

Big Bang

Presentación del proyecto de creación

*De la ronde éternelle, arrivée et départ,
Le début et la fin échappent au regard.
D'où venons-nous, où allons nous ? Jamais personne
N'a dit la vérité là-dessus quelque part.*

Omar Khayyâm (« Rubaiyyat »)

www.plasticiensvolants.com - plasticiensvolants@plasticiensvolants.com
Usine de l'Emancipation - 81300 Graulhet - France - Tel: +33 (0) 563 342 098



Big Bang

**Narrar la historia del universo,
Del Big Bang hasta el hombre.**

SOMMAIRE

El proyecto	página 5
1. El tema	
2. La escritura: imágenes y música	
3. El cuestionamiento de la búsqueda fundamental: un reto tanto filosófico como científico	
4. El teatro de calle y las competencias profesionales de Plasticiens Volants	
El espectáculo	página 7
5. La puesta en escena page 7	
6. La historia page 11	
7. El guión page 13	
8. La escenografía, y el dispositivo escénico, las técnicas utilizadas page 26	
9. Talleres (workshops) con artistas locales page 31	
La creación	página 33
10. Desafíos y objetivos página 33	
11. Calendario y lugares p. 35	
12. Copartícipes p. 37	
13. Presupuesto (ver documento adjunto)	
De gira	página 39
14. Componentes, técnica, logística	
15. Funciones	
La compañía Plasticiens Volants	página 41
16. Marc Mirales, director	
17. Marc Bureau, director escénico	
18. Marc Mirales, director de la compañía	
19. La historia no ha terminado: ¡otras emociones aguardan !	



El proyecto

1. El tema: narrar la evolución del universo a partir del Bing Bang hasta la aparición del hombre, poéticamente, sin didactismo. No se trata de reproducir, y aun menos de explicar.

2. La escritura, visual y sonora: no hay texto, sólo una cinta sonora, tal vez poemas que sirvan de puntos de referencia como estrellas en un cielo nocturno, personajes minerales, vegetales, animales, humanos, desplazándose volando, corriendo, arremolinándose.

3. ¿ Por qué ? El hombre se interroga, necesita conocer el mundo para conocerse a sí mismo. Como dice Jean-Pierre Luminet, la época actual parece favorable a felices hermanamientos entre la ciencia y el arte. Se espera que el gran colisionador de partículas el L.H.C. (Large Hadron Collider), a punto de funcionar, traerá respuestas a las preguntas no resueltas por la física. Entender el mundo, entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, pasando por el tiempo... Un reto tanto filosófico como científico: una locura a semejanza de la problemática actual y de sus locas respuestas imaginadas.

4.El teatro de calle y el «savoir-faire» de Plasticiens Volants

Hacer de este tema aparentemente poco atractivo un espectáculo viviente puede asemejarse a un reto. Pero, la calle se presta a ello por su espacio, lo visual se impone para sumergir al público en ese universo, el hinchable aéreo es un recurso técnico maravilloso para evocarlo. Esta historia encaja perfectamente con la sensibilidad de Plasticiens Volants.

« Decir que las imágenes de la ciencia alimentan la imaginación de los artistas es un tópico. Siempre ha sido así en el transcurso de los siglos, pero a diferentes niveles. Algunas épocas son más propicias que otras al feliz hermanamiento entre la ciencia y las variadas formas de expresión artísticas »

Jean-Pierre Luminet, astrofísico, «Los poetas y el universo»

Son visage est un paradoxe, comme un portrait-robot fondé sur des témoignages peu fiables. Cela tient au contraste entre une peau lisse et des cheveux argentés qui tombent jusqu'aux épaules : la première de P. Michio Kaku des airs d'adolescent, les secondes marquent son âge, 61 ans. Mais, après tout, le scientifique a peut-être le visage qui lui correspond. Son opinion sur le sujet de l'avenir de l'humanité est sans limite, nous conduisant au planétarium installé au sous-sol du département de physique de la City University de New York, il chantonne et fait cliqueter un imposant troussier de clés. Il aime venir ici donner des cours. Et il aime aussi venir seul plonger son regard dans le cosmos et penser. C'est un penseur profond, très profond. On pourrait dire qu'il plonge à des kilomètres sous la surface de la pensée conventionnelle. Son ambition est de mettre au jour l'insaisissable "théorie du tout", celle qui a mis en échec le grand Einstein lui-même.

Bien qu'il soit connu comme un vulgarisateur des sciences – Michio Kaku est l'auteur de best-sellers comme *Hyperspace* [L'hyperespace] et *Parallel Worlds* [Les mondes parallèles] – et qu'il anime aussi sur BBC4 des émissions aux intitulés tout aussi impressionnants, *Time* et *Visions of Future* [Le temps et Visions du futur], il est surtout un praticien de la physique théorique. Il a tout de même co-inventé la théorie des cordes.

Selon Stephen Hawking, la théorie des cordes pourrait bien renfermer la clé de la théorie du tout, autrement dit de l'équation unique réconciliant l'infiniment grand (les théories de la relativité générale et de la gravité) et l'infiniment petit (la mécanique quantique). C'est tout l'objet de l'expérience du CERN* en Suisse, où des physiciens vont tenter de recréer les conditions du big bang dans un "grand collisionneur", ou accélérateur de particules, de 27 km de circonférence [voir CI n° 912, du 24 avril 2008].

Si le P. Kaku est impatient de connaître les résultats de ces travaux, il aurait aimé que l'expérience ait lieu aux Etats-Unis, comme cela était prévu à l'origine. "En 1994, nous nous apprêtions à construire près de Dallas un accélérateur sept fois plus grand que celui du

Pour Einstein, si une théorie était impossible à expliquer dans ses grandes lignes à un enfant, c'est qu'elle ne tenait pas debout. Pour lui, il devait y avoir une image derrière chaque théorie."

physicien a pour moteurs la fascination et l'imagination d'un enfant. Si nous devenons blasés ou commençons à nous

en camp d'internement au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est à la mort d'Einstein [en 1955] que

le jeune Michio se découvre un intérêt pour la physique au moment idéal pour moi : j'avais pas encore été distrait par les filles. Tout le dévouement de ce bonhomme aux cheveux grisonnants, ils ont montré le bureau d'Einstein trouvait un manuscrit présenté comme 'travaux'. C'est à cet instant que je suis devenu

à acheter près de 200 kg d'acier et le fil de cuivre, et il a construit son mur de particules dans le garage familial. Les ont sauté, et tous les coupe-circuits ont

lâché", se souvient-il en hochant la tête. Mais l'expérience attira l'attention du physicien Edward Teller, qui le prit sous son aile et lui obtint une place en physique à Harvard. L'étudiant décrocha son diplôme avec la mention très bien en 1968, fit un doctorat à Berkeley puis obtint un poste d'assistant à Princeton. Plus tard, Michio Kaku apprit que tous les boursiers d'Edward Teller étaient destinés au programme de la "guerre des étoiles" [qui aboutit à l'Initiative de défense stratégique de Reagan], à Los Alamos. Il déclina l'offre qu'on lui fit de travailler là-bas. "J'ai toujours pensé que la science touchait à la création, par la destruction", explique-t-il.

Dans son dernier livre, Michio Kaku parle de science sur leur temps que per-

Michio Kaku est né en 1947 à Palo Alto (Californie). Diplômé de Harvard et de Berkeley, il est depuis vingt-cinq ans titulaire de la chaire de physique théorique à la City University de New York. Auteur de nombreux articles et livres scientifiques, il a publié en 1974, avec Keiji Kikkawa, l'un des articles fondateurs de la théorie des cordes. Michio Kaku est connu du grand public américain et britannique pour ses ouvrages et ses émissions de vulgarisation. Visions : comment la science va révolutionner le XXI^e siècle (éd. Albin Michel, 1999) est son seul livre traduit en français.

univers (selon le dernier dénombrement). Autre complication, ces cordes sont minuscules, incroyablement minuscules : nous n'avons aucun espoir de pouvoir les observer en l'état actuel des technologies, ce qui rend la théorie des cordes impossible à tester et en fait pour ses détracteurs une idée dénuée de sens. "Mais la théorie des cordes est sans rivale, se défend Michio Kaku. C'est une théorie étrange, qui va bien au-delà de ce que faisait Einstein. Une



Galaxie du Tourbillon



Robert Smithon, Spiral Jetty, 1970

El espectáculo

5. La puesta en escena

No hay que hacer didactismo pero tampoco contrasentidos científicos para que el espectáculo pueda servir de trampolín a otras reflexiones. **Sin realismo pero con puntos de referencia fácilmente identificables** para que todos los espectadores puedan seguir la evolución de la trama. Será un espectáculo sin texto o, en todo caso, con poco texto, lo que no significa sin escritura: saldrá de las propuestas visuales y musicales, como un poema. El desafío consiste en insuflar un poco de humor y sobre todo mucha emoción en este tema poco definido.



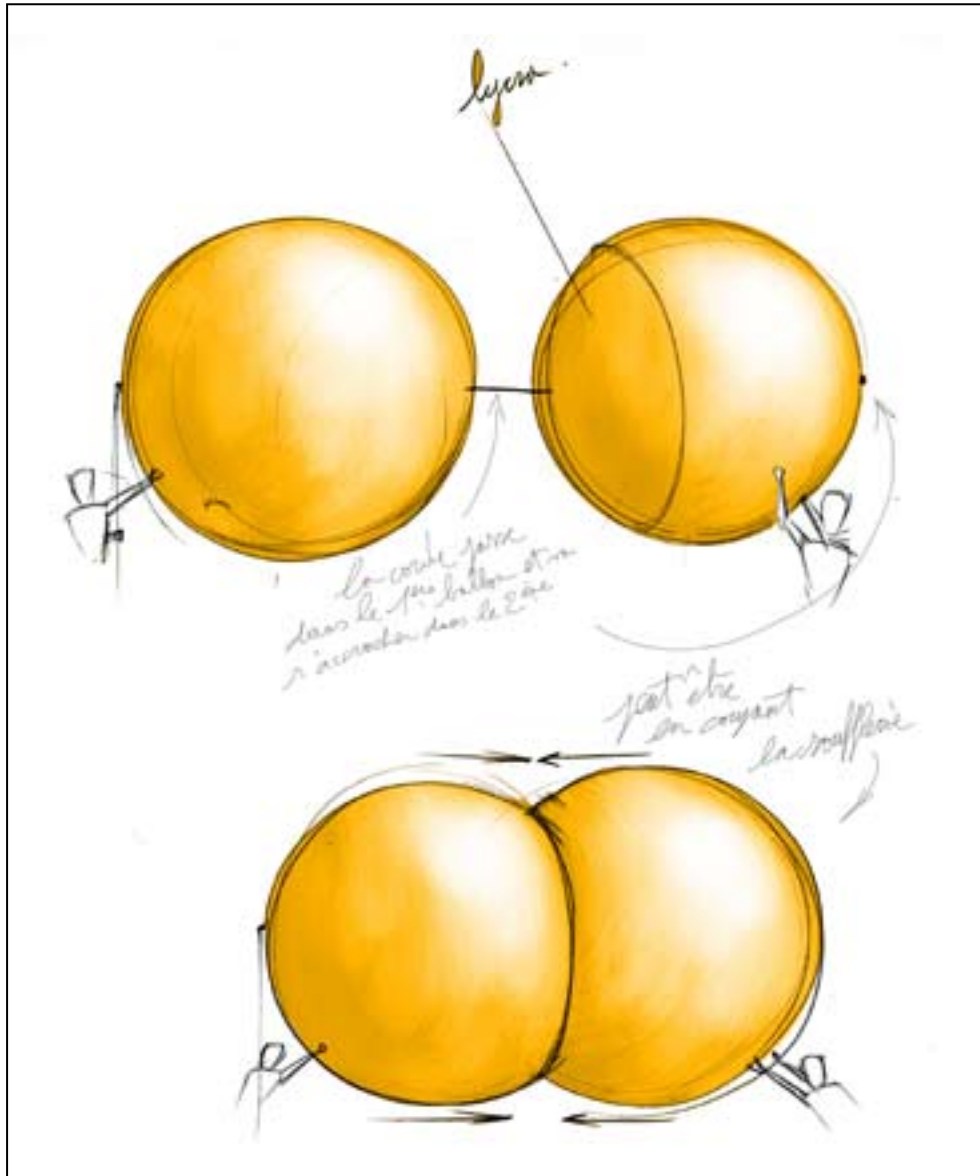
Coeur d'ammonite



Alexandre Calder, *Soleil, lune, mer et spirales dialoguent*, 1974



Crosse de fougère scolopendre



Ezbozo del personaje hinchable y transformable

Gaston Bachelard, en *L'Air et les Songes* - ensayo sobre la imaginación y el movimiento decía :

« Se pretende siempre que la imaginación sea la facultad de formar imágenes, pero es más bien la facultad de deformar las imágenes captadas por la percepción, es sobre todo la facultad de liberarnos de las imágenes primarias, de cambiar las imágenes »

La fascinación para un nuevo tema de investigación es una peculiar forma de encuentro amoroso. Lo incluye todo: el primer contacto, la tentación, la atracción. Como durante una fiesta, me atrae primero una mirada, luego, intrigado, echo una ojeada, sabiendo que ya es demasiado tarde: me siento desfallecer. A continuación coqueteo un momento con el tema pero –lo que es peor– el tema coquetea conmigo. Todo esto me atormenta, me persigue sin tregua.»

David van Reybrouck, arqueólogo, filósofo, historiador, en « Le Fléau », Actes Sud, mayo 2008

El espectáculo

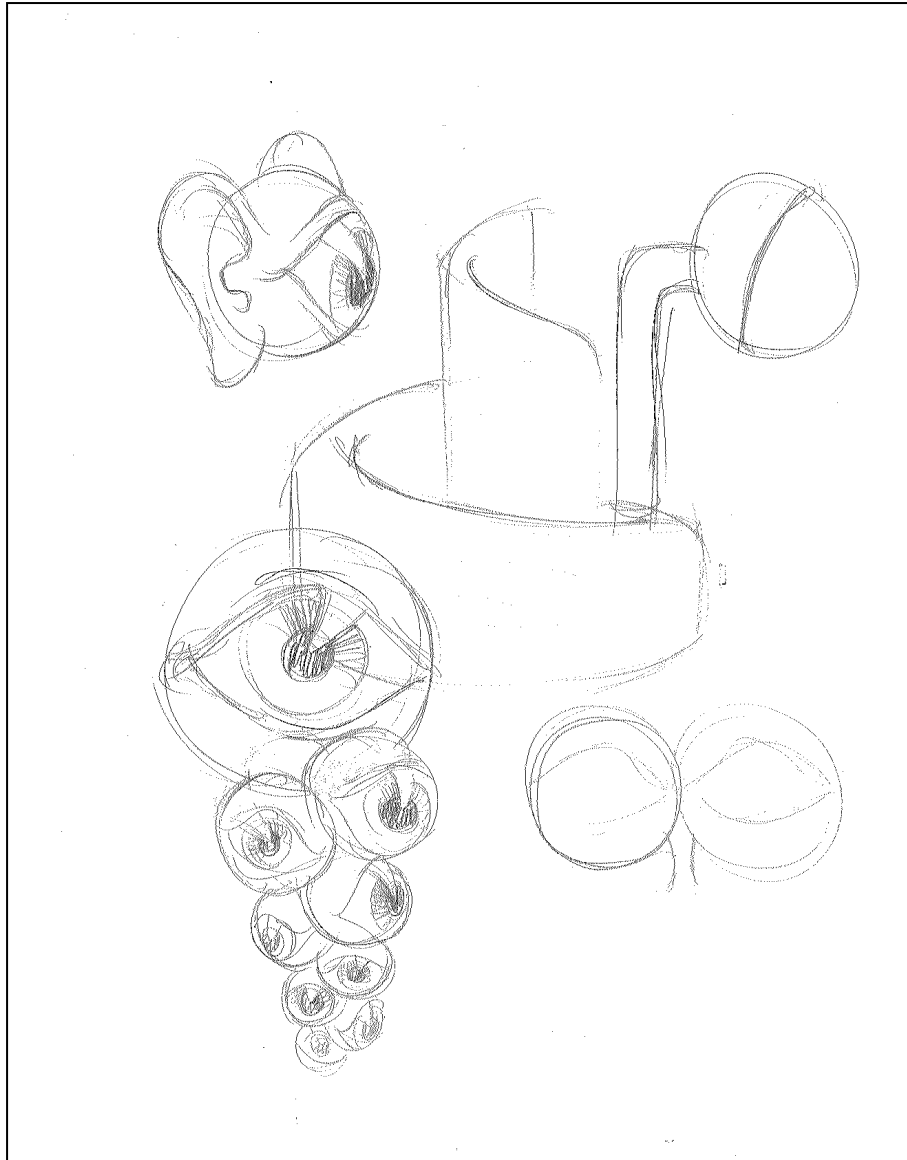
Las opciones del director

Adentrándome en el tema me asombró la fascinación que podía suscitar. Su aridez no provocaba en mí hastío alguno sino más bien avivaba mi curiosidad por conocer lo que acontecía luego, como en una buena ficción. Me ha llamado la atención la necesidad de imágenes a las que recurren los científicos para nombrar o para hacer accesibles teorías o descubrimientos. De este modo hablan de «quark extraño», de «quark encantado» o de «quark belleza», se refieren a las constelaciones y nebulosas con toda clase de imágenes... Nombres que fomentan las deseos de saber más...

Me han sorprendido las numerosas citas poéticas o filosóficas en las obras de divulgación, también que Hawking anteponga la idea del tiempo para hablar de física cuántica, y que quiera explicar la complejidad en un libro para niños, que Luminet establezca un lazo tan sólido entre la poesía y la astrofísica...

A través de todo esto, se siente una real voluntad por parte de los científicos de hacerse entender por una mayoría de gente, y de no quedarse encerrado en su mundo. Por consiguiente, **me ha parecido interesante que, como artistas, recorramos el camino a la inversa, que la poesía nos lleve también a lo racional: cruzar caminos**, digamos esquemáticamente de lo científico hacia lo poético para unos, de lo poético hacia lo científico para otros.

La reflexión de Gaston Bachelard confirma **el punto común entre artistas y científicos: la imaginación**. Si ésta no tiene el mismo objetivo en las dos profesiones (uno deforma lo real para crear con ello una visión poética, el otro deforma una apariencia que parece ser lo real para descubrir una realidad más «verdadera» o más «justa»), nos podemos imaginar que estos dos objetivos responden a la misma búsqueda: **conocer y entender el mundo**.



Varech primordial lourd des poissons futurs
Le pêcheur d'étoiles enivré de nuées
Passage de femmes dans un ciel froid
Immersion du moi dans la cosmique immensité
Univers je remonte en toi, et longue est ta légende.
Michel Cassé « Varech primordial »



Nebulosa Ojo de Gato

El espectáculo

6. L'histoire. Narrar el universo, desde el big Bang hasta el hombre, incluso después...

Evocación poética: no se trata de reproducir, y aún menos de explicar. En la historia narrada, distinguimos cuatro periodos: el antes, la materia, la vida, el después.

El hilo conductor será el tiempo. Mientras transcurra el espectáculo (aproximadamente una hora) la aguja grande de un reloj dará 12 vueltas de esfera: ese recorrido corresponde a unos 14 000 millones de años, y simboliza el paso del tiempo, acelerando o disminuyendo el movimiento real de las agujas, la focalización de su presencia subrayando la narración.

Un personaje omnipresente se pasea, observa: ¿un ojo? Unos ojos?

Desde luego un personaje que vuela con mucha movilidad (concebido de manera que no pueda haber ambigüedad: no evoca a una divinidad cualquiera, ni tampoco a Dios, representa la mirada del hombre hasta ese momento, no interviene, es sólo un testigo. Puede manifestar interés, su pupila se dilata, guiña los ojos, a dos dedos de la epilepsia a medida que actúa.

- **El antes**

- a. ¿la nada? En preámbulo

- **la materia**

- b. La materia. Explosión inicial
- c. Supernova: una masa informe que va aumentando
- d. Sol, estrellas, planetas, cometas, asteroides

- **la vida**

- e. La tierra, la vida primordial. El agua, la abundancia
- f. diversificación de lo vivo
- g. El hombre

- **l'après**

- h. El después. ¿El antes?

El hombre es importante, no como ser supremo en lo alto de una pirámide de perfección, sino como **frágil observador de la belleza del mundo**. Por supuesto, no se trata de reconstruir 14 mil millones de años de evolución con los conocimientos científicos actuales, sino de evocar sólo esta evolución en su dimensión poética, de mostrar la belleza de ese viaje en el tiempo y en el espacio; **y de entreabrir puertas hacia fantásticas preguntas que todo pensamiento se plantea.**



b. Explosion initiale

El espectáculo

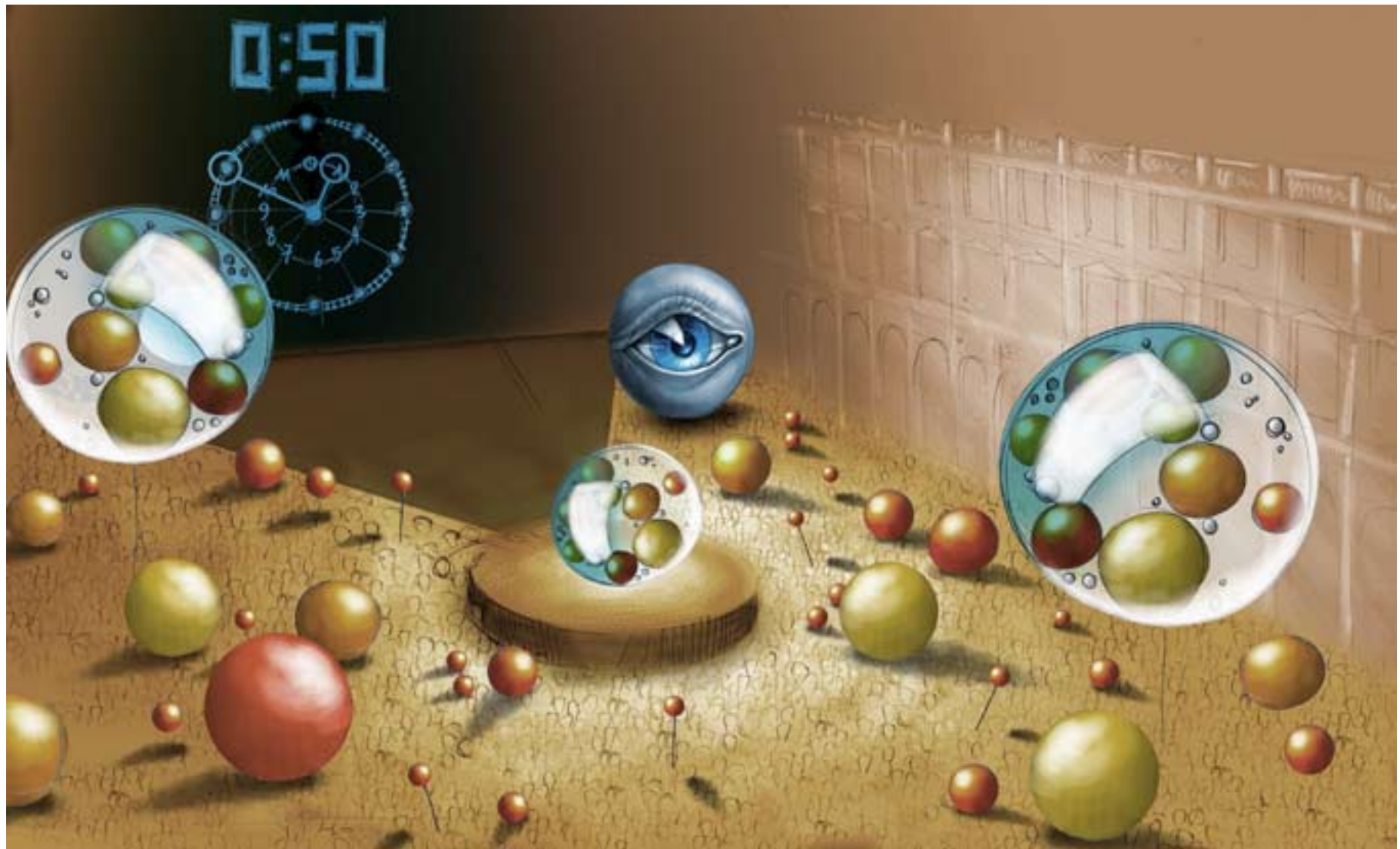
7. El guión

a. **¿La nada?** En preámbulo, se juega unos segundos con el tiempo: ¿visualmente, musicalmente?

b. **La materia.** **Explosión inicial**, nacimiento de la luz, el plasma de los orígenes, el nacimiento de la materia de lo infinitamente pequeño, los primeros átomos...Formas indefinidas, luego esferas de diferentes tamaños (desde la pelota de ping-pong hasta el hinchable volante de tres metros pasando por la pelota de fútbol). **Imbricación si hay afinidad...**



b. L'assemblage des premiers éléments



c. Le dialogue des étoiles

El espectáculo

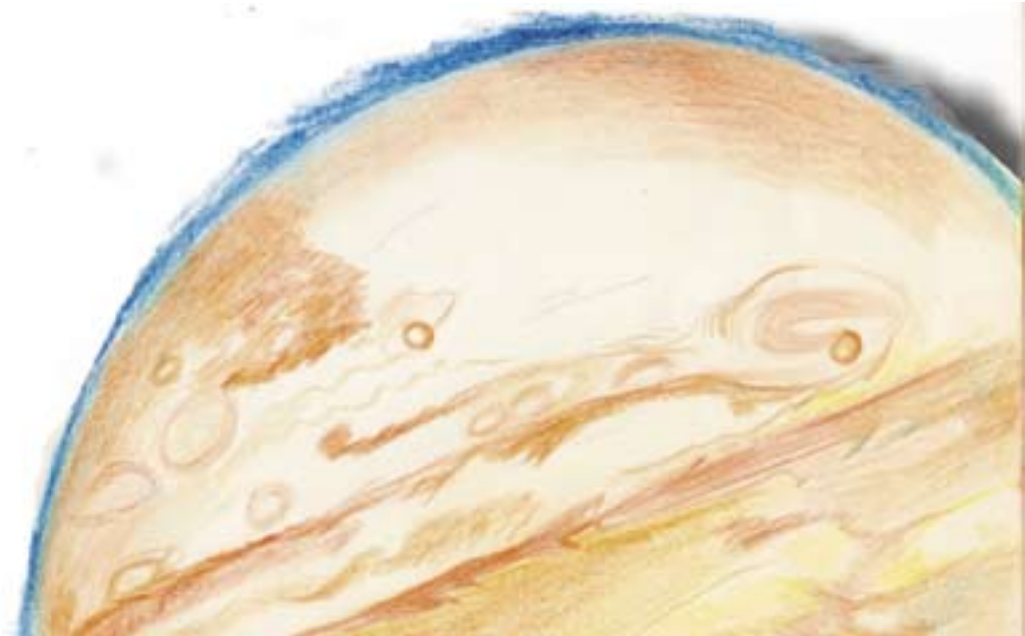
7. El guión



d. Soleil, étoiles, comètes, astéroïdes

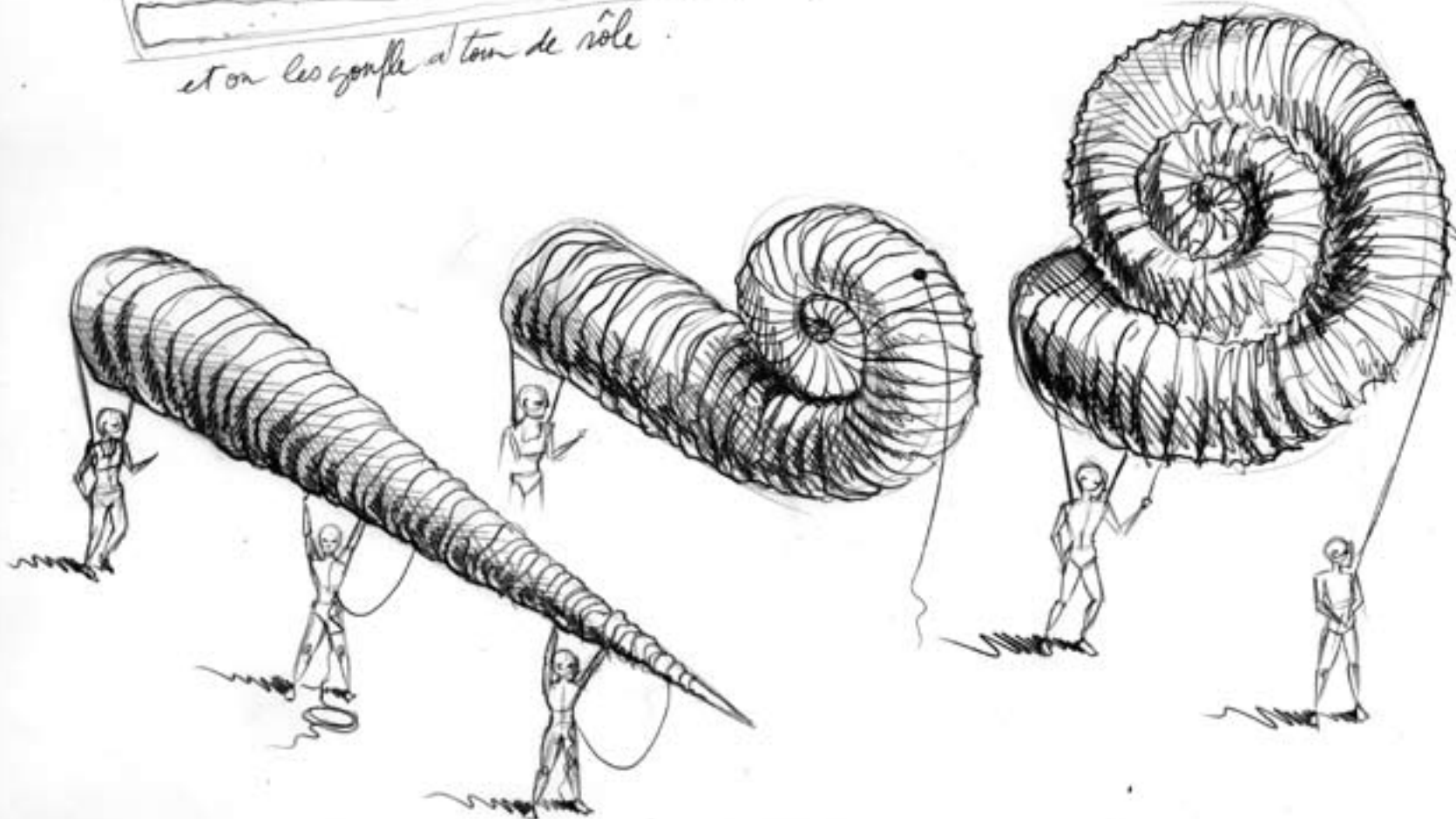
c. Supernova: una masa informe que va creciendo (se infla una esfera a la vista de todos), se hincha. En derredor, **se establece un diálogo entre las estrellas** (guiño a la teoría de las cuerdas que supone que las partículas elementales están unidas entre sí por vibraciones): diálogo luminoso que alcanza a los artistas y a la música para invadir todo el espacio. Alrededor del corazón, se aceleran los movimientos para dejar sólo algunas esferas muy blancas y luminosas circulando en el centro. El corazón se vuelve más rojo hasta la deflagración.

d. El sol ocupa majestuosamente el centro, alrededor, las estrellas ya son planetas. **Cometas, asteroides** y otros meteoritos permiten al edificarse la vida construirse transportando en el cosmos los elementos primordiales: juego teatral, escuadrillas de cometas, inspirándose los actores del Barón Rojo, de Tanguy y La-verdure, del kamikase a los mandos de su Zero o de Papy Bodington.



c. Supernova

2 enveloppes avec 2 souffleries.
1 en cône, l'autre
en spirale à l'int.
et on les gonfle à tour de rôle.



e. La vie - croquis de recherche autour de la forme de l'ammonite

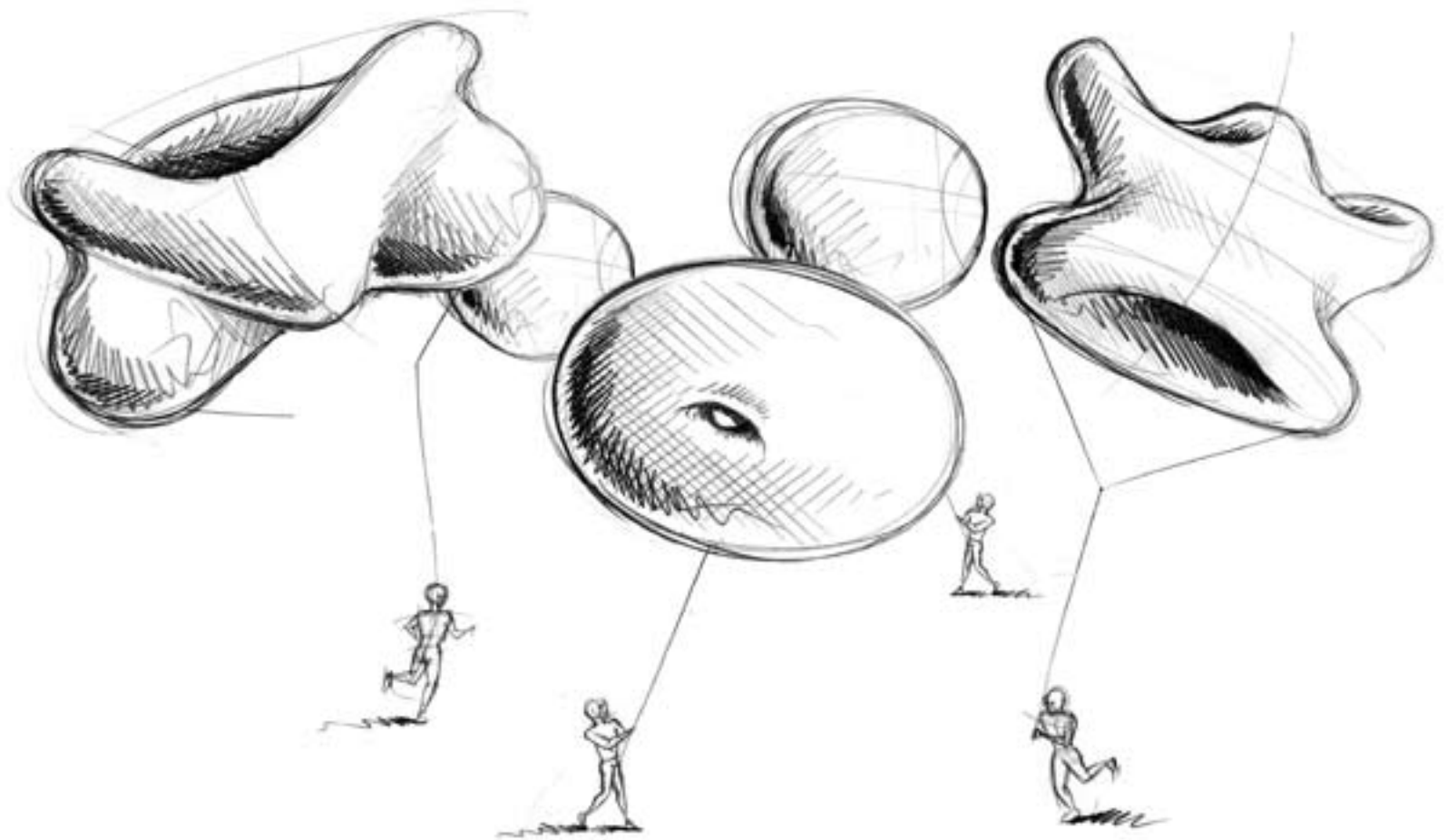
El espectáculo

7. El guión

- e. **La tierra, la vida. El agua** (sugerida sólo por la cinta sonora)
Una primera forma surge, pequeña, por ejemplo la amonita con su estructura en espiral, luego otra y otras más, llenándose el espacio con esas formas que se difunden en el público. Hacia el final, tal vez el juego de atracciones sexuales.



Proyecto de manguera de ventilación



El espectáculo

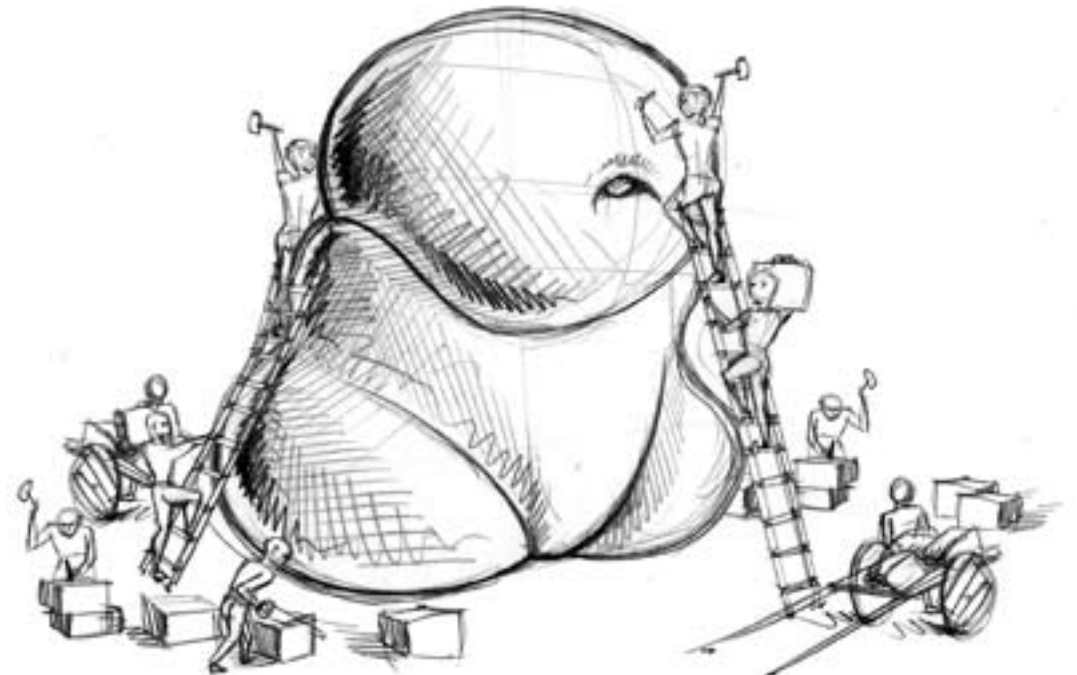
7. El guión

f. **Diversificación de lo vivo.** La variedad domina. Todos son extremadamente diferentes. Interactúan unos con otros, se devoran, copulan, se ignoran. **Poco a poco va creciendo el bullicio.** Es una jungla en evolución donde el horror produce lo mejor. Representar una espiral de ADN formándose poco a poco en proyección. **Finalmente, un pájaro,** evolucionado o imaginario, toma forma o surge.





Finalement, un oiseau, peut-être un autre animal évolué réel ou imaginaire, prend forme ou surgit.



g. Totem en construction

El espectáculo

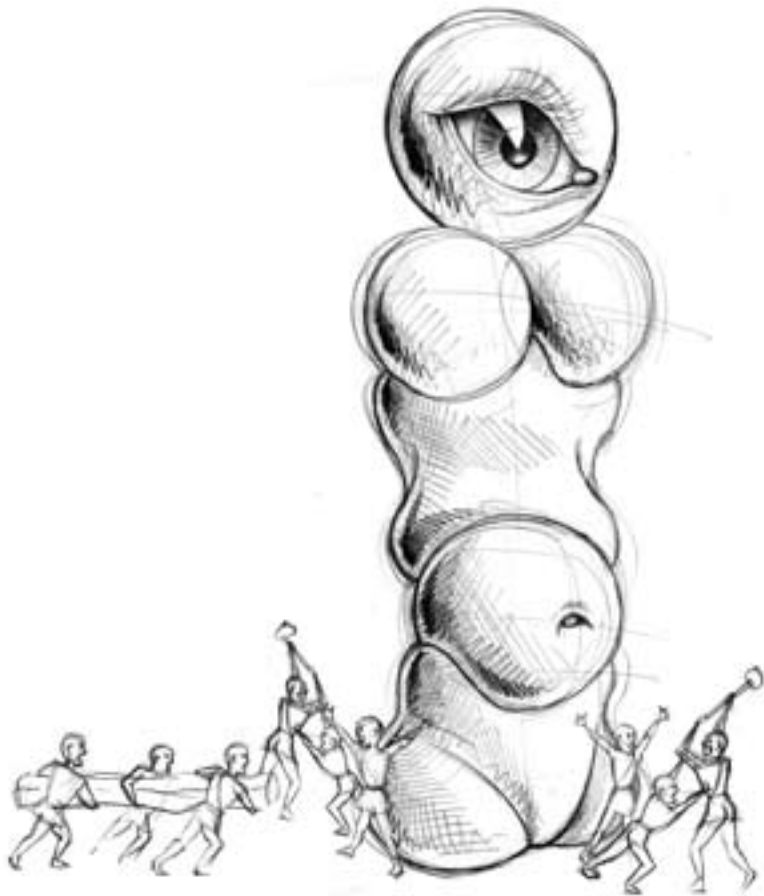
7. El guión

g. Llegada del hombre. El reloj marca las 11 h 59, los últimos segundos van a transcurrir, (unos millones de años en la realidad, varios minutos en el espectáculo), dominados por el fulgor del hombre, por su frenesí, y quizás por la brevedad de su existencia.

El fuego, el trabajo colectivo, actores golpean, trepan en escaleras de mano que se bambolean, sierran, cortan, se activan, un mundo industrial se ha puesto en marcha.

En el medio, se eleva una forma que resulta ser humana.

Alrededor, la agitación de los hombres se vuelve conflicto y los divide en dos campos: los que quieren abatir el icono contra los que quieren embellecerlo.



g. Hommes et Totem

*** «Permettre aux particules de matière comme les quarks et les leptons (les électrons) d'acquiescer leur masses, répond Spiro. Acquiescer? Oui...»

Les physiciens seraient très déçus s'ils trouvaient le boson de Higgs... et rien d'autre.

n'y sont. aux un m celle c'est dans l en int média électri compt qui voi tion d'i ment (i ques) l. l'idée, l. Etrangi bre pou donc un d'une pa en éner volt. Un d'électro grimpeni soit 80 400 particule pré-LHC e le cas du L occupait l du Fermi la fonction l'automne. se souvien tent même queue du li cre leurs col physiciens tirent une prédiction: le Higgs

Michel Spiro est rongé d'une autre crainte, qui dépasse largement les affres de la confrérie des physiciens des particules. Les débats théoriques entre physiciens, frustrés d'éléments expérimentaux nouveaux depuis 1990, ont pris de curieux chemins... qui ne sont pas sans rappeler les errements initiaux devant les étrangetés du monde quantique. A coup de «multi-univers» et «d'histoires parallèles», les concepts de physique ont engendré de fumeux enfants et des liaisons dangereuses, quoique croustillantes pour les lecteurs, avec la SF ou la littérature fantastique. Aujourd'hui, le grand enjeu, c'est le «principe anthropique» soutenu par Brandon Carter. Il prétend expliquer les «coinciden-

doit peser entre 115 et 250 existe. Un gibier à la portée de Pourtant...

ces numériques» de notre monde – il suffirait de changer un tout petit peu les valeurs des constantes physiques pour interdire à la vie d'exister – par le raisonnement suivant: le monde est comme il est pour permettre l'existence de l'homme qui s'interroge sur ce monde. Une sorte de finalisme transposé à la physique. **Cauchemar de philosophe.** Spiro juge avec sévérité cette piste. «C'est un renoncement intellectuel», accuse-t-il. Il n'est pas loin d'y voir un vulgaire «mysticisme», d'autant plus efficace qu'il devient facilement populaire. Lorsque *Courrier International* publie, le 24 avril, un ensemble d'articles sur le LHC, il titre: «Dieu est-il une particule?» Une expression dont des physiciens américains de premier plan portent une lourde responsabilité. Leon Lederman n'a-t-il pas publié dès 1993 *The God Particle*? Or, craint Spiro, il y a un risque. Si le LHC trouve le Higgs, mais strictement rien d'autre, et notamment aucune trace d'une «nouvelle physique» permettant d'espérer une solution aux énigmes majeures (que sont matière et énergie noires, la raison pour laquelle on ne trouve pas d'antimatière dans l'Univers, comment unifier théorie quantique et relativité générale...), alors la tentation de sombrer dans le principe anthropique serait forte. Un cauchemar de philosophe: la démarche rationaliste la plus sévère produit sa propre défaite ultime. Au fond de lui, Michel Spiro attend donc, avec espoir, la surprise. Que le LHC fasse aux physiciens le cadeau d'une floraison de particules nouvelles, et relance ainsi l'exploration de l'infiniment petit et la quête de ses lois fondamentales.

SYLVESTRE HUET

El espectáculo

¡Tiempo! Espacio!
¡Únicas divinidades que domináis el mundo!...
¡Me rebelo contra vosotros!

Filippo Tommaso Marinetti « Les licous du temps et de l'espace »



7. El guión

h. El después.¿ El antes? La abolición del tiempo y de nuestros puntos de referencia evocan los interrogantes de la búsqueda y de la comprensión del mundo. Entre la búsqueda, racionalismo que seguramente encontrará nuevos caminos que explorar gracias a las nuevas herramientas elaboradas, y la antropía (no confundir con entropía), bella idea poética que consistiría en una lectura mágica del mundo, y que se expresaría así:

«el mundo es como es para permitir la existencia del hombre que se hace preguntas sobre el mundo...» (cf. Artículo página izquierda). ¡ *La brújula del filósofo se contorsiona!*



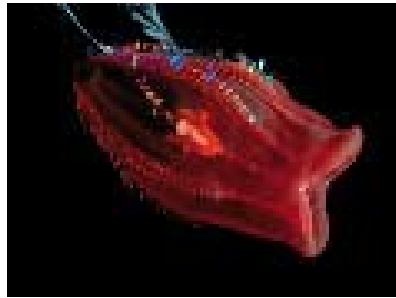
Une vision surréaliste du monde

El espectáculo

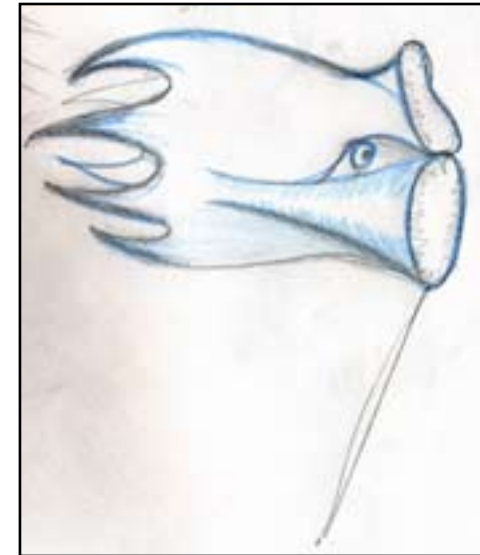
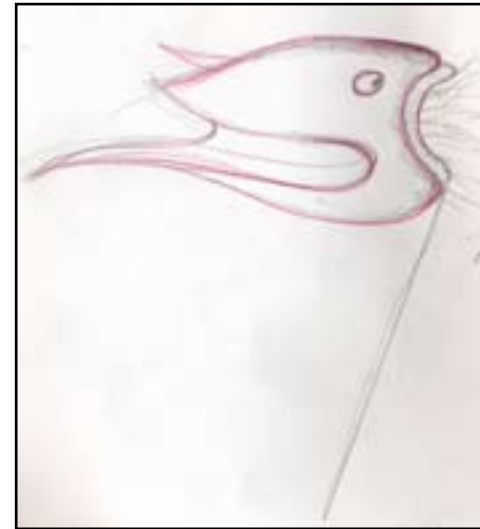
7. El guión

Sea lo que sea, desembocamos en **una visión surrealista del mundo**, por encima de lo real. Mezclando lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño, lo vivo y la materia, la locura y la razón, **todos los elementos reaparecen, juegan juntos**. Espejos devuelven imágenes invertidas de lo real. Los relojes son múltiples, locos, bailan con ritmos variables, en sentido inverso...Ya no existe el tiempo!

Una locura mágica, una apoteosis sin fuegos artificiales.



Extrêmophiles



Prototypes demanches à air

El espectáculo

8. La escenografía y el dispositivo escénico, las técnicas utilizadas.

a. **El espacio escénico** tiene que representar el universo. Con un centro que expulsa y que atrae. Ese centro, nunca coincide, es el punto original de donde salió todo. Es el núcleo del átomo, es la estrella, es el agujero negro en el corazón de las galaxias, es el hombre desde el punto de vista del hombre... Pero un lugar central con una salida en la parte trasera: una península, un istmo utilizado como bastidores. Narrar esta historia deambulando parece difícil, se impone un espectáculo en un lugar fijo para que no se pierda el hilo conductor.

b. **Los hinchables:** llevados encima, voladores, fijos, orgánicos (transformables), móviles, que rebotan, soportes de proyecciones. Serán los personajes principales de la historia. De una masa informe a las estructuras elaboradas de lo vivo, pasando por lo esférico: nos inspiraremos en los extremófilos, formas de vida existentes en lugares improbables, por ejemplo en animales abisales, supervivientes de los grandes recalentamientos, de la falta de oxígeno, u oriundos de los desiertos más secos. Y no nos cohibiremos a la hora de inventar algunos.

c. **Pintura:** una evolución del blanco y del negro (gris) al principio hasta una profusión surrealista. De la ausencia de colores, pero también de miradas para admirarlos, de la ausencia de vida en los espacios intersidiales y cuánticos (infinitamente grandes e infinitamente pequeños), a la manera loca, inimaginable, aparentemente irracional, desde luego más allá de lo real, con la cual los investigadores tratan de describir el mundo.

d. **Proyecciones:** en el interior, en el exterior, puntuales, sobre los personajes, en el entorno, incluso sobre el humo. Tienen que precisar las intenciones si es necesario, o desmultiplicar las imágenes por otras escenas, como espejos activos.



La evolución procede como el Bolero de Ravel. Empieza suave y lentamente con los organismos unicelulares, siguiendo una larga serie de variaciones casi imperceptibles sobre un mismo tema que vuelve continuamente para obsesionarnos. El tempo se acelera a medida que pasa el tiempo, y la explosión de las formas vivientes en el periodo del cambriano es semejante a la variedad de instrumentos que van haciendo progresivamente su entrada en el fragmento de Ravel. Pero la unidad de la vida permanece presente, como el tema subyacente del Bolero que se deja oír constantemente. Hasta el crescendo y a la apoteosis, cuando todos los instrumentos tocan al unísono en un maelstrom de notas, como el milagro de la emergencia del pensamiento y de la conciencia.

Trinh Xuan Thuan, *Origines, la nostalgie des commencements*

El espectáculo

e. **Luces:** en simbiosis con las proyecciones, serán en algunos momentos partícipes de la evolución del mundo, modificando la apariencia de las cosas, transformándolas para la mirada. La imposibilidad material (presupuesto, número de participantes, cantidad de helio) de realizarlo todo con hinchables obliga a realizar escenas en asociación con el juego teatral de los actores.

f. **Trajes:** al estilo mozos de pista, **personajes al servicio de una historia, pero no dentro de la historia.** Asistentes. Excepto en el período que evoca al hombre: cada participante podría entonces ponerse un traje especial.

g. **Música:** un solo fragmento en constante evolución. Se complica su composición a la vez que el mundo se vuelve más complejo. Con espacios grabados que pueden repetirse con el fin de paliar las variaciones de tempo que surgen en el espectáculo en exteriores. No se trata de tener una línea melódica todo el tiempo: efectos sonoros, música «improvisada» free jazz, subrayarán las evoluciones del mundo. Percusiones para simbolizar el aspecto tribal (período humano), una trompeta u otro instrumento de viento, la respiración humana...

h. **Teatro:** un tema de improvisación: atracción, repulsión. El desmesurado amor del electrón por su pequeño núcleo, la vida libertina de los elementos en caso de fuertes calores, la atracción suicida de la materia y de la antimateria, la manera del planeta de girar alrededor de la estrella, objeto de su deseo, como quien no quiere la cosa, la sexualidad en el mundo de lo vivo... El juego puede proporcionar también una emoción más «humana», ser el médium entre la gran imagen y el público.



Projet de gonflable - Diversification du vivant

El espectáculo

8. La escenografía y el dispositivo escénico, las técnicas utilizadas.

i. **Efectos especiales:** evitar la pirotecnia por motivos escenográficos (un espacio central requiere distancias de seguridad con áreas enormes muy difíciles de encontrar). Es factible una minúscula pirotecnia, pero limitémosla al mínimo si resulta indispensable. Humos, pesados o volátiles...

j. **Colaboraciones artísticas y técnicas:** proyecciones, música y banda sonora (quizás un músico contemporáneo atraído por las aventuras originales, por ejemplo François Rosset, antiguo alumno de Olivier Messian, con quien ya hemos trabajado para el espectáculo «La Bella y la Bestia» en Le Grand Angle de Voiron), un investigador propenso a la poesía (¿más bien astrónomo?), un especialista en proyecciones...

9. Talleres (workshops) con artistas locales.

Para realizar teatralmente algunas escenas sin aumentar el número de artistas en las giras, trabajaremos con actores del lugar, asesorados por artistas de la compañía, para conseguir de doce a dieciocho personajes en el suelo. Contamos con una gran experiencia de trabajo en cursillos que permite lograr resultados espectaculares en pocos días. Además, este tipo de trabajo crea lazos muy fuertes entre nuestro equipo y el del lugar que nos acoge, ¡y eso nos gusta !

Tous ces quasars dans les fins fonds de la cervelle
Prêts à surgir en rugissant
Pour dévorer le peu de ciel qui nous incombe
Nous les avons créés en les nommant
Tout comme Dieu le cancer et la bombe
Alors que nous n'en sommes qu'à nous supposer.
(...)
Nous rêverons jusqu'à la fin
D'un excellent du subjonctif
Qui courberait l'espace-temps
Jusqu'à ce qu'il morde sa queue
Alors les galaxies qui s'engouffrent
Dans le crématoire céleste
Lasses de s'entredéchirer
Refluerait vers nous comme
Des banquises d'aubépine
Et nous entendrions nos mères
Depuis si longtemps mortes
Nous appeler pour la soupe.

Jean Rousselot « Poèmes en espoir de cause »

La creación

10. Retos y objetivos

A través de esta historia, Plasticiens Volants habla de una de sus materias primas esenciales, el helio: materia primordial para la compañía que nació de aventuras en aerosteros, y materia primordial del universo. De cierta manera, esta creación podría ser un homenaje a ese gas inofensivo y maravilloso, aparecido desde los primeros instantes del universo y siempre en el centro de la vida de las estrellas.

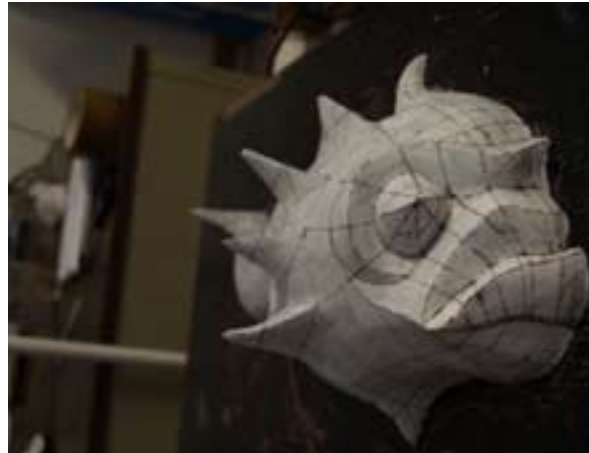
Pero este espectáculo sigue la tradición de las creaciones de la compañía: **diferentes niveles de lectura tienen que ser posibles**. Si toda la gente puede dejarse seducir y entusiasmar por la magia de los hinchables volantes, algunos sabrán ver más allá de las imágenes la incitación a comprender las cuestiones metafísicas relacionadas con el tema, siempre que estas imágenes sean lo bastante leíbles.

Para conseguirlo, el «savoir-faire» de Plasticiens Volants en el campo de los hinchables es una base sólida, y nuestra experiencia en el ámbito de las proyecciones todo terreno es un buen punto de apoyo. Pero para aceptar el reto del tema, **tendremos que superarlos, encontrando nuevas técnicas relacionadas con los hinchables** para jugar con la materia, con sus transparencias, trabajando las metamorfosis...

Proyecciones de grandes dimensiones con un sistema ligero ya han sido realizadas en espectáculos, perfeccionar las diferentes maneras de utilizarlas en los desplazamientos será también un trabajo importante.

La **banda sonora** tendrá que ser objeto de una **creación original**, cuya **lógica se articulará alrededor de la narración y de la escenografía** como en una ópera. Es importante concebir este continuum de manera bastante flexible para que se pueda adaptar a las incertidumbres de la representación al aire libre, en el espacio público sin perder su fuerza.

La superación de estos límites será una etapa determinante en la historia de la compañía.



La creación

11. Fechas et lugares

Preparación, busca de copartícipes, y financiación: a finales de 2008, a principios de 2009.

Creación en 2009 o a principios de 2010: según posibilidades, dependiendo de las giras de los otros espectáculos, y también del lugar del ensayo final.

La concepción, las fabricaciones, las pruebas, los ensayos parciales, todo se puede realizar en los talleres de la compañía, en Graulhet, o en salas que la ciudad podrá poner a nuestra disposición para esta ocasión. No obstante el remate final de semejante espectáculo sería mucho más fácil si pudiéramos ensayar durante varios días seguidos en un lugar cubierto, protegido de las contingencias inherentes al espectáculo al aire libre: meteorología, vigilancia, etc... Pero el espacio necesario escasea, del orden de 1500 m² mínimos, con unos 20 metros de altura libre, sin pilares (o con una distancia suficiente): ya hemos visto espacios adecuados en Duisburg, en una antigua acería de la Ruhr reacondicionada en parque natural, en Roma en el Palazzo di Congressi, imaginamos que en la región de Toulouse en la industria aeronáutica (sería más cómodo y más barato)...

¡Inmiscuirse en la actividad habitual de dichos lugares durante unos días (¿una semana?) no será un asunto nimio! A no ser que encontremos un terreno industrial disponible?



Inauguración del festival Cultura Nova* - Heerlen (Países Bajos)*

La creación

12. Copartícipes previstos :

Cité de l'Espace en Toulouse
Instituciones y empresas dedicadas a la investigación astronómica o espacial
Cultura Nova (Heerlen, Holanda)
L'Athantor – Scene Nationale de Albi
Oficina de turismo de Leucate Port Barcarès
Le Grand Angle – Scène Rhône-Alpes Voiron
Teatro Jean Lurçat – Scène nationale d'Aubusson
Los festivales del teatro de calle en Francia y fuera de Francia
Graulhet y Gaillac – ciudades del País de las bastidas de la región de Gaillac y del valle del Dadou
Le chaînon Manquant – FNTAV
El lugar de la creación

Los copartícipes se implicarán en el proceso de creación como consejeros y opinión exterior; podrán acoger las primeras funciones del espectáculo. Modalidades específicas podrán plantearse según sus necesidades. La participación puede ser también en especie: lugar o colaboración competente.

13. Presupuesto : el presupuesto de creación incluye las primeras funciones.

(En el anexo)



De gira

14. Participantes, técnica, logística

24 componentes de Platiciens Volants intervendrán en las representaciones.

La compañía tendrá que llegar la víspera de la función.

La instalación podrá llevarse a cabo el día del espectáculo, excepto los elementos que precisen la oscuridad de la noche para efectuar reglajes, serán instalados la víspera.

Dos vehículos (un autobús y un utilitario) serán necesarios para el transporte.

Por avión, se calcula unos 25 m³ que transportar (4 toneladas)

15. Representaciones

En una gran plaza (por ejemplo de 40 x 80 metros)
o en el interior de edificios muy grandes,

únicamente de noche,

cada representación durará cerca de una hora,

y podrá acoger a 5000 espectadores.



Babilonia - Toulouse 2008 (Festa Europa)



Perle - Montreal Juillet 2006 (Festival Juste pour Rire)

La compañía Plasticiens Volants



Pêcheur de Lune - Kiev 2008 (Printemps français)

Platiciens Volants es una compañía de teatro de calle, ubicada en el Tarn.

Para esta compañía, el teatro de calle es **grande, poético, visual y para una gran muchedumbre.**

Marionetas volantes gigantes, actores manipuladores: la compañía Plasticiens Volants esta constituida por un equipo con una larga experiencia de creaciones de espectáculos difundidos durante varios años, marcada por la participación en creaciones efímeras en contextos excepcionales como las ceremonias de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Los actores-manipuladores de los personajes volantes se desplazan entre el público aproximándose al máximo. Ya no existe la configuración escénica frontal. El espectador puede elegir su punto de vista, él tiene movilidad, y en este sentido es actor.

Marc Mirales, el director: en el teatro de calle desde 1976, año de la creación del «Groupe Julie), colaboró con el grupo «Théatracide». Se instaló en el Tarn en 1985. Desde entonces dirige la compañía Plasticiens Volants. Personalidad de la vida cultural regional, ha participado recientemente en la dirección artística de los eventos programados en el marco de la candidatura de Toulouse para ser capital cultural europea.

Marc Bureau, director escénico: se formó con «Théâtre à louer», luego trabajó con el Théâtre de l'Unité y con el Groupe Ephémère (artificios de creación, precursor de Groupe F). Actor en la compañía desde 1991, dirigió (para Plasticiens Volants) las creaciones de Don Quijote (1997) y de Simurgh (2001) con Marc Mirales, luego, la de Perle y creaciones efímeras.

Les grandes dates

- 1976** Creación en París del grupo Julie procedente del Théâtre de la Colline
Primera intervención con un montgolfier en el marco de Aix
ciudad abierta a los saltimbanquis
- 1980** Participación a La Falaise des Fous (Jura), uno de los
primeros festivales de teatro de calle.
- 1985** Instalación y estructuración del grupo en Lavaur (Tarn):
La compañía adopta el nombre de Plasticiens Volants.
- 1999** Instalación de la compañía en Graulhet (Tarn) en una antigua
curtiduría.

Les créations

- 1984 GIGANTOMACHIE
1988 KIRKENES
1990 CETTE ANNEE-LA... Segun « El Combate de Tancredi y
Clorinde » de Claudio Monteverdi
1993 NUIT SAINT GEORGES
1994 L'APPRENTI-SORCIER
1995 EZILI
1997 DON QUICHOTTE
1998 LES OGRES
1998 NGALYOD - Creacion en Australia
2001 SIMURGH espectáculo inspirado del cuento persa escrito por
Attar llamado "El Lenguaje de los pájaros".
2002 LA FIANCEE DU DRAGON para Expo 02 en Suiza.
2002 PERLA
2002 MOON (PECHEUR DE LUNE)
2003 DETOURS D'EXPEDITION
2004 LA 8^{ème} MARAVILA
2006 BABILONIA

Les festivals

- Francia festival d'Avignon (final 1983 avec Ephémère et Els Comediants)
festival de Chalon dans la rue (final 1991 y 1993 avec Els Comediants)
festival Viva Cité à Sotteville lès-Rouen (ouverture 2003)
festival de la marionette de Charleville-Mezières (2000, 2003, 2006)
festival Au Bonheur des Mêmes au Grand Bornand (2006)
- España Forum 2004
Barcelone festival de Tarrega (plusieurs éditions)
festival La Merce à Barcelone (1991)
Mediterrania Fira de Manresa (2005)
- Reino Unido Edinburgh's Hogmanay (1992,1995,2000,2001,2007)
Wow on the Waterfront Cardiff festival (2007)
The Stockton International Riverside Festival - Stockton-on-Tees (2000)
Greenwich + Docklands festival - London (2004, 2007)
- Rumania festival International de Théâtre de Sibiu (2008)
- Suiza festival La Plage des Six Pompes (2008)
- Países Bajos festival Cultura Nova (2005, 2008)
- Canada festival Juste pour Rire de Montréal et Festival d'été de Québec (2006)
- Australia festivals de Sydney, Melbourne et Perth (2000)
- Venezuela festival international de théâtre de Caracas (2002)
- Mexico festival Internacional Cervantino de Guanajuato (2003)
festival cultural de Zacatecas (2003)
- Brasil festival de Belo Horizonte (1998)
festival de Sao Paulo (1995)
- Taiwan festival de Taipei (plusieurs éditions)
- Corea del Sur festival de musique et de théâtre de Uijeongbu (2006).

Creaciones especiales, encargos...

Cuando la imaginación y la creatividad de la compañía se ponen al servicio de una creación global.



Clôture des Jeux Olympiques - Barcelone 1992



Camp Nou Stadium - Barcelone 2007

Clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona con la compañía Els Comediants (1992)

Apertura de los Juegos Mediterráneos con Jérôme Savary (1993)

Inauguración del túnel bajo de la Mancha (1994)

Participación en el espectáculo Ópera Mundi Um Sonho Bom, en Rio de Janeiro, con la Fura del Baus y Els Comediants (1994)

Participación al desfile de Saint-Denis Copa del mundo de Fútbol, Francia (1998)

Espectáculo de apertura del campeonato del Mundo de Ciclismo en Maastricht, Holanda (1998)

Espectáculo de apertura de los Juegos Paralimpicos en Sidney, Australia (2000)

Creación del espectáculo MOON para el aniversario de la Fiesta de la Luna Taiwán (2002)

Desfile del centenario del Tour de France en París (2003)

Creación especial para el Carnaval de Niza (2005-2006-2007)

Participación en un gran desfile de calle en China en el marco del hermanamiento entre Toulouse y Chongqing y del Año de Francia en China (2005)

Creación para el 800 aniversario de la ciudad de Dresden (2006)

Desfile para la Apertura de Luxemburgo, Capital Cultural Europea (2006)

Creación de Huellas para la inauguración de una gran avenida de la ciudad de Alaquas (Valencia) (2006)

Espectáculo Perla, para los actos artísticos de celebración de la Final de la Louis Vuitton Cup, por la 32ª AMERICA'S CUP para Vive Valencia!, Valencia (2007)

Creación para el 50 años del Camp Nou stadium de Barcelona (2007).

Festa Tolosa! para la candidatura de Toulouse 2013, Capital Cultural Europea (2007)

Espectáculo de apertura del Expo 08 de Zaragoza con el Groupe F (2008)

www.plasticiensvolants.com - plasticiensvolants@plasticiensvolants.com
Usine de l'Emancipation - 81300 Graulhet - France - Tel: +33 (0) 563 342 098

 **PLASTICIENS VOLANTS**