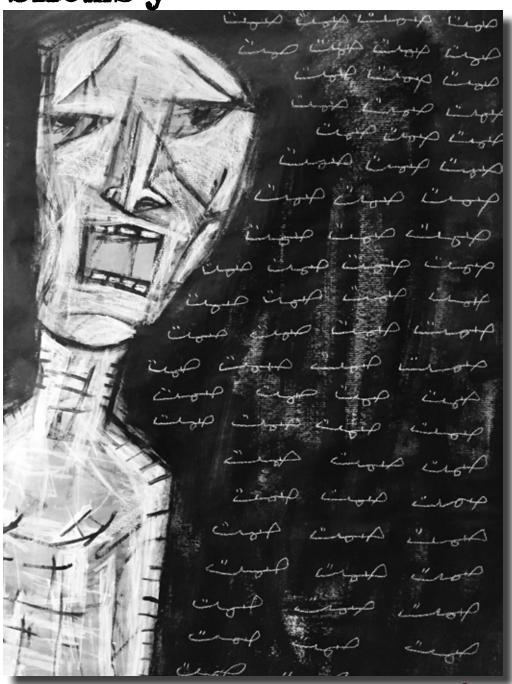
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

Ecole nationale de cirque Shems'y

ÉCHECS & MÂTS

DYPTIQUE «QUESTIONNER ET JOUER LE MONDE»

SPECTACLE ACROBATIQUE POUR FOUS ET STRATÈGES
TEXTE ET MISE EN SCENE BRUNO THIRCUIR

Une équipe de création internationale

Texte et mise en scène / BRUNO THIRCUIR Coordination logistique et artistique / ALAIN LAËRON

Circassiens / ANDREA SCHULTE (mât chinois), JULIETA SALZ (cerceau), IZZA MAROUANE (sangles), NAHHAS MOHAMED (Fil et funambule), MEHDI EL ASSAL (équilibriste), HAMZA EL ALAOUANI (roue cyr), YASSINE HMAINE (Mât chinois), OLIVIA LAPOURRÉ (corde lisse)

Comédiens / ALPHONSE ATACOLODJOU ET OCÉANE BRET

Compositeurs musique / FRANCIS MIMOUN ET PIERRE BAUMER Accessoiriste et patine décor / CATI RÉAU

Concepteur du plateau scénique / FRANÇOIS GOURGUES Serrurier et menuisier / NOURDINE CHOUÏA Constructeur / YOUSSEF SALHI

Création lumière et régisseur lumière / THÉAU MEYER

Régisseur son / Wilfrid Lamoureux Costumes / BÉATRICE RIBAULT, CYRIELLE GONÇALVES ET HOURIA BENSAID Régisseur général / FANCH PÉRICAULT

Administration, production, communication / MATTHIAS CHARRE, CECILIA PETRONIO ET MARIKA GOURREAU

Equipe en tournée

Version internationale (16 personnes)

10 CIRCASSIENS

2 COMÉDIENS

3 RÉGISSEURS TECHNIQUES

1 COSTUMIERE

1 CHARGÉ DE PRODUCTION

Coproduction

Ecole Nationale de Cirque Shems'y - Salé, Maroc MC2 - Scène nationale de Grenoble Parc des Arts - Le Prunier Sauvage - Grenoble Institut Français - Ville de Grenoble

Salle, Plein air, Chapiteau à partir de 10 ans Durée : 1h30

Note d'intention du metteur en scène

Un spectacle pour questionner ensemble la société, est-ce possible ? Ecrire à partir du jeu d'échecs pour comprendre, décrypter nos comportements de joueurs, mettre en scène la soumission, la violence, les cases dans lesquelles chacun de nous est enfermé.

Un spectacle pour développer un grand nombre de disciplines de cirque allant d'un travail acrobatique au sol à la poétique d'un jeu aérien. Nous allons ainsi pouvoir traiter avec humour des classes sociales qui subdivisent notre société.

lci la guerre économique devient un combat, un face-à-face noirs contre blancs!

Faut-il rappeler que ce jeu a été diffusé par les Arabes, qu'il est une parfaite allégorie des différences de pouvoir entre les individus, et qu'il révèle les difficultés de se déplacer et de progresser dans l'échelle sociale : chacun y a sa place, sa case.

Chacun sait que la plus petite pièce en termes de valeur est le pion. Les pions ont une petite tête toute ronde très facile à détacher, et n'ont qu'une seule solution : avancer vers l'adversaire, avancer et manger avant d'être mangé, avec pour seul objectif de devenir une pièce plus forte, objectif somme toute assez difficile à atteindre... Il est terrible de réaliser que, dans le jeu d'échecs, les fous sont dangereux, voir même violents et que seuls les cavaliers ont une véritable grâce aérienne. Les cavaliers donnent ainsi à ce jeu l'impression que la liberté ne subsiste que dans les airs.

Il est aussi assez drôle de voir que dans le jeu le roi peut avoir plusieurs reines, mais qu'il est dangereux pour lui de se déplacer sans une belle protection. De là à conclure en disant que les reines, les femmes sont finalement les plus fortes à ce jeu...

Conditions de création

Cette création est une coproduction entre deux structures, Shems'y - Ecole Nationale de Cirque du Maroc et la Fabrique des petites utopies, compagnie de théâtre indisciplinée. Les deux structures ont mutualisé une partie de leurs moyens et de leurs équipes pour la création d'un spectacle au croisement du cirque et du théâtre.

Note d'intention du metteur en scène

Après une première forme présenté en mai 2017 au Maroc avec les 12 lauréats de Shems'y, une reprise avec une distribution internationale et entiérement professionnelle sera présentée pour la première fois à Grenoble fin septembre 2017 (voir calendrier).

L'enjeu : questionner le monde par le jeu, tous les jeux

La forme rêvée par les deux équipes est un spectacle questionnant la société : ses cases, ses hiérarchies. Les 32 pièces du jeu d'échecs seront interprétées par les artistes sur un plateau de jeu de 8 mètres par 8 mètres. Plusieurs disciplines sont mises en scène dans un spectacle mêlant des tableaux individuels et des tableaux collectifs.

Je veux questionner le monde, la méthodologie sera acrobatique et ludique. Ecrire un spectacle-jeu allégorique : une création pour jouer et déjouer le monde.

Nous avons la sensation que le spectateur est prêt à jouer, car depuis la nuit des Temps, l'homme joue...

Joue pour être le plus puissant,

Joue quitte à tout perdre en un lancer de dés...

Bruno Thircuir, face à un damier, 9 juin 2016

Questionner le monde, pour une méthodologie acrobatique et ludique

Diptyque allégorique : deux créations pour jouer et déjouer le monde

Pendant deux ans nous allons jouer à questionner le monde.

Après des spectacles conçus pour dénoncer les amalgames (*Rue des Voleurs*), après des contes pour vous inviter à regarder la nature autrement (*La Nuit les arbres dansent* et *Un Mystérieux voyage en forêt*), nous allons prendre deux saisons pour mettre en jeu la folle déraison du monde. Mettre en jeu pour ne pas dire mettre en piste, car pour nos artistes nous rêvons des scénographies qui ressemblent à des plateaux de jeux de société.

Ainsi, en nous appuyant sur les deux plus célèbres jeux de société, les Échecs et le Monopoly, nous allons proposer aux spectateurs un diptyque : deux allégories.

- Avec Échecs et Mâts, nous tournerons en dérision la société, les codes du pouvoir, les classes sociales et les cases dans lesquelles on nous enferme.
- L'année suivante, nous proposerons en détournant le *Monopoly*, de jouer avec les lois économiques, nous proposerons des alternatives, comme s'il existait des solutions au monde impitoyable de la finance.

PREMIÈRE PARTIE, CRÉATION 2017

Échecs et Mâts
Spectacle acrobatique pour fous et stratèges.

DEUXIÈME PARTIE, CREATION 2019

Mondofoly

Cabaret acrobatico-politique.

Questionner le monde, pour une méthodologie acrobatique et ludique

Diptyque allégorique : deux créations pour jouer et déjouer le monde

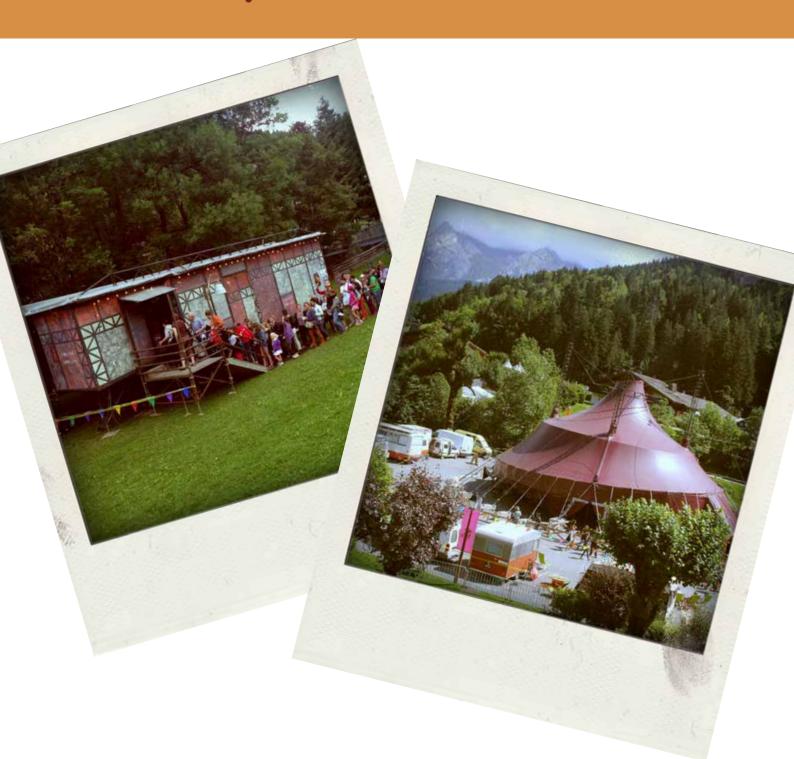
«Roi des jeux et jeu des rois, les échecs portent en eux un sentiment d'infini, ils donnent à celui qui s'est efforcé d'en approfondir les arcanes, l'impression de n'être pas à la mesure de l'homme. En fait, les échecs constituent un résumé de l'univers.» Pyrame

«Le Monopoly est devenu au fil des ans un efficace moyen d'éducation au capitalisme, puisqu'il dispense des conseils fort utiles dans ses règles du jeu tels que « les propriétaires ne doivent pas omettre de réclamer les loyers qui leur sont dûs» ou «n'aidez pas les autres joueurs à sauvegarder leurs biens.»»

Giovanni Orrelli

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

« Fondée en 2000, la Fabrique des petites utopies, compagnie itinérante et cosmopolite a pour source d'inspiration les théâtres nomades d'Afrique que Bruno Thircuir a découvert au Bénin [...]. Depuis sa région d'implantation, l'Isère, il renoue avec une tradition de l'itinérance que le XXème siècle avec ses deux guerres mondiales et son économie de marché a mis à mal. »

Alix de Morant, *Hors les murs*, janvier 2015, disponible sur www.horslesmurs.fr

CIE DE THÉÂTRE INDISCIPLINÉ

A travers nos spectacles et nos voyages, nous tentons de raconter le monde d'aujourd'hui de manière politico-poétique avec des créations au croisement des arts du théâtre, de la marionnette, du cirque...

Le plus souvent, nous aimons jouer nos spectacles dans notre camion-théâtre ou sous notre chapiteau, mais certaines de nos propositions sont interprétées en plein air.

Nous cherchons à construire un théâtre pour tous, qui puisse se jouer dans les lieux les plus éloignés, pour tous les publics.

C'est pourquoi nous avons conçu et fabriqué en 2003 un théâtre ambulant. Ce camion-théâtre de 100 m² se déploie en quelques heures, et devient ainsi une salle de spectacle équipée, chauffée, pouvant accueillir une centaine de spectateurs confortablement assis dans des gradins.

En 2007, nous avons conçu un chapiteau pour nous installer sur les places publiques des villages et dans les quartiers urbains. Avec un plateau de 8m/8m et un gradin de 400 places, cet équipement mobile nous a permis de créer des formes plus spectaculaires telles que *Tour Babel* en 2008, ou encore *Nous sommes tous des K* en 2013. Nous y créerons *Echecs et Mâts* cette année.

SHEMS'Y - ÉCOLE NATIONALE

L'école de cirque Shems'y existe depuis 1999. En dix-sept ans, l'expérience Shems'y a permis l'implication de centaines d'enfants déshérités dans leur propre trajectoire de vie par les vertus éducatives et socialisantes des arts du cirque.

Former des artistes professionnels marocains

Le besoin crucial des quartiers défavorisés est devenu la formation professionnelle des jeunes comme point d'appui de la mutation des territoires et des populations et vecteur de développement durable.

Depuis 2009, l'Ecole Nationale de Cirque Shems'y forme des artistes de cirque de niveau professionnel dans le cadre des nouveaux diplômes d'état d'artistes de cirque reconnus par le Ministère de la Formation Professionnelle. Le principe de formation adopté est celui de l'alternance entre des temps de formation à l'école nationale de cirque et des temps professionnels de spectacle, comme artiste et en régie technique, permettant d'explorer les différentes facettes du métier d'artiste dans le processus de formation. Ce mode de formation confronte les jeunes apprentis à la réalité du métier d'artiste de cirque et les incite à prendre conscience de l'importance d'un projet commun pour l'épanouissement individuel, de la nécessité de s'approprier un langage corporel et artistique singulier pour exprimer le monde qui les entoure.

DE CIRQUE DU MAROC

En 2017, Shems'y compte 12 lauréats, 45 apprentis artistes en formation professionnelle, 80 jeunes en classe préparatoire au concours d'entrée et 200 enfants en socialisation.

Circassiens

Julieta Salz / Argentine

Elle a commencé le cirque à l'âge de 5 ans. Depuis, elle a toujours conservé un lien très fort avec la danse et l'art du mouvement.

Andrea Schulte / Allemagne-Argentine

Circassienne de formation, elle multiplie les expériences en tant qu'enseignante de cirque et participe à des projets pédagogiques et sociaux en Amérique du Sud, en Palestine et en Europe.

Mehdi El Assal / Maroc

Formé à l'Ecole nationale de cirque du Maroc Shems'y, Mehdi est spécialisé en équilibre sur cannes.

Il a participé à de nombreux spectacles de cirque dans les Festivals des musiques sacrées de Fès, Awaln'art à Marrakech et Karacena à Salé.

Hamza El Alouani / Maroc

Formé à l'Ecole nationale de cirque Shems'y et à l'Institut Supérieur d'Art Dramatique du Maroc (ISADAC).

Spécialisé en roue cyr et clown.

Marouane Izza / Maroc

Apprenti à l'école nationale de cirque Shems'y.

Spécialité en sangles, banquine, portique coréen, acrobatie, danse.

Il a également une formation de régisseur son et lumières.

Yassine Hmaine / Maroc

Yassine Hmaine est un traceur et acrobate né à Rabat en 1989. Il découvre l'Art Du Déplacement en 2006 dans un documentaire télévisé et commence à s'entraîner.

Il a été formé à l'école nationale de cirque Shems'y avec pour spécialité le mat chinois et le parkour.

Mohammed Nahhas / Maroc

Mohamed Nahhas a commencé la pratique de l'art du déplacement à l'âge de 15 ans.

Il a pratiqué la gymnastique, les arts martiaux, le jonglage de feu avant d'intégrer l'école nationale de cirque du Maroc - Shems'y où il se spécialise en fil de fer.

Olivia Lapourré / France

Formée à l'Ecole nationale de cirque Shems'y Spécialisée corde lisse.

Chanteuse

Comédiens

Alphonse Atacolodjou / Bénin

Il aime le théâtre comme un tout, comme si le travail ne s'arrêtait jamais vraiment. Il est directeur artistique de la compagnie La Palme Rouge au Bénin et travaille avec la Fabrique des petites utopies depuis 2001.

Océane Bret / France

Formée à l'école Lecoq, Océane a rejoint la compagnie en septembre 2016. Elle joue dans les spectacles «Confidences et voyages», Mines de Rien et Échecs et Mâts et la compagnie.

Calendrier prévisionnel de création

Janvier - Février 2017

Construction du décor

> Ecole de cirque Shems'y - Maroc

Mars - Avril 2017

Lancement des répétitions et des numéros de cirque

Création des costumes et construction des accessoires

> Ecole de cirque Shems'y - Maroc

Avril - Mai 2017

Répétition et création du spectacle le 17 mai (version marocaine)

8 représentations du 17 au 25 mai (relâche les 21 et 22 mai)

> Ecole de cirque Shems'y - Maroc

21 août au 22 septembre 2017

Reprise du spectacle en France pour la version internationale

> Grenoble - Parc des arts (sous chapiteau)

23 septembre

1 représentation en ouverture de saison

>L'heure bleue - St Martin d'Hères (38)

27 septembre au 3 octobre

6 représentations en partenariat avec la MC2 de Grenoble et le Prunier Sauvage

> Parc des Arts (sous chapiteau) à Grenoble

7 octobre

1 représentation dans le cadre du Festival Est-Ouest, en partenariat avec le Théâtre de Die

> Die (26) en plein air

10 octobre

2 représentations à l'Auditorium

> Seynod (74)

Mars à juin 2018 (en projet)

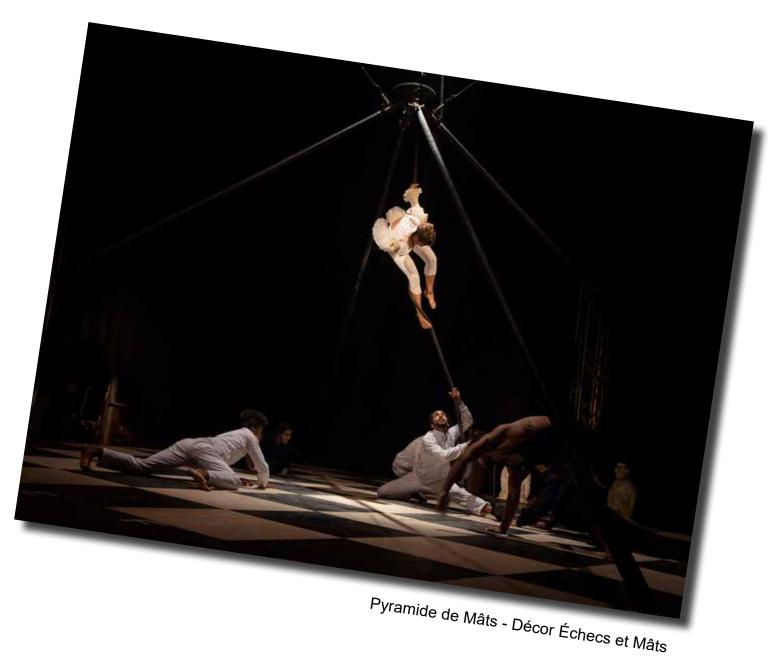
Suite de la tournée en France (en cours)

- > Oyonnax
- > Le Mans
- > Festival Pisteurs détoiles à Obernai
- > Festival Utopistes à Lyon
- > Parc de la Villette à Paris

Août - septembre 2018

Tournée au Maroc (en cours)

- > Karacena Biennale des arts du cirque et du voyage à Salé
- > Institut Français du Maroc

contacts

Bruno Thircuir, metteur en scène thircuir.bruno@petitesutopies.com 06 64 83 22 16

Matthias Charre, administration, production production.fabrique@petitesutopies.com 06 58 75 46 50

La Fabrique des petites utopies est subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Isère, la Ville de Grenoble, l'Institut Français, la SPEDIDAM et l'ADAMI.

La compagnie est en résidence triennale au Théâtre de Die - Scène Régionale (2016-2018).

Elle est soutenue dans son fonctionnement par GAIA.

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

1 rue des beaux tailleurs 38000 Grenoble 04 76 00 91 52 www.petitesutopies.com