

LA TRAVERSÉE



© 2019 Maria Garcia

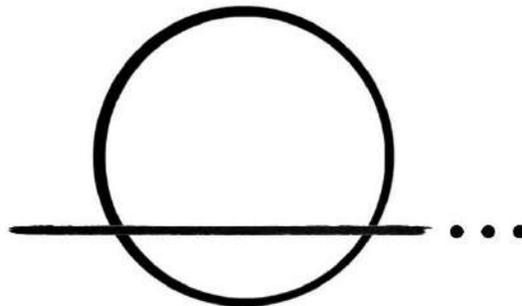


· LA GENÈSE ·

« Panser dans le passé, pour écrire son avenir »

Rendre hommage aux traditions du cirque à travers le spectacle vivant.

Un lien se fait grâce à la photographie, en apportant un témoignage sur la transmission des savoirs acrobatiques.



· PAKATRAS: *aller en arrière, retourner aux sources* ·

Pakatras, c'est une manière de comprendre et de vivre le cirque, de partager cet art à travers le spectacle vivant et la photographie.

« Ayant été contrainte à migrer pour continuer à grandir en tant qu'artiste, le désir de développer un projet transfrontalier se pose aujourd'hui comme une évidence. C'est pourquoi je crois qu'il est essentiel d'unifier les forces et de retrouver ce point de fraternité entre territoires, pour faire de Pakatras un projet de vie commun transfrontalier.

C'est au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme que j'ai rencontré Abdel Senhadji, Mahmoud Louertani et Nordine Allal. Ils m'ont transmis ces savoirs acrobatiques et c'est à cette occasion, pendant ma formation, que je découvre l'origine de la technique qu'ils m'enseignent.

Aujourd'hui, je rassemble un collectif de portés acrobatiques, pour réaliser des spectacles en espace public. Un collectif multiculturel aux influences européennes.

La rencontre avec un photographe m'a permis de documenter l'historique de la méthode de Geza Trager, dont les élèves ont été Nordine & Rémy et Abdel & Mahmoud, qui ont inspiré la pratique au collectif Pakatras ainsi qu'à de nombreux acrobates issus de compagnies acrobatiques contemporaines (comme la compagnie XY). Nous la retrouverons à travers une exposition audiovisuelle interactive. »

Marta Muñoz Vila

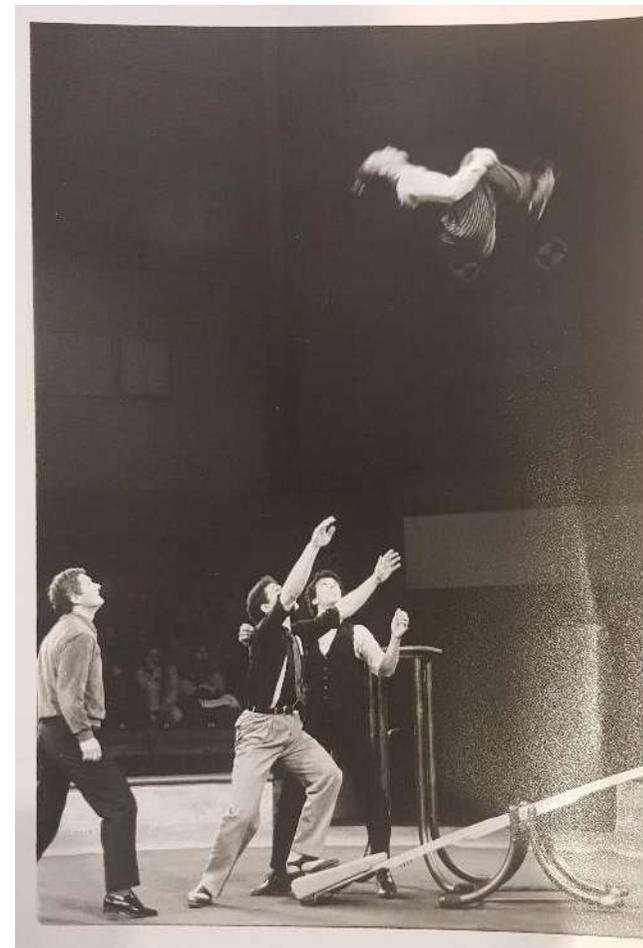
· 4 PARALLÈLES: *une rencontre avec le collectif Pakatras* ·

Quatre Parallèles gravite dans l'univers des Arts du Spectacle Vivant autour de ces deux préceptes : La créativité, la transmission. Depuis 25 années ses membres fondateurs, Nordine Allal et Odile Lafforgue, évoluent et partagent ensemble les Arts du Cirque et de la Danse, et restent désireux de donner la parole à ceux qui enrichissent la créativité de nos sociétés.

Les objectifs des 4 Parallèles sont la mise en place et la diffusion de projets artistiques internationaux émergents ou confirmés issus des Arts du Spectacle Vivant.

Aussi, c'est tout naturellement que Nordine Allal, qui a notamment formé Marta Muñoz Vila, a décidé d'accompagner le collectif Pakatras, dans le cadre de 4 Parallèles, pour le montage de son tout premier spectacle « La Traversée ! » .

Comme un retour aux sources, une envie de continuer à partager et à transmettre l'héritage de Geza Trager.



. FORMAT .

Le concept de spectacle « La Traversée », c'est le croisement d'un spectacle acrobatique en espace public et d'une installation de type musée.

Le musée itinérant sera présenté dans un espace caravane interactive. Ce lieu est en quelque sorte le miroir d'un héritage circassien.

La représentation du spectacle se déroulera en deux parties : un parcours acrobatique déambulatoire qui amène le public vers un espace fixe de représentation.

La fusion de ces deux éléments circassiens classiques (spectacle & caravane) donne la possibilité au public de se fondre dans cet univers unique.

« LA TRAVERSÉE »

Spectacle acrobatique conçu pour l'espace public.

Création en mai 2020



Résidence acrobatique octobre 2019 – Terrassa (ESPAGNE) Photo : Marta Garcia

· DÉMARCHE ARTISTIQUE ·

Un spectacle dont l'inspiration est l'âme originelle du cirque.

Le collectif Pakatras utilise le langage circassien comme langage dramaturgique pour parler des relations humaines, dans un style burlesque.

Pakatras veut que le public puisse se sentir complice de cette œuvre. Le public est embarqué dans un parcours dramaturgique et émotionnel.

La virtuosité acrobatique devient une recherche autour des espaces, des points fixes, des impacts, des corps et des énergies.

Une exploration des états nous conduit à découvrir de nouvelles relations à notre environnement.

Les corps comme les forces, s'attirent, se repoussent, s'entrechoquent, modifient la vitesse et mènent à des transformations.

Nous voulons découvrir dans quelle mesure les émotions nous piègent, définissent nos silhouettes, et de quelle manière les corps nous en parlent.

Comme une intuition face au défi de la gravité.

· SYNOPSIS ·

C'est une famille du cirque qui ne cesse de vouloir transformer les frontières qui nous limitent en instant d'humanité.

Un clown, des acrobates.

Tous d'origines et de cultures différentes, cette troupe est à l'image d'un cirque mais sans chapiteau.

L'esprit du cirque les pousse à avancer plus loin, plus haut avec cette envie de partager au gré de leurs rencontres leur passion avec le public.

Un cirque qui construit son propre langage, un collectif qui assume ses différences pour réaliser ses rêves.

« La Traversée » raconte la vie – mouvementée et vertigineuse – d'une troupe de cirque.

D'une complicité subtile et communicative, ces acrobates célèbrent la liberté de vivre leur passion, la liberté de se dévoiler,
de s'identifier à l'autre, de se disputer, de se réconcilier, de s'aimer ...

Notre Cirque vit dans le moment présent, il est enthousiaste et délirant.

Une ode à la vie, une prise de risque, un souffle suspendu, une « goutte » de sueur sur le front, les délices de l'allégresse.

Le rire donne le rythme, la prouesse acrobatique enfonce le clou. Nous voulons vivre nos émotions pleinement !!!

Nous vous invitons à faire partie de cet univers singulier.

Bienvenue à Pakatras !

. NOTE DE MISE EN ROUTE .

« L'histoire du collectif Pakatras, soutenu par Quatre Parallèles, est une belle histoire.

C'est l'histoire d'une petite tribu d'hommes et de femmes, qui appartiennent à la longue lignée des circassiens, qui eux-mêmes constituent une branche atypique de l'humanité.

C'est l'histoire d'un petit groupe en quête d'espace, un petit groupe dont les portées acrobatiques nécessitent un ferme ancrage au sol et une totale confiance en l'autre. C'est un groupe en marche. Il est animé par le désir de s'affranchir de certaines frontières, qu'elles soient entre les pays ou entre les individus. C'est un groupe animé par un désir de rencontres et de partage. C'est une famille qui cherche avec légèreté l'équilibre de son centre de gravité.

L'histoire qu'ils proposent avec ce tout premier spectacle va se dérouler en rue, à l'air libre. Ils n'ont ni chapiteau, ni théâtre, ils seront là, juste avec ce qu'ils sont.

Et ce qu'ils proposent à ceux qui seront venus les voir ou qui les croiseront par hasard, c'est de faire un bout de chemin ensemble. Cela va déambuler et progressivement prendre de la hauteur en vue de trouver un endroit où s'assembler. L'enjeu c'est de faire corps. L'enjeu c'est d'aller ensemble. Et le temps du chemin, s'amuser à se découvrir en explorant toute la palette des émotions liées à cette prise de risque.

Et puis se poser, faire cercle dans ce qui pourrait ressembler au rassemblement d'une communauté autour d'un feu, ou autour d'une piste de cirque.

Pas seulement enchaîner les prouesses et les exploits, mais en partager ; le souffle, le battement des cœurs, le contact des peaux, le silence et la concentration, les rythmes de l'envol et du contact du sol, la connivence des regards, les doutes, les peurs, les espoirs, l'humour aussi !

Nous essayerons donc de les accompagner sur cette route, pour faire voltiger l'humain dans ce qu'il a de plus fragile et quelquefois de sublime ! »

Doriane Moretus – Patrick Dordoigne

· LA MUSIQUE ·

L'acrobatie dans le monde est un langage universel. Mais dans chaque pays celle-ci possède sa propre musicalité.

Un des axes principaux de notre travail est de développer la recherche de cette musicalité acrobatique.

Lorsque la musique devient un véhicule d'échange en interaction avec le public, elle accompagne les acrobaties pour donner du relief, de la couleur, du goût ...

La musique « en live » vient souligner les moments de grâce.

· LA RÉACTUALISATION ·

Nous défendons la tradition pour l'amener dans ce monde contemporain qui nous habite, et dans lequel nous vivons.

Pakstras veut rendre hommage au cirque en réactualisant les agrès traditionnels tels que la bascule, la perche ...

La bascule : cet élément de propulsion est une majuscule dans un phrasé acrobatique, comme le son d'une mailloche sur la peau d'un tambour.

La perche : comme un point d'exclamation à la fin d'une action, la création d'autres espaces de jeu.

Les portés acrobatiques : le moyen de communication. C'est le trait d'union.

Musée Photographique Itinérant

4 para||èles



Marta Garcia Cardellach
Photographie

PAKATRAS
CIRQUE TRANSFRONTALIER



SUIVANT L'ESPRIT NOMADE .

« Un bout de cirque en images »



Hidasi Mobile Museum

Le Musée nous offre l'opportunité de rentrer dans un espace intemporel, la photographie permet de voyager dans l'histoire du cirque Pakatras.

Acrobaties visuelles et plans en cascade, des images qui sautent du passé au présent.

L'illusion agit sous l'effet d'une acrobatie surgissant, pirouettes d'ombres. Apparitions des images hypnagogiques, des saltos qui projettent l'avenir.

Le spectateur est le moteur de cette danse, l'impulse du mouvement.

L'art de la transmission, un univers où la différence est la virtuosité.

La clé pour aller au-delà des frontières.

José

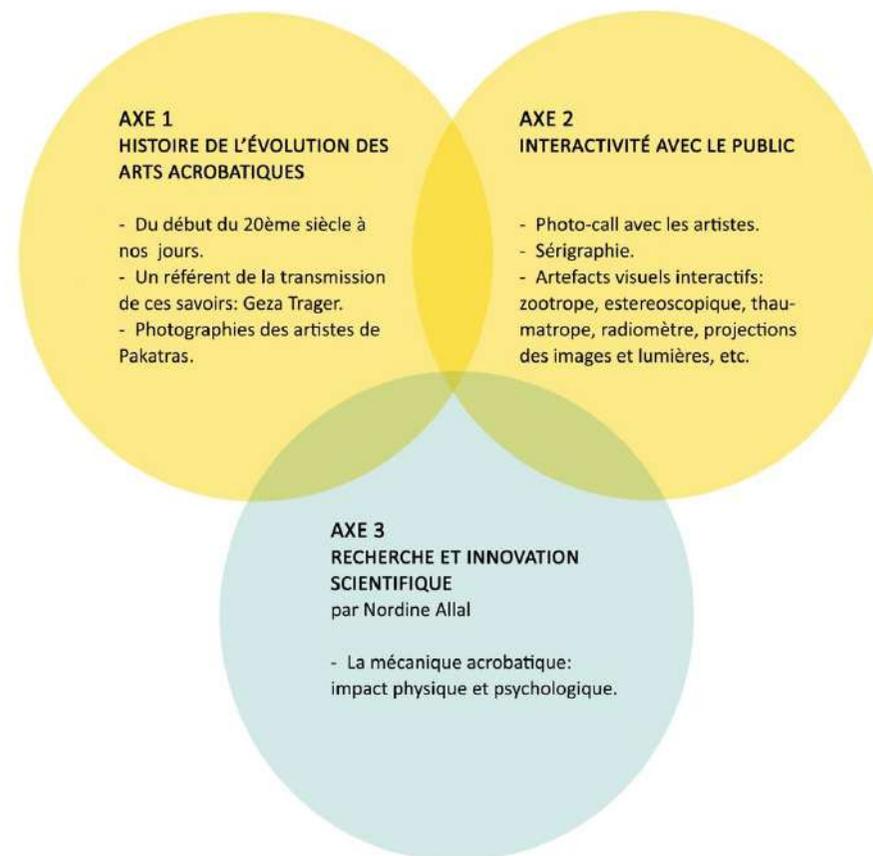
LE MUSÉE

Le Musée Itinérant est un espace d'exposition photographique interactive, pour transmettre l'histoire de Pakatras. Lequel fait partie intégrante du spectacle et devient un lien fondamental avec le public.

Une partie de cet espace est un travail de création artistique qui consiste à utiliser des techniques de photographie alternative et de photographie numérique pour mélanger des images de différentes époques. En utilisant des éléments d'une caravane comme des supports photographiques, et aussi la construction des artefacts adaptés aux installations pour conserver l'atmosphère intime et chaleureuse d'une maison.

L'autre parti est un travail documentaire. Il consiste à retracer le parcours des savoirs acrobatiques de l'artiste de cirque et pédagogue Geza Trager, point d'appui de la transition historique et esthétique du classique au contemporain. Ce référent du cirque en France a transmis sa méthodologie dans les années 90 à quatre élèves qui ont suivi sa lignée: Nordine Allal, Rémy Balagué, Mahmoud Louertani et Abdel Senhadji. De cette transmission est née la compagnie Pakatras.

La recherche photographique documentaire est complétée par des images historiques du XX^{ème} siècle, issues de l'Encyclopédie des arts du cirque du CNAC, et des photographies des trois années de création de la compagnie Pakatras, comme des liens avec l'histoire de l'acrobatie et de la mécanique acrobatique.



RECHERCHE ET CRÉATION DU MUSÉE

1. RESSOURCES DOCUMENTAIRES

a) Du début du 20^{ème} siècle à nos jours :

L'Encyclopédie des Arts du Cirque, développée en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France et le Centre National des Arts du Cirque

b) Un référent de la transmission de ces savoirs, Geza Trager :

Matériel audiovisuel de Rémy Balagué, Nordine Allal et Abdel Senhadji.

c) Photographies des artistes de Pakatras :

Photographies de Marta Garcia, pendant la création du collectif Pakatras depuis 2017 jusqu'à 2020.



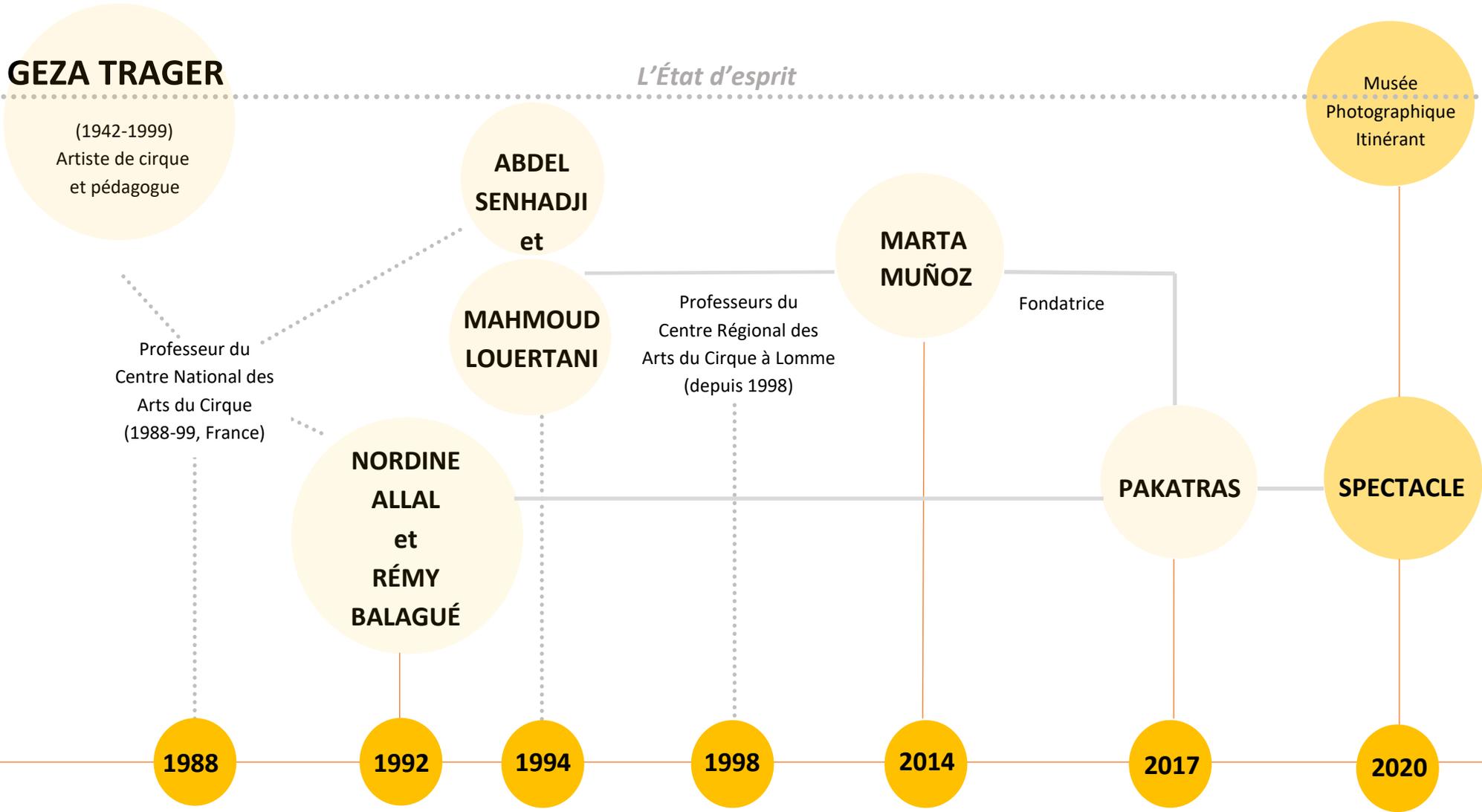
Encyclopédie les arts du cirque, CNAC 2019.

Remy Balagué, Nordine Allal,
Abdel Senhadji et Geza Trager.



Résidence acrobatique octobre 2019 -Terrassa (ESPAGNE) Photo : Marta Garcia

>> Chronologie : Pakatras et ses origines



>> La transmission des arts acrobatiques : résidences de création à Espagne et France du 2017 au 2019. Photographie : Marta Garcia.



Résidence acrobatique Terrassa 2018 avec Mahmoud Louertani (France)



Résidence acrobatique Auch 2018 avec Nordine Allal (France)



Résidence acrobatique Auch 2019 avec Manu Dariés et Remy Balague (France)



2. LANGAGE PHOTOGRAPHIQUE ET OBJETS INTERACTIFS

a) **TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES** : cyanotype, collage, transfert photographique, transfert polaroid, scanner et révéler.



Cyanotype

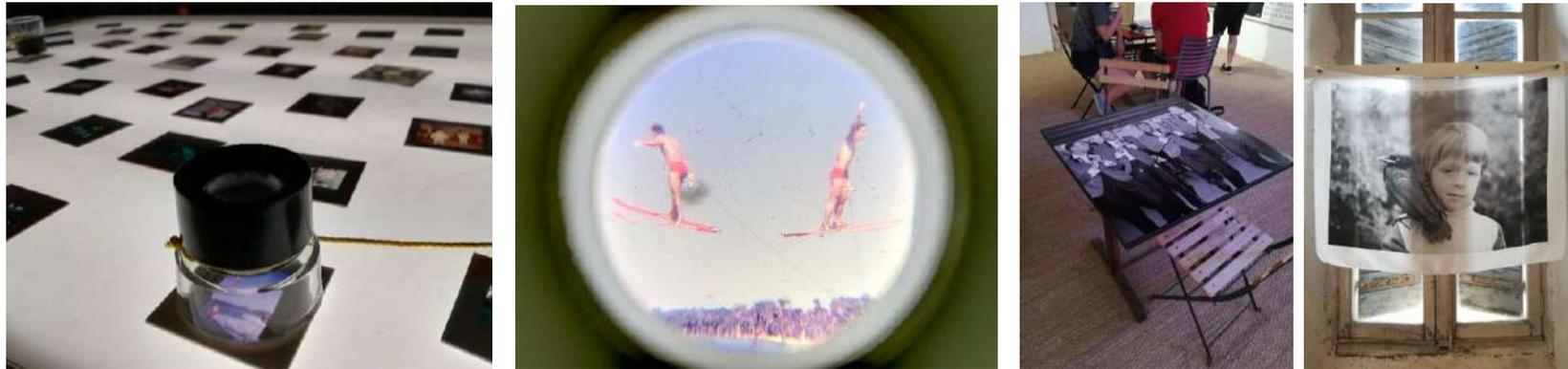


Collage.



Transfert Polaroid

b) **FORMAT ET SUPPORT** : photographie sur papier, projetée (diapositif), dans différents objets du musée (portes, fenêtres,...), miroirs.



Photographies tirées de Les Rencontres de la Photographie, Arles 2019

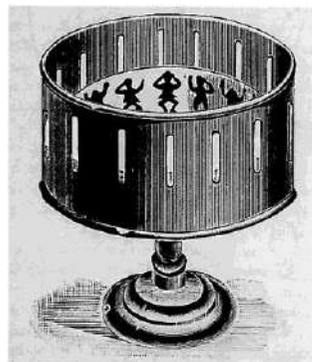
c) **ARTEFACTS ET EFFETS VISUELS** :



Images stéréoscopiques



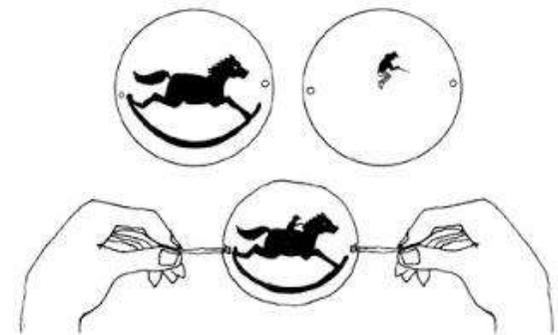
Projection de lumière



Zootrope



Radiomètre

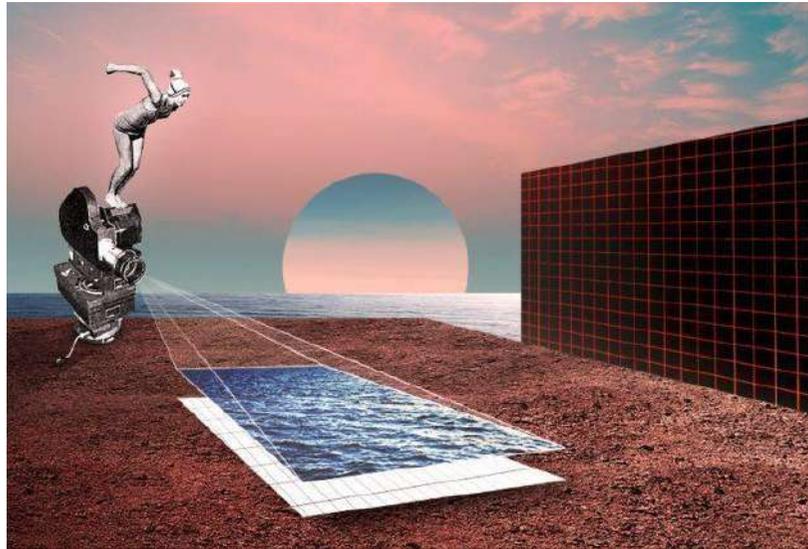


Thaumatrope

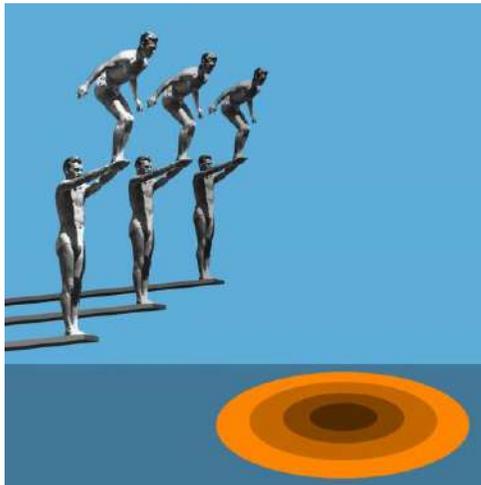
d) REFERENCES ARTISTES VISUELS:



Sylvain Granjon



Vincent Leprince



Tom Joesen



Oscar Holloway

e) CROQUIS : dessins du processus de création du Musée (octobre 2019).

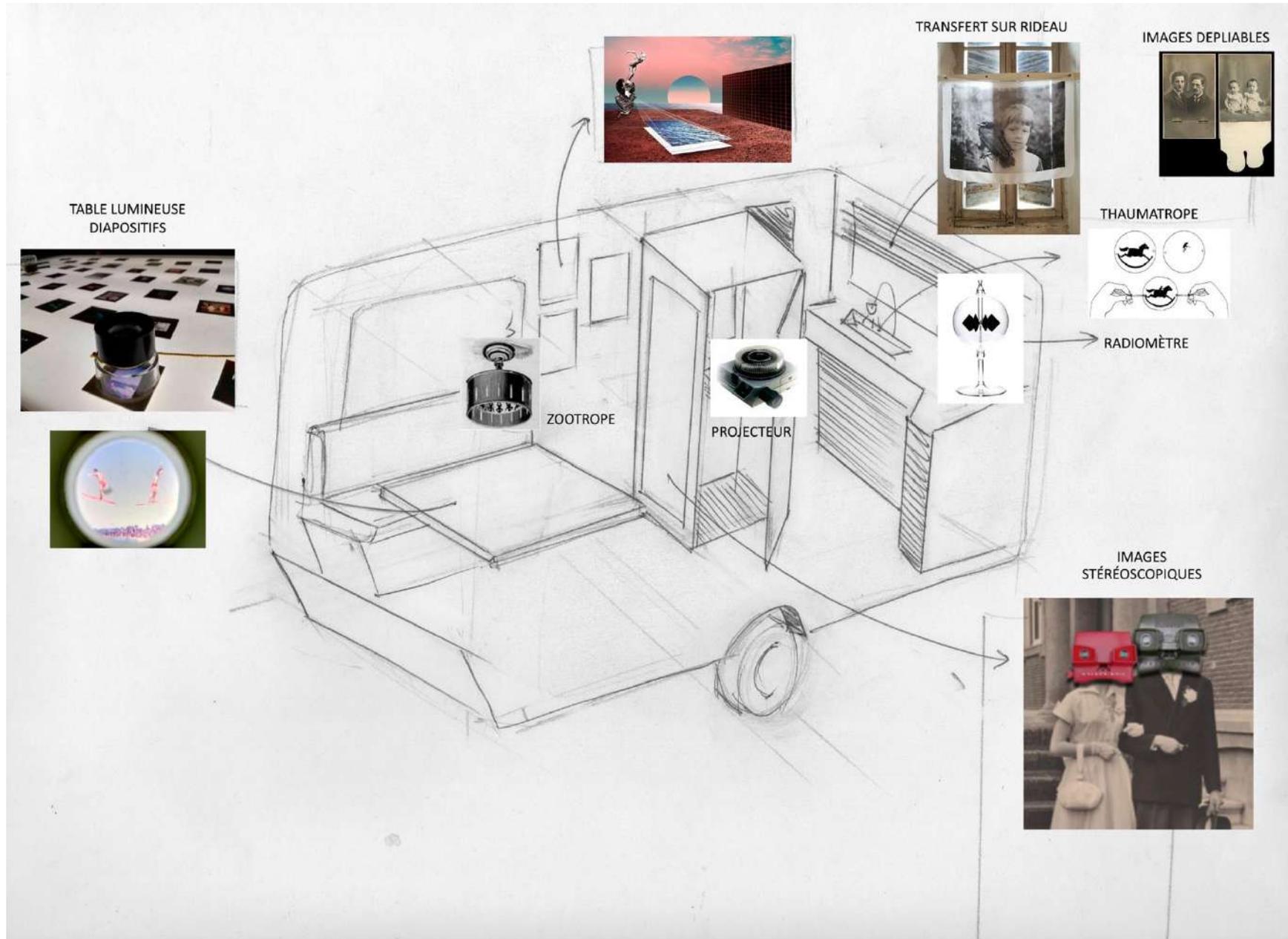




PHOTO CAISSE LUMIÈRE



PHOTOS DIFFERENTS FORMATS



IMAGES DEPLIABLES

PHOTOGRAPHIES
SUSPENDUS

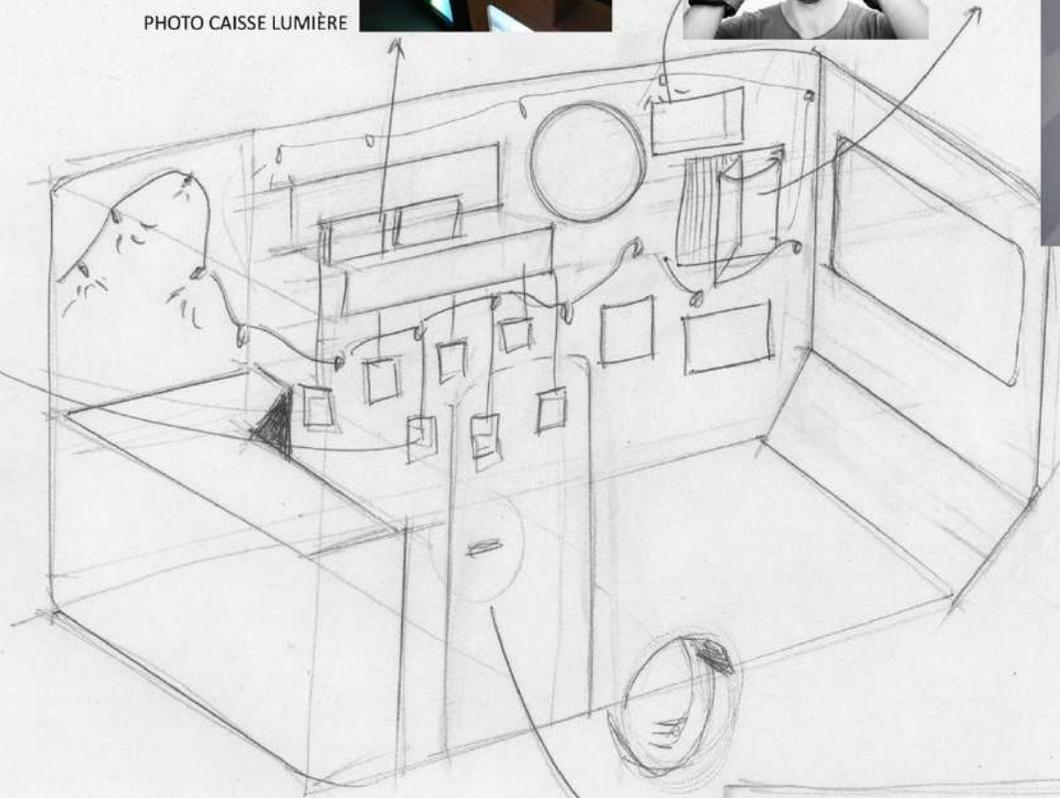


IMAGE CHANGE SELON
QU'IL SOIT OUVERTE
OU FERMÉ

a) Orientations



Petit Musée du Dahou



Le Bus, espace culturel mobile



Museo Interactivo de la Luz



L'imaginatoire

3. STRUCTURE ITINERANTE : La caravane

b) Fiche technique :

Pour préparer la venue du Musée, voici les informations techniques à prendre en compte.

➤ LA CARAVANE

- Longueur : 4.20m
- Largeur : 2.09m
- Hauteur : 2.58m
- Poids total à charge : 750kg

➤ L'ESPACE INTÉRIEUR

- Surface au sol disponible : 20m²
- Configuration intérieure : une table et un canapé fixe, une armoire et des étagères.
- Capacité d'accueil idéale : entre 5 et 6 personnes.

➤ LA LOGISTIQUE

- Branchement électrique : la caravane nécessite d'être garée à 50m maximum d'une prise de courant en 220V.
- Emplacement : Assurez-vous en amont que l'emplacement a bien été réservé, que la place soit suffisamment grande pour manœuvrer, et que le chemin d'accès soit autorisé aux véhicules remorqués.



La ínsula Nomada de Juanan Requena

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE



**Adamo,
FABRIZIO**

1989 Italie

Porteur - Acrobate

- CRAC : Centre Régional des Arts Du
Cirque de Lomme



**Badia,
DAVID**

1989 Catalogne

Porteur - Acrobate

- CARAMPA École du Cirque
- CRAC : Centre Régional des Arts du
Cirque de Lomme



**Palma,
MARIA**

1987 Catalogne

Voltigeuse

- CARAMPA École du Cirque.
- ESAC École Supérieur des Arts du Cirque



**Álvarez,
FRAN**

1996 Madrid

Porteur - Acrobate

- ECRR : École Cirque Rogelio Rivel
- CODARTS Circus Arts



Muñoz, MARTA

1990 Catalogne

Voltigeuse

- ECRR : École Cirque Rogelio Rivel
- CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme
- Duo Yamil et Marta
- Artiste associée au Prato



Mató , RAIMON

1991 Catalogne

Porteur - Acrobate

- ECRR : École Cirque Rogelio Rivel
- CRAC : Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme
- Cie. Mel et Vous
- Cie. C'est pas Grave



Horem, MÉLISSA

1984 France

Clown – Chanteuse

- ECRR : École Cirque Rogelio Rivel
- CODARTS Circus Arts
- Cie. Madame Gäüc

LA PRODUCTION

COORDINATION ET PILOTE DU PROJET



Allal, NORDINE

France

Coordination et pilote du projet



Muñoz Vila, MARTA

Catalogne

Chargée de production, coordination et pilote du projet



Thénard Leclerc, KARINE

France

Chargée de production et diffusion 4parallèles



Lafforgue, ODILE

France

Création costumes 4 parallèles

IMAGES ET PILOTAGE DU PROJET MUSEE



Marta Garcia Cardellach
Fotografia d'arts escèniques
i Fotopedagogia



Garcia Cardellach MARTA

Photographe, Licenciée en Sciences Humaines, Master en Photographie Participatif et Thérapeutique (2019), fondatrice du collectif photopédagogique « Construire Mirades » (2018)

· ACCOMPAGNEMENT DANS LA TECHNIQUE DU PORTÉS ·



RÉFÉRENT ACROBATIQUE

Allal, NORDINE

- Formé au CNAC
- A travaillé notamment avec le Cirque Plume, le Cirque du Soleil, le Cirque Gosh et le Cirque Zanzibar
- Collaborateur acrobatique de la Cie XY pour la création « Il n'est pas encore minuit » et de la troupe acrobatique de Tanger, création « Halka ».
- Directeur pédagogique et artistique de l'Ecole du Cirque d'Amiens.



INTERVENANT ACROBATIQUE

Balagué, RÉMY

- Formé au CNAC
- A travaillé notamment avec le Cirque du Soleil et le Cirque du Grand Céleste de BrunoWest
- Professeur au Poc Circus
- Fondateur de la Compagnie Vent d'Autan

· DIRECTION ARTISTIQUE ·

METTEURS EN SCENE



Patrick DORDOIGNE



Doriane MORETUS

PROCESSUS DE CRÉATION

Résidences d'expérimentations passées et calendrier prévisionnel :

2017

> 23 – 28 Octobre : Résidence de rencontre : Estruch Arts Escèniques – Sabadell (ESPAGNE)

2018

> 15 – 20 Janvier : Résidence technique : Tub d'assaig 7'70 – Terrassa (ESPAGNE)

> 19 – 23 Mars : Stage technique avec Mahmoud Louertani : Tub d'assaig 7'70 – Terrassa (ESPAGNE)

> 2 – 6 Avril : Résidence technique avec Nordine Allal - École Cirque Jules Verne – Amiens (FRANCE)

> 4 – 8 Juin : Résidence technique avec Nordine Allal – École Cirque Jules Verne – Amiens (FRANCE)

> 11 – 16 Juin : Résidence technique avec Nordine Allal – École Cirque Jules Verne – Amiens (FRANCE)

> 30 Juin – 3 Août : Résidence technique avec Nordine Allal – Tub d'assaig 7'70 – Terrassa (ESPAGNE) – Labo de recherche

> 6 – 10 Août : Résidence technique avec Nordine Allal – Tub d'assaig 7'70 – Terrassa (ESPAGNE) – Labo de recherche

> 13 – 19 Août : Résidence technique avec Nordine Allal – Tub d'assaig 7'70 – Terrassa (ESPAGNE) – Labo de recherche

> 24 – 28 Septembre : Résidence recherche acrobatique avec Emmanuel Dariès – Auch (FRANCE)

> 3-7 Décembre : Résidence recherche acrobatique avec Emmanuel Dariès – Auch (FRANCE)

2019

- > 5-11 Mai : Travail technique et Festival Trapezi – Catalogne (ESPAGNE)
- > 2-6 Septembre : Résidence acrobatie avec Rémy Balagué – Terrassa (ESPAGNE)
- > 9-13 Septembre : Résidence acrobatie / porteurs avec Rémy Balagué – Terrassa (ESPAGNE)
- > 23-27 Septembre : Résidence acrobatie – Terrassa (ESPAGNE)
- > 30 Septembre – 4 Octobre : Rencontre et workshop avec la Compagnie Haddock (FRANCE)
- > 21-25 Octobre : Résidence acrobatie – Central del Circ – Barcelone (ESPAGNE)
- > 19-30 Novembre : Résidence technique et acrobatique – L’Estruch – Saddabel (ESPAGNE)
- > 2-8 Décembre : Résidence technique – Le Mans (FRANCE)

2020

- > 13-17 Janvier : Résidence acrobatie – Central del Circ – Barcelone (ESPAGNE)
- > 04-15 Février : Résidence technique et acrobatique – L’Estruch – Sabadell (ESPAGNE)
- > 17-23 Février : Résidence technique – Bourget (FRANCE)
- > 16 – 27 Mars : Résidence – Pôle Cirque et Arts de la rue d’Amiens (FRANCE)
- > 1-15 Avril : Résidence technique – Caen (FRANCE)
- > 22-30 Avril : Résidence La Cascade – Bourg Saint Andéol (FRANCE)
- > **2 Mai : Spectacle à La Cascade – Bourg Saint Andéol (FRANCE)**
- > **3-4 Juin : Spectacle au festival La Rue est à Amiens (FRANCE)**
- > **3-4 Septembre : Spectacle à Terrassa (ESPAGNE)**
- > **14-15 Septembre : Spectacle au festival Festin de pierres – Saint Jean de Vedas (FRANCE)**

· PARTENAIRES ACTUELS ·

Les Structures qui ont montré un intérêt pour accompagner ce projet :

- Tub d'assaig 7'70, Terrassa – Espagne
- L'estruch fàbreica de creació, Sabadell – Espagne
- Festival Out There – Great Yarmouth – Royaume-Uni
- *La Central del Circ, Barcelona – Espagne*



Coproduction :

- La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque Ardèche – Rhône – Alpes – France
- Pôle National cirque et arts de la rue d'Amiens – France
- Ville de Caen
- Pôle régional Cirque Le Mans - Cité du Cirque Marcel Marceau – Le Mans – France
- Sham spectacles – Le Bourget - France



Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires coproducteurs, résidences et pré achats.



Soutiens financiers :

- Conseil Régional des Hauts de France



. CONTACT .

PRODUCTION ET DIFFUSION : KARINE Thénard Leclerc +33 (0)6 27 50 18 11 // 4paralleles@gmail.fr

TERRITOIRE ESPAGNOL : MARTA Muñoz Vila +33 (7) 82 69 75 43 / +34 608 43 76 73 // cia.pakatras@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX :  Instagram: @pakatras

 Facebook: @cia.pakatras



Marta Garcia Cardellach
Fotografia d'arts escèniques
i Fotopedagogia