

ÉQUINOXE
SCÈNE
NATIONALE DE
CHÂTEAUROUX

PAUL MOLINA

Production déléguée

3 spectacles à découvrir

PORTRAIT DANSÉ

Dialogue d'un freestyler avec son ballon
durée 20 min

MOUTON NOIR

durée 35 min

SHOW BRIDGERTON

durée 5 min

3 formes courtes
pour salle et espace public

©Valentin Boureaud

NOTRE ARTISTE ASSOCIÉ EN DÉVELOPPEMENT

3ème au Super Ball 2022 (catégorie Rookie), championnat du monde de Freestyle

Pour la première fois, Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux prend sous son aile durant au moins deux ans un jeune artiste pour l'aider à développer son fort potentiel. Comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, le castelroussin Paul Molina (alias Pablito) est un artiste qui s'ignorait quelque peu. Son football freestyle pourrait s'apparenter au jonglage dans son rapport au corps et à l'agrès, et n'est pas sans lien avec l'art chorégraphique.

La dynamique de cette discipline nouvelle, son explosivité et son lien spectaculaire avec le public, et notamment un public de jeunes adultes ou adolescents, ne pouvait que séduire Équinoxe. Nous l'accompagnons fortement vers une professionnalisation, par le biais de résidences avec nos artistes associés et complices. Paul Molina crée deux formes courtes. L'une avec Wilmer Marquez : une forme assez acrobatique qui met en valeur les potentialités physiques du football freestyle ; l'autre avec Mélodie Joinville, à qui revient la création d'une forme plus chorégraphique et personnelle, déjà ébauchée lors du dernier festival « Après le dégel ».

Il appartient à l'équipe d'Équinoxe de produire et diffuser ces deux formes grâce à son réseau.

Paul mène également des projets d'éducation artistique et culturelle, avec des ateliers à destination du tout public et les milieux scolaires et sportifs, et la *Team football freestyle* qu'il a montée.

UNE BELLE HISTOIRE

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 mi-chemin 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 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 Connexion 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 (vieux) 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

©Valentin Bourraud

PAUL MOLINA

Jeune sportif qui se rêve artiste. Il 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.

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.

PORTRAIT DANSÉ

Dialogue d'un freestyler avec son ballon

DISTRIBUTION

Chorégraphie : Mélodie Joinville ; Interprétation : Paul Molina
Production : Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux

LIEN VIDÉO

→ [Youtube.com/channel/portrait-dansé](https://www.youtube.com/channel/portrait-dansé)

NOTE D'INTENTION

La première rencontre entre Paul Molina et Mélodie Joinville, s'est faite lors d'une longue marche. Mélodie aimant puiser son inspiration dans les zones de résistances de l'autre, cette balade a donc vite tourné à la confiance : elle en apprend plus sur la vie de Paul, son passé, ses choix et son ambition qui font écho à son propre parcours.

Rapidement débutent les répétitions. Mélodie choisit dans un premier temps de faire travailler Paul sans ballon pour se concentrer sur sa personnalité plutôt que sur sa pratique intensive du football freestyle. Cette première phase d'initiation à la danse, un peu contre-nature pour lui orphelin de son ballon, fait finalement place à l'étonnement et à l'adaptation. Pour en arriver à ce résultat, elle l'amène à lâcher prise, à se focaliser sur ce qu'il ressent et à transposer ses émotions via le langage

corporel. Elle brosse ainsi peu à peu un portrait de lui en mettant en lumière sa sensibilité et sa fragilité à travers une forme hybride, à la frontière entre la danse et un show sportif. Le football freestyle dialogue avec un mouvement dansé, dans une scénographie minimaliste et intimiste composée d'une unique boîte noire. Paul y apparaît comme dans un écrin, qui renferme son histoire. Des notes de violoncelle, jouées par Brady, s'en échappent. Grâce au jeu avec le ballon, parfois visible, parfois invisible, toujours en connexion avec Paul, ce dernier arrive à captiver et à transporter le public. La jongle rend ses mouvements dansés merveilleux et bouleversants ; quand le ballon s'échappe, Paul apparaît plus fragile et d'autant plus touchant.

©Jean Marc Surrand

©Jean Marc Surrand

MÉLODIE JOINVILLE

Artiste associée d'Équinoxe, conventionnée par la Région Centre-Val de Loire.

Après avoir étudié la musique classique et les arts plastiques, Mélodie Joinville suit une formation de danse contemporaine et jazz à Toulouse. Elle suit parallèlement une formation de clown en école de cirque puis de tissu aérien.

En 2012, Mélodie crée sa propre compagnie La Tarbasse et écrit le spectacle *Apéro dansé* avec deux musiciens danseurs ; un spectacle qui mêle à la fois la danse, la musique et le clown.

En 2018, elle co-écrit *2 TIME* un duo dansé explosif mêlant théâtralité et humour avec la danseuse Rossana Calderera, puis *Neuves*, une partition pour 9 femmes venues de tous horizons du territoire de l'Indre.

Mélodie Joinville et la compagnie La Tarbasse proposent un travail de sensibilisation à la danse pour un large public amateur, professionnel et sensible. La compagnie s'applique à transmettre son savoir afin de rendre accessible la danse pour tous, notamment en travaillant avec de nombreuses associations ou structures sociales et culturelles de la Région Centre-Val de Loire.

Elle lance sa 3ème création *#BE* à l'été 2019 - un concert chorégraphique en *live* avec Gaétan Jamart, Morgan Fradet et Romual Kabore.

Aujourd'hui, elle entame un duo de 45 minutes, pour l'espace public, *Kiendé* en collaboration avec son ami danseur de longue date Gaétan Jamard, pour une écriture assistée par Céline Gayon et Lydia Boukhirane et une composition musicale de David Millet (Coproductioin Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux).

©DR

MOUTON NOIR

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

Direction Jérôme Montchal

Administration Stéphane Meyer

Chargée de diffusion Margot Rouiller

Coproducteurs : Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale, Scène nationale du Sud-Aquitain - Bayonne, TANDEM Scène nationale - Hippodrome de Douai - Théâtre d'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, Théâtre Luc Donat - La Réunion (scènes conventionnées)

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

Aide à la création de la DRAC : labellisation Olympiade Culturelle / Ministère de la Culture

DURÉE

35 min environ

Création 27-28-29 septembre 2023 à Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux

LIEN VIDÉO

→ [Youtube.com/channel/Mouton-noir](https://www.youtube.com/channel/Mouton-noir)

NOTE D'INTENTION

Dans cette création circassienne chorégraphiée par Wilmer Marquez et interprétée par Paul Molina, Wilmer opère un retour aux sources. Le football freestyle de Paul y rencontre une partie de son patrimoine : le cirque.

Ce spectacle repose sur une maîtrise technique accrue du football freestyle de Paul Molina couplée à une performance physique circassienne autour de l'acrobatie. Paul laisse libre court à son explosivité,

caractéristique d'un sport où tout se passe en une fraction de seconde.

Le football freestyle puise une partie de ses techniques dans le cirque, mais se démarque du jonglage classique. Dans cette création, le cirque vient pousser à son paroxysme le niveau de maîtrise du corps et se mêle au football freestyle avec un niveau de contrôle du ballon par Paul Molina poussé à l'extrême. Un échange, une discussion entre deux univers qui ont beaucoup de choses à se dire.

©Wilmer Marquez

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.

Mélangant 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.

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, il 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 *Caravanseraïl* (création festival SPRING 2021). Dans le même festival mais sous sa nouvelle Compagnie, la Cie Bêstia 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 Bêstia, Wilmer a rejoint le collectif XY sur le projet *Les Voyages depuis 2018*.

SHOW BRIDGERTON

DISTRIBUTION

Création et interprétation : Paul Molina

Production : Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux

LIEN VIDÉO

→ [Youtube.com/channel/Show-Bridgerton](https://www.youtube.com/channel/Show-Bridgerton)

NOTE D'INTENTION

Ce spectacle a été créé pour la présentation de saison 21/22 de la Scène nationale de Châteauroux, avec la volonté de faire découvrir le freestyle au plus grand nombre. La musique réalisée par Kris Bowers, Vitamin String Quartet & Duomo pour la série américaine (qui se déroule dans la haute société londonienne lors de la Régence anglaise du XIXe siècle) *La Chronique des Bridgerton*, se découvre dans une jolie version au violoncelle.

Paul Molina a créé lui-même la chorégraphie en sélectionnant les gestes les plus esthétiques pour pouvoir coordonner très habilement cette danse autour du ballon sur cette musique. Ce mélange pluridisciplinaire et la précision du geste rendent ce premier show à la fois touchant, poétique et surprenant. Il séduit des enfants (pour le ballon) aux plus âgés (pour le petit-fils idéal qu'est Paul), en passant par les adolescents ou les adultes, souvent bluffés par les prouesses techniques du jeune et magnétique interprète.

Cette forme courte dure 5 minutes, est adaptable et disponible à la fois en salle tout comme à l'extérieur, dans l'espace public.

©Paul Molina

TOURNÉES

PORTRAIT DANSÉ, DIALOGUE D'UN FREESTYLER AVEC SON BALLON

Avril 2022 - Festival « Après le dégel » - Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux

Septembre 2022 - Festival Le Temps Fort - Prieuré Le Magny

Septembre 2022 - Tournées à Vendôme avec L'Hectare, Centre National de la Marionnette -
7 représentations

Octobre 2022 - Festival Pholies Douces - Niort

SHOW BRIDGERTON

Septembre 2021 - Présentation de saison - Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux

Avril 2022 - Festival « Après le dégel » - Châteauroux

Août 2022 - Festival International de Théâtre de rue - Aurillac (off)

Novembre 2022 - Imphy City Game - Nevers

Janvier 2023 - Mi-temps du match La Berrichonne - Paris St Germain

MOUTON NOIR

Le Phare - Centre Chorégraphique national du Havre Normandie
L'Empreinte, Scène nationale de Brive-Tulle
Maison de la Culture de Bourges - Scène Nationale
Le Sirque - Pôle National Cirque Nexon Nouvelle-Aquitaine
Quai des Rêves - Lamballe-Armor
TANDEM Scène nationale | Hippodrome de Douai | Théâtre d'Arras
Atelier culturel - Landerneau
Théâtre La Passerelle - Scène nationale de Gap
Scène Nationale d'Orléans
Festival Circa - Auch
Théâtre d'Auxerre - Scène conventionnée
Le Safran - Amiens - Scène conventionnée
Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne
Théâtre du Cloître - Bellac - Scène conventionnée
Lieux publics - CNAREP (Centre national des arts de la rue et de l'espace public) & Pôle
Européen de production - Marseille
Agora Boulazac Pôle National Cirque
Le Séchoir, Scène andémik de Saint-Leu, La Réunion - Scène conventionnée
Théâtre Luc Donat - La Réunion
Théâtre-Sénart, Scène nationale
Ville d'Amboise
Le Cratère Scène nationale d'Alès
La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie
Festival Rencontre des jonglages - La Courneuve
Cirque-Théâtre Elbeuf - Pôle national Cirque
Espace Georges Sadoul, Saint Dié des Vosges
ESPACE 1789 Saint-Ouen-sur-Seine - Scène conventionnée

FICHES TECHNIQUES

PORTAIT DANSÉ

Durée du spectacle : 20 minutes

- Hauteur sous plafond : 3 mètres minimum.
- Diffusion son : besoin d'une enceinte et branchement avec clé USB.
- Éclairage : 2 projecteurs minimum.
- Sol rebondissant, ni dur, ni glissant.
- Loge chauffée et équipée, avec accès internet, catering (sans sucre) et endroit pour se reposer.
- L'organisateur doit fournir : une salle de répétition avec sol rebondissant, au moins 5h avant le début de la première représentation. L'artiste devra s'échauffer au minimum 1h avant chaque représentation.

MOUTON NOIR

en cours d'élaboration

SHOW BRIDGERTON

Durée du spectacle : 5 minutes

- Hauteur sous plafond : 3 mètres minimum.
- Diffusion son : besoin d'une enceinte et branchement avec clé USB.
- Sol rebondissant, ni dur, ni glissant.
- Loge chauffée et équipée, avec accès internet, catering (sans sucre) et endroit pour se reposer.
- spectacle pour salle ou espace public.
- L'organisateur doit fournir : une salle de répétition avec sol rebondissant, au moins 5h avant le début de la première représentation. L'artiste devra s'échauffer au minimum 1h avant chaque représentation.

CONTACTS

Paul Molina
 Youtube : Pablito Freestyle Foot
 Instagram : pablitofreestylefoot

PRODUCTION / DIFFUSION

Margot Rouiller
 margot.rouiller@equinoxe-chateauroux.fr
 02 54 08 34 37 / 06 76 14 58 05

Stéphane Meyer
 stephane.meyer@equinoxe-chateauroux.fr
 02 54 08 35 77 / 06 86 70 34 60

TECHNIQUE

Léo Bergeault
 leo.bergeault@equinoxe-chateauroux.fr
 02 54 08 35 87

equinoxe-chateauroux.fr

©Paul Molina