

UNE PARTIE DE SOI

(c) Ian Grandjean

de João Paulo Santos
Cie O Último Momento

dossier au 10 mars 2021

création 2021

ÉQUIPE

Écriture et interprétation	João Paulo Santos
Complicité artistique	Nathan Israël et Elsa Caillat
Accompagnement recherche	Marie-Anne Michel
Création sonore	Tiago Cerqueira
Création lumière	Enzo Giordana
Production	Anaïs Longiéras / Eric le Pottier

PRODUCTION

Production : Cie O Ultimo Momento

Partenaires et soutiens :

Teatro Aveirense, Aveiro / Portugal	coproduction + pré-achat
Le Théâtre de Rungis	coproduction + résidence + pré-achat
La Cascade, PNC Ardèche	coproduction + résidence
CIRCa PNC Auch	résidence + coproduction sollicitée
Le Sirque PNC Nexon	résidence + pré-achat
Académie Fratellini, St-Denis	résidence
Espaço do Tempo, Montemor/PT	résidence (<i>reportée suite COVID</i>) + pré-achat
La Grainerie	résidence
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães/PT	coproduction sollicitée
Région Occitanie	aide à la création

CALENDRIER DE CRÉATION

25 mars / 5 avril 2019	laboratoire de recherche / la Grainerie - Balma
26 avril / 4 mai 2019	laboratoire de recherche / Espaço do Tempo - Montemor-O-Novo
2 - 6 mars 2020	Résidence Académie Fratellini
13 - 19 avril 2020	Résidence Le Sirque PNC Nexon (annulée suite COVID)
2 - 13 mai 2020	Résidence O Espaço do Tempo / Pt (<i>reportée suite COVID</i>)
4 - 12 février 2021	Résidence CIRCa, PNC Auch
15 - 20 février 2021	Résidence Le Théâtre de Rungis
16 - 26 mars 2021	Résidence La Cascade, PNC Bourg-St-Andéol
12 - 25 avril 2021	Résidence O Espaço do Tempo / Pt (annulée suite COVID)
26 - 30 avril 2021	Résidence Théâtre la Piscine, Antony PNC
Mai 2021	Résidence Le Sirque PNC Nexon (<i>en cours</i>)
27-29 août 2021	Premières Festival Multi-Pistes du Sirque PNC Nexon

équipe de création

João Paulo Pereira dos Santos - écriture et jeu

Diplômé du CNAC en 2003, il fonde en 2004 avec le musicien Guillaume Dutrieux la compagnie O Ultimo Momento au sein de laquelle il a créé 8 spectacles (cf historique de la compagnie à la fin du dossier). João est un des éminents interprètes au mât chinois qu'il a véritablement propulsé dans une esthétique contemporaine. En 2004 il est lauréat Jeune Talent Cirque avec son premier solo (Peut-être). En 2006, il crée *Contigo* avec le chorégraphe Rui Horta sur invitation de la SACD dans le cadre des Sujets à Vif au Festival d'Avignon. En 2007, il est sélectionné au Festival Mondial du Cirque de Demain.

Il travaille régulièrement au Portugal, son pays d'origine, en tant qu'interprète et auteur, et il a signé la programmation du Festival International du Cirque de Porto en 2018. Il est également enseignant, vidéaste et metteur en scène.

Il est artiste résident à Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo, Portugal).

Nathan Israël - complicité artistique

Il est jongleur et danseur, diplômé du CNAC. En 2004 il co-fonde les compagnies Le Cheptel Aleïkouv et La Scabreuse. Au sein de cette dernière, il est auteur et interprète de 3 spectacles : [TAÏ-TEUL] (2006), La mourre (2009) et Lard (2011). Il a également été interprète dans plusieurs créations qui associent danse, cirque et relation à l'objet.

En 2014, il fonde avec Luna Rousseau la compagnie Le Jardin des Délices : L'homme de boue (2014), Héros Fracas (2016), Gadoue (2018) et La Chose (2019) (lauréat Aide à l'écriture de l'association Beaumarchais). En 2016, il reçoit le prix SACD de la création jonglée. Depuis 2003, il encadre régulièrement des ateliers de danse, de jonglerie et de rapport à l'objet. Il participe à plusieurs reprises au jury des écoles supérieures de cirque l'ENACR et l'Académie Fratellini.

Marie-Anne Michel - accompagnement recherche au mât

Formée au CNAC de 1993 à 1998, elle crée en 2000 la compagnie Carpe Diem, où elle déploie un travail sur tubes verticaux, recherche l'abandon et la fluidité dans le corps, cet endroit d'où le geste naît, chaque fois un peu plus purifié de ce qui n'est pas nécessaire. Elle crée les soli *Sieste Verticale* en 2004, *L'Offrande* en 2012 et *Métanoïa* en 2013, et le duo *Rivages* en 2010. Suite à une lourde blessure, elle met son travail en parenthèse jusqu'en 2019.

Elsa Caillat - complicité artistique

Elle est acrobate à la corde lisse, diplômée du CNAC en 2007. Elle crée la compagnie Toron Blues en 2008 avec Clémentine Lamouret : *Tendre Suie* (2009), *Rouge* (2011), *Sorcières* (2016). En 2014 et 2017, elle met en scène avec João Paulo Santos le spectacle des étudiants de l'ENACR. Depuis 2008, elle intervient régulièrement comme formatrice à l'Académie Fratellini.

Tiago Cerqueira - création sonore

Ingénieur son et compositeur, il travaille essentiellement sur des projets portugais et internationaux de spectacle vivant, de cinéma ou d'art contemporain. Il collabore depuis de nombreuses années avec João Paulo Santos dont il est l'alter ego musical.

l'homme et son mât

Un mât chinois comme partenaire, cela semble invraisemblable, et pourtant c'est bien lui qui m'accompagne depuis près de 20 ans. Je suis l'homme que je suis aussi grâce à lui, un mât de 6 mètres, hissé vers le ciel.

Pourtant, on ne traverse pas le temps de la même manière lui et moi. Le temps m'a permis d'apprendre à dompter le mât, et c'est aussi lui qui effacera tout ce que j'ai appris. Pour l'heure, il est encore temps de profiter de l'osmose avec l'agrès, et de danser sur cette verticalité si familière, encore une fois.

Je sais que je vais devoir adapter mon geste, mon corps me le dit, et cette idée me plait. Je vais devoir lui parler autrement, me laisser façonner par cette contrainte - le temps qui passe - et ainsi détourner mon chemin.

C'est un duo, ça l'a toujours été. Et son histoire est liée à la mienne pour toujours.

Je veux profiter de ce moment de lucidité, pour laisser sortir ce que j'ai en moi, laisser parler mon corps et écrire sur cette ligne une histoire verticale singulière.

Cette histoire singulière est celle de tout un chacun, c'est l'histoire de la vie, sauf qu'ici elle sera racontée avec le corps et la sueur. L'émotion sera perceptible même si on ne saisit pas tout ; et qu'importe, l'essentiel est de sentir et de se laisser transporter.

Pourquoi est-ce que l'acrobate au mât chinois monte et descend sans cesse ? C'est tellement dur et fatigant. Mais derrière l'effort et la fatigue, d'autres choses plus profondes sur notre histoire apparaissent.

C'est dans cette interstice que je veux amener ma réflexion : détourner peu à peu l'attention de celui qui regarde - et qui croit voir juste un exploit : quelqu'un qui monte et qui descend - pour lui révéler l'immensité qu'il y a derrière. Un être humain qui traverse sa vie accroché à un mât, et qui s'élève, autrement que physiquement, pour pouvoir exister, pour échapper à son destin.

J'ai eu la chance de vivre mon rêve, de faire ce que j'aime, et de trouver mon don, le mât, mon mât.

João Paulo Pereira dos Santos

intention

*Les yeux fermés, je m'observe, comme sorti de mon corps.
De là-haut, je ressens le bouillonnement intérieur.*

Chaque fois, je compose, le chemin n'est jamais le même. Il m'éprouve, me transforme, me donnant tantôt des allures de surhomme, tantôt d'homme ravagé par la fatigue.

C'est pourtant là que je me sens vivant : dans ce continuel recommencement, dans cette prise de risque, pas seulement physique mais aussi et surtout artistique. Me sentir juste et en phase, avec ce que j'entreprends de dire, avec mes tripes, mes mains et ma sueur.

Chaque nouvelle création est comme un accouchement. Une partie de soi se détache pour devenir une intention, une idée, un mouvement, un spectacle. Parfois maladroit ou mal compris, fragile certainement, mais sincère.

Dans cet état créatif vibrant qui caractérise son travail, João Paulo Santos souhaite raconter la traversée d'une vie consacrée à un art qui a façonné la chair et la place dans le monde de celui qui l'a pratiqué. Raconter de l'intérieur, en prenant le temps du détail, avec une sincérité profonde.

Sa passion circassienne et son chemin personnel en tant qu'artiste de cirque seront le creuset, mais le spectacle sera écrit et transmis comme une parabole, pour emmener le spectateur à sonder l'idée de traversée que tout individu expérimente et qui nous amène à nous retrouver là où on ne pensait pas arriver.

Le point de vue de celui qui fait, qui est en scène dans un présent dense et urgent sera central. Ses sensations. Son vécu. Son regard sur le chemin parcouru et sur l'aujourd'hui qui est le sien, bâti par ses choix et par les mouvements hasardeux de la vie.

Le spectacle emmènera le spectateur à percevoir ce point de vue, proposera une immersion dans cet état de présence unique d'un corps qui se met en jeu. L'objectif est là : rendre cet état palpable émotionnellement, en faisant de l'espace scénique une caisse de résonance de ce qu'est l'interprète.

C'est aussi le point de vue singulier du corps de l'artiste de cirque, apprivoisé, ployé, un corps ami autant que rebelle. Bien plus qu'un «outil de travail», il est une voix, un acolyte, un partenaire de jeu qui reprend peu à peu le dessus et contraint à poursuivre la route autrement, à nous adapter à nous-même en quelque sorte.

Cette plongée introspective ne veut en aucun cas être une narration autobiographique. L'histoire sera celle que chacun écrit de sa naissance à sa fin, faite de chapitres, d'incidents et d'accidents, de joies profondes et de merveilles minuscules. De simplicité et d'héroïsme.

Ce nouveau solo propose une traversée verticale dont le point de départ est le centre, le centre énergétique. Il est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur, une traversée de l'intime qui assumera ses oxymores et ses creux, et soulignera la qualité et la singularité d'un geste reconnaissable parmi d'autres.

démarche

ECRITURE AU PLATEAU

Avec la création en 2017 de *Mundo Interior* João Paulo Santos a expérimenté l'écriture d'un spectacle par des improvisations au plateau nourries du dialogue avec le metteur en scène. Des va-et-vient du corps sur le plateau au langage en bord de scène ont permis de construire à deux l'écriture. Pour *Une partie de soi* il souhaite renouveler ce procédé avec la collaboration de Nathan Isarël qui est un ami de longue date. Cette confiance permettra de pousser les improvisations jusqu'à un lâcher-prise où apparaissent des états et des images que la pensée seule ne peut pas suggérer.

João Paulo Santos conçoit en effet un spectacle avec des images fortes comme des étapes émotionnelles. Pour qu'une image compte il faut qu'elle dure. Il faut donc réussir à trouver l'image suffisamment puissante pour qu'on accepte que le temps la traverse.

ENGAGEMENT PHYSIQUE

L'expression singulière de João Paulo Santos est celle du dialogue intense entre un corps et un agrès, il met en scène la physicalité, l'engagement puissant et honnête du corps.

Tout en maintenant haut ce niveau de présence, il souhaite cette fois travailler le mouvement dans une forme de relâchement, évacuer la tension physique, tout en préservant une profonde intensité, dans l'idée d'éprouver le geste.

ÉPURE

João Paulo Santos recherche pour cette création une finesse et un minimalisme, que ce soit dans la proposition scénographique comme sonore ou la création lumière.

L'enjeu est de ne pas accumuler les filtres afin que le spectateur perçoive comme une évidence la pensée ou l'émotion centrale.

Dans une esthétique du «moins qui compte», l'écriture du spectacle cherche une simplicité élégante. Le parti pris est qu'un impact sensible est d'autant plus fort s'il est produit par une image épurée.

éléments de langage

LE MÂT CHINOIS

Le mât chinois sera ici encore au coeur de la proposition chorégraphique, João Paulo Santos souhaite développer cette fois un langage acrobatique dans la temporalité, notamment composé de mouvements répétitifs, dans l'idée de **rechercher une forme de transe.**

Le souhait est de créer une écriture chorégraphique faite de **ritournelles**, de phrases lancinantes. Le mouvement presque aquatique qui va être proposé conduira à créer une fissure dans l'attention du public.

Le mât n'est pas ici un objet, un agrès avec lequel composer. **Le mât est un espace, sur lequel l'acrobate va évoluer durant toute la durée du spectacle**, entre sol et sommet, sans toucher terre. Il est une scène, une page d'écriture, une bande passante où poursuivre encore et toujours le déroulement de la phrase.

La partition chorégraphique aura le même relief que celui du mouvement d'une cage thoracique qui se gonfle et se réduit, sous la poussée du cycle de la respiration. L'intention est de faire apparaître **la densité d'un mouvement organique**, celui du végétal, de matières minérales, qui ne visent qu'à être, avec justesse, et authenticité.

MUSIQUE

Tiago Cerqueira, complice musical de longue date (*Contigo* en 2006, *A deux pas de là-haut* en 2010, *Abril* en 2015), signera la composition musicale.

Plutôt conçue comme une bande sonore, qui fera l'économie des effets, la musique aura un rôle crucial et fécond pour permettre au spectateur d'être «dans» la même bulle que l'artiste.

ESPACE

Pour la première fois, **l'espace circulaire** sera investi. João Paulo Santos imagine une forme qui sera dès le départ écrite pour être accueillie dans un cercle.

La dimension circulaire garantit ici la proximité des regards, l'intimité bien sûr, met en évidence le centre et la circulation de l'intérieur vers l'extérieur. Elle donne aussi à voir dans sa globalité le mouvement sur le mât, agrès intrinsèquement circulaire, et permet donc aux spectateurs de voir le volume de la chorégraphie.

Une envie scénographique assez précise a souvent été à la base du désir créatif pour João Paulo Santos, or cette fois, il souhaite avoir une approche à partir du corps, le moteur d'écriture part du corps, et l'espace ouvert, à la courbe simple et épurée du cercle, sera le reflecteur de ce mouvement central.

informations techniques

Solo de 40 min (estimé)

pour la salle et pour l'extérieur (protégé et de jour)

Espace de jeu circulaire de 8m (à confirmer)

Hauteur 6,5m

3 à 4 points d'accroche pour le mât chinois par lest.

3 personnes en tournée

Cie O Último Momento

O Último Momento a été créée en 2004 par João Paulo Santos et le musicien Guillaume Dutrieux.

En 2005, ils créent le premier spectacle de la compagnie (*Peut-être*) pour lequel João Paulo Santos est lauréat Jeunes Talents Cirque, et qui a été joué plus de 50 fois en Europe et en Asie du sud-est jusqu'en 2009.

En 2006, sur commande des Sujets à Vif-SACD, la compagnie crée le solo *Contigo* dans le cadre du festival IN d'Avignon. Ce spectacle co-écrit avec le chorégraphe portugais Rui Horta, a joué plus de 200 fois à travers le monde et continue d'être présenté aujourd'hui.

En 2009 est créé *Vertigem*, courte esquisse de la future création sortie en 2010 sous forme d'un duo avec Guillaume Amaro, *A deux pas de là-haut*. Ce spectacle présentait un travail innovant en duo au mât chinois, et faisait aussi apparaître un nouvel agrès, développé par João Paulo Santos, le mât-bâton. Devenu *Ce qui reste* après une réadaptation suite au vol de sa scénographie, le spectacle a tourné jusqu'en 2016.

2015 marque un tournant avec la création de *Abril* en duo avec la cordiste Elsa Caillat : c'est la première présence féminine chez O Último Momento et l'apparition d'un nouvel agrès, la corde lisse. Très empreint des paysages et de l'esprit du Portugal, *Abril* est une pièce contemplative tendue par une énergie sensuelle.

En 2017, João Paulo Santos crée *Mundo Interior* avec le metteur en scène portugais João Garcia Miguel, et *Desafios* en 2019 avec la Cie ACERT et Pompeu José.

En 2020, est créé le duo *L'Autre* avec le danseur hip-hop Iliass Mjouti, petite forme au mouvement minimaliste et étiré.

• [Plus de détails sur les créations de la compagnie sur le site ICI](#)

João Paulo Santos est également vidéaste (créations vidéo et captations de spectacles) et régulièrement sollicité pour enseigner ou réaliser des mises en scène. En 2017 il a notamment mis en scène avec Elsa Caillat le spectacle de fin d'année de la 31ème promotion du cursus ENACR / CNAC.

contacts

DIRECTION ARTISTIQUE

João Paulo Pereira dos Santos
+33 663 176 395
joao@ultimomento.com

DIFFUSION / PRODUCTION

Anaïs Longiéras
+33 623 531 541
diffusion@ultimomento.com

ADMINISTRATION

Eric le Pottier
+33 660 414 627
administration@ultimomento.com

www.ultimomento.com

Siège social :
Le Pigeonnier de l'Hôpital - 10 route de Montlaur - 31450 Donneville

Adresse de correspondance :
C/O La Grainerie - 61 rue St-Jean - 31130 Balma

LICENCE 2-1116319 · TVA FR35 480 828 458 · SIRET 480 828 458 00038

