

« *Pura Vida* »
Clown, marionnettes et théâtre

Dossier de création
Martin Vasquez
Compagnie La SENSiBLE

<https://lasensible.com>

<https://www.facebook.com/cielasensible>

https://www.instagram.com/cie_la_sensible/

Note d'intention

« **Pura Vida** » est la création d'un seul en scène qui travaille les arts du geste autour des thèmes de la mort et de la solitude. Ce projet se veut à contre-courant d'une vision occidentale de la mort en tant qu'un événement tragique, pour l'aborder sous le prisme des cultures et croyances qui en font **un lieu de joie**, un passage vers un autre endroit — une autre chose plus grande ou pas... L'envie ici est de traiter, d'une façon assez frontale, d'un côté cette peur presque irrationnelle de la mort, et de l'autre cette pensée de la mort comme un passage nécessaire qui est célébré.

Les arts du geste, notamment le clown et l'univers du cirque permettent cela. **En effet, n'y a-t-il pas une notion de super-héros chez le clown qui lui offre d'être, de dire et de faire en toute liberté comme si le monde entier était son terrain de jeu ?** L'univers du cirque n'entretient-il pas aussi un rapport étroit avec la mort ? C'est Jean Genet dans *Le Funambule* qui assure qu'avant de monter sur le fil, il faut se livrer à la mort pour ne pas passer à côté du moment qui va se produire. Cette création mêle au travail du clown celui de la marionnette en travail d'échelle.

Ce spectacle est le dernier élément qui forme **un triptyque** avec les spectacles **Circo Pirulo** et **Cabaretto**. Dans le premier, la mort est présente de façon ludique et dans le second, elle accompagne deux vagabonds, itinérants. **Ce nouveau spectacle est un hymne à la vie.**

À l'aune de ses 50 ans, Martin Vasquez, l'artiste et créateur de ce projet, propose **un seul en scène**. Martin est un Argentin qui a vécu au **Mexique** où la mort à une connotation différente qu'en occident. Au Mexique, la mort a quelque chose d'éminemment joyeux : elle est célébrée. Martin a dû fuir l'**Argentine** avec sa famille pour survivre à la dictature. Dans l'exil qu'a vécu Martin il y a la solitude, être loin de chez soi sans savoir quand il va être possible d'y retourner ou s'il reste un chez-soi. Aujourd'hui, Martin éprouve le désir de créer par rapport à cette **nouvelle étape** de sa vie.

Recherche scénographique

La recherche scénographique de « **Pura Vida** » s'inspire des vanités du 17ème siècle, tout en y ajoutant son parti-pris de la mort en tant que lieu de joie. En ce sens, des éléments de la vanité, comme le squelette, sont présents et d'autres sont modifiés.

Comme sur mes précédents spectacles, je veux reprendre des objets et leur donner une nouvelle utilisation, une nouvelle vie.

Je m'inspire de gravures de la *Catrina*. **La mort invite chez elle pour faire la fête dans les ténèbres.** J'aimerais que le décor, dans un premier temps soit tout de noir et blanc pour figurer la binarité entre la vie et la mort. Peu à peu, la couleur s'installe, comme des touches de peinture.

Nous travaillerons sur les corps de métier (avec l'imagerie et les propos qui les accompagnent) qui touchent à la mort : Le chirurgien, le toréro, le croque mort, le soldat...etc.

Le taureau du toréro.

L'équipe artistique

° Martín Vásquez

Artiste argentin, Entre 1993 et 1998, il se forme au cirque avec **Mario Perez** et au mime avec **Escobar et Lerchundi** à Buenos Aires en **Argentine**. Il travaille en parallèle avec le théâtre communautaire « **Grupo de teatro Catalina Sur** » et la compagnie de **S. Riveiro**.

De 1999 à 2001, il étudie à l'école Internationale de Théâtre **Philippe Gaulier** à Londres. Il arrive en France en 2003, travaille comme clown avec la **Compagnie Le Sablier** et le **Cirque de Paris**. Il a suivi des stages avec **N. Taylor, A. Mollot** et **C. Heggen** et d'autres pédagogues de l'école Lecoq.

A partir de 2005, il donne des cours à l'école **Philippe Gaulier** pendant 10 ans.

En 2011, il crée le spectacle **Circo Pirulo** et monte avec Elsa Chausson la Compagnie la Sensible. Ensemble, ils créent le spectacle **Lionardo**. Il crée avec Jérôme Bouvet et Samuel taillez le spectacle **CabarettO** en 2019.

En 2016, il assiste **Alfredo** sur le **Carnaval** aux Chapiteaux Turbulents à Paris. Une association d'artistes autistes qui sont partis rencontrer l'équipe de « Catalina Sur » en Argentine la même année !

Il travaille régulièrement sur les spectacles Les Mama's et Quartier Libre ! avec la Compagnie de théâtre de rue « Planet pas Net »

° Diego Ocampo (Regard extérieur)

Diego est diplômé de l'**École d'Art Dramatique de Buenos Aires** et a également étudié le ballet et la danse contemporaine dans plusieurs écoles de Buenos Aires et d'Europe. Parallèlement à son apprentissage du tango, il a étudié avec **Antonio Todaro J.C. Copes, Raúl Bravo** et de nombreux autres grands « milongueros ». Il a dansé dans des spectacles mis en scène par les plus prestigieuses compagnies de **tango argentin**.

Diego a acquis une vaste expérience théâtrale et pédagogique dans de nombreux pays, dont l'Italie, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Lituanie, la Bulgarie, la Belgique et les États-Unis.

De 1997 à 1999, il a vécu à New York, où il a développé son propre laboratoire chorégraphique et créé de nombreux solos et duos intégrant différentes formes de mouvement. Il a également enseigné à l'**Academy of Dance de Philadelphie et au Center of Studies de Broadway**.

En 2000, Diego est invité par la Fédération Française de Danse de Paris et collabore avec la compagnie de **M. Marceau** et des chorégraphes de la compagnie **C. Bernardo** en Belgique pour développer un programme destiné aux danseurs professionnels autour du tango argentin et des influences contemporaines. Il réside actuellement à Paris où il se produit dans différents spectacles vivants comme au cinéma et à la télévision. Son ample expérience dans les arts scéniques l'a amené à plusieurs reprises à concevoir, diriger et mettre en scène divers spectacles au niveau international.

Actuellement, après sa dernière création 2024 « **L'Odyssée du Tango** », qui a eu un grand succès dans la scène parisienne, Diego prépare la tournée, cette rentrée 2025. Il est également produit, étant soliste et chorégraphe, dans le spectacle « Destination Tango » depuis 2023 au Théâtre Comédie Bastille de Paris.

° Marlène Jöbstl (Regard extérieur)

Marlène est une artiste de performance contemporaine, forte de 27 ans d'expérience artistique. Elle a une double formation de **metteuse en scène, chercheuse, chorégraphe, danseuse, enseignante, improvisatrice et performeuse**. Marlène trouve sa vocation au théâtre avec sa première mise en scène à Vienne en 1995. Elle se forme ensuite aux arts du théâtre auprès de **Jacques Lecoq** à Paris en 1998 et de **Philippe Gaulier** à Londres en 2000.

En 2002, Marlène découvre **le butō** avec **Yumiko Yoshioka** et voyage pour apprendre, assister et travailler avec les grands maîtres de son époque dans différentes villes du monde, dont **Tokyo, Berlin, New York et Rome**. Passionnée depuis des décennies, elle a tissé des liens précieux avec des influences internationales, notamment Yumiko Yoshioka, Yoshito Ohno sensei, Daisuke Yoshimoto et Atsushi Takenouchi, avec qui elle cultive une profonde amitié.

La créativité de Marlène déborde, ayant créé plus de **500 pièces** de danse. Non seulement, elle se met en scène elle-même – son dernier solo, « La Promenade de la Pomme Grenade », en juillet 2024 à l'Espacio Nos de Barcelone – mais elle collabore également et crée des duos, comme son dernier solo, « Boots are Made for Walking », en mai 2024 au Teatro Metamorfosis de Barcelone, avec la célèbre artiste butō Yumiko Yoshioka.

Elle dirige, crée et danse, donnant des ateliers et des conférences de danse butō à Barcelone et cette saison 2024, également à Grenade, Madrid et au Portugal.

° Jérôme Bouvet (Regard extérieur)

Comédien, metteur en foire, en rue et en jardin, ex co-directeur artistique de la compagnie 2 rien merci, co-fondateur de ZUL. Il étudie au **Théâtre-Cirque** de Genève puis à **l'École Nationale de Cirque** de Montréal (Canada). Il fonde dès sa sortie de l'école, la Compagnie « Cirque d'Ange Heureux » qui fait naître deux créations franco-québécoises entre 1997 et 2000 dans lesquelles il éprouve son goût pour la mise en scène et le jeu d'acteur.

Sa collaboration avec **Yann Servoz** dès 2000 se concrétise avec la naissance de la **compagnie 2 rien merci**.

La fabrication d'une Trilogie d'entresols forains entre 2003 et 2010 - Moulinoscope, Gramoulinophone, Moulin cabot - confirme Jérôme dans sa fonction de metteur en scène. Il collabore avec **Jacques Higelin** avec la conception de « Higelin fait son cirque » à la Crique du Paléo Festival de 1999. Il plonge dans le Cinéma en étant comédien dans le film « Les Ogres » de **Léa Fehner**, collabore avec Bonlieu - Scène Nationale d'Annecy pour la création d'Escargopolis de la compagnie 2 rien merci en 2014 et le Channel, scène nationale de Calais, pour un duo gastronomique avec Alexandre Gauthier en 2015.

Il travaille avec les compagnies Makadam Kanibal, 1 Montreur d'ours, Jeanne Simone, La Fausse Compagnie, VO Compagnie et Planet pas Net, où il rencontre Martin pour la première fois.

En 2025, sort sa nouvelle création : **2 soleils** (coprod Le Volcan, Le Channel, Château Rouge, Ateliers Frappaz, Pôle National Cirque Grand Est, Théâtre-Sénart, Le Fourneau)

° Madeline Fouquet (Regard Extérieur)

Comédienne, Auteur, Metteur en Scène. Elle s'est formée à Londres auprès de **Philippe Gaulier** * – incroyable professeur de Théâtre moderne et de Clown. Tout comme lui, Madeline Fouquet aime à croquer et défendre le plaisir du jeu, la spontanéité du mouvement, la richesse du rythme, l'intuition de l'instant, la complicité avec le public, la plume essentielle, la liberté du Clown et l'intelligence du Bouffon.

En 2012, elle crée sa cie **BODO BODÓ** production, et crée une quinzaine de spectacle

Son corps de métier est humain avant d'être artistique. La vie est sa matière. L'essentiel, son encre. La scène, son crayon. L'autre, son horizon. La Marque de Fabrique ? Partir de la profondeur et de l'humanité... Partir de la beauté et de ce qui l'interpelle, elle...

LA SENSIBLE

Compagnie Franco-Argentine

La Cie La Sensible a 3 volets :

A-Les créations tout public de **Martín Vásquez**

B-Les créations jeune public des **sœurs Chausson**

C-**Le travail sur le territoire** : ateliers dans les écoles, organisation d'un carnaval bi-annuel.

A-Martín Vásquez

Circo Pirulo, cirque brinquebalant et clownesque, est né en 2009 dans les locaux de Catalinas Sur à Buenos Aires et a été développé au fil des années. Sous la direction de Christophe Sigognault, il est adapté en duo avec Elsa Chausson puis en trio avec le bandonéoniste Manuel Cedrón ou le contrebassiste Jorge Loiotile. Il a été joué plus de cent cinquante fois en France comme à l'étranger, en salles et en festivals.

En 2011, l'association Castel Vie et Joie à Châteauneuf commande un spectacle autour de la vie de Léonard de Vinci. La première représentation de **lionardo, la véritable histoire du génie de Vinci** a lieu en octobre 2012. Le spectacle est joué plusieurs fois dans le prestigieux Château Royal d'Amboise. En 2015, **lionardo** - rebaptisé **leonardo** - est joué en espagnol à Buenos Aires en Argentine avec le soutien de la SPEDIDAM

Circo Pirulo est nominé au **P'tits Molières 2015**, catégorie Meilleur Spectacle Jeune Public.

En 2017, Martín Vásquez et Manuel Cedrón jouent le **Circo Pirulo** pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières (08). Martín Vásquez et Samuel Tailliez commencent leur collaboration en jouant une nouvelle version duo du **Circo Pirulo** pour le festival **Marionnettissimo** à Toulouse. (31)

En 2019, la DRAC Centre Val de Loire soutien la compagnie avec une aide à la résidence pour le spectacle **CabarettO**, mis en scène par Jérôme Bouvet avec Martín Vásquez et Samuel Tailliez. En 2021, **CabarettO** est joué pour les Jeudiffusions organisés par les compagnies adhérentes au SYNAVI à la Charpente à Amboise.

Ces trois spectacles tournent toujours.

B-Les Sœurs Chausson

Elsa Chausson, comédienne et Julia Chausson, auteure-illustratrice ont commencé leur collaboration en 2015 avec **Qui a croqué ma pomme ?** Inspiré des livres de comptines de Julia Chausson édités chez Rue du Monde, c'est un spectacle pour les tous-petits. Le spectacle tourne toujours, il a été joué **plus de 250 fois**.

En 2017, elles s'essaient à une forme plus importante : **Tartare de contes**, une variation contemporaine autour des contes. Elles sont soutenues par la Région Centre et la Communauté de Communes Val de Cher Controis et accueillies au CENTQUATRE PARIS, à l'Echalier, Atelier de fabrique artistique / Saint Agil le manège à Givet (08),

En 2019, elles commencent leurs recherches autour le livre du Petit Chaperon rouge (éditions à pas de loups) pour un spectacle de traces d'encre et papier manipulé à destination des adolescents. Naît la version autonome de **Voir le loup**.

En 2021, Elles se lancent dans une nouvelle création très jeune public autour de nouveaux livres de comptines de Julia : **Léon, du vent dans les plumes**, dont les premières ont lieu à l'Espace Jacques Villeret à Tours.

Elles ont le soutien de La Ville de Tours / Label RAYONS FRAIS ; l'Echalier, Atelier de fabrique artistique / Saint Agil. Aide à la résidence de la DRAC Centre Val de Loire / Communauté de communes Val de cher Controis et de la région Centre

Elles sont accueillies en résidence au Théâtre aux mains nues (Paris), à l'Echalier (Saint Agil), à l'Espace Jacques Villeret (Tours), au préambule (Barrou) et à la Louhenrie- Résidence d'artistes (Pouillé).

A ce jour, ce spectacle tourne encore et en est à **110 représentations**.

En 2024, elles adaptent **Voir le loup** en version salle au Théâtre de la Jonquière.

En 2025, elles collaborent en production avec Elsa Maupeu, de ICEBERG et créent la version grand format et en duo de **Voir le loup**, lors des résidences à la LouHenrie, résidence d'artiste ; Espace Jacques Villeret (Tours) ; Théâtre du Grand Orme (41) ; Espace Malraux (Joué Lès Tours).

Les premières représentations sont prévues le 28 mars 2026 à l'Espace Jacques Villeret à Tours (37) dans le cadre du **festival Bruissement d'Elles** et les 8 et 9 avril 2026 à l'**Espace Malraux** à Joué-lès-Tours (37).

Elles sont soutenues par le département du Loir et Cher, de la Région Centre dans le cadre du PPS, de la Ville de Tours, de la communauté de communes Val de Cher Controis dans le cadre du PACT.

C- Ateliers - Carnaval - Battucada

En 2016, en lien avec la création de *Tartare de contes crus*, Elsa Chausson donne des **Ateliers P.A.G de théâtre d'objets** avec 4 classes d'écoles Maternelles. Avec le Soutien de la DRAC des Hauts de France.

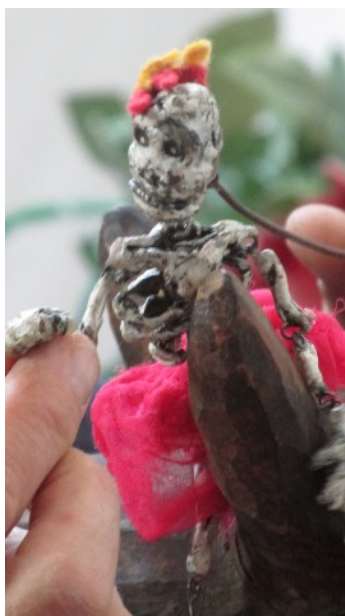
En 2019, en lien avec la création de *CabarettO*, Martín Vásquez donne **des ateliers dans des écoles maternelles** à Mareuil sur Cher et Pouillé dans le cadre du PACT et avec le soutien de la Communauté de Communes Val de Cher Controis. Elsa Chausson donne des ateliers « Passeport pour l'Art. » dans une classe élémentaire à Toulouse.

En 2022, Martín Vásquez et Elsa Chausson donnent **des Ateliers d'Ombres et Théâtre** en maternelle à St Julien de Chédon (41) avec le soutien de la Communauté de Communes Val de Cher Controis.

En **2022/2023**, c'est le lancement de la première édition du **Carnaval dans la vallée du Cher**. Ils organisent 220 heures d'ateliers arts plastiques, percussion et danse au sein de 5 écoles du territoire. Ils accueillent les habitants à « La fabrique » lieu éphémère de création de Carnaval, à Pouillé (41). La première édition a eu lieu le samedi 1er avril 2023 à Mareuil sur Cher. Avec le soutien de la FDVA, du département du Loir et Cher et la Communauté de Communes Val de Cher Controis.

Le **samedi 15 mars 2025**, a lieu le 2ème Carnaval dans la vallée du Cher, à Thésée la Romaine. La compagnie a travaillé avec 3 écoles, ce sont 120 enfants qui ont suivi 16 heures d'ateliers : percussion, d'écriture de goguette et chant, danse traditionnelle et art plastique (création d'une créature à brûler). Co-organisé avec la ligue de l'enseignement 41, avec le soutien de la DRAC Centre Val de Loire, le département du Loir et cher et les communes de Thésée la Romaine, Angé et St Julien de Chédon, dans le cadre d'un PEAC et de la communauté de communes Val de Cher Controis dans le cadre du projet aux écoles et du FDVA.

Depuis mars 2025, un groupe de Battucada **TIK Y TOCA** s'est formé sous la direction de **Fernando Suarez**. Il va continuer à se former sur la saison 2025/2026, notamment grâce au Plan Fanfare.

Production

Résidences : *En cours de demande* : **La Louhenrie -résidence d'artiste (Pouillé/ 41), Abbaye de Pontlevoy (Pontlevoy/ 41180),, Le 37ème parallèle (37000), Ligue de l'enseignement 41, Le Bel Îlot à Beaulieu les Loches (37)**

Soutiens Institutionnels : *En cours de demande* : **DRAC Centre Val de Loire (Aide à la résidence), Ligue de l'enseignement 41, Région Centre Val de Loire (aide à la création), Département du Loir et Cher.**

Calendrier prévisionnel :

Oct. - Nov. - Dec. 2025 : Recherches, recueil d'informations, collecte de paroles au sein de l'école maternelle et élémentaire de St Julien de Chédon (41) et d'une EHPAD. Ecriture, travail à la table, investigation de textes littéraires, poèmes, haïku. Ecluse de Talufiau à Thésée (41). Avec Diego Ocampo.

10 au 17 janvier 2026 : Stage avec Christine Rossignol Dallaire / La Carrosserie Mesnier.

26 au 30 Janvier 2026 : Abbaye de Pontlevoy. Expérimentation avec les objets et recherches sur les matières dans l'espace. Avec Marlène Jobstel.

Mars 2026 : La Ligue de l'enseignement du Loir et Cher. Collecte de paroles auprès des enfants. Improvisation, écriture et expérimentation avec Madeline Fouquet

Avril 2026 : Bel Ilot à Beaulieu Les Loches. Atelier de construction de scénographie

Oct. 2026 : La Louhenrie. écriture et plateau avec Jérôme Bouvet et sortie de résidence.

Novembre 2026 : 37 ème parallèle. JEU avec Jérôme Bouvet et Madeline Fouquet

Contacts

Artistique : Martin Vasquez
06 64 83 48 72 / tinchovas@hotmail.com

Production & diffusion : Compagnie La Sensible
06 51 23 69 39 / compagnie.lasensible@gmail.com
<https://lasensible.com>