

LENTO

e violento

fracture psycho théâtrale
par Calentina Vortese

STUDIO
DE
TOULOUSE
FACT

Répertoire des
Arts du Cirque
Toulousain
Institut National
Lido - Toulouse

“Le plus beau sentiment du monde c'est le sens du mystère, qui n'a jamais connu cette émotion,
ses
yeux sont fermés.”

Albert Einstein

Lento

Lento est

Lento est une

Lento est une fracture

Lento est une fracture psycho-théâtrale.

Une prise de parole qui devient lentement dissonante, absurde, et dérive vers une impression familière de déjà vu, pour laisser entrevoir une fenêtre sur la solitude. Logique et absurde, Lento est construit comme un puzzle, une énigme plusieurs couches, qui joue sur des interférences de réalité et sur la répétition. C'est une forme hybride, traversée par le cirque, la musique, l'absurde, l'illusion, la symétrie, le doute, l'échec, l'errance, la dérive, l'ironie, l'invisible, le subliminal, le contemporain, le niaropmetnoc, le hors-champs, le silence, le réel et son double et son double.

Une pièce dont la forme est aussi importante que le fond.

Recherche initiée dans le cadre de la 3ème année de l'ESAC-TO, école supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie, actuellement accompagnée par le Studio de Toulouse-PACT (Pépinière des Arts du cirque Toulousaine), dispositif mutualisé ESAC-TO-Grainerie, et présélectionnée par circusnext, Label de Cirque Européen.

Durée prévue : 60 min

Genre : Psychodrame

Techniques : Contemporaines

Piano, danse à tendances circassiennes, nouvelle magie nouvelle

Musique : Composition originale de Jonathan Kingsley Seilman

Interprétation live des Nocturnes Opus 55 n°1 et Opus 9 n°2 de Chopin

La première du spectacle aura lieu en mars 2021 au Domaine d'Ô à Montpellier.

Équipe

Auteure interprète Valentina Cortese

Interprète (double) Marie Vela ou Gentiane Garin ou Bambou Monnet

Régie générale et construction de décors Rémi Bernard

Technicienne plateau (effets magiques) Bambou Monnet

Création sonore Florent Hamon

Création lumière Recherche en cours

Costumes Mylie Maurie et Marnie Langlois - Collaboration DMA Costumier Gabriel Péri

Regard complice dans le cadre de l'accompagnement Studio-PACT Florent Bergal

Production Maud Thomas

Biographie

Danseuse à tendance circassienne, Valentina Cortese se forme en France et en Italie. Titulaire d'un Master en communication audiovisuelle, elle travaille les années suivantes pour La Cinémathèque française.

Plus tard, elle étudie la danse au CRR de Boulogne, obtient son Examen d'Aptitude Technique en danse contemporaine, puis se forme en acrobatie à l'école de cirque FLIC de Turin. Elle travaille ensuite pour Petr Formann, Roberto Magro et collabore avec le Cirque Magdaclan. En 2016, elle fonde le collectif Terzo Livello dédié à la recherche et à l'expérimentation dans les arts du cirque. Elle continue de se former auprès d'artistes qu'elle admire comme Peeping Tom, Baro d'evel Cirk, Cristiana Morganti (Tanztheater Pina Bausch), Ambra Senatore, Adriana Boriello... Elle passe un mois à la Folkwang Universität der Künste de Essen. Elle intègre la Fabrique de la danse, incubateur de chorégraphes, au sein duquel elle développe l'écriture de *Lento*, dont elle présente un premier axe de travail au Carreau du Temple à Paris en juin 2018.

En 2018, elle rentre en 3ème année (cursus d'insertion professionnelle) au Lido, où elle trouve un espace de liberté qui lui permet d'affiner une approche personnelle du cirque et de la scène. Elle s'intéresse aux "pratiques minoritaires" comme les nomme Johann Le Guillerm, et à toute forme de mouvement et de théâtralité qui n'ait pas de nom. Elle y entreprend une recherche d'abord destinée à devenir un numéro, faux solo à la croisée de l'acrobatie, du théâtre et de la magie : *Lento e violento*, son premier projet en tant qu'auteure.

Curieuse des procédés cognitifs, de la métaphysique et de l'écriture, Valentina intègre la formation de magie nouvelle du CNAC encadrée artistiquement par Raphaël Navarro et l'anthropologue Valentine Losseau, qui suivent de très près sa création actuelle.

Elle intervient sur des projets d'action culturelle dans différents contextes (3ème âge, milieu hospitalier, action sociale) et a l'intention de dresser un chat.

Génèse

Marcel Proust a livré dans *À la Recherche du temps perdu* de grandes analyses sur le temps, grâce à sa théorie de la madeleine. La madeleine cristallise la théorie proustienne de la mémoire : enfant, sa tante donnait à Marcel de petites madeleines trempées dans du thé. Adulte, il se rend compte que le fait de manger à nouveau une madeleine fait resurgir le contexte de son enfance. La madeleine est le symbole de ce passé qui surgit de manière involontaire.

Les souvenirs viennent à lui sans avoir été convoqués. En fait, la théorie de la madeleine dit bien plus que certains objets ou odeurs appellent les souvenirs. Autrement dit, le sujet peut en quelque sorte courber le temps et rompre la dichotomie passé/présent. La conscience est rivée dans le passé et subit sa mémoire. Ce récit éveille chez le lecteur de la nostalgie.

Le thème de la mémoire a été une source d'inspiration pour les premières recherches autour de mon projet car je cherchais quel serait sur scène, le canal, qui, comme l'odorat dans le cas de la madeleine, serait capable de courber le temps, de manière subtile, sensuelle, pour venir chercher le spectateur de biais et parler son inconscient. Lorsque Proust évoque l'odorat et nous fait voyager dans le temps, il fait écho à quelque chose que le lecteur reconnaît, la nostalgie.

Recherche en cours

Lento est articulé autour d'un discours de neurosciences, l'inconscient y est souvent évoqué. Les propos énoncés sont des prétextes pour les altérations de temps, les arguments scientifiques viennent illustrer, puis contredire les actions de la conférencière. Toutefois, un spectateur attentif peut y trouver une lecture polysémique de l'échec sur scène.

La conférence tient initialement la route, après une quinzaine de minutes le discours subit des interférences, par le biais de détails presque invisibles. Plus tard, ces détails feront écho à des événements qui se reproduisent dans un déjà vu, tels des indices. La conférence est une promesse de départ qui se révélera être une fausse piste par anticipation, Lentement le rythme ralentit et la séance bascule dans l'errance, on entrevoit le contre masque fragile du personnage, et sa condition misérable. Il y a du pathétique face au départ rythmé de la conférence et la dérive finale. Le personnage érudit s'accroche au paraître, et aux derniers propos pertinents qu'elle essaye de démontrer, dans une ultime tentative de rester digne.

L'introduction de *Lento* repose en partie sur le jeu et le texte. Le texte est un prétexte permettant d'établir un code avec le public, qui sera ensuite détourné et détruit. Il s'agit d'un jeu avec les changements de registres, une manipulation de codes, de répétitions et de variations. La musique, le mouvement créent des ruptures qui donnent le relief : il s'agit de rythme, la signification devient secondaire et la récurrence des codes permet au spectateur d'élucider ce qu'il y a d'énigmatique, de troublant et d'obscur sur scène.

Ainsi, la narration ne repose pas sur le texte énoncé, mais appartient à un dessein plus grand : l'écriture magique qui vient encadrer les actions, comme des poupées russes : un récit à passages de seuils, avec des diégèses imbriquées.

Cette volonté de courber la réalité est nourrie par différentes techniques :

1- Le déroulement non linéaire du temps :

L'agogique (nom féminin, néologisme de l'allemand *agogik* proposé en 1884 par Hugo Riemann) désigne les légères modifications de rythme ou de tempo dans l'interprétation d'un morceau de musique de manière transitoire, en opposition à une exécution exacte et mécanique. L'agogique peut être une accélération, un ralentissement, une césure rythmique au sein d'un morceau. Elle est par conséquent une part importante de l'interprétation.

Lento travaille sur le soulèvement du réel par l'altération du temps, plus précisément : le reverse dans les actions et dans la danse, la boucle, le déjà vu. La notion de déjà vu est soumise au spectateur de manière quasi subliminale. Une séquence de "hasards" est en cours d'étude pour être reproduits dans la cellule *Déjà vu #1* et de manière reconnaissable dans la cellule *Déjà vu #2* (ex: multiplication des chaussures).

2- Présence latente d'un double sur scène :

L'apparition furtive d'une personne identique, après 15 minutes d'un "seul en scène". Sont-elles deux ?

Ou comment peut-elle se déplacer aussi rapidement ? Est-ce une projection d'elle-même lorsque la conférencière prend une pause sur scène ? (Le changement de costume génère une possibilité de jeux différents : on pourrait croire qu'il y a un relais de la conférencière.)

Combien de double y a-t-il ? Une thématique qui pose la question du hors champs. Le double est un indice de la boucle dans le déjà vu : dédoublement des actions et du personnage. Le double est actuellement un rôle vacant sur le projet, qui tend devenir un poste de

collaborateur "tournant".

3. Quick change (changement rapide et magique de costumes)

Le ressenti circulaire du temps passe également par le changement de costume du personnage qui commence 1) en vert (costume A) 2) mute en rouge (costume B) 3) et termine la boucle avec le même costume A.

> Piste de recherche : enlever plusieurs couches de la même perruque.

4. Jeu d'acteur & Corps :

L'ambivalence du personnage participe la bascule de la séance. Les éclats d'excentricité, les gestes incontrôlés, les pauses absurdes et l'alternance entre français et italien sont révélateurs de sa perte de maîtrise. Il s'agit d'un jeu rythmique. Le corps surgit de manière absurde le long de la séance, par des ruptures. Le mouvement parasite le discours, tel un lapsus.

5. Apparition d'un chat sur scène (prochainement)

Mon intention est celle de faire régner une ambiguïté, à défaut de mettre en scène des effets magiques évidents. Je souhaite suggérer des incohérences, des bugs de réalité qui laissent le spectateur dans le doute et invite à plusieurs lectures possibles : la conférencière était-elle seule depuis le départ, sans public ? J'ai l'intuition que la valeur ajoutée de ce projet se situe dans une dimension d'illusion, qui procure à peine une sensation troublante, une petite émotion magique. En opposition au postulat de départ qui s'appuie sur des raisonnements scientifiques. Je crois le langage magique capable de suggérer des choses que la technique figurerait de manière trop épaisse. Ce travail passe par l'étude de plusieurs outils : reverse dans le corps (aspect chorégraphique) et dans la parole, les recours à la magie, la dramaturgie... Mon travail s'appuie sur plusieurs petites techniques (pratiques minoritaires), ce qui ouvre des possibilités infinies.

Codes de perturbations de la réalité :

- Le temps remonte de manière aléatoire, (*reverse* dans le mouvement, la musique et la parole)
- La même scène a lieu en avant et en arrière
- *Nocturne* de Chopin à l'envers
- Désynchronisation du son et du mouvement
- Boucler le temps mais aussi l'espace
- Techniques de *quick change* qui indiquent des ellipses temporelles (recherche de costumes réversibles)
- Sortir du cadre en changeant de "diegèse", rupture des règles du *sotrytelling*
- Exploration des déclinaisons d'une même matière (par exemple, en musique, la dodécaphonie est le principe qui permet de jouer la même note de 12 manières différentes)

Inspirations

Le dénominateur commun des artistes que j'affectionne est celui d'avoir inventé un langage que l'on ne parvient pas encore à nommer, un dialogue absurde avec les objets et des agrès de cirque qui ne disent pas leurs noms : Camille Boitel - *L'Immédiat*, Jeanne Candel, Ambra Senatore - *Pièces & Scena madre*, Raymond Queneau - *Exercices de Style*, Edgar Allan Poe - *Eleonora*, Boris Vian, Terry Guilliams...

Note : « *La gaieté est une disposition du sang presque autant que de l'esprit ; elle tient à la nature du climat et aux mœurs nationale ; elle serait tout à fait inimitable là où les mêmes causes ne la développeraient pas. [...] Il y a de la morosité, je dirais presque de la tristesse dans cette gaieté ; celui qui vous fait rire n'éprouve pas le plaisir qu'il cause. L'on voit qu'il écrit dans une disposition sombre, il serait presque irrité contre vous de ce qui vous amuse. [...]* La gaieté de la plaisanterie ressort par la gravité de son auteur. » Germaine de Staël, *De la littérature*

Recherche costumes

PROPOSITION 3

- Chemisier cintrée avec manches courtes à volant.
- Boutonnage élégant.
- Motif: mélange entre liberty (enfantin) et motif fleuri vintage, art déco... évoque l'ancien
- Jupe semi-circulaire asymétrique (1940) avec poche d'un côté et boutonage sur l'autre côté.

Chantier magique : construction d'un costume aimanté

Le projet *Lento e violento* s'est fortement ancré dans le mouvement de la magie nouvelle au fur et à mesure de son développement. Il est suivi par Raphaël Navarro et Valentine Losseau à travers la formation de magie nouvelle du CNAC que je suis actuellement.

Différentes couches de costumes : 3 changements de costumes rapides - technique du quick change

Première couche : Robe à pois A

Deuxième couche : Robe B

Troisième couche : Robe à pois A'

L'objet de ce chantier est la troisième et dernière couche, identique à la première. Il s'agira d'une robe avec un imprimé, une fantaisie. En prenant l'exemple d'une robe à pois, dans la dernière partie du spectacle, les pois pourraient tomber par terre. Il s'agit d'élaborer un système d'aimants, reliés par un maillage. Le système fonctionne sous les commandes d'un boîtier (via une télécommande) qui pourra interrompre la tension aimantée, et faire en sorte que la gravité fasse tomber les pois par terre. Le système d'ingénierie est encore à définir, il s'agit de trouver des aimants au diamètre très fin.

Dans l'idéal, l'objectif est que les aimants tombent tous simultanément, de manière visible, voire audible, et qu'ils soient reconnaissables au sol.

Le défi est celui de reproduire la fantaisie tissée sur la dernière robe A' au plus près du modèle de la première robe A. Il faut que le relief des aimants soit presque invisible, de manière à se rapprocher du réel, et créer une vraie illusion de retour au premier costume.

Il s'agit d'un travail en aller-retour entre la costumière - le technicien - et les essayages au plateau, pour rendre le choix des tissus / matériaux compatibles avec les déplacements et les gestes scéniques (angles morts du public, manipulation et mouvement avec la robe).

Conseillère : Florence Bost textile

Prochaines étapes de travail :

- Chantier de création de costume magique
- Chantier de construction de décor : piano droit démontable avec effets magiques
- 2ème module de formation « Écriture magique » - CNAC
- Résidence d'écriture, création sonore, création lumière
- Avant-premières à La Grainerie et première, première au Domaine d'O en mars 2021
- Semaine de sélection circusnext en mai 2021
- Adaptation de la version anglaise (résidences à la table et au plateau)

C'est une histoire à passage de seuils, en forme de poupées russes. Le texte est un prétexte. Il n'y aura qu'un seul personnage, mais nous serons peut-être deux. Il y aura peu d'objets mais ils seront à géométrie variable. Des choses tomberont du plafond, un chat apparaîtra du sol et ce sera réversible. Il y aura des acrobaties inversées, une interprétation live puis en playback au piano d'une Nocturne de Chopin, à l'endroit puis à l'envers. Il y aura des *quick changes* de multiples costumes, dont même les motifs pourront disparaître, si je le veux. Mais avant tout, ça commencera par la fin. Et ce sera provisoire.

Fiche technique

ESPACE SCÉNIQUE

- Tapis de danse noir
- Superficie : 8m x 8m
- Pendrillonnage à l'italienne (cf. plan de scène)

DÉCOR

À fournir par le lieu d'accueil :

- Un piano droit (merci de nous contacter si impossibilité de fournir un piano)
- Un siège de piano
- Un pupitre (grand, stable, non démontable)

Fourni par la compagnie :

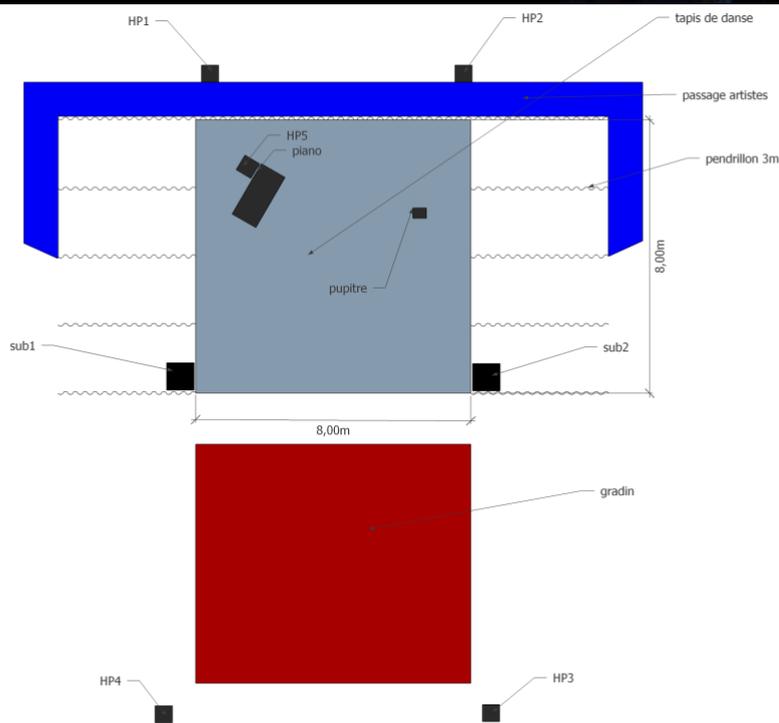
- Petit largueur accroché sur le grill en milieu de scène (largage d'objets légers pendant le spectacle)

LUMIÈRES (à fournir par le lieu d'accueil)

- Rasants (x 4)
- Spécial (x 1) pour illuminer le piano
- Contres/faces

SON (à fournir par le lieu d'accueil)

- Câble + DI pour amplifier le piano
- 1 système de diffusion stéréo en fond de scène
- 1 enceinte au plateau pour simuler le piano
- 1 système de diffusion en façade avec caisson de sub

Crédits photos

Francis Rodor, Christophe Touillhet, Emmanuel Stauble, Stefano Scheda, Marylka Borensen

Accompagnement Studio de Toulouse-PACT (Pépinière des Arts du cirque Toulousaine), dispositif mutualisé ESAC-TO-Grainerie

Soutiens circusnext PLaTFoRM, cofinancé par le programme Europe Créative de l'Union européenne avec le soutien de l'Espace Périphérique (Mairie de Paris - Parc de la Villette), Cirkano - Cirque à l'hôpital, L'Été de Vaour, Service culturel de Cauterets, Dinamico Festival

Remerciements ESAC-TO, école supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie, La Grainerie, fabrique des arts du cirque, Studio de Toulouse-PACT (Pépinière des Arts du cirque Toulousaine), Magdaclan, Florent Hamon, Marie Vela, Bambou Monnet, Enrico Formaggi, Elodie Selier, Side Kunst Cirque, Dinamico Festival, Elena Burani, Cirkano - Cirque à l'hôpital, Service Culturel de Cauterets, Teatro di Correggio

Ont été mes doubles Marie Vela, Charlotte le May, Laura Esposito, Arianna Pellini, Melanie Pauli, Samantha Fois, Philine Dalmann, Eva Ordonez, Laura Esposito, Elena Burani, Gentiane Garin

Contacts

Artistique

Valentina Cortese

valentina.cortese1@gmail.com

+33 (0)6 25 31 69 08

+39 34 78 35 05 00

Production

Maud Thomas

maudthms@gmail.com

+33 (0)6 75 30 69 26

LENTO THÈME ET VARIATIONS
INSPIRÉ DE EXERCICES DE STYLE DE RAYMOND QUENEAU

LENTO

e violento

Fracture psycho théâtrale
Par Calentina Vortese

LENTO e violento

PAFLADA
LA FRANGIA
DI COSTI

TOSTI UN
CAPELLI
LATO SX

TITOLO
CON
DOLLO
FONT
E
FLOCO
DI
TRASPAR

AREA INFO
TEATRO

Un psychodrame de
Calentina Vortese

LENTO E VIOLENTO

UN PSYCHODRAME DE
CALENTINA VORTESE

ni cirque ni théâtre

VALENTINA MADDALENA

L E N T O

WITCHCRAFT

Solitude et symétrie

CALENTINA & VALENTINA

Calentina Vortese
esetroV anilnelac

Compositon originale de
JSBach

L E N T O

DAVID LYNCH

Blue velvet

Les fleurs du mal

X

7

7

10

10

FB-PRO

ROMAN

POLICIER

MUN

VALENTIN

REPOUSSE-TOI VITE!

8

8

11

12

FB-PRO

9

9

12

LENTO e VIOLENTO

LENTO

ESCHER

LENTO E VIOLENTO

UNO SCANDALO
UNO SCANDALO DRAME DE
MARTINA VORTESE

Absence théâtrale

LENTO

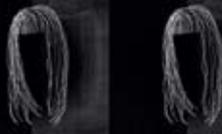
DI E CON
VALENTINA CORTOMALTESE

TEATRO
STENOPEICO

CIRQUE
FREUDIEN

... de faire ... ses et ... découvrir le ...
de l' ...

LENTO

TEATRUM LUNDI

Leonardo da Vinci

PORTRAIT A GEOMETRIE VARIABLE

De omnibus dubitandum est
descartes

L
LE
LE
LEN
LENT
LENTO
LENTO E
LENTO E V
LENTO E VI
LENTO E VIO
LENTO E VIOL
LENTO E VIOLA
LENTO E VIOLEN
LENTO E VIOLENT
LENTO E VIOLENTO

LENTO

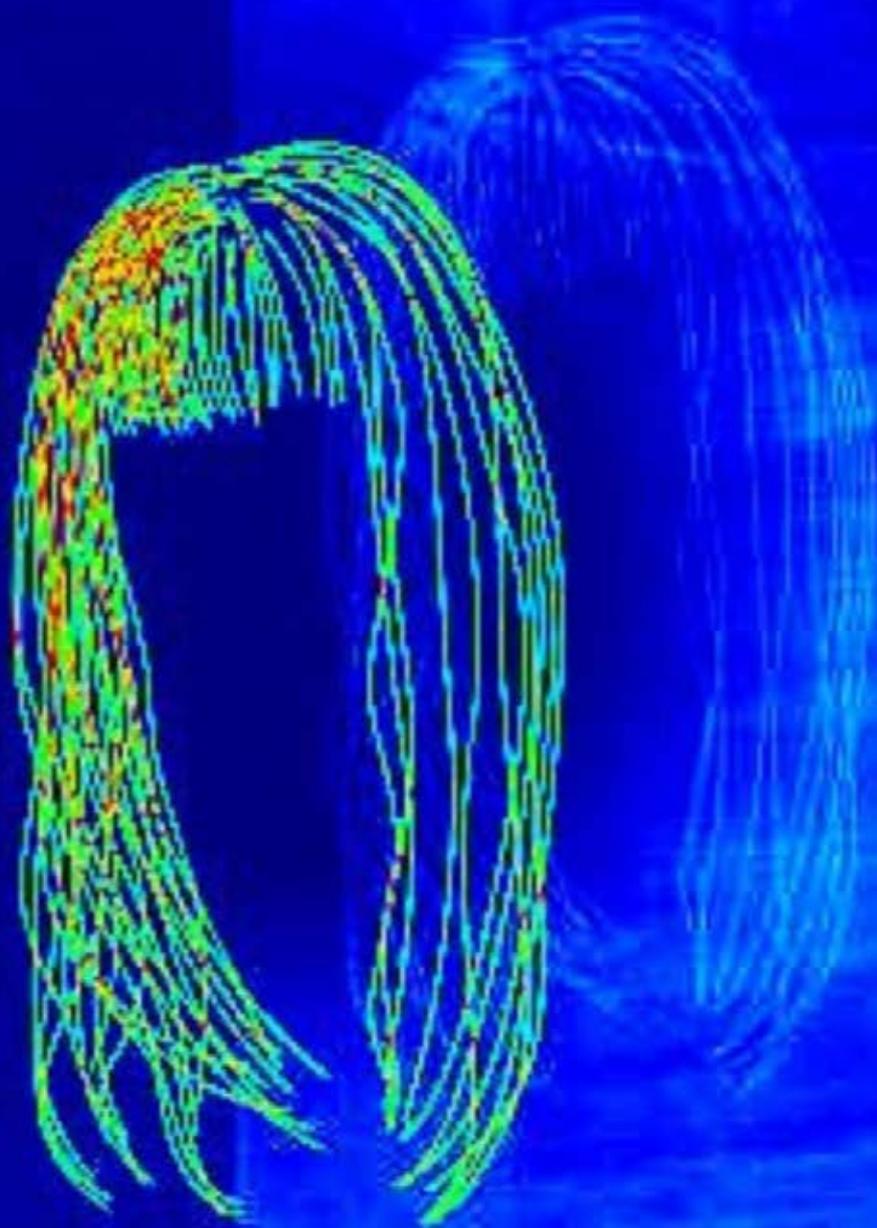

EMIR KUSTURIKA

LENTO E VIOLENTO

UN PSYCHODRAME DE
CALENTINA VORTESE

Le réel et son double

LENTO E VIOLENTO

UN PSYCHODRAME DE
CALENTINA VORTESE

La Sacra sindone

LENTO ADAGIO BASSO OSTINATO
ALLEGRO CON BRIO
ANDANTE MA NON TROPPO PIANO
PIANISSIMO MODERATO ALLEGRO
ALLEGRETTO PRESTO PRESTISSIMO
VIVACE SOTTOVOCE POCOFORTE
CRESCENDO
RINFORZANDO SFORZANDO
DU BOUT DE LA LANGUE
POSTULEZ EN VOUS MÊME
DECRESCENDO MORENDO
CALANDO
SMORZANDO DIMUENDO
DECRESCENDO
RITARDANDO RALLENTANDO DOPPIO
PIU MOSSO STRETTO MACCHIATO
A TEMPO
A PIACERE
ADAGISSIMO
ANDANTINO VIVO VIVACISSIMO
ADAGETTO LENTISSIMO
SOTTOTONO ANDANTINO
ANDANTE GRAZIOSO
IN SILENZIO
STACCATO
STACCATISSIMO TENUTO
MARTELLATO RUBATO

CIRQUE DISSONNANT

LENTO E VIOLENTO

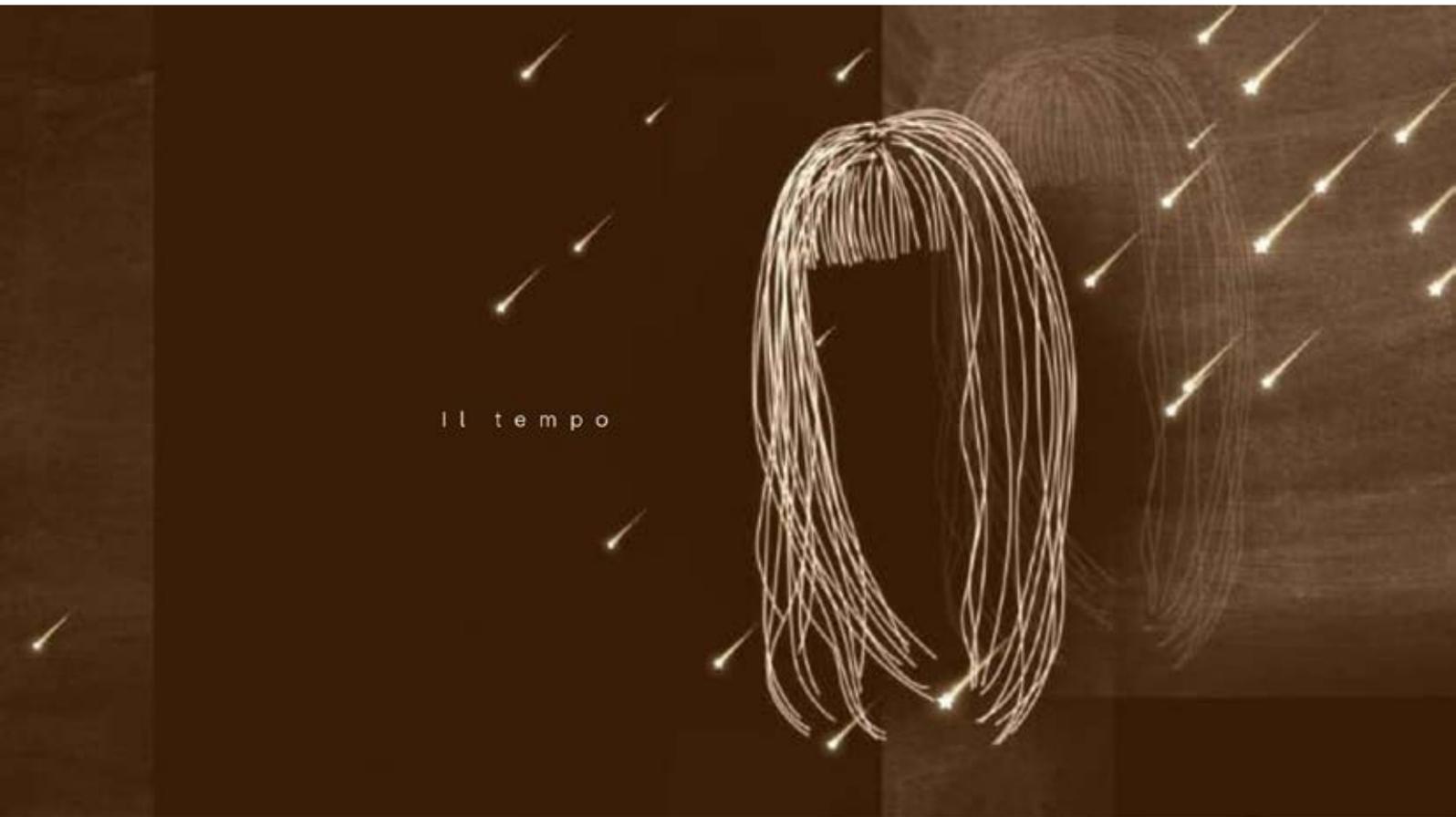
UN PSYCHODRAME DE
CALENTINA VORTESE

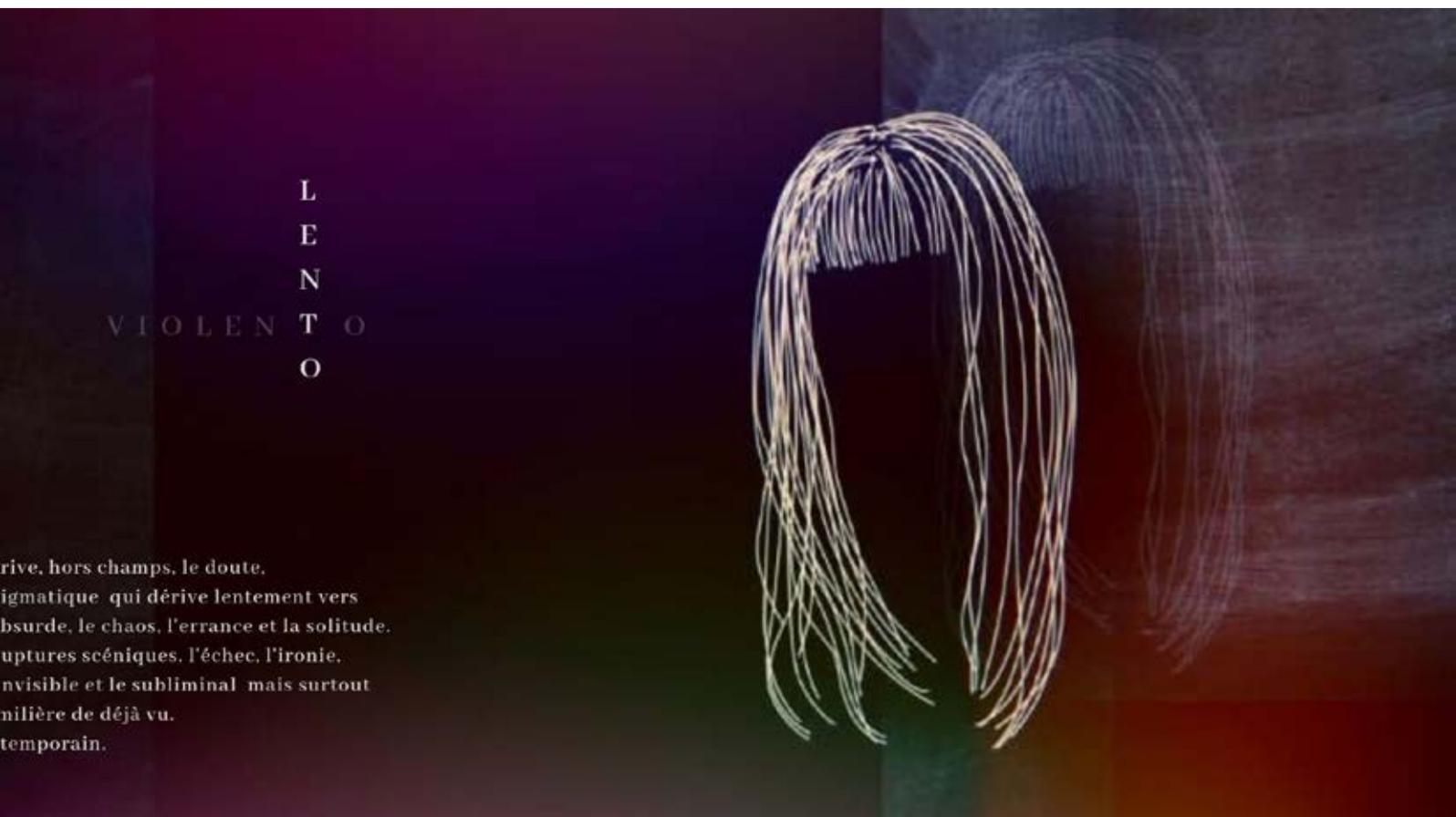
Absence
théâtrale

PORTRAIT A GEOMETRIE VARIABLE

Il tempo

L
E
N
T
O
V I O L E N T O
O

rive, hors champs, le doute,
igmatique qui dérive lentement vers
bsurde, le chaos, l'errance et la solitude.
uptures scéniques, l'échec, l'ironie,
nvisible et le subliminal mais surtout
nilière de déjà vu.
temporain.

LE TRIP DE

La Mouette

Nos meilleurs moments

LE FORDIUM DE

Tchekov

Nos meilleurs moments sur la route en 2013

Violentina

fumetto erotico

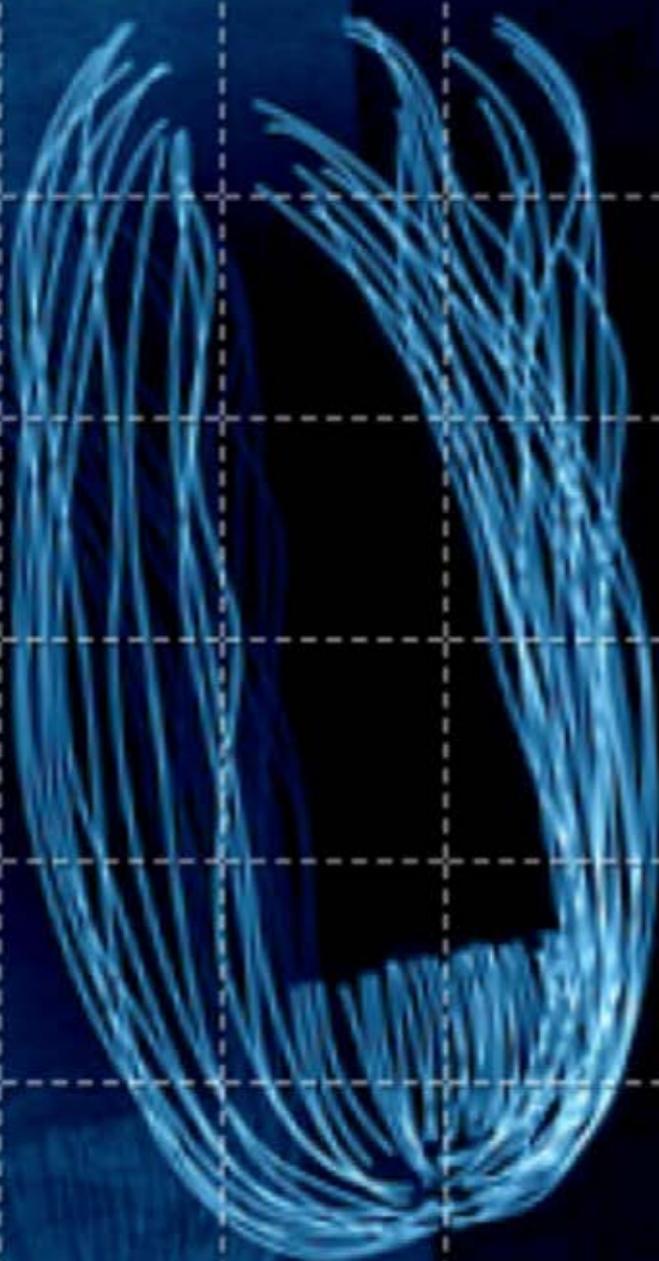
MELTING POT SURPRISES

50€
de réduction

VALIDE JUSQU'AU 30 MAI 2020

* Fritto misto

LENTOEVOLENTO

Dérive psycho
énigmatique

LENTO
e violento

Théâtre des paradoxes

LENTO

e violento

