

DOSSIER DE PRESSE

Festival utoPistes

Du 31 mai au 9 juin 2018

4ÈME ÉDITION - Lyon Métropole

SOMMAIRE

Édito **p.2**

Utopistes en chiffres **p.3**

Programmation 4ème édition **p.4**

Utopistes en pratique **p.21**

Tarifs **p.23**

Partenaires **p. 24**

CONTACTS PRESSE

Sonia Cova
Relations presse festival utoPistes
presse@festival-utopistes.fr
06 73 57 15 38

Magali Folléa
Responsable des relations presse
Célestins, Théâtre de Lyon
Tél : 04 72 77 48 83 - 06 14 10 28 28

www.festival-utopistes.fr

Facebook & Instagram

ÉDITO

Nouvelle édition, nouveaux paysages !
Pour explorer encore et se jouer des habitudes, les utoPistes réunissent 17 invitations à des artistes poétiques, engagés, scientifiques, magiques, théâtraux, graphiques, ornithologiques, équestres, cinématographiques, musiciens…
Chacun d'eux nous invite à déplacer notre regard, oublier nos certitudes, multiplier les alternatives, avec la pataphysique ludique du *Pas Grand Chose*, la marginalité d'*Un soir chez Boris,* l'autodérision militante de *Dad is dead*, la troublante magie des *Limbes*.
Chacun d'eux nous amène à ré-enchanter notre environnement, à la manière du collectif Petit Travers dans le Parc de Beauregard, ou de Jean-Baptiste André qui fait surgir un improbable *Floe* le long des rives de la Saône.
Chacun d'eux prend sa part de risque : les acrobates aériens de *NingunaPalabra*, Gus le chat, ou les jeunes auteurs qui vous ouvrent les portes de leur travail en cours…

Nouvelle édition, nouvelle (riso)graphie !
9 feuillets dessinés par Bonnefrite cartographient le festival, disséminés partout dans la ville. À vous de les assembler pour reconstituer votre paysage UTOPISTES !

Mathurin Bolze et la compagnie Mpta

UTOPISTES EN CHIFFRES

ÉDITION 2018

10 jours de festival
6 théâtres partenaires
15 lieux de représentation
17 spectacles (productions / créations / in-situ)

LIEUX PARTENAIRES EN 2018

Les Célestins, Théâtre de Lyon– Lyon 2ème
Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique – Lyon 1er
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon – Lyon 9ème
Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon 4ème
Musée des Confluences – Lyon 2ème
Maison de la Danse – Lyon 8ème
La Mouche – Théâtre de St-Genis-Laval
Biennale de Cirque de la CAPI- Théâtre du Vellein - Villefontaine
Résonance en Région avec l'Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie - Chambéry

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
MERCREDI 25 AVRIL 2018

PROGRAMMATION 4ème édition

MILLEFEUILLE, Jean-Baptiste André
Salles de classe de lycées - 28, 29 ET 30 MAI

SOIRÉE D'OUVERTURE
Les Célestins, Théâtre de Lyon - Dedans-dehors - 31 MAI

DANS LA PEAU D'UN MAGICIEN, Thierry Collet / Éric Didry
Théâtre de la Croix-Rousse -31 MAI, 1er ET 2 JUIN

LE PAS GRAND CHOSE, Johann Le Guillerm
Les Célestins, Théâtre de Lyon - 1er, 2 ET 3 JUIN

OUÏE, Ludor Citrik et le Pollu
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon -
Les Ateliers – Presqu'île - 1er, 2 ET 3 JUIN

utoPistes à Beauregard :
LE JARDIN AUX OISEAUX, les Chanteurs d'oiseaux
NOS CHEMINS, Collectif Petit Travers
Parc de Beauregard - 2 JUIN

UN SOIR CHEZ BORIS, Olivier Debelhoir
Place des Célestins - 5, 6, 7, 8 ET 9 JUIN

NINGUNAPALABRA, Josefina Castro et Daniel Ortiz
Les Célestins, Théâtre de Lyon- 5 ET 6 JUIN

SANTA MADERA, Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman
Les Célestins, Théâtre de Lyon – 5 ET 6 JUIN

GUS, Sébastien Barrier
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon
TNG - Vaise - 6 ET 9 JUIN

FLOE, Jean-Baptiste André
Le long de la Saône : île Barbe - 6 JUIN/ Esplanade des Subsistances - 7 JUIN /
Place des Célestins - 8 JUIN / Jardin du Musée des Confluences - 9 JUIN

DAD IS DEAD Mathieu Despoisse et Arnaud Saury
Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique - 6, 7 ET 8 JUIN

QUESTCEQUETUDEVIENS? Aurélien Bory
Maison de la Danse – 6 ET 7 JUIN

LES LIMBES, Etienne Saglio
Les Célestins, Théâtre de Lyon – 8 ET 9 JUIN

PREMIERES PISTES !
Carte blanche du festival utoPistes à 2 jeunes artistes de cirque
Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique, Théâtre de la Croix-Rousse, Maison de la Danse, Studio Jorge Donn – 8 ET 9 JUIN

PULSE…PULSEMOI…PULSATURE…SATUREMOI
Travaux des élèves de l'École de Cirque de Lyon
Place des Célestins, 9 JUIN

MILLEFEUILLE, Jean-Baptiste André

Dans le cadre privilégié de la salle de classe, les élèves assistent à une rencontre avec un artiste de cirque. Il vient les rencontrer pour leur parler de son métier, du déroulé de sa carrière (des premières découvertes en gymnastique jusqu'à ses tournées dans le monde entier), et de la technique des équilibres sur les mains, sa spécialité.
La rencontre est étrange, l'artiste s'absente par la fenêtre, gratte quelque chose sur la table, demande à l'assistance où il se trouve, et dévoile de plus en plus d'éléments de sa vie intime. La rencontre glisse vers une démonstration physique des « théories sur l'équilibre » de l'artiste, et va révéler peu à peu son état et ses visions intérieures.
Les élèves se retrouvent ainsi progressivement face à une pièce de théâtre présentée au tableau, et assistent de manière inattendue à une performance acrobatique dans l'espace du bureau des professeurs. Texte et chorégraphie s'entremêlent, se superposent, se font écho, s'additionnent et finissent par dévoiler un récit théâtral, qui amène les spectateurs à entendre une poésie du langage et du corps.

LUNDI 28, MARDI 29 ET MERCREDI 30 MAI DANS 3 LYCÉES
Durée : 30min et 30min d'échanges
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

Jean-Baptiste André est né à Reims en 1979. Après plusieurs années d'entrainements et de compétitions en gymnastique, il découvre les arts du cirque. Cette discipline le sensibilise aussi au théâtre et à la danse. Il passe par une année d'études en lettres supérieures avant d'intégrer le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, où il se spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. À sa sortie en 2002, il fonde l'association W et crée plusieurs spectacles : *Intérieur nuit* (2004), *comme en plein jour* (2006), *Qu'après en être revenu* (2010). Il élabore également plusieurs petites formes, appelées 'Modules', qu'il conçoit comme des espaces d'expérimentations. Lauréat du programme Villa Médicis Hors Les Murs, il séjourne au Japon et met en place une création *Faces Cachées / Kakusareta Men* avec deux artistes japonais (2005). En compagnie de l'auteur Fabrice Melquiot, il cosigne les pièces *S'enfuir* (2011), et *L'espace* qui sera créé dans le cadre du festival Concordan(s)e à Paris en 2012. En 2013, il cosigne avec l'équilibriste-danseuse Julia Christ la pièce *Pleurage et scintillement*. L'année suivante, en 2014, il crée avec l'auteur Eddy Pallaro *Millefeuille* et crée *Floe*, performance sur une œuvre plastique de l'artiste Vincent Lamouroux. Parallèlement au développement de ses projets et de l'association W, il s'enrichit au contact d'autres chorégraphes et metteurs en scène avec lesquels il travaille : Philippe Découflé, Gilles Baron, Christian Rizzo, Herman Diephuis, François Verret, Arnaud Meunier, Rachid Ouramdane, Perrine Valli, Yoann Bourgeois. Il collabore également avec des artistes issus d'autres disciplines ; il travaille régulièrement avec le plasticien sud-africain Robin Rhode. Il est sollicité sur d'autres projets en tant que regard extérieur, et s'investit dans des ateliers et workshops.

Soirée d'ouverture festival utoPistes 2016

Symbole fort du festival utoPistes, la soirée d'ouverture rassemble, à l'invitation de Mathurin Bolze, plusieurs artistes de cirque venus d'horizons et de disciplines différentes pour créer sur le vif une forme inédite. Le principe de cette soirée est de débuter sur la place des Célestins, en accès libre (en moyenne nous accueillons près de 800 personnes en extérieur), puis de permettre au public de franchir gratuitement les portes de l'institution, à l'invitation des artistes qui poursuivent la représentation à l'intérieur du théâtre.

JEUDI 31 Mai À 20H
Les Célestins, Théâtre de Lyon
En partenariat avec Les Célestins, Théâtre de Lyon
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Création sur le vif et rencontres artistiques inédites ! Sérigraphie textile, clowns, acrobates, musiciens… Avec Bonnefrite et ses complices, Baro d'Evel accompagnés de Bonito leur cheval et de Gus leur corbeau-pie, Olivier Debelhoir, Ludor Citrik, Jean-Paul Lefeuvre, Proserpine, Samuel Achache et d'autres invités ! Laissez-vous surprendre !

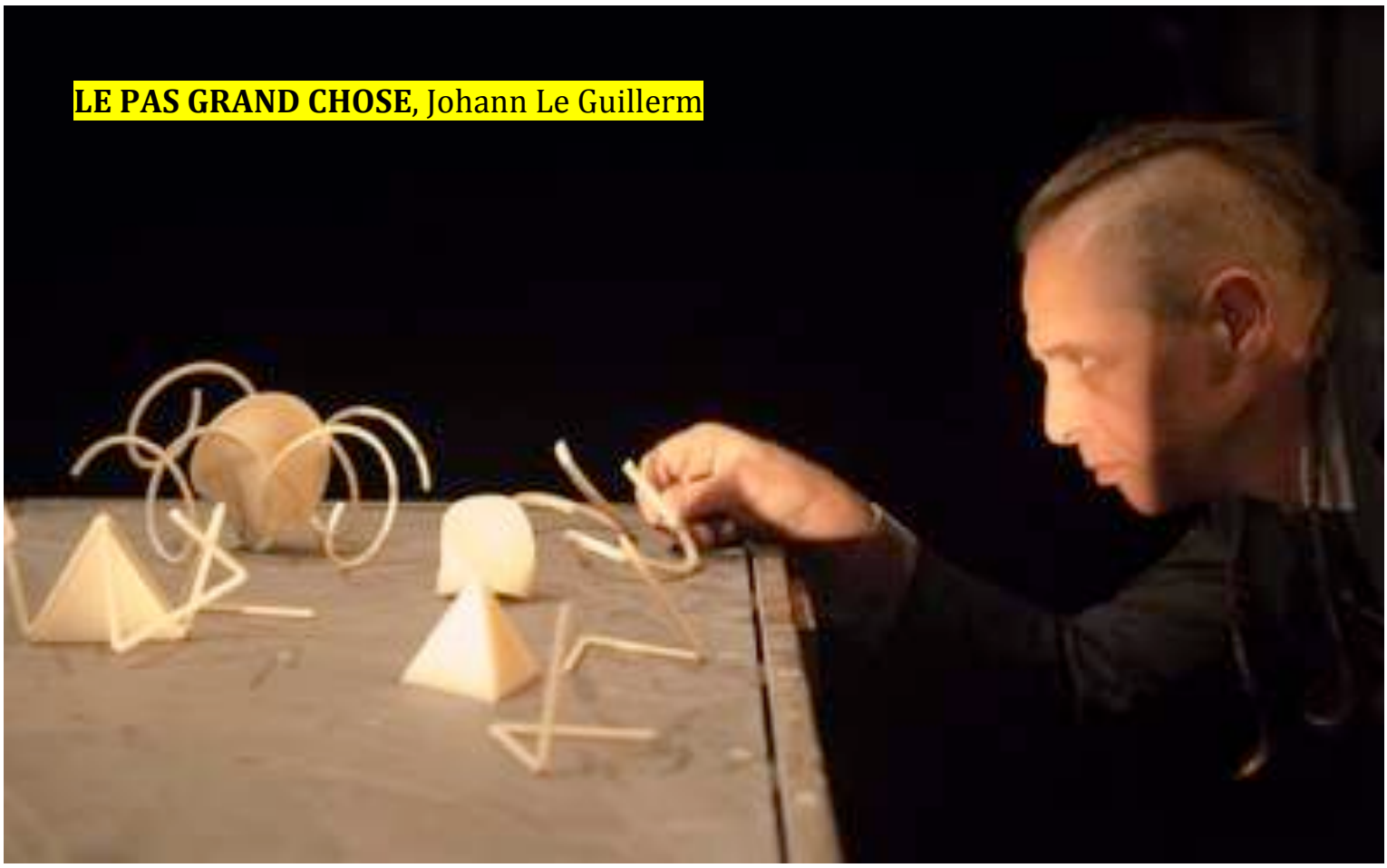

DANS LA PEAU D'UN MAGICIEN, Thierry Collet / Eric Didry

Les vrais secrets du magicien
Au-delà des illusions, des trucs et des tours, un métier à nul autre pareil.

«Être magicien, c'est un métier mais c'est avant tout un état, une perception particulière des choses, un goût pour les failles, les anomalies, un regard de travers...»
À 50 ans, Thierry Collet, magicien, mentaliste et illusionniste, se dévoile. Contrairement à ses spectacles précédents où il cherchait à faire s'interroger le spectateur sur les manipulations à l'œuvre dans nos sociétés, cette fois, il se raconte et c'est bluffant! Il retrace sa carrière depuis ses premiers entraînements à l'âge de 7 ans, la découverte de ce milieu (très masculin voire machiste), les secrets qui se vendent... ou se volent. Il puise dans ses souvenirs (anecdotes et tours à l'appui), croisant son histoire avec celle de ses prédécesseurs.
Il explique l'exigence du travail intensif, la dextérité, l'engagement du corps et du geste, le danger. Mais aussi des aspects plus joyeux : « Lors de mes années d'apprentissage, avec mes camarades magiciens, nous nous lancions tout le temps des challenges, des tours impossibles, des défis auxquels personne n'osait se confronter. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer d'en relever quelques-uns. » Au terme de ce parcours, ce faiseur de miracles se dépouille de tous ses artifices.
Il se met à nu et prouve qu'il n'a plus besoin de costumes truqués.

JEUDI 31 MAI ET VENDREDI 1er JUIN À 20H
SAMEDI 2 JUIN À 19H30
Théâtre de la Croix-Rousse
Durée 1H15/ Dès 15 ans
En complicité avec le Théâtre de la Croix-Rousse

Tentative Pataphysique Ludique

« Tant qu'à vouloir faire le point sur le monde qui m'entoure en tentant une diffraction globale, faire le point sur le point me semble finalement une ambition raisonnable et irréductiblement modeste. »
Johann Le Guillerm nous livre son cirque mental ou comment recréer le monde à partir du point minimal.
L'affirmation que le monde peut être réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais mieux l'éprouver, le penser, le vivre. Une utopie. Sauf que quand Johann Le Guillerm dialogue avec le point, l'aventure prend des tours extrêmement inattendus. Accepter d'entrer dans les méandres de ce cerveau réfractaire nous fera perdre nos repères les plus élémentaires. Le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent. Car accepter de penser contre le monde, c'est abandonner nos a priori mais peut-être aussi nos a posteriori…
Avec Le Pas Grand-chose entrons de plain-pied dans quelque chose de son pas grand-chose !

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 JUIN À 20H
DIMANCHE 3 JUIN À 16H
Les Célestins, Théâtre de Lyon
Durée : 1H15/ Dès 12 ans
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

Johann Le Guillerm est issu de la première promotion du Centre Nationale des Arts du Cirque. Il a travaillé avec Archaos, participé à la création de la Volière Dromesko et cofondé le Cirque O. En 1994, il crée sa propre compagnie, Cirque ici et un premier spectacle solo, *Où ça ?,* qui tournera cinq ans. Le travail de Johann Le Guillerm a été récompensé par le Grand Prix National du Cirque (1996), le Prix des Arts du Cirque SACD (2005) et le Grand Prix SACD en 2017 pour l'ensemble de son travail. En 2002, il s'engage dans *Attraction*, projet de recherche qui interroge l'équilibre, les formes, les points de vue, le mouvement et l'impermanence. Attraction fait voler en éclat les disciplines traditionnelles du cirque. Il s'articule autour d'un spectacle sur piste (*Secret*), et d'installations (*La Motte et Les Imperceptibles, sculptures en mouvement*, *Les Architextures*, sculptures auto-portées, *Les Imaginographes,* outils d'observation.) En 2013 il crée *La Déferlante* pour l'Espace Chapiteau de La Villette à Paris, œuvre pérenne qui rejoint les formes monumentales *d'Attraction*. Depuis 2011, Johann Le Guillerm est soutenu et accueilli en résidence de recherche par la Mairie de Paris au Jardin d'Agronomie Tropicale

OUÏE, Ludor Citrik et Le Pollu

« À l'accordage »

Alors que la planète croule sous le bruit des machines, des avertisseurs et des gesticulations humaines, dans la cacophonie incessante des médiatisations à tue-tête où les flopées de réseaux de communications parlent en même temps et où l'Homo Oreilletus est constamment sollicité de répondre à ce brouhaha, deux clowns bouffons tentent de mettre un doigt devant la bouche du monde.

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 JUIN À 20h30
DIMANCHE 3 JUIN À 18H
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon - Les Ateliers – Presqu'île
Durée : 1H25/ Dès 10 ans

Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon, accueil solidaire au Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon - Les Ateliers – Presqu'île

CÉDRIC PAGA

Après une enfance smurfée et des études dilettantes et passionnées de lettres modernes, Cédric Paga plonge en 1992 et en autodidacte dans le spectacle vivant comme acteur danseur polymorphe. Il pratique notamment le théâtre masqué, le buto, le cirque et la pensée agissante. 2 groupes de recherche voient le jour à cette période florissante : La Muse Gueule (performance circassienne) et les Surnuméraires (déployer le réel). En l'an de grâce 2000, il crée Ludor Citrik, un clown bouffon avec lequel il multiplie les expériences spectaculaires ayant attrait au débordement de la vitalité et à la puissance énergétique de la jubilation. Sa pédagogie est le fruit de sa recherche toujours en mouvement sur la figure du joueur et l'extension du domaine du ludisme.
Pédagogue : Enseignant auprès d'écoles (École Supérieure d'Art Dramatique de la ville de Paris) et au théâtre national de Bretagne (TNB), au CNAC, Institut International de la marionnette (IIM)... Intervenant auprès de professionnels (Regards et Mouvements, Ferme de Trielle et Chantiers Nomades).

CAMILLE PERRIN /Né vers la fin juin de 1977 à Nancy. Contrebassiste, interprète et compositeur, il milite pour le défrichement des esprits par l'ouverture des oreilles en explorant de nombreux aspects de la création. Sa formation classique au Conservatoire National de Région de Nancy a été par la suite enrichie par les nombreuses rencontres qui ont jalonné son parcours personnel d'exploration et nourri son appétit d'improvisation avec un goût immodéré pour le « Jeu ». Actif au sein de collectifs de musiciens et de nombreuses associations, il travaille sur le mélange des genres et pratiques artistiques. Son chemin a croisé les planches du théâtre, de la danse, du spectacle de rue et du cirque où il est à la fois musicien et acteur. En 2010, il cofonde la Compagnie Brounïak « Musique spectaculée » et créé le duo de Hip-hop-féérique et bouffonnant « Peter Panpan ». En 2013, il crée *L'Oripeau du Pollu*, solo de Clown dont il est auteur et interprète. Il trifouille depuis 2010 les ressorts du jeu d'acteur et l'art clownesque en autodidacte et suit quelques stages avec Pierre Pilat, Ludor Citrik, Guillaume Baillard, Michel Dallaire et Christine Rossignole... Il anime également un atelier de musique et théâtre avec des patients hospitalisés en milieu psychiatrique depuis une dizaine d'années et organise le festival annuel *Les 100 ciels* de musiques libres, et le *Bouna Festival* de la Cie Brounïak. Il a participé à une dizaine d'enregistrements d'albums et tourné quelques clips jubilatoires.

UTOPISTES A BEAUREGARD

UTOPISTES À BEAUREGARD
Venez découvrir en famille le parc de Beauregard, magnifique écrin qui accueille une déambulation sifflée et une collection de petites formes jonglées et musicales ! Tout au long de la journée, sur les terrasses Renaissance, profitez des transats, des ateliers de cirque pour les parents et les enfants, de la ludothèque, des gourmandises et autres surprises !

Parc de Beauregard, Saint-Genis-Laval
Dès 6 ans
En partenariat avec la Mouche – Clin d'œil aux Musiques de Beauregard

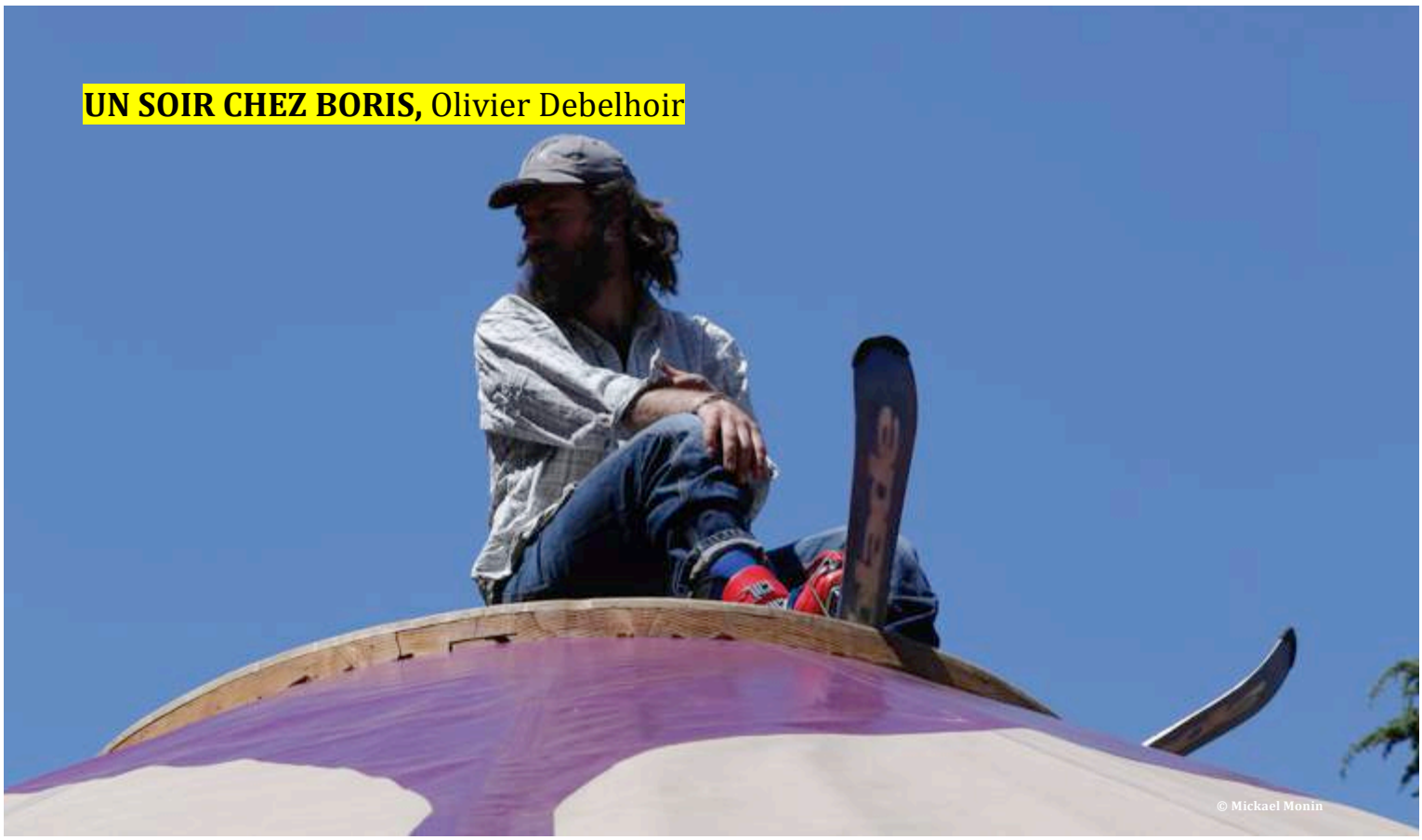
LE JARDIN AUX OISEAUX, Les Chanteurs d'oiseaux
Déambulation poétique avec 8 musiciens et les oiseaux du parc de Beauregard.
Les paroles deviennent murmures, le silence s'impose peu à peu dans le groupe. À pas feutrés, les marcheurs commencent leur déambulation dans le parc, les sens en éveil, en quête de sons. Les chanteurs d'oiseaux, accompagnés de musiciens, trillent, sifflent et gazouillent… et les oiseaux leur répondent. La nature accueillante ou cruelle devient surtout le décor d'un récit que les artistes traduisent en musique.

SAMEDI 2 JUIN – 17H ET 20H

NOS CHEMINS, Collectif Petit Travers
Courtes pièces pour les sens et l'esprit.
Une soirée au jardin avec ses arbres, sa fontaine, ses ruines, ses paysages peuplés par des musiciens et des musiciennes, des jongleuses et des jongleurs.
Il y aura une porte d'entrée et un portail de sortie, un même point de départ et d'arrivée pour tous. À l'intérieur, dans l'intervalle, plusieurs itinéraires, des voyages de temps, de perceptions, d'espaces, de pensées. Une collection de petites formes dans des écrins inédits !

SAMEDI 2 JUIN – 21H30
En résonance avec la Biennale de Cirque de la CAPI/Théâtre du Vellein

ATELIERS CIRQUE
L'École de Cirque de Lyon vous propose une initiation à l'acrobatie ludique, lors d'ateliers parents-enfants de portés acrobatiques !
En plein air, entrée libre à 15h ou à 17h - dès 6 ans
Inscriptions : utopistes@mpta.fr

Boris, il est artiste de cirque. Trappeur des banlieues, amoureux des ours et des chansons d'amour des années 80, il est seul dans sa yourte et plein dans sa tête. Son enjeu : ses jeux. Devant 100 personnes, il tisse ses digressions, ses visions.
Son accordéon, c'est son piment. Ça l'occupe de plus en plus ces derniers temps. Ça l'excite, le multiplie.
En revanche, son looper le pose, le rafraîchit. Il s'invente de l'air.
Le vent se lève dans sa tête et le tient en équilibre.
Cow-boy actuel, funambule de proximité, sa barbe, je me demande bien ce qu'il en est...
Mon ami Boris, c'est l'autre, dans ma tête, peut-être bien celui de la soirée disco, qui toque à la porte du chapiteau mais que je tiens pas tellement à laisser entrer de suite car on est déjà beaucoup trop.

MARDI 5, MERCREDI 6, ET JEUDI 7 JUIN À 20H30
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN À 21H
Place des Célestins
Durée : 1h/ Dès 8 ans
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

Olivier Debelhoir / Artiste de cirque. Il commence le cirque à l'âge de 11 ans à l'École Nationale de Cirque de Châtellerault et marche pendant 8 ans sur un fil. Il fait des spectacles de rue à partir de 14 ans. Pour jongler bien sûr mais surtout pour faire de l'argent. Il intègre la première promotion de l'école Théâtres acrobatiques à Marseille dirigée par John Sutton. 4 ans de formation où il devient porteur et équilibriste. Co-fondateur de la compagnie Chérid'Amour où il pédale avec ses comparses sur le même vélo pendant 6 ans (Chair Exquis, Le Russe Blanc). Il collabore aussi avec Bruno Dizien, Gulko, Gilles Cailleau... et apprend le funambulisme avec Pierre Déaux. Il pratique le Taï-chi-chuan avec Thierry Baë depuis 2008. Un travail quotidien, qui reste pour lui une question sans réponse. Il monte en 2010 un spectacle de cirque sous chapiteau avec Rémy Luchez (*Nichons là*) puis en 2015 un solo de cirque sous yourte (*Un soir chez Boris*). Il collabore récemment sur divers travaux avec *Un loup pour l'homme*, *Impérial Orphéon* et *Mathieu Ma Fille Foundation!*

Le cadre aérien, leur endroit, point central, est la base de leur imagination.
En hauteur, ils racontent un ensemble d'histoires quotidiennes, d'émotions changeantes, de sensations de liberté et d'envol, gonflées d'adrénaline. Par la voltige, ils partagent avec nous leur monde et leur point de vue, un laboratoire d'états de corps suspendus.

MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUIN À 19H
Les Célestins, Théâtre de Lyon
Durée : 30min/ Dès 6 ans
Rencontre avec l'équipe artistique mercredi 6 juin
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

Josefina Castro et Daniel Ortiz En 2010, Josefina et Daniel se rencontrent dans une compagnie de cirque à Buenos Aires et commencent à s'entraîner ensemble dans la discipline du cadre aérien. Ils se produisent dans divers événements en Amérique du Sud. En 2012, ils voyagent en Europe à la recherche de nouvelles rencontres, aventures et expériences artistiques. C'est ainsi, que de fil en aiguille, ils s'inscrivent à l'Ecole supérieure des arts du cirque (ESAC) en 2013, une formation qui les enrichit techniquement et artistiquement dans tous les arts de la scène. En 2016, ils terminent leur formation par une création personnelle (spectacle de fin d'études EXIT 15, ESAC). Depuis, ils sont repérés par le Théâtre Monfort à Paris où ils se produisent encore aujourd'hui dans le spectacle *Terabak de Kiev*.

SANTA MADERA, Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman

Jouant de leurs similarités comme de leurs différences, les deux artistes partagent leurs interrogations sur la religion, le paganisme, la multiculturalité, l'identité et le double.
Avec *Santa Madera*, ils déclinent une relation faite de violence, de pardon, de complicité et de tolérance, à l'image de ces rituels anciens convoquant l'invisible. *Santa Madera*, bois sacré en espagnol, prend sa source en Amérique du Sud, chez les peuples indigènes qui, à l'occasion de fêtes populaires, rituels et cérémonies spirituelles, utilisaient un bois sacré, le Palo Santo, pour chasser les mauvais esprits comme pour célébrer les liens fraternels unissant leur communauté.

MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUIN À 20H30
Les Célestins, Théâtre de Lyon
Rencontre avec l'équipe artistique mercredi 6 juin
Durée : 1h/ Dès 6 ans
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

Stefan Kinsman Né en Suisse, Stefan Kinsman grandit au Costa Rica et s'initie au jonglage et à la musique dès l'âge de 13 ans. En 2010, il rejoint l'école de cirque Flic à Turin en Italie où il se spécialise dans une discipline : la roue Cyr. En 2013, il intègre le Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne au sein de laquelle, en 2015, il participe à la création *Over the cloud*, spectacle de fin d'étude de la 26ème promotion mis en scène par Jérôme Thomas assisté de Martin Palisse. Cette première collaboration est à l'origine de sa participation en tant que jongleur à leur création suivante : *HIP 127* en 2016. Au sein de l'école, débute également sa recherche commune avec Juan Ignacio Tula autour de leur pratique différenciée de la roue Cyr. Dès lors, en compagnonnage avec la Compagnie Mpta, sous les regards de Mathurin Bolze et Séverine Chavrier, ils créent *Somnium* en 2015 et *Santa Madera* en 2017.

Juan Ignacio Tula Né à Buenos Aires, Juan Ignacio Tula débute avec un groupe de musique alternative argentin De Raiz, avec lequel il traverse la scène underground pendant quatre ans. À l'âge de 17 ans, il appréhende le mouvement (lindy hop, tango, danse contemporaine) et commence parallèlement à pratiquer les arts du cirque. En 2010, il rejoint l'école de Cirque Vertigo à Turin en Italie, où il commence à pratiquer la roue Cyr sous le regard du professeur Arian Miluka. Son souhait d'approfondir cette discipline le conduit au Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne. Il y rencontre des artistes qui marqueront son parcours. Plus particulièrement, Stefan Kinsman avec qui il développe une recherche autour de la roue Cyr, mêlant manipulation, mouvement et antipodisme.

GUS, Sébastien Barrier

« Pourquoi faut-il toujours expliquer le truc ?
Dévoiler, bousiller la surprise, risquer de tuer l'amour ? Après tout, les gosses, vous n'êtes pas stupides, et si vos parents, eux, ne comprennent pas, vous leur ferez un dessin. S'il faut vous donner envie de venir disons que *Gus* c'est le portrait d'un chat boiteux, pas hyper-cool, un rien zinzin, bancal, limite dangereux, un peu con sur les bords même, parfois. Mais à le côtoyer de plus près, à faire un peu mieux connaissance, vous verrez que, sans lui trouver trop d'excuses, on finit par comprendre comment il a viré chelou, voire même par croire qu'il pourrait bien changer. Si Gus, un jour, arrivait à s'aimer, peut-être qu'on parviendrait à l'aimer nous aussi. On verra…Il y aura Nicolas Lafourest et sa guitare électrique qui pleure, crie, couine, gratte, grince, chante, accompagne, souligne, recouvre et transforme tout ce qu'elle touche en paysage de film. Et puis il y aura moi, et ma grande gueule. À plus, dans le bus, Gus. »
Sébastien Barrier

MERCREDI 6 JUIN À 15H
SAMEDI 9 JUIN À 17H
Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon
Durée : 1H/ Dès 8 ans
En partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon

Sébastien Barrier Vit à Locmiquelic (56)
Des parents travailleurs sociaux, des études en faculté de lettres, une formation circassienne dans les prémisses du Lido (Centre municipal des arts du cirque Toulouse), de longues aventures en compagnie (Carnage Productions, le Phun, le GdRA…). Et son théâtre, que d'aucuns qualifieront d'actions, d'autres de performatif. Sébastien Barrier créé par accident en 2005 *Ronan Tablantec*, personnage alter-ego bonimenteur qu'il aura incarné plus de 600 fois aux quatre coins de la France jusqu'au Chili… En 2008, il rencontre le vin dit « naturel », et surtout un certain nombre de personnes qui tâchent d'en faire, voire en font. De ces rencontres naît le désir de restituer ces parcours, de ce désir naît *Savoir enfin qui nous buvons…* Invité par l'Usine à réaliser une performance inédite dans le cadre des Nuits Bleues en février 2014, il s'était alors entouré de l'artiste dessinateur Benoît Bonnemaison-Fitte et du musicien Nicolas Lafourest. Les résidences qui ont suivi ont donné lieu à la création de *Chunky Charcoal*, qui réunit au plateau Sébastien Barrier, Benoît Bonnemaison-Fitte et Nicolas Lafourest.

FLOE, Jean-Baptiste André

« Lorsqu'un relâchement se manifeste, et surtout pendant l'été, les champs de glace se brisent, et les hummocks, suivant qu'ils sont plus ou moins élevés et volumineux, deviennent des floes ou des floebergs. »
Jean-Baptiste Charcot*, Dans la mer du Groenland, 1928

Le projet *Floe* est né de la rencontre entre Jean-Baptiste André, artiste de cirque, et Vincent Lamouroux, artiste plasticien.
Floe confronte, de manière pure et dénuée de tout artifice, un corps à un espace.
Un homme va se retrouver en prise avec cet étonnant relief, qu'il devra, pour son propre salut, traverser. L'exploration de cette terra incognita dessine une dramaturgie, une poétique de l'action pure. On suit le parcours d'un homme, qui apparaît, disparaît selon les aspérités de la sculpture, chute, grimpe, attend, se suspend, glisse, chute à nouveau, se relève, se remet en chemin… dans une suite d'actions et de contraintes physiques (hauteur, gravité, résistance) à « jouer-déjouer ».

Biographie Jean-Baptiste André voir p.5

Le long de la Saône
Deux représentations par jour :
MERCREDI 6 JUIN - Île Barbe 15h et 18h
JEUDI 7 JUIN - Esplanade des Subsistances 19h et 21h
VENDREDI 8 JUIN - Place des Célestins 15h et 18h
SAMEDI 9 JUIN - Jardin du Musée des Confluences 15h et 17h

Durée : 30min/ Tous publics
ENTRÉE LIBRE
En partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération, CDN de Lyon, Les Subsistances, laboratoire international de création artistique, Les Célestins, Théâtre de Lyon, le Musée des Confluences

DAD IS DEAD Mathieu Despoisse et Arnaud Saury

Ou comment toute action militante n'aurait d'autre souhait
Que de vouloir construire le monde à son image
Un duo
Un vélo acrobatique
Un cercle de sept mètres
Un récit sur les mystères de l'identité sexuelle
Une discussion de haut vol autour du militantisme de tout poil

MERCREDI 6, JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUIN À 20H
Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique
Durée : 35min
Dès 12 ans
En partenariat avec Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique

Arnaud Saury / Comédien / Metteur en scène. Il est issu de la deuxième promotion de l'école du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Il travaille par la suite avec les metteurs en scène Matthias Langhoff, Jean-Luc Terrade… Il occupe aussi pendant 6 ans un tiers-temps de danseur atypique au sein de La Zouze (Cie du chorégraphe Christophe Haleb) où il participe entre autres à *Domestic Flight*, *2 fresh 2 die* avec le photographe Cyrille Weiner. Il rejoint le groupe de travail Humanus Gruppo (Rennes) en 2006 et participe à *La conquête du pôle sud* de Manfred Karge, *Quai ouest* de B-M Koltes avec Rachid Zanouda, *La Dingoterie* avec Eric Didry… Il travaille avec Nicolas Frize sur *La Danse des Traductions*. Collabore avec Mireille Guerre, Raffaella Giordano (*Pour le reste on verra*), Suzanne Joubert et Marie Vayssière (Show Room). Regard extérieur avec le groupe Impérial Orphéon (Gala). Il entame une formation en LSF en 2003 et intervient par ailleurs en milieu carcéral et plus récemment en milieu psychiatrique. Il est membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation (Marseille) et initie dans la foulée l'écriture de projets pluridisciplinaires et collectifs, *I'm a Love Result* en 2012, puis le cycle *Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance qui nous sépare* et *Manifeste* (création 2018).

Mathieu Despoisse / Artiste de cirque. Il découvre le cirque par de la jonglerie en 96.
C'est en 98 qu'il entame une formation à Châtellerault puis Rosny-sous-Bois pour finir diplômé du Centre Nationale des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne en 2003. C'est avec cette promotion qu'il cofonde le Cheptel Aleïkoum. Un collectif d'artiste de cirque avec qui il passe le plus clair de son temps (à travailler). Il participe à plusieurs créations avec le troupeau, *Opus 2* avec Circa Tsuica - *Fanfare du Cirque* du Cheptel Aleïkoum (2006), *Croissance* (2008), *Fanfarerie Nationale* (2009), *Le Repas* (2011), *Maintenant ou jamais* (2014). Il travaille parallèlement avec d'autres compagnies, notamment de danse, La Zouze / Cie Christophe Haleb, *Résidence secondaire* (2005) et *Domestic flight* (2006). On le retrouve aussi sur *Fournaise* (2008) avec Attention Fragile. Mathieu n'est pas vraiment danseur, pas plus jongleur, acrobate ou musicien mais ça ne l'empêche pas de vouloir être sur la piste. Loin de là.

QUESTCEQUETUDEVIENS? Aurélien Bory

Questcequetudeviens ?, solo créé sur mesure pour Stéphanie Fuster par le metteur en scène Aurélien Bory, est autant le portrait intime d'une femme que celui d'une danseuse flamenca.

MERCREDI 6 JUIN À 19H30
JEUDI 7 JUIN À 20H30
Maison de la Danse
Durée : 1H
En complicité avec la Maison de la Danse et les Nuits de Fourvière

AURÉLIEN BORY

En 1995, Aurélien Bory, qui était encore débutant dans le monde du théâtre, rencontre Stéphanie Fuster, une jeune femme qui quitte tout pour devenir danseuse de flamenco et travailler auprès des plus grands comme Israel Galván. Quelques années plus tard, en 2008, ils se retrouvent et bien que le flamenco soit étranger à l'univers d'Aurélien Bory, devenu un metteur en scène reconnu, ils décident de travailler ensemble à l'élaboration d'un portrait scénique.

Créant un espace symbolique du dialogue intérieur/extérieur, *Questcequetudeviens?* est le résultat brillant de la lutte de la danseuse contre les obstacles que lui impose astucieusement le metteur en scène : jouer avec une robe qui n'en est pas vraiment une, danser le flamenco dans une énorme flaque d'eau ou dans une minuscule boîte. Stéphanie Fuster est rayonnante, lâchant prise, laissant batifoler son flamenco sur la musique de José Sanchez et le chant d'Alberto Garcia.

LES LIMBES, Etienne Saglio

Un homme en proie à ses fantômes s'éloigne de la rive et s'enfonce alors doucement dans les Limbes.
Cet étrange voyage nous plonge au cœur d'un conte symbolique peuplé de créatures magiques.
L'inanimé prend la Vie et nous laisse médusés.
Hantés.

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN À 19H30
Célestins, Théâtre de Lyon
Durée : 55min/ Dès 8 ans
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

Etienne SAGLIO
Magicien et jongleur formé aux écoles du Lido et du Centre National des Arts du Cirque.
En 2007, il crée *Variations pour piano et polystyrène* et *L'Envol* pour son diplôme du CNAC, numéro qui sera joué l'année suivante au Festival Mondial du Cirque de demain. En 2009, il crée, avec Raphaël Navarro, *Le soir des Monstres*. Ce spectacle, déjà joué plus d'une centaine de fois, continue à tourner en France et à l'étranger. Parallèlement, il est interprète dans le spectacle *Vibrations* de la Cie 14:20.
En 2011, il crée *Le silence du monde / Installation Magique*. Il collabore avec la Cie Barnabarn, la Cie OrnotTo et le Blick théâtre (ex Boustrophédon) et intervient aux écoles du Lido et du CNAC.

PREMIÈRES PISTES
Carte blanche du festival Utopistes à 2 jeunes artistes de cirque

Accompagnement à la création
1 semaine de répétitions – 1 artiste auteur concepteur interprète
1 lieu de résidence – 1 présentation publique

Pour la première fois, le festival utoPistes invite deux jeunes artistes de cirque à initier et présenter leur recherche, sous la forme d'un travail en cours, étape de création, laboratoire, performance, esquisse, format court. Venez les rencontrer !
Entrée libre sur réservation : utopistes@festival-utopistes.fr

JUAN IGNACIO TULA
« Le mouvement giratoire perpétuel entraîne la disparition de l'espace et du temps ; il ouvre symboliquement les portes d'une nouvelle réalité, un portail de connexion avec le sacré, en traversant sa propre intériorité. À travers la performance physique, jusqu'à l'épuisement, on amène le corps au-delà de ses frontières. Dans ce voyage d'élévation, on s'interroge, on se dévoile. » Juan Ignacio Tula.

©Andrés Labarca

Production déléguée à la Compagnie Mpta en collaboration avec la Maison de la Danse, Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique - Espace Périphérique – Mairie de Paris, Parc de La Villette, MA scène nationale, Montbéliard.
Studio de la Maison de la Danse
SAMEDI 9 JUIN À 17H
Durée : 30min suivies d'une rencontre
ENTRÉE LIBRE

KARIM MESSAOUDI
« Un homme se réveille dans un endroit inconnu. Est-ce après une perte de mémoire ? Avant une remise en fonction ? Après la mort ? Serait-il un objet entièrement fabriqué que l'on serait en train de façonner, de redessiner ? Seront mises en jeu différentes expérimentations qui feront de cette sorte de parcours initiatique une traversée d'états sensibles. » Karim Messaoudi

©Augustin Losserand

Production : Le Collectif de la Bascule en collaboration avec le Festival utoPistes, Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique et le Théâtre de la Croix – Rousse.
Théâtre de la Croix-Rousse
SAMEDI 9 JUIN À 19H
Durée : 30min suivies d'une rencontre
ENTRÉE LIBRE

PULSE…PULSEMOI…PULSATURE…SATUREMOI

TRAVAUX DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE CIRQUE DE LYON

Ça se lit mal mais ça sonne bien, drame étrange, drame dansé, drame gai, c'est chaud, c'est aléatoire, c'est techno technique. L'amusement ne nous mènera nul par ailleurs que nos envies ?
C'est parti.
Ce sextet trouve son origine dans l'étude et l'exploration de l'écriture aléatoire et spontanée, jouant avec les matériaux des fondamentaux de Laban. Cette petite forme émerge donnant le processus de recherche comme objectif premier.

Mise en scène : Isabelle Leroy et Johan Lescop
Elèves : Arthur Amouroux, Bernadette Favre, Juri Bisegna, Patricia Minder, Ricardo Mendes, Xavier Mermod

L'École de Cirque de Lyon est un lieu de formation, de convivialité et de soutien à la jeune création.
Elle s'est développée avec deux objectifs : la découverte des arts du cirque par la pratique et la formation de jeunes artistes circassiens.
L'École de Cirque de Lyon est aussi labellisée Scène Découvertes. Elle accompagne et programme des artistes en émergence tout au long de l'année.

SAMEDI 9 JUIN À 18H30
Place des Célestins
Durée : 25 min
Entrée libre
Programmé avec Les Célestins, Théâtre de Lyon

UTOPISTES EN PRATIQUE

VENEZ VOIR !

FRESQUES EN SOUTERRAIN
Le dessinateur Bonnefrite s'empare des murs des métros pour y composer ses fresques colorées !
> parcours à suivre sur Facebook et Instagram - en partenariat avec le Sytral

PULSE…PULSEMOI…PULSATURE…SATUREMOI
Travaux des élèves de l'École de Cirque de Lyon - lieu de formation, de convivialité et de soutien à la jeune création, labellisé Scène Découvertes.
Ça se lit mal mais ça sonne bien, drame étrange, drame dansé, drame gai, c'est chaud, c'est aléatoire, c'est techno technique. L'amusement ne nous mènera nulle part ailleurs que nos envies !
SAMEDI 9 JUIN – 18H30
Place des Célestins
Durée : 25 min - tous publics

ALTERNATIVES CRITIQUES
A lire sur mytoc.fr, les retours critiques de spectateurs, à la suite d'ateliers d'écriture accompagnés par un journaliste !
En partenariat avec *Mytoc*

VOYAGEZ jusqu'à la Biennale de cirque de la CAPI !

Venez découvrir plusieurs spectacles : ***LANDSCAPE(s)#1, Loop, Stoîk, Respire, Sous la toile de Jheronimus, 5èmes Hurlants*,** sous chapiteau, en plein air ou en salle !
Un bus gratuit, mis à disposition des spectateurs utoPistes par le Pôle Métropolitain Porte de l'Isère, vous emmène en 35 minutes à la Biennale de Cirque de la CAPI le DIMANCHE 10 JUIN, à un tarif préférentiel. Réservations et informations sur www.festival-utopistes.fr
En résonance avec la Biennale de Cirque de la CAPI / Théâtre du Vellein

PARTICIPEZ !

MASTERCLASS
MARDI 5 JUIN 14H-17H avec Jean-Baptiste André, au CND, à destination des artistes professionnels et étudiants en formation cirque ou danse.
En partenariat avec le CND-Centre National de la Danse, Lyon

DU 4 AU 9 JUIN avec Cédric Paga (Ludor Citrik), à destination des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon

ATELIERS CIRQUE
Découvrez les portés acrobatiques avec des ateliers parents-enfants !
SAMEDI 26 MAI à la Maison des associations - Lyon 4e, prix libre, 14h et 16h

SAMEDI 2 JUIN au Parc de Beauregard, Saint Genis-Laval, entrée libre, 15h et 17h
Infos et inscriptions : utopistes@festival-utopistes.fr - 04 78 39 14 84

ATELIER THEÂTRE
JEUDI 7 JUIN avec Arnaud Saury, comédien et auteur du spectacle *Dad is dead !* présenté aux Subsistances, Laboratoire international de création artistique, à destination de publics spécifiques.

ATELIERS DE PRATIQUE
MJC Duchère
Avec Stefan Kinsman, à destination de publics spécifiques.

DANS LES SALLES DE CLASSE

***Millefeuille* de et avec Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro**
DU 28 AU 30 MAI dans 3 lycées de Lyon et périphérie
Dans le cadre privilégié de la salle de classe, les élèves assistent à une rencontre avec un artiste de cirque. Il vient les rencontrer pour leur parler de son métier, du déroulé de sa carrière (des premières découvertes en gymnastique jusqu'à ses tournées dans le monde entier), et de la technique des équilibres sur les mains, sa spécialité. La rencontre est étrange, l'artiste s'absente par la fenêtre, gratte quelque chose sur la table, demande à l'assistance où il se trouve, et dévoile de plus en plus d'éléments de sa vie intime. La rencontre glisse vers une démonstration physique des « théories sur l'équilibre » de l'artiste, et va révéler peu à peu son état et ses visions intérieures. Les élèves se retrouvent ainsi progressivement face à une pièce de théâtre présentée au tableau, et assistent de manière inattendue à une performance acrobatique dans la salle de classe.

Ateliers Le Pas Grand Chose
17 ET 18 MAI dans 2 collèges de la métropole lyonnaise
Présentation de la démarche artistique de Johann Le Guillerm et des monstrations qui en découlent suivie d'expérimentations.

TARIFS

PASS UTOPISTES à partir de 3 spectacles - toutes les infos sur le site du festival !
RÉSERVEZ sur http://www.festival-utopistes.fr et aux Célestins 04 72 77 40 00

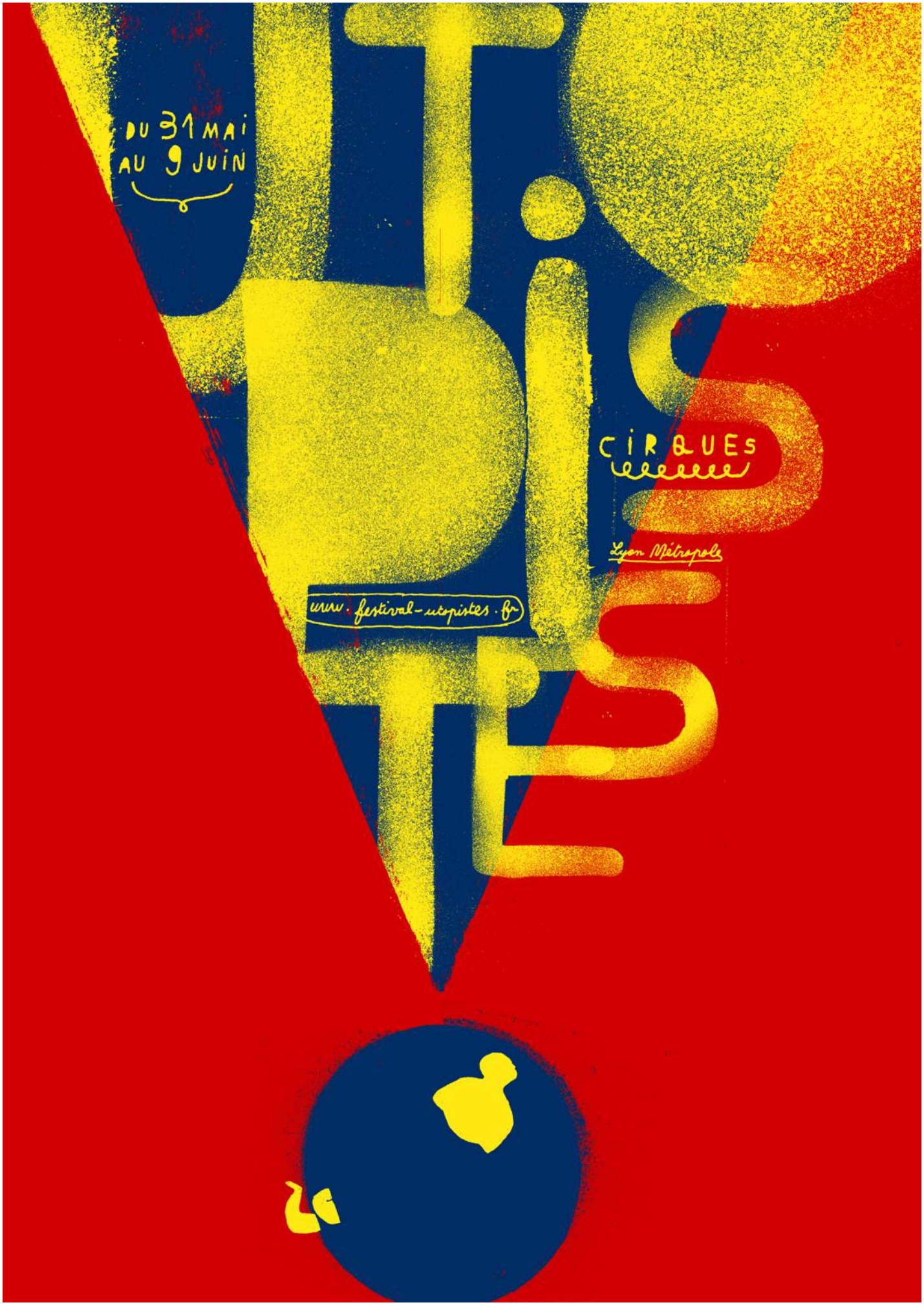
Dates	Spectacles	Horaires	Lieux	Tarifs
Jeu 31 MAI	Soirée d'ouverture	20h	Place des Célestins	ENTRÉE LIBRE
	Dans la peau d'un magicien	20h	Théâtre de la Croix-Rousse	De 5 à 26€
Ven 1er JUIN	Dans la peau d'un magicien	20h	Théâtre de la Croix-Rousse	De 5 à 26€
	Le Pas Grand Chose	20h	Célestins	De 10 à 25€
	Ouïe	20h30	Les Ateliers - Presqu'île	De 10 à 18€
Sam 2 JUIN	utoPistes à Beauregard	17h et 20h	Parc de Beauregard	De 10 à 23€
	Dans la peau d'un magicien	19h30	Théâtre de la Croix-Rousse	De 5 à 26€
	Ouïe	20h30	Les Ateliers - Presqu'île	De 10 à 18€
	Le Pas Grand Chose	20h	Célestins	De 10 à 25€
	utoPistes à Beauregard	21h30	Parc de Beauregard	De 10 à 23€
Dim 3 JUIN	Le Pas Grand Chose	16h	Célestins	De 10 à 25€
	Ouïe	18h	Les Ateliers - Presqu'île	De 10 à 18€
Mar 5 JUIN	Ninguna palabra	19h	Célestins	De 7 à 12€
	Santa Madera	20h30	Célestins	De 10 à 25€
	Un soir chez Boris	20h30	Yourte - Place des Célestins	De 10 à 18€
Mer 6 JUIN	Ningunapalabra	19h	Célestins	De 7 à 12€
	Santa Madera	20h30	Célestins	De 10 à 25€
	Un soir chez Boris	20h30	Yourte - Place des Célestins	De 10 à 18€
	Gus	15h	TNG – Vaise	De 5 à 18€
	Floe	15h et 18h	Île Barbe	ENTRÉE LIBRE
	Questcequetudeviens?	19h30	Maison de la Danse	De 16 à 32€
	Dad is dead !	20h	Les Subsistances	De 10 à 14€
Jeu 7 JUIN	Un soir chez Boris	20h30	Célestins	De 10 à 18€
	Questcequetudeviens ?	20h30	Maison de la Danse	De 16 à 32€
	Floe	19h et 21h	Les Subsistances	ENTRÉE LIBRE
	Dad is dead !	20h	Les Subsistances	De 10 à 14€
Ven 8 JUIN	Floe	15h et 18h	Place des Célestins	ENTRÉE LIBRE
	Les limbes	19h30	Célestins	De 10 à 25€
	Dad is dead !	20h	Les Subsistances,	De 10 à 14€
	Un soir chez Boris	21h	Yourte - Place des Célestins	De 10 à 18€
Sam 9 JUIN	Floe	15h et 17h	Jardin du Musée des Confluences	ENTRÉE LIBRE
	Gus	17h	TNG - Vaise	De 5 à 18€
	Premières Pistes	17h	Maison de la Danse	ENTRÉE LIBRE
	Pulse…Pulsemoi…	18h30	Place des Célestins	ENTRÉE LIBRE
	Premières Pistes	19h	Théâtre de la Croix-Rousse	ENTRÉE LIBRE
	Les limbes	19h30	Célestins	De 10 à 25€
	Un soir chez Boris	21h	Yourte - Place des Célestins	De 10 à 18€

Les lieux utoPistes :
Célestins : 4 rue Charles Dullin, Lyon 2e - métro A et D
Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique : 8bisquai Saint-Vincent, Lyon 1er - métro A
Maison de la Danse : 8 av. Jean Mermoz, Lyon 8e - tram T2
Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon - Vaise : 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e - métro D
Les Ateliers - Presqu'île : 5 rue du Petit David, Lyon 2e - métro A et D
Théâtre de la Croix-Rousse : Place Joannès-Ambre, Lyon 4e - métro C
Île Barbe : Lyon 9e - Accès piéton uniquement, pas de parking sur l'île.
Jardin du Musée des Confluences : 86 quai Perrache, Lyon 2e - Tram T1
Parc de Beauregard : rue Edouard Millaud, 69230 Saint-Genis-Laval, Bus C10 au départ de Bellecour + navettes festival (réservations sur le site www.festival-utopistes.fr)

PARTENAIRES

Le festival utoPistes est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la compagnie Mpta et les Célestins, Théâtre de Lyon.

Le festival utoPistes remercie :

DU 31 MAI
AU 9 JUIN
CIRQUES
Lyon Métropole
www.festival-utopistes.fr