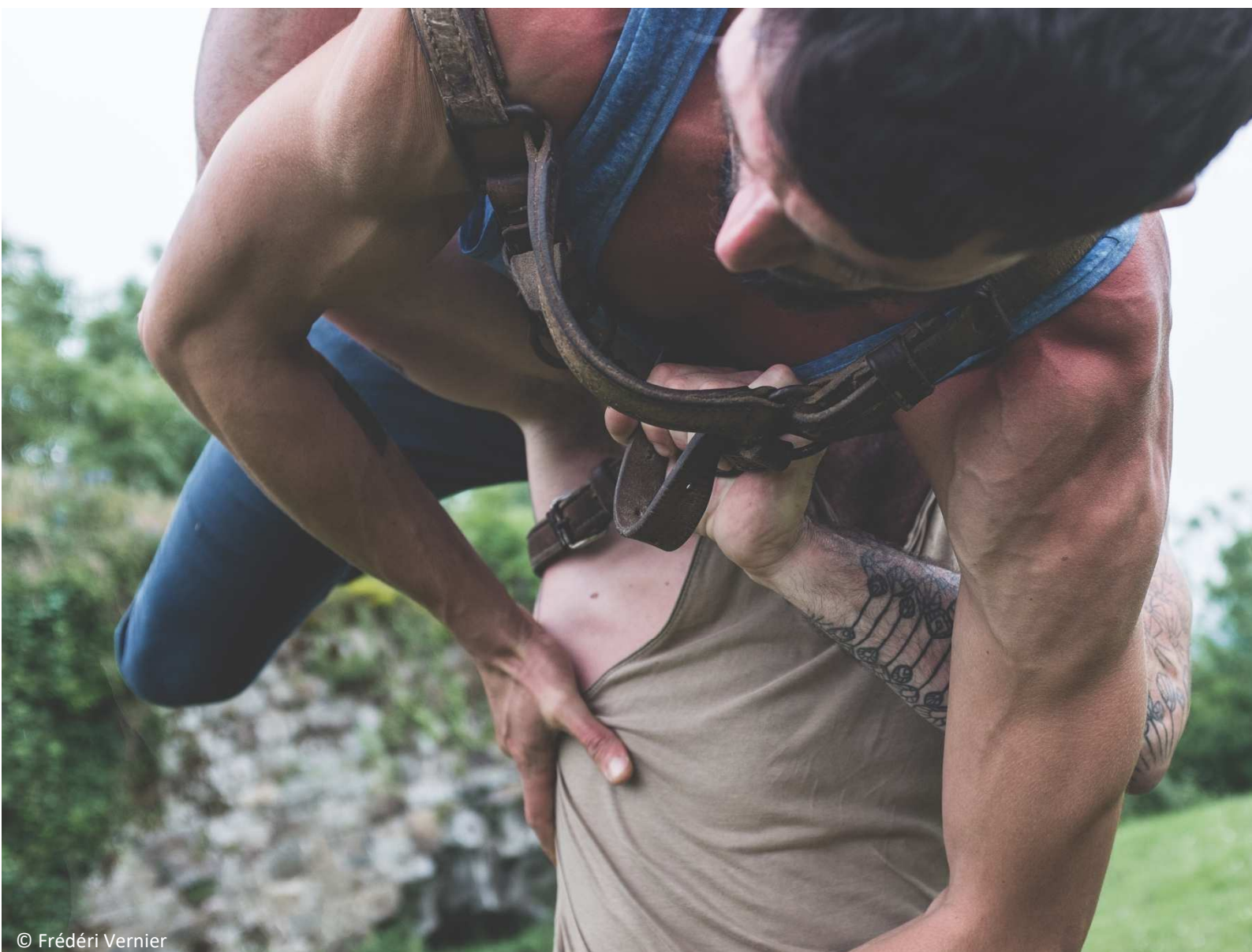
Travail en aveugle. Sans le sens de la vue, un rapport spécifique s'établit avec soi-même et avec son partenaire. On peut être observé sans se sentir observé, et cela peut ouvrir un éventail de possibilités.

« CUIR », NOTES SUR UN TITRE DE TRAVAIL

Le cuir est une **matière organique**. Depuis des siècles et des siècles, l'être humain utilise la peau des animaux chassés ou élevés à cause de sa résistance et souplesse. Une fois chauffé et humidifié, le cuir change de qualité : il gagne en souplesse, comme s'il redevenait vivant.

Le cuir était une matière vivante : c'est **de la peau**. La peau est un organe à la fois extrêmement sensible (car il nous permet de percevoir et de sentir des milliers de choses) et une membrane d'une résistance incroyable. Elle nous protège de tout ce qui est extérieur. Elle est justement ce qui définit les limites de notre corps.

En outre, le mot *cuir* peut rappeler - au niveau de la sonorité – le mot anglais *queer*, qui invite à s'interroger sur la question de la **liberté du genre**. Deux hommes sur scène peuvent effectivement dégager à la fois de la virilité et de la force, mais aussi de la douceur.

Rare Birds © Lou Henry

Face Nord © Milan Szytura

LA COMPAGNIE UN LOUP POUR L'HOMME

La compagnie *Un loup pour l'homme*, à travers sa pratique des portés acrobatiques, s'attache depuis 2006 à défendre une vision de l'humanité faite d'êtres sociaux, différents autant que dépendants les uns des autres.

Un loup pour l'Homme mène une recherche spécifique autour de la pratique du « **main à main** », qui constitue un véritable langage et un terrain d'étude des relations humaines, un **art de l'action** plutôt que de la démonstration. Libérée de son carcan gymnique conventionnel, la technique des portés acrobatiques se révèle être le support d'un langage au puissant potentiel dramaturgique, lorsque pensé comme mise à jour des forces qui traversent les **relations humaines**.

Si la compagnie est issue du **cirque** (et de la rencontre du porteur **Alexandre Fray** et du voltigeur **Frédéric Arsenault**), ces dernières années, des artistes venant de la danse et du théâtre physique ont été progressivement accueillis dans l'équipe, ouvrant ainsi les champs d'exploration sur le **mouvement**.

Avec près de 600 représentations de ses créations - **Appris par corps** (2006 - Prix Jeunes Talents Cirque Europe), **Face Nord** (2011), **Rare Birds** (2017) et la reprise de **Face Nord avec une équipe féminine** (2018) -, le rayonnement de la compagnie est aujourd'hui national et international.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

ARNO FERRERA, CRÉATEUR ET INTERPRÈTE

Arno Ferrera est diplômé en Physical Theatre à la Scuola Teatro Dimitri (CH) après dix ans de gymnastique et six ans d'études en musique baroque au Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI). Il choisit Bruxelles comme base, et complète sa formation physique en danse contemporaine dans la capitale belge. Il participe à la tournée européenne du spectacle *Holiday on stage* de Martin Schick et Damir Todorovič. Par la suite, il participe à la création de la compagnie suisse Opera Retablo dans *Vanity: I hate this job*.

Depuis 2018, il est directeur artistique de la compagnie belge *Kind Bull* avec Amaury Vanderborcht, qui vise à créer des objets artistiques à l'intérieur de milieux fermés (hôpitaux psychiatriques et prisons). Il développe une recherche autour du mouvement instinctif, et une analyse de la motricité animale.

Il intègre la compagnie Un loup pour l'homme en 2015 pour une reprise de rôle dans le spectacle *Face Nord* puis pour participer à la création de *Rare Birds*. Dès 2018, il prépare la création de *Cuir*.

MIKA LAFFORGUE, CRÉATEUR ET INTERPRÈTE

Né à Auch (Gascogne) en 1980. A 13 ans, Mika se glisse sous le chapiteau Pop-circus. Il quitte 5 ans plus tard sa terre natale pour se former à temps plein au CNAC où il s'épanouit en tant que porteur au cadre aérien. Il obtient le diplôme des Métiers des Arts du Cirque et y crée un duo avec la voltigeuse Clara Poch, *Comme demain si ça vient*, présenté lors du festival Terres de cirque à la Villette.

En parallèle, ils fondent la compagnie Nushka avec Antek Klemm et créent le spectacle *A coups de bec*. En 2005, il change de partenaire et travaille la voltige au cadre aérien avec Sophia Perez. De cette rencontre vont naître plusieurs numéros présentés dans le cadre du Cheptel Aleikoum, dont *Perpète*. Mika est aussi présent dans la seconde création de cette compagnie, *Juliette – dis nous c'que t'as dans ta tête*. En 2009, Mika rejoint la cie du Nadir pour la création *Shoot the girl first* et il est choisi en 2010 pour intégrer l'équipe de *Face Nord* de la cie Un Loup pour l'Homme. Après plusieurs années au sein de la compagnie, il participe à la création de *Rare Birds*.

PAOLA RIZZA, REGARD EXTÉRIEUR

Née en 1961 à Milan (Italie). Après un long voyage qui, de fil en aiguille, l'amène dans un théâtre où Jacques Lecoq jouait sa conférence spectacle « Tout bouge », elle s'installe à Paris pour suivre les cours de l'école de 1983 à 1985. Elle étudie aussi avec Philippe Gaulier, Monika Pagneux, Alain Gautré et Guy Freixe. Elle fonde avec Christian Lucas deux compagnies : Felix Culpa, axée sur le burlesque et la Compagnie Caza House, axée sur la marionnette et le théâtre visuel.

Parallèlement à son parcours de comédienne, sous la direction entre autres de Philippe Desboeuf, Bernard Mallek, Jacky Pellegrini, elle continue à approfondir la recherche sur la marionnette et l'objet, notamment avec Pierre Blaise du Théâtre Sans Toit et Gilbert Epron du Grand Manipule.

La pédagogie l'amène, après un travail avec différents publics, à la rencontre avec le cirque (ENACR ET CNAC) et petit à petit, un parcours de metteur en scène et metteur en piste se dessine avec, entre autres, le Cirque Désaccordé, la Cie Non Nova, Caroline Obin, la Cie Nö, la Cie d'Elles, la Scabreuse, Sylvain Julien et la Cie la Faux Populaire. Dernièrement, elle est metteur en scène entre autres pour la Cie Plexus Polaire, la Cie La Neige est un Mystère, la Cie Dédale de Clown, Ludor Citrik, la Cie Et Vous En Vivez.

Elle est professeur à l'école Jacques Lecoq, et dans le cadre de stages en France et à l'étranger.

CALENDRIER DE CRÉATION

- Juin 2018 : recherche - Katapult, Berlin (DE)
- Décembre 2018 : recherche - Centre pénitentiaire du Sud Francilien (FR)
- Février 2019 : résidence à Latitude 50, Marchin (BE)
- Décembre 2019 : résidence à Tanzhaus, Zürich (CH)
- Février 2020 : résidence à Theater op De Markt, Dommelhof (BE)
- Avril 2020 : résidence à L'Échalier, Saint-Agil (FR)
- Juin 2020 : résidence au Prato, Lille (FR)
- Juillet 2020 : résidence à Larural, Créon (FR)
- Août 2020 : avant-première en extérieur à Hasselt / Theater op de markt (BE)
- Octobre 2020 : résidence et premières au Moulin du Roc, SN de Niort, en partenariat avec Cirque en Scène (FR)

Extraits vidéo – images de résidence : <http://unlouppeurlhomme.com/cuir/>

EN TOURNÉE

A partir de la saison 2020/2021 – calendrier en construction.

Espace de jeu prévisionnel : 5,5 x 5,5m

Public installé en format bi-frontal.

Pré-fiche technique sur demande.

CONTACTS

Production, diffusion : Lou Henry
diffusion@unlouppourlhomme.com
+33 (0) 659 44 50 43

Artistique : Arno Ferrera
ferrera.arno@gmail.com
+32 (0) 492 06 82 57

www.unlouppourlhomme.com
www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme

© UN LOUP POUR L'HOMME - FÉVRIER 2020