

LUNA COLLECTIF
CRÉATEUR DE SPECTACLES VIVANTS

CARINE VILLALONGA MIRALES
AUTEURE DIRECTION ARTISTIQUE COMÉDIENNE

PROLOGUE

Ce carnet de bord de la Compagnie Luna Collectif, coïncidant en 2015 avec les 15 ans de route de la troupe, est composé de textes, de plans et de photos souvenirs sous forme de feuillets indépendants résultant des projets et des aventures artistiques à travers le monde depuis sa création en 2000 à Toulouse.

Cependant, plus qu'un album souvenir ou qu'un objet de diffusion culturelle qui présente un travail et retrace le parcours professionnel, il s'agit là de déposer un outil, d'inventer un manuel qui fait peau neuve et qui ouvre des pages vers l'avenir, notamment sur sa structure scénique moderne et modulable nommée : LE MANÈGE. En dehors de toutes contraintes et au-delà des lois du marché culturel que nous traversons tous en cette période de doutes et donc de ressources, voici la suite de nos idées couchées sur ce papier afin de pousser les portes, de traverser les murs et de vous rencontrer pour bousculer l'avenir et bouleverser encore le tout public d'un voyage inattendu.

« CRÉER C'EST RÉSISTER. J'AI RÉSISTÉ À TOUT SAUF À L'AMOUR, PARFOIS, A L'HUMOUR ET À EN RIRE, JAMAIS. »

Carine Villalonga.

This synopsis of Luna Collectif in 2015 coincides with the 15th anniversary of the troupe road. It is composed of texts, plans and souvenir photos as independent sheets resulting in projects and artistic adventures around the world since its creation in 2000 in Toulouse.

However, more than a memory album or a cultural diffusion demo object that presents the work and traces the career, this is a tool to file, to invent a manual facelift and opens pages to the future, including its modern and flexible structure of large aerobatic named : THE CAROUSEL. Without any constraints and beyond the laws of the cultural market that we all go through in this period of doubt and therefore resourcefulness. Here is the result of our ideas on paper, to push it through open doors, pass through walls, and to meet you to shake up the future.

FIG.1
Carine Villalonga - Introduction

PRÉSENTATION DU LUNA COLLECTIF

LE LUNA COLLECTIF, COMPAGNIE INTERNATIONALE DE THÉÂTRE AÉRIEN MUSICAL, SURPREND, INTERPELLE ET FAIT RÊVER SON PUBLIC.

Créée en 2000 à Toulouse par Carine Villalonga, nièce de Marc Mirales, fondateur des Plasticiens Volants ; et par Emilie Broquin. Leurs parcours se situent entre les actions de la fondation de l'Abbé Pierre avec Manu Chao, aux créations du Teatro del Silencio cirque Chilien, en passant par le GITIS de Moscou et l'Arche de Découflé. Elles sont ensuite rejoints par Julie Villalonga et Benoit Taguet du cirque Baroque.

La compagnie est une association de loi 1901, qui dispose de deux licences d'entrepreneurs de spectacle (Production et Diffusion) dont la structure administrative est mutualisée chez Légi Spectacle.

Compagnie conventionnée CG34 2012-2013, soutenue par la DRAC en 2012/2013/2014 (Actions auprès des publics prioritaires) à travers de nombreuses actions socioculturelles éducatives et artistiques. Depuis 2008, la compagnie Luna Collectif a été soutenue pour l'aide à l'écriture, la création artistique, la diffusion, la communication, la mobilité et le fonctionnement (conventionnement) par les institutions et organismes suivants : DRAC LR, Région LR, CG34, DGCA, Pouss' Culture, la Spedidam, Réseau en scène, CAF et CCAS.

Les spectacles inclassables de cette compagnie sont des contes futuristes mêlant performances théâtrales aériennes et effets spéciaux de rue. L'univers de chaque création nous livre des tableaux de voltige venus d'ailleurs et une poésie urbaine suspendue à des mots engagés qui secoue et emporte le public en quête de liberté écorchée, à travers les étoiles.

La compagnie Luna Collectif, par son parcours et ses rencontres, a su tisser des liens forts avec de nombreux partenaires comme Graine de Vie, le Collectif Réos, le Cirk VOST, Cie Lez'Artchimistes, le Cirque Baroque et les Plasticiens Volants... ainsi que de nombreux partenaires Santé/bien-être et découverte éducative sur le territoire Languedoc Roussillon. Divers organismes de Montpellier et région LR comme les services jeunesse, l'Enfance, les Mecs et les MLI ou autres structures comme les médiathèques et cinémas sont en demandes d'actions jeunesse auprès de la compagnie toute l'année. Pour ceci des financements croisés sont mis en œuvre pour réaliser des événements artistiques originaux et fantastiques.

Le centre d'éducation artistique prioritaire a été ouvert en 2015 afin de répondre dans les normes à toutes les demandes de prestations de formation dans un cadre officiel, agréé et capable de monter tous les financements croisés possibles pour réaliser les projets dans les milieux les plus précaires.

Carine Villalonga a reçu le soutien pour les aides à l'écriture (agrément DRAC d'animateur d'atelier d'écriture UMPV3) des jeunes auteurs de la SACD et de la fondation Beaumarchais, mais aussi de l'Institut Français de Barcelone/Centro Cultural Alameda (Chili), et elle est répertoriée comme professionnelle du spectacle à Hors les Murs avec sa compagnie Luna collectif. Elle est aujourd'hui auteure, comédienne, metteur en scène, coordinatrice de réseau culturel jeunesse en médiation et animatrice d'atelier d'écriture agréé formatrice arts et festivités. Elle vient de publier un livre avec Christophe Schaeffer *Traces D'hématomes* chez Librécrit.

Aujourd'hui, la compagnie retrouve le chemin de la création artistique à travers une écriture engagée entre images contes et cinéma. Carine se libère ainsi de sa structure réalisée par Side Up en 2008, qui part seule dans le monde du Show et de la nuit en Europe et pour de grandes rencontres insolites.

FIG.1
Détail structure manège

THE LUNA COLLECTIF

STREET AND AIR-SHOW COMPAGNY, SINCE 15 YEARS OLD IN THE WORLD.

After the last part of the cabaret poetic trilogy ECLIPSE : 2008/2011, all around French's festivals on the big aluminium merry-go-round, built and designed by P. Clody (SIDE UP) and the Company LES ARTS-SAUT, for an aerial show from AVIGNON, CHALON, PARIS LA DEFENSE, ALBI to FÊTE DES LUMIERES DE LYON, the company invented an aerial show with fire and mix with gaz.

Written and created by Carine Villalonga, and introducing the Luna Collectif, creations of this company could be seen for :

- European capital of Culture : Lille 2004 with Spiral Tribe
- European capital of Culture: Marseille 2013 with Plasticiens Volants.

2015 : Ready to go to the international festivals electro, techno, fashion or events animation Luna Collectif invite you to see the web and facebook on pictures and movies : www.lunacollectif.com.

FIG.1
Detail of the structure

STRUCTURE SCÉNIQUE

FIG.CI-DESSOUS
Photo de la structure après montage

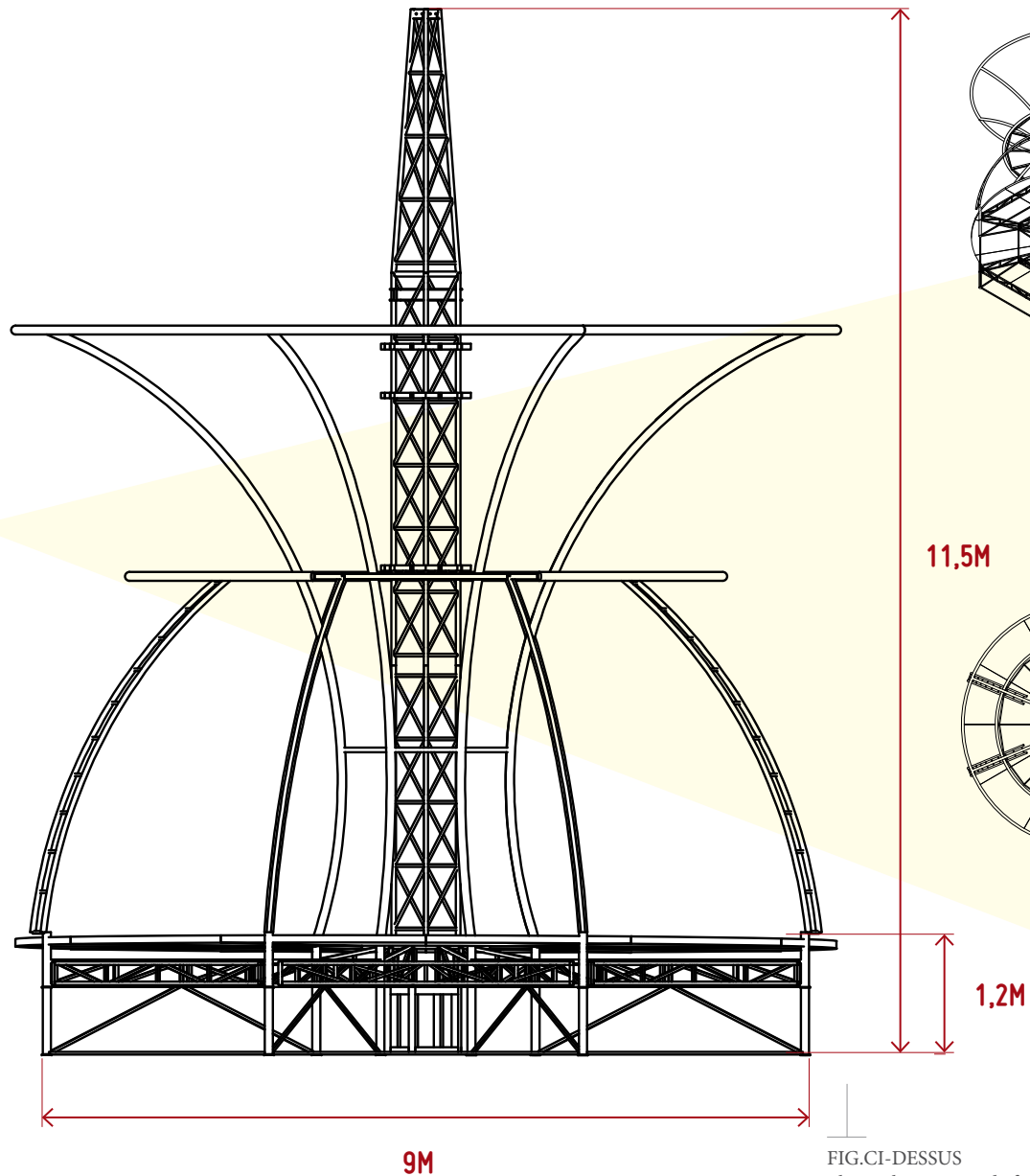
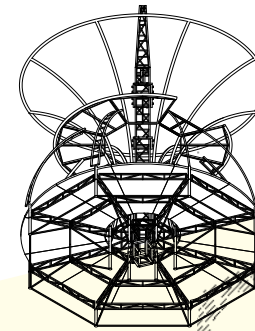
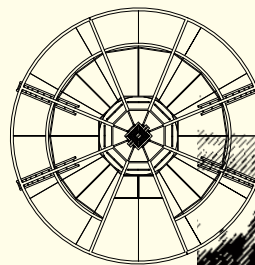

FIG.CI-DESSUS
Plan technique vue de face

11.5M

1.2M

9M

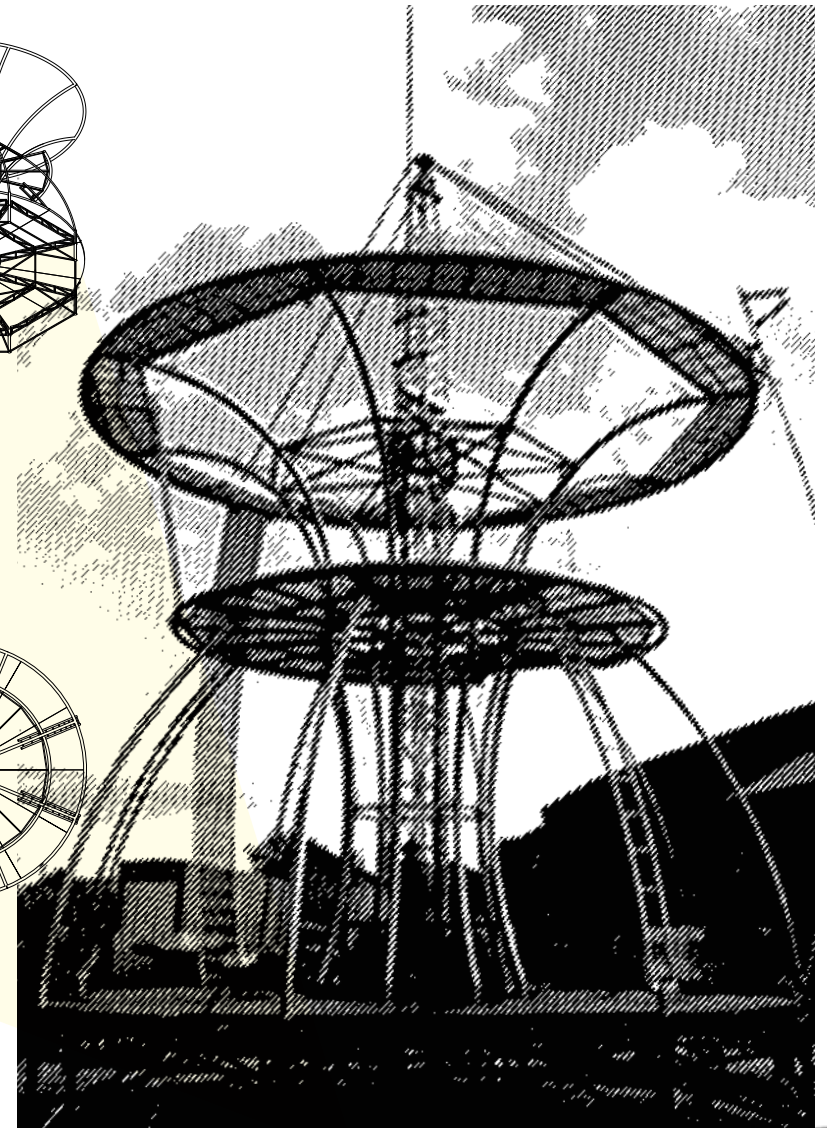

FIG.CI-CONTRE
Side-Up : concepteur de la structure

STRUCTURE VIP - ÉVÉNEMENTIEL

FIG.1
Défilé de mode

FIG.2
Show room

FIG.3
Scène équipée

FIG.4
Concert aérien

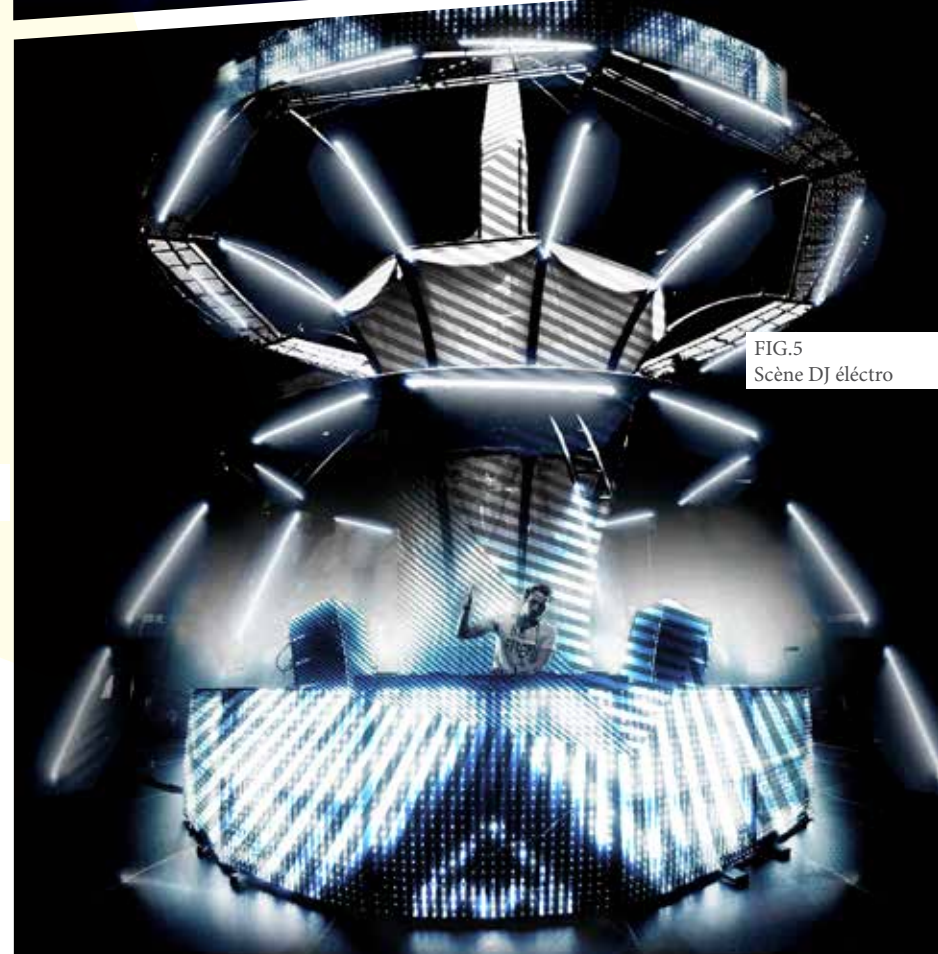

FIG.5
Scène DJ électro

FIG.CI-DESSOUS
Fanzone

FIG.CI_DESSOUS
Ciné cirque

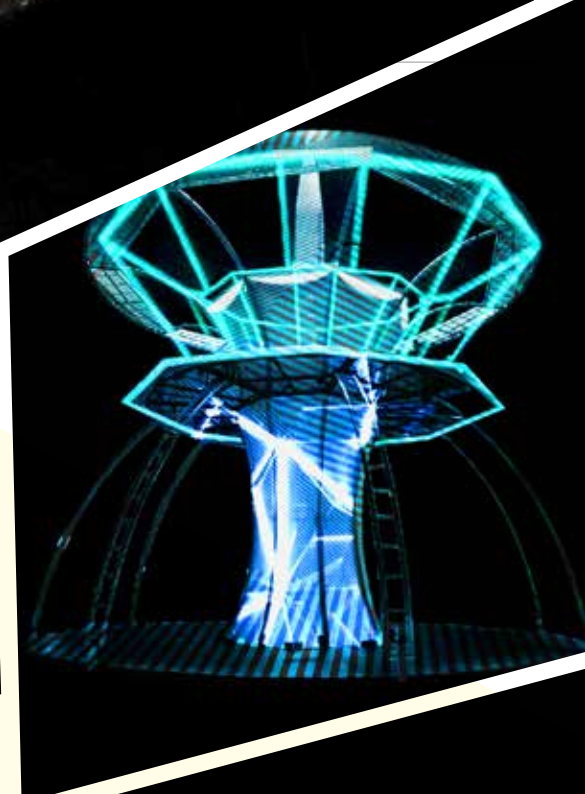
STRUCTURE EN LOCATION FESTIVITÉS – ANIMATIONS – FOIRE EXPO

FIG.CI-CONTRE
Stand foire expo

FIG.CI-CONTRE
Détail d'une installation numérique sur
structure Luna

COLLABORATION

Le Luna s'associe avec le scénographe multimédia Maël Herrero, co-fondateur de l'atelier Brise Lames, pour créer une forme numérique de spectacle vivant à grande échelle, mêlant l'univers du Luna aux pratiques des nouvelles technologies.

www.atelierbriselames.fr

PRÉVISIONNEL 2016 / 2018

APPEL D'OFFRE EURO 2016 FOOT À TOULOUSE
SCULPTURE URBAINE SPECTACLES LUNA
ET PROGRAMMATION FESTIVE

ZAT MONTPELLIER 2016/2017
PARTICIPATION LUNA ET POUR 2017
APPEL À PROJET DIRECTION ARTISTIQUE

TOURNEE FRANÇAISE DES JEUX 2016/2017
APPEL D'OFFRE À LA DIRECTION ARTISTIQUE
DE LA PROGRAMMATION

SONGE D'UNE NUIT ENFLAMMÉE 2016/2018
DEMANDE DE RÉSIDENCE ET TOURNÉE RÉGIONS
PACA/OCCITANIE ET AUTRES

FÊTES DES LUMIERES ET NUITS BLANCHES
PARIS/LYON/ROME/CHARTRES/MONTPELLIER

PARFUM DES SOUVENIRS 2000-2015

15 ANS D'AVENTURES ARTISTIQUES 15 ANS D'IRRÉVÉRENCES

APRÈS 10 ANS DE FESTIVALS ITINÉRANTS EN ZONE PRIORITAIRE AVEC
LES GARENNES, CARAVANE DES QUARTIERS, MANU CHAO ET TANT D'AUTRES...

Les Filles de la Lune Dorée (2002), Les Filles de la Lune (2004), Il était une foire sur l'arche de Philippe Découflé (2005), Luna Valparaiso France/Chili (2005), La Lune en cavale (2006), La Foire aux Monstres (2010), La Femme Publique (2013) La Trilogie *Eclipse* : Eclipse France Chili (2008) Reprise France (2010) Eclipse ou le parfum des souvenirs (2011/2012)

La Trilogie *Le Songe* : Le Songe d'une Flamme (2011), Stars (2013), Songe d'une nuit enflammée (2015)

REVIVAL – LUNA SUR LA ROUTE

Toulouse... L'avant création chez **Plasticiens Volants**, Tournefeuille La grande foire avec l'Usine, Castries, Saint-Brès, Castelnaud le lez, Lunel, Montbéliard, Nîmes avec Cheval en piste et L'hacienda Anne Masson, **La Seyne sur Mer**, Saint Jean Du Gard, Château de Portes, les carrières de Sussargues, **Montpellier**, Tram/**Domaine DO**, Gigean festival, **Perpignan**/La Casa Musicale, **Avignon**, **Chalon sur Saône**, Paris La défense, **Montrouge**, Lyon : fêtes des lumières, Martigues, **Aurillac 2000 à 2003**, **Roubaix/Lille : Capitale européenne de la culture 2004**, **Istres/Marseille : Capitale européenne 2013**, Sauveterre de Rouergue : Fêtes des lumières, Arandon, Albi : Les Nuits Pastels, Frontignan au Cinémistral, Sète : fêtes de la Saint-Louis, **Carnaval de Viarregio/Italie**, **Institut Français Barcelone/Espagne**, **Tournée du Chili/Valparaiso/La Ligua/Santiago...**

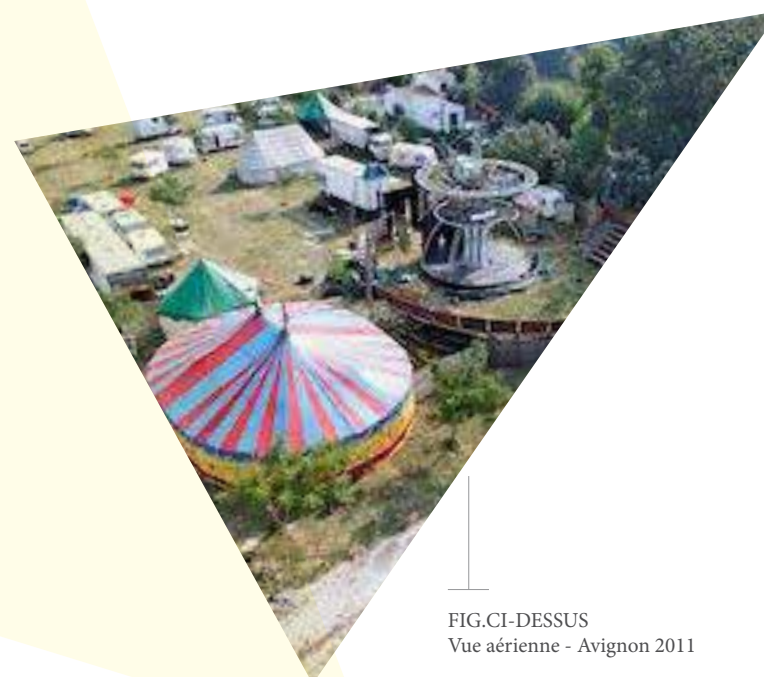

FIG.CI-DESSUS
Vue aérienne - Avignon 2011

La suite en photos souvenirs

Luna collectif
PARFUM DES SOUVENIRS
PHOTOS

Nina Stone

Luna collectif
PARFUM DES SOUVENIRS
PHOTOS

INTRUSION URBAINE POÉTIQUE : LA FEMME PUBLIQUE

LECTURE, ÉCRITURE, ATELIERS, CONFÉRENCES, SALONS DU LIVRE : CRÉER À L'AIDE DE SLOGANS UNIVERSELS OU D'ÉCRITS SUR LES MURS, UN PERSONNAGE QUI PART EN QUÊTE DE SES PROPRES MOTS AFIN DE TRANSMETTRE L'ÉMERVEILLEMENT D'UN JEU D'ENFANT QUI TRAVERSERAIT LA LITTÉRATURE COMME ON VOYAGE SUR UNE MONTURE... A TOUTE ALLURE.

Rencontre poétique à travers l'ouvrage écrit par Christophe Schaeffer et Carine Villalonga Mirales «Traces d'Hématome». Editions Librécrit. (Saint Mandé). Quand le philosophe Christophe Schaeffer, créateur de lumière des spectacles du Teatro Del Silencio et du Luna Collectif, tombe sur la femme publique au coin d'une rue trop rouge... sauter sur les rails pour tendre une main et y rallier sa plume, va alors de soi.

Dans un dialogue fragmenté par l'existence, pirates et philosophes, sur un même océan, devront oser s'abandonner à la vie, en quête d'une liberté sublimée et intemporelle. Pousser au-delà des limites le « Jeu d'anges heureux » : inventer, écrire en public ou en huit clos le nouveau lexique amoureux.

Intelligence féroce, plume subtile, voix sanguinaire, usée et corrosive... Dans la bouche et sous la plume libérée de toutes contraintes, de toutes morales, la poésie devient un duel, une arme blanche pour une nouvelle émancipation affective. Si écrire délivre, alors oser lire, dire et faire vivre ces textes au public comme on exauce des souhaits et des désirs, cela devient ici une arme d'espoir et de courage contre toute lâcheté et pour la jeunesse en détresse. Actualité et humanité à perte de vue entre deux inconnus forment ce dialogue d'amour entre l'homme du clair-obscur et la femme flamme.

Entre sort poétique vivant... Telle est l'inaccessible étoile qui lui donne l'ivresse.

LES FÊTES DE LA SAINT LOUIS VILLE DE SÈTE - 22 AOÛT 2015

SONGE D'UNE NUIT ENFLAMMÉE
REPRISE DE CRÉATION EN 2016
D'APRÈS LE SONGE D'UNE FLAMME
AVEC CHRISTOPHE SCHAEFFER ET
LES RÉSONATEURS FÊTES DE LUMIÈRES
DE LYON 2011

SYNOPSIS

Un allumeur d'étoile sur son phare poursuit sa routine sans illusions... Des mots jetés comme des bouteilles à la mer et accrochés aux rêves d'une créature de lune rêvant sous le ciel étoilé, voilà la création originale du Luna collectif pour émerveiller la ville de Sète avec ce Songe d'une nuit enflammée. Illuminations et grâce sont attendues à travers des tableaux aériens qui font trembler de drôles de personnages et des filles de la lune pour un rendez-vous sur le quai afin d'inviter le public à un voyage à couper le souffle. Étrange rencontre entre Ciel et Mer qui vous laisse sans dessus dessous jusqu'au final en chorégraphie collective. Une heure d'enchantement pour un concert voltige nocturne, rythmé et dansé au son et à la lumière des flammes.

La Défense - Paris

Festival Chalons dans la rue - Chalons

Fêtes des Lumières - Lyon

Albi

Avignon

Fêtes de la Saint-Louis - Sète

LA COUR DES MIRACLES – HOMMAGE

« Petites sœurs aux allumettes, femmes amazones et mères guerrières » comme aimaient les nommer leurs frères de route : **Pierre-Jean Verbrakaen**, scénographe de P. Découflé, Les Garennes, Manu Chao, Hakim et Mouss du groupe Zebda durant les quinze ans d'aventures culturelles avec Caravane des quartiers, la fondation de l'Abbé Pierre et tant d'autres artistes.

Inlassables combattantes sous des ailes aussi fragiles qu'une encre acide ou qu'une voix incandescente qui conte un voyage à travers le chaos et le désordre des rues de joie et des quartiers sensibles. Carine, Emilie sont depuis le début intimement liées aux valeurs des sales gosses du Rock n'roll et des Garennes de l'Hexagone qui fédèrent et soutiennent ces actions culturelles d'envergure menées à travers deux décennies aux côtés de ces voltigeuses des mots à l'engagement révolté.

Ce Clando, cet eldorado, cette « Cour des Miracles » liée à la Caravane des quartiers faisant le tour de France avec ces festivals itinérants a été insufflée par la rencontre avec **Manu Chao** dès les années 1990. Par **Antar, LULU, Riton, Radio Bemba, la Rasbaï, Be Roy, Madgid et Sophie, Lila et les gars de Mantes la Jolie, Mim et les Stéphanois, Anne Masson, Monique et Nadine de Barcelone, Starkovitch, Nuage Gris, Bernard Cerf, Cheval en Piste** ainsi que par les résidences au Moulin du Luna Collectif jusqu'à l'Hacienda de Nîmes.

Ce sont **Eux**, après des années d'aventures et revenus pour certains d'**El Expresso Del Hielo** (Le Train en Colombie de Coco avec la Mano Negra) et autres projets fous qui ont marqués l'histoire du théâtre de rue à travers le monde. Ils auront su nous inspirer, nous aimer, nous protéger, pour tenir, jouer, grandir et vous présenter la suite ici de notre travail artistique.

RENCONTRES ET POUSSIÈRES D'ÉTOILES

LES INDISPENSABLES ET TOUS LES AUTRES QUI ONT FAIT L'ESSENCE DES CRÉATIONS DU LUNA COLLECTIF

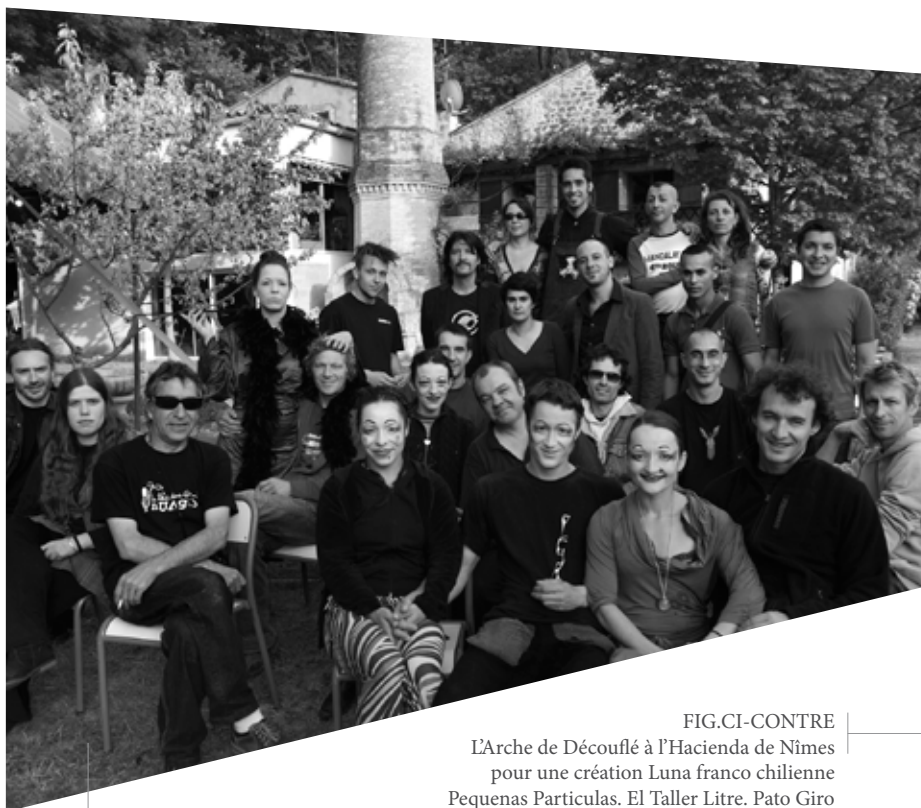

FIG.CI-CONTRE
L'Arche de Découflé à l'Hacienda de Nîmes
pour une création Luna franco chilienne
Pequenas Particulars. El Taller Litre. Pato Giro

FIG.CI-DESSUS
Le Moulin : lieu de résidence artistique
du Luna Collectif - Castries, Hérault

C'est dans des lieux occupés, devenus célèbres, comme La Ferme, El Taller Litre à Valparaiso au Chili jusqu'à L'usine de Tournefeuille, lieu de fabrique du Royal De Luxe à Toulouse ou autres ateliers de constructions et de créations comme Les Bains Douches de Montbéliard et Le Théâtre de l'Unité mais aussi en passant par d'inoubliables expériences laboratoires d'apprentissage acharné auprès du Teatro Del Silencio (France Chili), que Carine Villalonga et son collectif ont trouvé la force de rassembler, de lever ces festivals et de créer la suite pour l'internationale : deux trilogies soutenues par les institutions et une dizaine de créations originales avec leurs partenaires où l'écriture chaque fois est toujours le point de départ des effets et des artifices de la rue au service du conte aérien.

15 ans du Luna Collectif. C'est surtout l'heure des souvenirs et des remerciements. À nous ! À vous ! Merci.

Libres et ensemble, à la force du collectif et des associations qui défendent les outils des arts vivants ou de l'éducation libre et artistique comme le Centre de réinsertion du Luna et les lieux pédagogiques de Graine de Vie, nous avons fait de nos vies les plus rudes, des chansons, des films et des rêves que vous avez pu découvrir sur ces pages. Dans la rue, jusqu'au ciel, la vie a fait, parfois, de nous, des mages.

EPILOGUE

STRUCTURE SCÉNIQUE

Bien qu'il soit impossible de retrouver ici tous les artistes et techniciens qui ont fait cette histoire tout au long de ces années, cet échantillon permet de dévoiler l'éthique, l'origine et de laisser une trace de vérité dans la couleur, la vocation et les défis de ce collectif à essence féminine. Au-delà du réseau des arts vivants, du cirque et de la rue, ce livre insolite permet à son auteure de se questionner sur la prochaine décennie et de s'interroger sur les désirs des prochaines créations mêlant nos disciplines poétiques et aériennes avec les nouveaux arts numériques ou autres technologies visuelles afin d'embraser la nouvelle ère avec le même engagement et la même liberté d'expression que les 15 ans passés.

Fort de ces expériences, de ses partenaires et reconnu par les institutions autant que par l'univers Underground, le collectif annonce ici la suite en misant sur la structure seule et brute au service de créateurs contemporains ou lors d'évènements insolites de grande ampleur.

Épurée et High Tech, nous travaillons donc sur la métamorphose de la structure, présentée au début de cet ouvrage sous plusieurs formes possibles pour toucher aussi d'autres publics et d'autres lieux de représentations. Participer à d'autres manifestations où notre présence garderait tout son sens en apportant nos savoirs faire à ceux de nouvelles rencontres.

Après un premier cycle issu des collectifs du Théâtre de rue et des arts vivants menant au second à travers l'univers des spectacles aériens musicaux, la compagnie Luna ouvre pour ce troisième cycle le livre de la création libre et affranchie de tout ce qui nous assigne.

L'auteure et les fondatrices de la Compagnie lancent leurs missives en 2016 sous deux formes séparées à travers des scénarii originaux : « Femme publique » performance poétique urbaine et « Luna Events Prod », dirigé par Carine Villalonga et Frédéric Porta, pour que le manège emblématique continue de faire tourner les têtes autrement.

**À BIENTOT SUR LA ROUTE.
LE COLLECTIF**

EPILOGUE

STAGE STRUCTURE

Although it is impossible to find all the artists and technicians who made this story all these years, this sample can reveal ethics, origin and leaves a trace of truth in color, the vocation and the challenges of this collective female essence.

Beyond the network of performing arts, circus and street performance, this unusual book and graphic allows its authors to question the next decade and to consider the wishes of our next creations, combining poetic and aerial disciplines with new digital arts and other visual technologies to engulf the new era with the same commitment and the same freedom of expression than the past 15 years.

After these experiences, partners and those recognized by institutions as well as by the underground, the group announces the sequel here by leveraging the single gross structure to the service of unusual events of great magnitude.

Refined and High Tech, working on the transformation of its scenic structure which is presented here in several different shapes that affect other public places and performances. It lets us participate in other events where our presence would retain all of its meaning and intoxication, bringing our knowledge to new people.

After a first cycle in Street Theatre and a second cycle in universe of Musical Aerial Shows, the Luna Collectif open the third cycle with the book of free creation.

Actually, the company Luna Collectif presents : “Public woman” urban poetic performance and “Luna Events Prod” directed by Carine Villalonga and Frédéric Porta, because of the special carousel of company could go in magical events all around the world.

See you on the road...

LE COLLECTIF

LUNA COLLECTIF

CONTACT PRODUCTION

Frédéric Porta

lunacollectif@yahoo.fr
www.lunacollectif.fr
[www.facebook.com/ luna.collectif](https://www.facebook.com/luna.collectif)

SIRET : 438 804 783 000 43

APE : 9001Z

Licence d'entrepreneur du spectacle 2-1015523
3-1045543

