nofitstate©

BARRICADE

PRÉSENTATION DU PROJET ET DE LA COMPAGNIE

1. À propos de la compagnie 2

2. Démarche artistique 3

3. Barricade 4

4. Thématique du mur 5

5. Résidence de création Mont Liébaut 2011 6

"Le Cirque du Soleil avec le Disney et le désinfectant en moins… Nofit State est l'avenir du cirque"
The Guardian

1. À propos de la compagnie

Nofit State a été créée en 1986 par 5 amis, au cours d'une période politiquement difficile. Au-delà des spectacles et des tournées réalisés ensemble, la compagnie partage quotidien, repas, rires et peines. Ils sont fidèles a leurs choix, voyageant en camions et caravanes, et vivant comme une vrai famille. C'est ce qui donne ce ton et cet esprit particulier que l'on retrouve dans le travail des Nofit State.

Leur cirque contemporain est un mélange de musique live, danse, scénographie, texte, vidéo, et disciplines traditionnelles des arts du cirque. Par essence même voyageurs itinérants, arrivant sur un lieux, montant un chapiteau, faisant tourner les têtes d'un public toujours différent et laissant derrière eux pour seules traces des pelouses aplaties, comme mémoire de leur passage.

Le cirque représente ces étrangers qui nous rendent visite mais ne vivent pas parmi nous, (et si nous nous enfuyons avec eux, c'est pour mieux jeter aux orties nos vieilles conventions, inhibitions, et les règles qui nous régissent). Nous prenons la route, en sachant qu'il n'y a pas de destination finale, juste un voyage.

Nofit State est aujourd'hui l'une des principales compagnies de cirque contemporain britannique, jouant leurs spectacles aux quatre coins du mais s'impliquant également dans un travail de territoire en proposant projets et formations pour tous les âges et tous les niveaux.

Nos créations en chapiteau ont tourné dans 15 pays différents, ont été jouées devant plus de 250,000 spectateurs et ont été primées lors de cérémonies de renommée internationale, comme le prix du Meilleur Spectacle au Festival de Tarregà (Espagne) 2006 pour « Immortal », et celui du Total Theatre au Festival International d'Edimbourg (Écosse) 2010 avec « Tabù ».

2. Démarche artistique

"Bien plus qu'un cirque, un univers parallèle" Sunday Herald

Nous avons conçu et réalisé de nombreux projets et programmes de qualité permettant à quiconque de développer des compétences circassiennes ; d'ateliers d'introduction à de grandes formes participatives jouées dans des festivals d'envergure internationale en passant par des projets participatifs avec des habitants. Un grand nombre de ces projets ont permis de mettre en place des associations de cirque/écoles de cirque associatives de façon durable, donnant lieu à de nouvelles collaborations et actions par la suite.

Ces 15 dernières années, NoFit State a développé un modèle unique de travail avec différentes populations pour rechercher et développer de nouvelles approches de cirque-théâtre contemporain. Cette forme artistique de spectacles en chapiteau avec « Immortal » et « Tabù » a été développée à travers une trilogie de grands projets d'action culturelle, chacun impliquant plus de 250 participants travaillant en collaboration avec un noyau d'artistes et de comédiens professionnels de la compagnie.

NFS a récemment adapté ce modèle pour un travail de recherche de 12 mois qui explore des idées pour des grandes propositions artistiques circassiennes dans l'espace public. « Parklife » combine recherche artistique et développement de « sessions d'introduction », les « Open House » (ouvertes à tous), de petites formes d'intervention, des happenings et des collaborations avec des associations sportives ou culturelles pour créer spectacle final sur-mesure dans chaque lieu. Parklife nous a permis de développer à la fois un nouveau langage de grande forme circassienno-théâtrale et une variété d'outils de création / de démarches pour impliquer des habitants, investir l'espace public et développer de nouveaux publics pour notre travail et pour nos partenaires.

Plus d'infos sur la compagnie: www.nofitstate.org

Petit film de presentation de notre travail sous chapiteau:
http://www.dailymotion.com/video/x5kmsl_tabu_creation

Deux films de Parklife:
http://www.youtube.com/watch?v=u9xUIXmnz4U
http://www.youtube.com/watch?v=mseFNXdCKnY

3. Barricade

"Lorsque le vent se lève, certains bâtissent des murs. D'autres construisent des moulins" Proverbe Chinois

Prévu pour une jauge de 1500 à 3000 personnes, Barricade explore comment nous comblons les vides, dépassons les obstacles et faisons face aux perturbations en travers de nos parcours chacun à notre manière. Avec une structure inédite conçue par Dan Potra*, NoFit State pose le décor de numéros aériens vertigineux, d'images de construction et de destruction à couper le souffle, de poursuites comiques et d'un final enflammé.

L'histoire commence dès l'arrivée du cirque dans la ville, avec la construction de la Barricade. En amont du spectacle, des personnages décalés multiplient les apparitions imprévues. Ils posent par leurs allées et venues les fondations d'une exploration circassienne de l'effort humain requis pour escalader les murs, les barrières et les forteresses que nous rencontrons ou mettons nous-mêmes en travers de nos chemins. À travers son cirque spectaculaire, son chaos collectif, ses prouesses pyrotechniques et sa partition musicale de l'Immortal Orchestra, Barricade insuffle à participants et spectateurs un vent de résistance et de liberté.

« Barricade » saisit l'essence d'un nouveau vocabulaire circassien dans l'espace public, développé avec « Parklife » en 2009-2010 et s'appuie sur la longue expérience de l'équipe artistique et des membres de la compagnie compagnie. « Barricade » sera développé par le biais de collaborations avec les habitants de Mont-Liébaut pour donner lieu à un spectacle unique au festival Z'Arts Up! En 2011, célébrant l'implication de la population aux côtés des professionnels de la compagnie.

** Dan Potra: Cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Commonwealth de Dehli 2010, Ouverture des JO de Sydney 2000, Cérémonie d'ouverture de Liverpool 08 Capitale Européenne de la Culture*

4. Thématique du mur

L'idée derrière « Barricade » est née à l'issue de nos visites des villes des 9 partenaires du réseau ZEPA. Notre traversée de la côte Sud-Est Britannique aux villes du Nord-Ouest de la France à été ponctuée d'images de guerre, de murs, de bateaux et de trains qui ont rythmé nos voyages. L'idée de « Vieille Puissance » discutée à Winchester, ancienne capitale de l'Angleterre et les histoires de « Bill le Plongeur » et de ses efforts pour sauver les fondations de la Cathédrale de Winchester sont restées encrées en nous. Nous nous rappelons la haute tour d'Amiens, construite pour marquer une étape dans l'histoire de la ville et nous avons été touchés par les acrobates suspendus sous les balcons de Sotteville. Nous avons été marqués par les Terrils du territoire de Culture Commune et de la fierté qu'ils symbolisent pour le patrimoine alors que les résidus miniers du Sud du Pays de Galle et du Nord Est de l'Angleterre sont considérés comme des atteintes au paysage. Nous avons remarqué les ports, les bateaux et les chantiers navals de Great Yarmouth, de Chatham, de Southampton et de Brest et lorsque enfin nous avons atteint les murs de la ville de Brest, la boucle depuis Southampton à été bouclée. C'est dans ce contexte d'action culturelle européenne et de collaboration au-delà de frontières émotionnelles et culturelles que nous avons décidé de travailler autour de la thématique des Murs.

Le point de départ de la deuxième phase de travail de notre projet « Parklife » en 2010 à été les grands murs du monde : le Mur de Berlin, la Grande Muraille de Chine, le mur de séparation entre Israël et la Palestinne, le Rabbit Proof Fence d'Australie – des barrières politiques construites pour défendre, pour séparer, pour protéger. Nous avons expérimenté avec des matériaux de construction, des grilles et des longs tubes de bambou, inspirés par notre rencontre avec un groupe de Kung Fu. Nos recherches nous ont mené à l'exploration de nos murs personnels plutôt que politiques : les barrières, obstacles et défenses que nous rencontrons et construisons et qui nous empêchent de rentrer en contact avec l'autre et d'atteindre nos buts. Nous nous sommes retrouvés pris dans un dédale de murs mouvants à la recherche d'abris et de portes de sorties…

« Barricade » est la suite de cette recherche. Nous sommes attirés par les métaphores visuelles et émotionnelles développées dans le cadre de cette recherche : une barrière construite à l'infini par les hommes pour parer à leurs peurs qui devient un obstacle à l'amitié. Dans le contexte actuel de turbulences, de peurs et d'austérité, nous voulons redécouvrir les combats d'hier et d'aujourd'hui, les possibilités de « passer de l'autre côté » et les diverses formes artistiques que nous espérons rencontrer à cette occasion. Nous sommes curieux des discussions qui naîtront de nos rencontres avec les habitants et partenaires des deux côtés de la Manche, de découvrir les expériences et attitudes de chacun face à nos murs et de la possibilité d'intégrer ces éléments dans la création de « Barricade ».

5. Résidence de création Mont Liébaut 2011

Objectifs

Les objectifs de notre collaboration avec Culture Commune et la municipalité de Béthune sont de:

- Créer un temps fort / spectacle participatif de grande qualité pour le festival Z'Arts Up 2011, qui soit en phase avec le statut de Béthune Capitale de la Culture 2011 et célèbre la contribution de la population locale.
- Contribuer aux objectifs de la Résidence de Création au Mont-Liébaut, en particulier :
- Susciter et soutenir le développement de groupes culturels organisés par les habitants du Mont-Liébaut, en capitalisant sur les relations et pratiques développées par Culture Commune depuis 2001.

Démarche

Nous sommes intéressés par les formes culturelles et les activités pratiquées par les populations au quotidien et parfois à très haut niveau, par pure passion. Notre vision du cirque comporte de nombreuses disciplines culturelles et artistiques y compris certaines disciplines peu souvent associées à des formes artistiques comme les arts martiaux, la gymnastique, le trampoline, le parkour, la dance de rue ou encore le BMX. Nous préférons rester ouvert aux secteurs d'intérêts, aux passions et aux talents des populations plutôt que de décider en avance des types d'activités que nous souhaitons incorporer au projets.

La nature même du cirque et de notre travail nous permettra de collaborer avec des groupes spécialisés dans d'autres disciplines physiques et de les intégrer dans un spectacle de haut niveau.

Nous avons imaginé plusieurs façons pour les habitants de Béthune de se joindre à nous :

a) Participation de groupe de pratique de haut niveau – nous travaillerons avec 6 à 8 groupes déjà formés et de haut niveau sur une période de 6 mois pour explorer la thématique de la Barricade et imaginer des passages à intégrer au spectacle final

b) Individus intéressés – nous travaillerons des techniques de cirque et de représentation de base avec un groupe d'individus motivés avec l'aide d'un artiste-accompagnateur local pour créer une ou plusieurs images de groupes fortes à intégrer au spectacle final

c) Bénévoles locaux – nous invitons les habitants intéressés à se joindre à nous et à Culture Commune pour participer aux besoins techniques, logistiques et pratiques associés à notre résidence.

Notre résidence à Mont-Liébaut se déroulera en trois phases:

Phase Une: Inspiration et Mobilisation (Novembre 2010 – Avril 2011)

Nous travaillerons avec les groupes, associations et individus motivés pour développer de nouvelles techniques, explorer les idées et images qui viendront s'inscrire dans le spectacle présenté à Z'Arts Up 2011.

Phase Deux: Résidence "le cirque investit le quartier" (Mai 2011)

Nous proposons de prendre résidence dans le quartier du Mont-Liébaut les 10 jours avant le spectacle en mai 2011. Nous monterons notre décor et structure et conduirons notre programme d'ateliers et de sessions d'introduction, happenings et répétitions avec les habitants participant, et formations pour les artistes. Toutes ces activités auront lieu en extérieur et sera visible et accessible au public, qui pourra regarder, commenter et/ou participer à loisir.

Pour les habitants avec lesquels nous aurons travaillé dans la Phase Une, cela procurera un centre d'intérêt fascinant : l'opportunité de « s'évader avec le cirque »…depuis la cour de leur logement. Nous envisageons de faire participer les groupes qui auront travaillé avec nous dans le spectacle, d'une manière ou d'une autre, soit qu'ils prennent part dans la création elle-même, ou dans le préambule du spectacle. La nature de ces contributions se développera dans la phase 1, en réponse à leurs centres d'intérêt et leurs idées. La phase Deux leur permettrait de répéter avec nos artistes, développer ensemble des séquences et des images et, nous espérons, avoir le sentiment de faire partie de cette ambiance unique de la communauté du cirque.

Pour le reste des habitants du Mont Liébaut, cette démarche de résidence intense leur donne aussi la possibilité de se joindre au cirque et de s'approprier le projet.

Phase Trois: Représentation (21 Mai 2011)

Pour les derniers jours de notre résidence, nous préparerons et répèterons notre création. Tous les participants, et le public, pourront avoir une idée de ce qu'est la préparation d'un spectacle professionnel grande forme. Et le dernier jour, nous jouerons la création, avec les amateurs qui auront été impliqués dans les phases précédentes. Le spectacle alliera prouesses circassiennes professionnelles et grand ensemble représentant, jouant et célébrant les contributions artistique des habitants.