

Cie O Ultimo Momento

de et avec

João Pereira dos Santos et Elsa Caillat

CREATION 2015

Spectacle tout public à partir de 6 ans

55min

Note d'intention de João Pereira dos Santos

Tout commence par la rencontre d'une personne et d'un lieu. En 2006 je créé « Contigo » avec le chorégraphe Rui Horta et je découvre son lieu de résidence à Montemor-o-Novo (Portugal), « O Espaço Do Tempo » qui veut dire « L'espace du Temps ». C'est alors que commence une longue histoire d'amitié avec Rui et son lieu. Je deviens artiste associé et dispose tous les ans d'une résidence à la période de mon choix. Plusieurs années de suite, je suis venu créer au mois d'avril, période de l'année très vivante, pleine de contrastes dans la nature. Mon corps ressent à cette époque de l'année la même sensation, il s'éveille de son sommeil hivernal et je peux alors bouger pour créer.

Il y a deux ans, je découvre un village abandonné proche de Montemor-o-novo : « SAFIRA ». J'y tourne quelques images pour une vidéo/cirque et je tombe littéralement sous le charme de ce paysage abandonné et pourtant si vivant. C'est de là que l'inspiration ultime vient. Créer un spectacle devient alors un besoin pour transcrire cette puissance à travers le mouvement. Comment trouver un état physique qui dégage cette émotion ? C'est ce que nous allons tenter de faire avec Elsa dans notre nouveau spectacle.

Le processus créatif

La nouvelle création de la compagnie O Ultimo Momento part d'un espace scénique inspiré de l'ambiance des tableaux du peintre naturaliste américain **Edward Hopper** et d'un **lieu de résidence en pleine nature au Portugal : O Espaço Do Tempo**.

Hopper est le peintre du quotidien et du « temps arrêté ». Ses contraintes créatrices sont singulières par la lenteur de son processus pictural et la maturation très longue de chacun de ses tableaux. C'est cette alchimie qui fait à la fois fusionner et s'éloigner les influences possibles, au profit d'une œuvre profonde. Le geste de l'artisan, artiste, peintre ou circassien prend son ampleur dans la durée.

Nous nous inspirons du processus de création d'Hopper pour imprégner notre langage circassien à travers la manipulation du ressenti immobile de la peinture. Toujours à la manière d'Hopper qui transcende l'instant en le figeant dans ses tableaux, nous sommes animés par l'envie de faire partager au public une atmosphère à la fois quotidienne et extraordinaire. Nous souhaitons sortir l'avant et l'après de chaque instant, de chaque tableau, pour l'inscrire dans une durée, puis le déstructurer et le mettre dans une perspective de temps et de rencontre. Le cirque sera l'instrument de structuration et de déstructuration, avec parfois une expression figé immobile arrêtée, puis une explosion, un jaillissement d'énergie qui bouscule les cadres établis. De là se forme une cohésion pour exprimer un ensemble qui repousse les limites définies et sort du cadre pour créer un tout.

L'expression circassienne propose des possibilités bien différentes de celles de la peinture. Ainsi, nous nous imposons de nouvelles contraintes dans l'approche de nos disciplines. Prendre ses marques dans un espace contraint, sur des agrès restreints (mât à 4 mètres au lieu de 6 mètres et corde lisse à 5 mètres de haut). A la manière de l'expression picturale, nous aspirons à une pratique circassienne naturaliste, plus réaliste, dans une approche plus sensible et brute des corps, de l'environnement, de la matière. Notre envie, c'est d'incarner Hopper dans la puissance de l'exploit physique, la vitalité du cirque contemporain nous le permet.

O Espaço Do Tempo est un lieu qui résonne fortement en nous, il stimule notre créativité. Son architecture, les espaces intérieurs évoquent, pour nous, l'univers d'Hopper. Des espaces quasiment vides, une fenêtre... la nature. Il suffit de poser une chaise, de s'y assoir et de regarder.

Avril, l'éveil de la nature, des amours, les premiers rayons de soleil qui réchauffent et dégourdissent le corps, le vacarme des oiseaux...

Pour ce nouveau projet, João se plonge dans la recherche d'une expression artistique commune avec sa compagne Elsa Caillat, artiste et acrobate à la corde lisse (Cie Toron Blues – diplômée du CNAC).

Cette création, sera la première de la Cie invitant une présence féminine et une autre discipline circassienne que le mât chinois au plateau. Ce travail autour de la rencontre humaine et artistique mêle deux univers pour donner naissance à une création sensible, intime et puissante.

© Paulo Pacheco

Proposition visuelle

Dans cette création, la vidéo prend une place simple et particulière. Un écran type cinéma, un petit film, deux spectateurs/acteurs. C'est une étape au milieu du spectacle qui ouvre à une autre perspective, dévoile une autre réalité plus naturelle et libérée, une autre énergie. La tentative d'un chemin commun à prendre ensemble. Jusqu'à présent, l'action était cadrée, comme dans les tableaux d'Hopper. L'envie chez l'artiste d'entrer dans cet univers, tenter de figer un instant.

L'utilisation d'un cube réalisé en géotextile, transpose l'action dans une autre dimension. Il matérialise un espace clos en 3D dans lequel évoluent les artistes. Le mouvement jaillit, explose, envahit tout le plateau. Jeu de lumières, d'ombres, idée d'enfermement puis d'ouverture, faire voyager le spectateur au-delà de l'image, du cadre proposé, éveiller la curiosité des à-côtés.

Techniques de cirque et nouvelles expressions

Dans ce nouveau projet, il y a le **mât bâton suspendu**, agrès partagé, **à mi chemin entre le mât chinois et la corde lisse**, disciplines respectives de João et d'Elsa. A la fois léger, mobile et suspendu dans un mouvement perpétuel, il tourne, marque son propre tempo, impose son rythme. En pénétrant son espace, João et Elsa acceptent les contraintes imposées par son mouvement. Ils se prêtent au jeu, un peu à la manière des tourniquets de l'enfance. Se succèdent alors, sauts, tours, courses poursuite, vols et corps à corps.

Une danse rituelle, enivrante qui fait oublier les agrès (mât ou corde) pour la rencontre franche et sans artifices des deux corporalités.

© Paulo Pacheco

Equipe :

João Pereira dos Santos et Elsa Caillat

écriture, mise en scène et jeu

Enzo Giordana

création lumière

Clémentine Lamouret

regard extérieur

Chloé Caillat

intervenant danse

Tiago Cerqueira

création sonore

Soutiens et Partenaires

Coproductions

Centro Cultural Vila Flor – Guimarães
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon
Dommelhof / Theater op de Markt – Neerpelt (Belgique)

Partenaires

Ministère de la Culture et de la Communication avec l'aide à la création pour le cirque de la Direction Générale de la Création Artistique, et avec l'aide à la production dramatique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en Ile de France.

Avec l'aide à la résidence de

O Espaço do Tempo – Montemor-O-Novo (Portugal)
Le Sirque – Pôle National Cirque Nexon en Nouvelle Aquitaine
Dommelhof / Theater op de Markt – Neerpelt (Belgique)
Les Transversales, scène conventionnée cirque Verdun
Centro cultural Vila Flor – Guimarães (Portugal)
CIRCa – Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie
Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon

Contacts :

Production / Diffusion

Anaïs Longiéras : diffusion@ultimomomento.com

+33 (0)6 23 53 15 41

Administration

Isabelle Cavallin : isabelle@ultimomomento.com

Direction Artistique et Technique

João Pereira dos Santos : joao@ultimomomento.com

