

QUI SOM ?

Une guerre mondiale est à la porte et nous sommes témoins de l'horreur de la guerre sur des populations civiles, de la violence des inégalités dans nos sociétés, du racisme entre les peuples. La peur parle si fort qu'elle écrase la pensée et paralyse l'ensemble de l'humanité face au constat indéniable de l'effondrement du vivant. La crise terrible qui se présente à nous ouvre des questionnements profonds sur le sens que nous donnons à nos vies, aux choix qui s'offrent à nous, à ce que veut dire faire sa part. Comment sauvegarder notre capacité à créer, à ouvrir de nouveaux horizons ?

Le monde brûle, partout des feux à éteindre, et tels des fous nous serions occupés à créer ?

Mais qu'aurions-nous d'autre à tenter que de creuser le geste poétique, de lancer le rendez-vous vers la fabrication d'une œuvre ? Créer c'est tenter d'éteindre les feux, c'est la recherche d'unité, c'est l'entêtement à l'impossible, cette rage de réveiller le meilleur en nous.

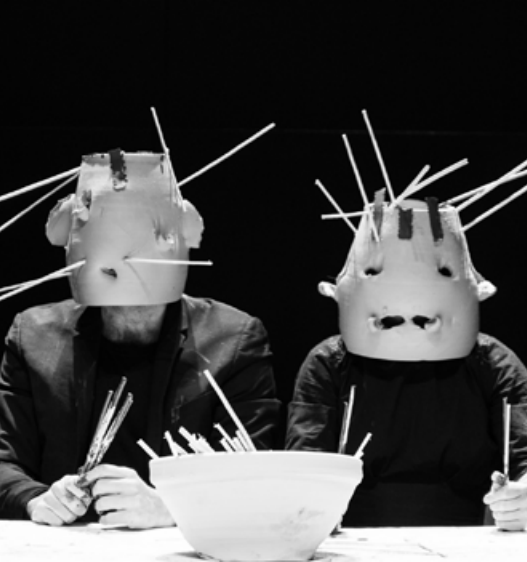
Le diptyque Là, sur la falaise s'est créé en 2018 avec comme ligne de fond la question de l'effondrement. Rejouer après les confinements, dans le contexte d'une actualité si tragique, a renforcé encore plus profondément notre conviction de la force et de l'énergie de vie que peut dégager le spectacle vivant même au milieu des ruines.

Après la tournée de ce diptyque posé sur la crête nous voilà devant le défilé des possibles, celui des pires scénarios comme celui des plus lumineux. Il nous semble évident que pour s'autoriser à entrevoir du meilleur, il nous faut maintenir éveillés la joie et le désir en nous. Une des trames cachées de ce projet réside aussi dans le besoin intime que ressent chacun de l'équipe de se fabriquer des rituels pour se sentir relié au plus grand que nous en nous. Qu'avons-nous su inventer pour prendre le relais des rites religieux pour célébrer la naissance, la mort, l'amour ? Pourtant de notre lien au vivant et à ce qui nous entoure, la mémoire est là, la trace dans nos corps existe. Il nous faut fabriquer et pratiquer des rites exutoires, des rites de centrage, c'est-à-dire chanter danser bouger ensemble.

Ce futur projet doit pouvoir être vécu et traversé comme une expérience poétique. L'espace doit voyager, porter la marque d'un acte unique. Nous tenterons de déployer dans les théâtres des installations qui transformeront l'ensemble des halls, des salles, des billetteries. Nous souhaitons pouvoir cuisiner au sein du théâtre, partager, faire goûter, pour préparer le voyage, le rendez-vous vers la scène, une scène vide où tout se construit à échelle humaine.

Cela commence là, avec celles et ceux qui nous accueillent, pouvoir partager la pièce, un repas, une fête. C'est cet esprit de troupe, venant de nos années en chapiteau, qui nous donne la certitude que ce projet doit travailler à ce besoin de lien par la fête, la célébration.

Camille Decourtye, mai 2022

QUI SOM?

En catalan « Qui sommes-nous ? »

Qui voulons-nous devenir ? Comment s'autoriser, malgré les ruines et le constat du désastre, à inventer un récit, une fiction comme une cérémonie pour ouvrir des chemins désirables ? Un voyage immersif, une histoire percutée par l'inattendu, le présent, les ratés, et l'entêtement à être, à devenir...

Nous inviterons danseur.se.s, musicien.ne.s, comédien.ne.s, acrobates, céramistes, clowns, artistes de divers horizons et générations, à venir fabriquer avec nous cette cérémonie.

Le mouvement, le rythme seront les guides du projet, la force du groupe.

Nous chercherons autour de l'argile, de la fabrication d'objets, de la rencontre de la matière et des corps en mouvement, avec un travail sur la couleur et le recyclage de matière plastique en potentiels décor et costumes.

Nous chercherons à traverser lors de la création des expériences autour de marches, de rencontres avec des personnes développant des pratiques de communication avec le vivant. Nous rencontrerons aussi des troupeaux de chevaux, nous ferons des vendanges, des célébrations autour de feux de cuisson de céramiques, nous pratiquerons le clown pour son lien avec la figure du chaman.

Chaque théâtre, chaque lieu sera comme une nouvelle maison, que nous investirons entièrement dans une volonté de débordement, de dépassements des codes. L'hospitalité, l'accueil seront des thèmes centraux dans la pensée de l'espace, de la rencontre du public, du travail au sein de la troupe.

Ce spectacle sera la première partie d'un triptyque en forme de question sur le groupe, l'individu et l'espace. Il sera suivi d'un solo et d'une installation plastique :

Qui som ?: Qui sommes-nous ? Pièce de groupe.

Qui soc ?: Qui je suis ? De quoi suis-je fait ? Comment en suis-je arrivé à être là ? Un travail sur la matière autour de la transformation.

On som ?: Où sommes-nous ? Une installation en terre cuite, un voyage sonore façonné à la main.

QUI SOM

QUI SÓC

ON SOM

?

LA COMPAGNIE BARO D'EVEL

Un des acrobates de la compagnie racontait récemment que son premier souvenir au sein de Baro d'evel a été de nous rencontrer en fabriquant un mur de papier de 80 affiches collées les unes aux autres. Cette anecdote raconte beaucoup du fonctionnement de la compagnie. En effet notre recherche n'est pas cloisonnée et l'ensemble des artistes mais aussi collaborateurs et techniciens se déplacent, s'influencent dans leurs spécificités.

Se mettre en danger artistiquement, chercher un art total, est un défi moteur pour nous, nous avons besoin des croisements, des rencontres tout en cherchant l'excellence de chaque discipline. C'est un travail ardu et quotidien, nous mêlons le mouvement, l'acrobatie, la voix, la musique, la matière, et notre particularité est d'incorporer à cette recherche la présence d'animaux. Dans nos espaces de jeu, pensés comme des écrans, les animaux sur scène apportent une certaine fulgurance de l'émotion, le spectateur est traversé par leur présence et une autre perception de la représentation a lieu.

Nous aimons prendre le risque d'une écriture précise prête à improviser à chaque instant, penser une dramaturgie à tiroirs, comme des poèmes intérieurs qui en fabriquent un plus grand.

C'est un paradoxe d'avoir des écritures à la fois millimétrées et en même temps tout à fait libres mais c'est une manière pour nous d'être toujours en recherche de la justesse de l'instant, donner à voir ce qui nous échappe ce qui se raconte malgré nous.

Nous aimons penser la représentation comme une cérémonie, un ré-enchantement, convier toutes ces disciplines, avoir sur scène ces animaux, ces enfants, ces artistes, pour fabriquer des spectacles qui emmènent le spectateur dans un labyrinthe intérieur, dans un rêve éveillé.

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias

2000 Création de Baro d'evel cirk compagnie (collectif de 6 artistes Julien Cassier, Adria Cordoncillo, Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Loudelle, Blaï Mateu Trias)

2000 *¿Porqué No?*, spectacle fondateur dans la rue

2003 *Bechtout'*, spectacle en salle

2005 *Petit cirque au marché*, création pour les halles de marché en Midi-Pyrénées

2006 Responsabilité artistique de la compagnie : Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias

2006 *Ī*, solo de clown de Blaï Mateu Trias, spectacle en salle

2009 *Le Sort du dedans*, spectacle sous chapiteau, cirque itinérant

2012 *Mazùt*, spectacle en salle

2013 Implantation à la Cave coopérative de Lavelanet-de-Comminges

2014 *Les Escapades*, spectacle pour l'espace public

2015 *Bestias*, spectacle sous chapiteau

2015 *The Missing Part*, court-métrage réalisé avec Salvador Sunyer

2016 *La Cachette*, concert

2018 *Là*, premier volet du diptyque *Là, sur la falaise*, spectacle en salle

2019 *Falaise*, second volet du diptyque *Là, sur la falaise*, spectacle en salle

CAMILLE DECOURTYE ET BLAI MATEU TRIAS

BARO D'EVEL

Ensemble ils fondent la compagnie Baro d'evel cirk, née d'un collectif en 2001, dont ils prennent la responsabilité artistique à partir de 2006.

Le mode opératoire de leurs créations et la spécificité de leur approche dramaturgique naissent de la superposition de matières, dans un travail au long cours où des lignes de fond se travaillent conjointement : présence des animaux, mouvement, musicalité, conception de l'espace, recherches plastiques... Au fil des jours, des mois, des années, des sillons se creusent dans des champs artistiques distincts, approfondissant toujours un peu plus l'exploration ; et quand le temps de la création arrive, ils font converger ces sillons vers un creuset créatif.

Camille Decourtye

Créatrice de Baro d'evel, Camille Decourtye est auteure et interprète de l'ensemble des spectacles de la compagnie. De son enfance auprès des chevaux, faite de voyages en roulottes et à cheval, elle garde la nécessité d'inventer un mode de vie et de recherche qui répondra à son besoin d'itinérance et de rencontres. Cela l'amène à se former dans les écoles nationales de cirque et à développer un travail d'expérimentation sur le mouvement et sur la voix. Elle continue d'affiner son lien et sa collaboration avec les animaux avec lesquels elle vit à partir d'un travail basé sur les principes de l'éthologie. Son besoin de dire l'invisible, de mettre en lumière ce qui nous relie dans ce monde abîmé, lui donne l'énergie de questionner dans chaque projet comment se cachent en chacun des artistes et des spectateurs les conflits et les arrangements complexes que nous faisons avec le monde. Son obsession du décroisement des langages, des rôles et des modes d'expérimentation fait de l'écriture de Baro d'evel une quête de métaphysique en mouvement.

Blai Mateu Trias

Créateur de Baro d'evel, Blai Mateu Trias est auteur et interprète de l'ensemble des spectacles de la compagnie. Né à Barcelone, il grandit dans les courants artistiques catalans post-Franco, avec deux parents clowns. Avec le Circ Cric, les tournées aux côtés de Tortell Poltrona et les expéditions avec Clowns sans frontières, il développe un goût pour la croisée des langages. Il part à l'âge de 16 ans pour se former aux arts du cirque en France puis s'y installe. Sa rencontre d'une nouvelle culture ouvre sa perception des possibles mais aussi confirme son attachement à ses influences d'origine : la Catalogne, son architecture et ses peintres, un rapport politique au clown et à son regard bienveillant sur le monde, la générosité et l'audace des arts de la rue. Son sens du rythme et de l'espace est à la base de son travail de recherche et son obsession de la musicalité du mouvement génère des écritures chorégraphiques singulières. Son besoin viscéral d'expérimentation à travers la matière lui fait concevoir des espaces de jeu innovants et lui permet de questionner les formes d'écritures contemporaines avec Baro d'evel depuis 20 ans.

DES COLLABORATIONS FIDÈLES

Barbara Métais-Chastanier, dramaturge

Barbara Métais-Chastanier est autrice, dramaturge et maître de conférences en littérature et arts. Elle a collaboré avec Gwenaël Morin (Théâtre Permanent, 2013-2014), avec Keti Irubetagoiena (*Embrassez-les tous*, Centrequatre, 2012, *Il n'y a pas de certitude*, La Commune, 2016, *La Femme® n'existe pas*, 2018) et plus récemment avec Marie Lamachère (*Nous qui habitons vos ruines*, 2017, *De quoi hier sera fait*, 2021). En 2014, avec Olivier Coulon-Jablonka (mise en scène), Camille Plagnet et huit comédiens sans-papiers habitant dans un squat à Aubervilliers, elle crée *81 avenue Victor-Hugo* au théâtre La Commune. La pièce est ensuite reprise dans le cadre du Festival d'Avignon, à Riga, Marseille et à Paris dans le cadre du Festival d'Automne (Théâtre de La Ville). De cette aventure naît un récit littéraire, *Chroniques des invisibles* (Éditions Le passager clandestin, mai 2017), qui sera présenté dans une forme musicale à Théâtre Ouvert en novembre 2017. Fondatrice de la revue Agôn, elle a publié avec Noëlle Renaude, *Accidents. Essai épistolaire* (Théâtrales/ENS édition, 2016) et *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?* (L'Harmattan, 2014) avec Marion Boudier, Alice Carré et Sylvain Diaz.

Barbara Métais-Chastanier a collaboré avec Camille Decourtye et Blai Mateu Trias pour la dramaturgie du diptyque *Là, sur la falaise* en 2018 (*Là*) et 2019 (*Falaise*). Ensemble, ils ont coécrit le livre *Les beaux gestes*, autoédité par Baro d'evel en 2021, qui retrace 20 ans de recherche et de création de la compagnie.

Mal Pelo / groupe créatif, Maria Muñoz et Pep Ramis, collaboration à la mise en scène

Mal Pelo est dirigé conjointement par María Muñoz et Pep Ramis, dont l'approche innovante et surréaliste de la danse est reconnue internationalement. Ils dirigent L'animal al l'esquena, centre de recherche et de création autour du mouvement à Celrà en Espagne. Ils ont réalisé ensemble plus de 25 spectacles dont ils assurent également la scénographie. Depuis 1989, Mal Pelo développe son propre langage artistique à travers le mouvement, auquel s'ajoute la théâtralité. Plus qu'une compagnie, Mal Pelo se définit comme un noyau de création entouré d'un grand nombre de collaborateurs porté toujours par le même objectif : travailler le corps comme instrument principal, toujours en recherche, tâchant de raconter les thèmes universels d'une manière toujours différente afin d'aboutir à de nouveaux paysages ; porter toujours un regard intimiste plein des petites histoires du quotidien, un regard tendre et dur à la fois. Le thème de l'animalité et un des thèmes fondateurs de leur compagnie.

Le duo que forment María Muñoz et Pep Ramis a rencontré tout naturellement celui de Camille Decourtye et Blai Mateu Trias en 2010 et depuis ils accompagnent la recherche de Baro d'evel pour la création de *Mazùt*, de *Bestias*, du diptyque *Là, sur la falaise*, et de ce nouveau projet. Ensemble ils interrogent et croisent leurs recherches, s'accompagnant mutuellement et s'épaulant à la fois sur le fond et la forme de leurs créations respectives.

Lluc Castells, scénographe

Né à Cardedeu (Catalogne), il est immergé dans le monde du spectacle depuis son enfance. Après des études de dessin, il se consacre à la scénographie et à la conception de costumes. C'est dans les théâtres de Barcelone comme la Sala Beckett, le Teatre Lliure ou le Teatre Nacional de Catalunya qu'il conçoit régulièrement des scénographies, dont dernièrement *El curios incident del gos a mitjanit*, (tiré du roman *Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit* de Mark Haddon) mis en scène par Julio Manrique ou *El Professor Bernhardt* de Arthur Schnitzler, mis en scène par Xavier Albertí. Et c'est dans le monde entier qu'il crée des costumes pour l'opéra, à la Monnaie de Bruxelles, au Sydney Opera House, Dutch National Opera d'Amsterdam...

LLuc connaît la recherche de la compagnie Baro d'evel depuis ses premières créations et il a conçu les scénographies de *Là* et *Falaise* en complicité avec Camille et Blai.

Bonnefrite / Benoît Bonnemaïson-Fitte, dessinateur, graphiste indépendant

Né en 1974 à Toulouse, il est diplômé de l'École nationale supérieure de création industrielle, et vit à Aurignac. Dessinateur indépendant depuis 2000, il se définit comme un « dessinateur fabricant artisanal d'images fixes et animées, projeteur projectionniste ainsi que glaneur d'images ». De 2009 à 2016, il crée les images et la charte graphique de Baro d'evel ; complice de la compagnie, sa vision scénographique et sa pratique de la matière ont pris une place importante durant la création de *Mazùt* et de *Bestias*.

La création de *Qui som?* sera l'occasion pour Camille Decourtye et Blai Mateu Trias de retrouver ce collaborateur et complice.

DE NOUVELLES COLLABORATIONS

CUBE / María de la Cámara et Gabriel Pari, création lumières

María de la Cámara et Gabriel Pari se consacrent au développement des arts appliqués au champ de l'espace depuis le milieu des années 1990. Avec une formation en arts visuels, en théâtre et en architecture, ils sont diplômés de l'ESAD en scénographie et création lumières. Leurs travaux se distinguent par des recherches continues dans les domaines de l'espace, de la lumière et des objets qui l'occupent, avec une attitude transgressive qui les place aux limites de la parathéâtralité. La conciliation entre l'espace et la lumière devient une base de création et d'application dans leurs productions.

Ils sont enseignants en master et post-grad pour l'Université polytechnique de Catalogne et l'Élisava de Barcelone et enseignants du diplôme en arts du spectacle de l'Eram University School.

Ils ont été nominés pour des prix tels que les Gaudí et les Goya, et plusieurs de leurs créations ont reçu des prix tels que The Fad, Armaca, City of Barcelone ou le Critics Award 2016 pour leur collaboration avec plusieurs compagnies de danse.

Pierre-François Dufour, création musicale

Pierre-François Dufour commence la musique à l'âge de trois ans, d'abord avec la batterie puis le violoncelle. Il se forme au conservatoire de Bordeaux à partir de ses huit ans et intègre le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris à seize ans. Dès son plus jeune âge, il se produit en concert dans de nombreux festivals européens en classique et en jazz, et ses talents d'improvisateur et de rythmicien sont repérés très tôt par des artistes de jazz comme Archie Schepp, Richard Bona, et d'autres.

A 18 ans, Yutaka Sado l'invite comme violoncelle solo à l'Orchestre national Bordeaux Aquitaine. Au cours de la même période, sa rencontre avec Mstislav Rostropovitch ouvre sa carrière de batteur de jazz vers la musique du monde. Il crée avec le violoniste Guillaume Latour et la pianiste Véronique Goudin le trio Jacques Thibaud, avec lequel il remporte de nombreuses récompenses internationales. En 2012, il enregistre avec le guitariste Kevin Seddiki l'album Cocanha ! et il crée l'ensemble Archipel, dont il est directeur musical.

Il crée occasionnellement pour le théâtre au Théâtre de l'œuvre et au Théâtre de l'Atelier. Il collabore avec l'accordéoniste Lionel Suarez sur scène et en studio avec entre autres Zebda, Art Mengo et André Minvielle, et il participe à la création de nombreux albums et partage la scène avec des artistes tels que Hans Zimmer, Quincy Jones, Camille, Sylvain Luc, Charles Aznavour, Gregory Porter, Keziah Jones et beaucoup d'autres.

D'autres collaborations sont en cours de réflexion et de développement.

CALENDRIER DE CRÉATION

2022-23 :

Du 12 au 16 septembre 2022 : laboratoire de recherche – La Cave, Lavelanet de Comminges

Du 22 au 29 novembre 2022 : laboratoire de recherche – Circa, Auch

Du 23 au 19 janvier 2023 : résidence de création des costumes – Théâtre de Liège (BE)

Du 6 au 12 février 2023 : résidence de création – L'animal a l'esquena en Celrà (CAT)

Du 23 mars au 4 avril 2023 : résidence de création – La Grainerie, Balma

Du 5 au 10 juin 2023 : résidence de création – La nouvelle Digue, Toulouse

2023-24 :

Du 23 octobre au 5 novembre 2023 : résidence de création – Scène Nationale d'ALBI-Tarn

Du 15 au 27 janvier 2024 : résidence de création – La Fabrika, Avignon

Du 26 février au 9 mars 2024 : résidence de création – Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne

Du 22 avril au 5 mai 2024 : résidence de création – Le Grand R, La Roche-sur-Yon

Du 27 mai au 22 juin 2024 : résidence de création – Théâtre de la Cité, Toulouse

Juillet 2024 : premières représentations

GÉNÉRIQUE

De Camille Decourtye et Blai Mateu Trias

Avec Lucia Bocanegra, Noémie Bouissou, Camille Decourtye, Miguel Fiol, Dimitri Jourde, Chen-Wei Lee, Blai Mateu Trias ou Claudio Stellato, Yolanda Sey, Julian Sicard, Marti Soler, Maria Carolina Vieira, Guillermo Weickert.

Collaboration à la mise en scène : Maria Muñoz et Pep Ramis / Mal Pelo

Collaboration à la dramaturgie : Barbara Métais-Chastanier

Scénographie et costumes : Lluc Castells

Création lumières : María de la Cámara et Gabriel Pari / Cube.bz

Collaboration musicale et création sonore : Fanny Thollot

Collaboration musicale et composition : Pierre-François Dufour

Recherche des matières / couleurs : Bonnefrite

Ingénieur percussions céramiques : Thomas Pachoud

Régie générale : Romuald Simonneau

Céramiste : Sébastien De Groot

Régie plateau : Mathieu Miorin et Benjamin Porcedda

Régie lumières : Enzo Giordana

Régie son : Chloé Levoy

Habilleuse : Alba Viader

Cuisinier : Ricardo Gaiser

Direction déléguée / Diffusion : Laurent Ballay

Administratrice de production : Caroline Mazeaud

Chargé de production : Pierre Compayré

Attaché à l'administration : Élie Astier

Production : Baro d'evel

Coproduction: Festival d'Avignon, Théâtr dela Cité - CDN Toulouse Occitanie, Festival GREC de Barcelona, Festival les Nuits de Fourvière, Festival Romaeuropa, MC93 - Maison de la Culture de Seine Saint Denis, Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Scène Nationale d'Albi-Tarn, Théâtre Dijon Bourgogne, Comédie de Genève, Les théâtre Aix-Marseille / Grand Théâtre de Provence, Le Parvis scène nationale Tarbes-Pyrénées, Centro Cutlural Belem Lisbon, Les Halles de Schaerbeek - Bruxelles, Festival la Strada Graz, Théâtre de Liège, CDN de Normandie-Rouen, Les Célestins théâtre de Lyon, Scène nationale du Sud Aquitain, Équinoxe scène nationale de Châteauroux, Tandem scène nationale de Douai-Arras, Scène nationale de l'Essone, Théâtre Sénart-Scène nationale, Le Volcan - scène nationale du Havre, Théâtre d'Orléans / Scène nationale, Le Grand R, La Roche sur Yon, Théâtre Châtillon Clamart, Malakoff scène nationale, Théâtre Les Gémeaux Scène nationale – Sceaux, Cirque Théâtre Elbeuf PNC Normandie, SQY scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines.

Avec l'aide de L'animal a l'esquena à Celrà, CIRCa, PNC Auch Gers Occitanie, La Grainerie, le théâtre Garonne scène européenne et La nouvelle Digue, Toulouse. **Avec le soutien** la DGCA, Ministère de la culture et de la communication et du Conseil départemental de la Haute Garonne, ARTCENA - Écrire pour le cirque.

La compagnie est conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Elle reçoit une aide au fonctionnement de la Ville de Toulouse.

Création le 3 juillet 2024 à l'occasion du 78ième Festival d'Avignon.

BARO D'EVEL

www.barodevel.com

Direction déléguée et diffusion : Laurent Ballay
+33 6 87 36 53 44 - laurentballay@barodevel.com

Direction artistique : Camille Decourtye et Blai Mateu Trias
camilledecourtye@barodevel.com blaimateutrias@barodevel.com

Dessins : Blai Mateu Trias

Photos : *Falaise* - Expérimentations couleur à la Cave avec Geoffroy Pithon, Bonnefrite et Nicole Crème - Recherche argile : (c) François Passerini

Sources d'inspiration : masques Zangbeto du Bénin, Fulu Miziki, fête de Holi en Inde, Pust - carnaval de Slovénie, village de Chomo à Fontainebleau, cérémonies mongoles, la cathédrale de Jean Linard, la carrière de Boulbon à Avignon, dessins de Bonnefrite.