

TANDEM

Scène nationale Arras Douai

COPRODUCTION

MOUTON NOIR

Wilmer Marquez

6-9 décembre

→ Auby . Sin le Noble . Liévin . Arras

Durée estimée : 45 min

Agence MYRA

Yannick Dufour & Déborah Nogaredes
myra@myra.fr | 01 40 33 79 13

TANDEM Scène nationale

Charlotte Bourdon
cbourdon@tandem.email

DISTRIBUTION

Création et mise en scène Wilmer Marquez

Interprétation Paul Molina

Création son Jorge Avellaneda

Regard artistique et texte Lou Valentini

Régisseur général Hubert Perin

Production déléguée Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux

Chargée de diffusion Margot Rouiller

Coproducteurs Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale, Scène nationale du Sud-Aquitain - Bayonne, TANDEM Scène nationale Douai - Arras, Le Cirque - Pôle national cirque à Nexon en Nouvelle-Aquitaine, Lieux publics - CNAREP (Centre national des arts de la rue et de l'espace public) & Pôle européen de production - Marseille, Le Phare - Centre Chorégraphique National du Havre Normandie, Théâtre- Sénart - Scène nationale, Le Séchoir - Scène andémik de Saint-Leu, La Réunion

Avec le soutien en résidence d'Agora Boulazac - Pôle National Cirque et La Gata Cirko - Bogotá (Colombie)

Aide à la création de la Région Centre-Val de Loire et de la DRAC : labellisation Olympiade Culturelle / Ministère de la Culture.

Photo © Wilmer Marquez © Christophe Raynaud de Lage

MOUTON NOIR

Avec Paul Molina, alias Pablito, le football monte sur une scène de théâtre. Médaillé de bronze dans sa catégorie en 2022 au dernier Championnat du monde de freestyle à Prague, le jeune sportif prouve que sa discipline est un art, à la frontière entre le cirque et la danse.

À tout juste 28 ans, Paul Molina n'aurait jamais imaginé partager sa passion dans un théâtre. Après s'être adonné au football pendant plusieurs années en clubs, il décide de laisser le ballon rond au vestiaire pour entrer dans une prestigieuse école de commerce et se lancer dans le marketing en Espagne. Il voit sa carrière toute tracée. Quand soudain le monde s'arrête, frappé par la Covid-19. En télétravail, il cède aux sirènes d'une passion jusqu'alors endormie, il enchaîne les entraînements et améliore sa technique. De quoi en devenir un virtuose en quelques années et embrasser pleinement cette belle aventure artistique. Dans ce spectacle, Pablito mêle différents univers, mouvements et acrobaties, fulgurances et moments figés. Cela commence par un solo théâtral très personnel avant de basculer dans une création circassienne, mettant en valeur le potentiel physique du football freestyle. Paul Molina laisse libre cours à son interprétation, explosive, fougueuse. Tout se passe en une fraction de seconde. À travers cette pièce, l'artiste nous raconte son chemin, la vie d'un « Monsieur tout le monde » qui a tout quitté pour vivre sa passion. Heureux, loin des parcours imposés.

Une belle histoire

par Jérôme Montchal

Au printemps 2021, le directeur de la Scène nationale que je suis, remarque, sur les réseaux sociaux, une photo d'un jeune footeux jouant avec son ballon sur le parvis d'Équinoxe, et bien centré sur le logo monumental de notre façade. Désireux d'utiliser cette image très « instagrammable » pour notre propre communication, j'avise un soir le jeune homme que j'avais déjà repéré à de nombreuses reprises devant notre entrée, en train de s'entraîner avec son ballon. Je m'approche, mais lui, apeuré, me répond en partant : « oui, oui, je m'en vais, je ne ferai plus de bruit »... Je le rattrape en le rassurant, et commence à lui expliquer ce que je voudrais. Puis nous discutons, et je m'aperçois que, non, il ne vient pas d'un quartier défavorisé de Châteauroux, que, non, il travaille, pour une boîte de marketing digital à Madrid (du fait de la pandémie, il télétravaille depuis chez lui dans le centre-ville de Châteauroux), et que, oui, son frère, Jacques, à côté de lui, étudie le droit... Mes clichés se brisent.

Quelques semaines plus tard, nous allons boire un verre, et discutons avec fluidité et intérêt commun. Paul est un garçon poli, bien élevé, résilient et qui réfléchit. Il a surtout une passion dévorante qu'il place au-dessus de tout : le foot freestyle qu'il m'explique longuement.

Je m'intéresse de ce fait de plus en plus à la discipline et regarde des vidéos et les entraînements intensifs de Paul. Une amitié naît, même si j'ai le double de son âge.

Nous refaisons avec notre photographe associé, Romain Bassène, la photo de Paul jonglant devant le parvis, elle fera une belle affiche pour notre festival autour du mouvement.

Je propose à Paul de faire une démonstration de son art à la présentation de saison de septembre 2021. Il pense « non », mais dit « oui », ne voulant rater l'opportunité un peu effrayante de partager son sport/art à un public qui ne le connaît pas. Je lui ajoute l'obligation d'une musique différente du reggaeton qu'il écoute en boucle, et il choisit une musique à michemin entre lui et la musique de Rameau que je lui ai fait écouter. Il travaille beaucoup sur ce « show ».

La présentation de saison se passe évidemment bien (il vous dira le contraire), et

© Christophe Raynaud de Laage

je pressens chez lui une capacité à occuper l'espace, un réel plaisir de la scène, une présence forte et magnétique, et des fêlures à exploiter. Je lui propose alors de créer une forme courte dans l'espace public, pour notre festival « Après le dégel » au printemps suivant. J'y ajoute le regard extérieur de Mélodie Joinville, directrice artistique de la Cie La Tarbasse avec laquelle nous travaillons souvent, que j'apprécie particulièrement, et qui a l'habitude de travailler avec des non-danseurs. Il dit « oui », mais pense encore une fois « non ».

Le printemps arrive, Paul réunit 350 personnes enchantées pour son touchant portrait dansé en extérieur, porté par les artistes présents au festival (Vladimir Couprie de Connexio- Carré Curieux qui lui prête sa scène circulaire en bois et ses conseils, Diego Ruiz Moreno et Wilmer Marquez, circassiens colombiens qui lui offrent un retour immédiat).

Nous décidons de perfectionner ce spectacle en l'allongeant et corrigeant ses faiblesses, par une nouvelle résidence où Paul et Mélodie travaillent d'arrache-pied.

Paul devient « artiste en développement », titre que nous créons pour lui, profitant de cette occasion pour avancer notre projet

de production déléguée. J'y ajoute d'autres résidences avec notre artiste associé Wilmer Marquez (que Paul admire), en lui demandant de créer avec Paul, fortement «!coachable!» comme il le dit lui-même, une nouvelle pièce, circassienne cette fois, et plus acrobatique donc, qui mettra en valeur toute l'explosivité de Paul et de son art. Paul dit «!oui!» sans désormais penser «!non!». Paul part à l'été 2022, à Prague, pour les championnats du monde de freestyle (le « Superball »), il revient avec la troisième place en catégorie « rookie » (c'est-à-dire « entrée dans la compétition »), ne comprends pas ma (vienne) référence à « Rox et Rouky », mais m'offre avec fierté le panneau des juges avec son nom.

Nous sommes partis pour une belle aventure, tant je suis persuadé des capacités d'interprétation de Paul, de sa force intérieure, et de l'intérêt de son croisement des arts.

Le plus drôle dans l'histoire, c'est que la photo partagée sur les réseaux sociaux représentait en fait le frère de Paul...

Jérôme Montchal, directeur d'Equinoxe-
Scène nationale de Châteauroux

Paul Molina alias Pablito

Jeune sportif qui se rêve artiste. Paul Molina commence comme beaucoup de jeunes par les terrains de football avant de glisser doucement, mais sûrement, vers ce qui va devenir sa passion : le football freestyle. Cet art de jonglage croise de multiples disciplines artistiques, sportives et acrobatiques avec comme seul outil un ballon de football. Obsédé par cette matière nouvelle, il explore avec avidité les perspectives sans fin que lui ouvre cet art qu'il cherche désormais à transposer dans le monde du spectacle.

Diplômé d'une prestigieuse école de commerce, il décide de s'éloigner de ce milieu et de prendre le risque de se lancer corps et âme dans cette nouvelle aventure artistique, muni de son ballon avec lequel il essaye de défendre sa discipline si chère à ses yeux. Une discipline sur laquelle il a dû poser un regard nouveau, un regard « d'artiste » pour s'extraire du schéma de la compétition dans lequel un « drop » (c'est à dire le moment où le ballon touche le sol après avoir raté un geste) est synonyme d'échec ultime intolérable. Il a dû revoir cette notion de l'échec, pour pouvoir décrire un sport où la réussite d'un geste n'est possible qu'à la condition de répéter inlassablement le même mouvement et entendre l'écho de ce ballon qui heurte le sol, encore et encore.

Paul Molina prend le risque de voir ce ballon tomber en quittant le parvis d'Équinoxe, lieu où son apprentissage a commencé et se perpétue depuis 4 ans, pour faire découvrir sa passion sous un autre angle, celui de l'art.

@ Wilmer Marquez

L'art, c'est également raconter une histoire, et Paul va chercher à expliquer ce que représente désormais pour lui cette discipline qui est devenue au fil du temps plus qu'une passion, en prenant le rôle de catalyseur et de régulateur de son diabète. Le football freestyle : une discipline nouvelle, un pont entre différents univers autour du mouvement mêlant fulgurances et moments figés que Pablito rassemble dans deux spectacles : un solo dansé chorégraphié par Mélodie Joinville et une représentation chapeautée par Wilmer Marquez dans laquelle le cirque vient se mélanger au football freestyle.

Rencontre entre Paul Molina et Wilmer Marquez

Wilmer Marquez a assisté à un show de Paul Molina lors du festival d'Équinoxe « Après le Dégel » édition 2022, auquel ils participaient tous deux. Suite à cette découverte artistique, où il a décelé le potentiel de Paul pour aller au-delà de sa discipline, il a échangé avec Jérôme Montchal qui partageait la même vision des choses. La Scène nationale a ainsi décidé de produire une création qui associerait Wilmer Marquez à Paul Molina.

Dès la première résidence, Wilmer a puisé son inspiration dans le parcours de ce jeune homme pour créer ce nouveau spectacle. Il est rentré dans son intimité afin de mettre en scène la vie d'un « Monsieur tout le monde » qui a tout quitté pour vivre de sa passion.

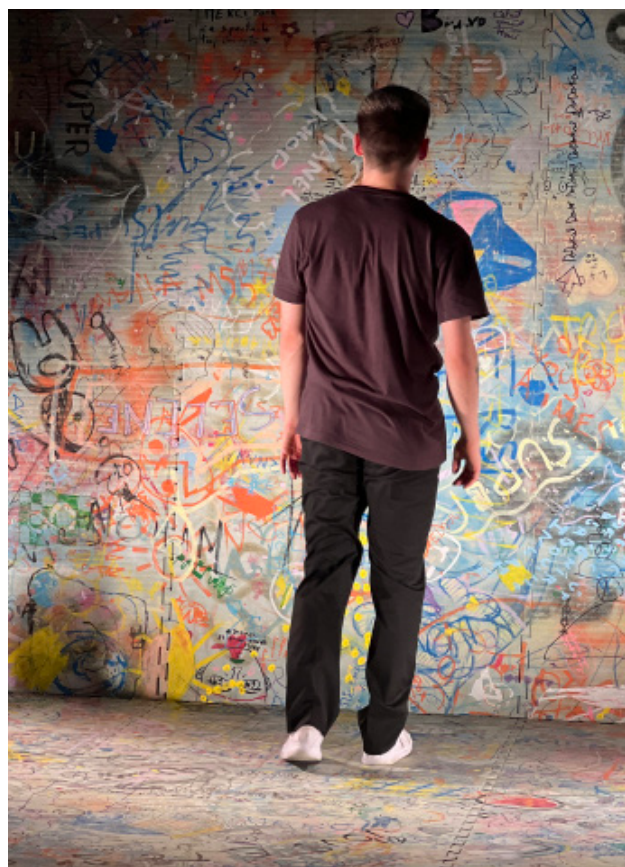
Wilmer reconnaît la chance inouïe qu'il a eu de pouvoir s'introduire dans la vie de quelqu'un afin de créer un spectacle qui parle au plus grand nombre. Il espère ainsi véhiculer un message encourageant auprès des jeunes en leur démontrant que des alternatives de vie existent pour contourner les parcours imposés.

Projet de création de Wilmer Marquez

En s'inspirant du parcours de vie de Paul, Wilmer raconte le nouveau chemin qu'aspire à emprunter un jeune homme, tout droit sorti d'une grande école lui donnant accès à une carrière lucrative, qui ne lui procure pas l'épanouissement souhaité. La seule chose dont il rêve est de sortir de sa vie monotone et de vivre sa passion.

Mélangéant cirque, acrobatie et football freestyle, le spectacle relate avant tout une quête du bonheur.

Une réflexion portée sur notre société de consommation et de production incessante qui amène le spectateur à s'interroger. Une bouffée d'optimisme qui dégage l'horizon en montrant que d'autres issues sont possibles.

© Wilmer Marquez

Intentions scénographiques

Habitué au travail de mise en scène, Wilmer aime particulièrement plonger le spectateur dans un univers grâce à un habillage scénographique et à une mise en exergue des corps.

Pour cette nouvelle création composée de plusieurs tableaux, le choix scénographique s'est porté vers des praticables habillés par un puzzle de tatamis afin de jouer avec les formes et avec les contraintes. Ce décor est assez simple et a nécessité peu de matériel, mais est toutefois imposant sans être contraignant.

Il représente un lieu accessible où tout le monde peut trouver sa place et reprend de nombreux codes de l'art urbain. Deux yeux ne sont pas suffisants pour décortiquer toutes les informations taguées, à la fin de chaque représentation par le public sur les tatamis, référence à la surinformation et aux réseaux sociaux. Chaque public vit ainsi un moment de cohésion avec les artistes et laisse ainsi une trace de son passage à la fin du spectacle, dont la scénographie est évolutive.

Wilmer Marquez

Colombien d'origine, le chorégraphe a formé pendant dix-huit ans un duo de portés acrobatiques et a cofondé la Cie El Nucleo à l'issue de sa formation au Centre National des Arts du Cirque en 2011. Il crée en duo les spectacles *Sans Arrêt* et *Quien Soy!?* en 2013.

En 2017 Wilmer met en scène le spectacle *Somos*, puis en 2019 le spectacle *Nawak*, tous deux actuellement en tournée. Il a participé à de nombreuses pièces de David Bobée : *Romeo et Juliette*, *Warm* et *Dios Provéera* pour lequel il est assistant à la mise en scène.

En 2020, il est invité par l'Orchestre Régional de Normandie à mettre en scène la nouvelle création intitulée *Caravanserail* (création festival SPRING 2021). Dans le même festival mais sous sa nouvelle Compagnie, la Cie Bêstîa créée en 2020, il met en scène le spectacle *Barrières* qui a fait sa première le 26 mars 2021 au CDN de Rouen avec dix acrobates sur scène (coproduction Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux).

En 2020 il devient artiste associé à Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux, dirigée par Jérôme Montchal, qui lui demande un regard extérieur sur le spectacle *Ziguilé* (Cie Très d'Union) qui a connu un grand succès et de nombreuses dates en tournée en 2022 et 2023.

Parallèlement à son travail au sein de la Cie El Nucleo et de la Cie Bêstîa, Wilmer a rejoint le collectif XY sur le projet *Les Voyages* depuis 2018.

© DR

{ Dates de tournée }

Dans le cadre du dispositif **RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS** du TANDEM :

6 décembre Auby . Complexe sportif Joliot Curie

7 décembre Liévin . université STAPS

8 décembre Sin le Noble . Salle des sports Joliot Curie

9 décembre TANDEM Scène nationale - Arras . Théâtre

Février 2024 La Halle aux Grains, Scène nationale de Blois

Mai 2024 Festival Après le Dégel, Équinoxe Scène nationale de Châteauroux

LES MULTIPISTES - Rencontre avec les arts du cirque

La 15ème édition des Multipistes offre un panorama joyeusement audacieux des nouvelles écritures de cirque.

À découvrir au TANDEM, du 8 décembre 2023 au 14 janvier 2024.

TANDEM Scène nationale

Arras Théâtre
7 place du Théâtre, 62000 Arras

Douai Hippodrome
Place du Barlet BP 10079, 59502 Douai Cedex

Accueil - Billetterie
Du mardi au samedi, de 14:00 à 18:45
09 71 00 5678

www.tandem-arrasdouai.eu

Inscrivez-vous à notre newsletter et retrouvez l'actualité du TANDEM sur les réseaux sociaux!

Le TANDEM Scène nationale est subventionné par la Ville d'Arras, la Ville de Douai, le Ministère de la Culture, le Conseil régional des Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord et le Conseil départemental du Pas-de-Calais