

Essentia

Compagnie Circe

PIÈCE POUR DEUX DANSEURS

NOTE D'INTENTION

« Essentia » puise son inspiration dans le désir d'explorer la vision artistique de Michel-Ange à travers le langage du mouvement. Plus spécifiquement, elle s'immerge dans l'idée selon laquelle l'essence même de l'œuvre préexistait au sein du bloc de marbre, et que la mission de l'artiste était de la révéler, plutôt que de la créer. Tel un sculpteur de l'invisible, Michel-Ange considérait son rôle non pas comme celui d'un créateur, mais plutôt comme un révélateur, dégageant l'âme enfouie dans la matière brute.

« Essentia » embrasse cette philosophie, invitant les danseurs à être les interprètes de leur propre essence intérieure, à donner vie à ce qui réside déjà dans le creux de leur être. Guidés par la conviction que chaque mouvement, chaque expression corporelle, porte en lui une forme intérieure, nous nous lançons dans une quête pour dévoiler ce qui est déjà là.

Les principes du « non finito » nous inspirent à adopter une approche délibérément inachevée, suggérant que la danse elle-même est un processus infini d'exploration et de révélation. Chaque pas, chaque geste est une étape vers la découverte, une exploration de la beauté qui réside dans le mouvement inachevé et la forme naissante.

Cette pièce célèbre l'idée que nous sommes tous, à l'image de ces œuvres d'art, à moitié dévoilés, à moitié emprisonnés dans le marbre sculptural de notre propre réalité.

Les danseurs, semblables aux sculptures de Michel-Ange, révèlent leurs formes avec une grâce audacieuse, capturant l'instant où l'inachèvement devient une beauté à part entière et une célébration de la découverte.

Nous invitons le public à se plonger dans cette danse de l'âme, à ressentir la présence de l'essence intérieure qui transcende la matière et émerge à travers le mouvement, afin de capturer la magie de l'invisible.

CONCEPT ET PRÉSENTATION DU PROJET

Et si les œuvres de Michel-Ange pouvaient prendre vie ?

J'ai imaginé deux danseurs prisonniers de leur propre corps. De lourds mouvements fatigués, des bruits de corps qui repoussent le sol, qui tombent et se soutiennent. La matière s'emmêle, prend forme, devient mouvement et danse.

« Essentia » souhaite explorer la philosophie de Michel-Ange, célèbre artiste toscan, et sa technique dite du « non finito ». Selon cette vision, Michel-Ange percevait l'âme de ses œuvres avant de les libérer du marbre. Notre projet aspire à revendiquer un art quelque peu perdu dans le monde actuel : celui de la contemplation et de l'observation.

Ce projet répond au besoin croissant de se reconnecter avec le processus artistique comme moyen d'introspection et de découverte personnelle. Il célèbre la valeur de l'inachevé, du potentiel non réalisé, en encourageant le public à réfléchir sur ses propres « œuvres inachevées », c'est-à-dire sur ses parcours de croissance et de transformation.

À une époque marquée par des transformations technologiques rapides et une restructuration continue des systèmes sociaux, le projet promeut un retour à l'humanisme, valorisant l'individualité et la recherche intérieure. Cette attention renouvelée à l'être humain et à sa capacité à interpréter et façonner le monde qui l'entoure représente à la fois un défi et une invitation à repenser le rôle de l'art comme outil de dialogue et de compréhension mutuelle.

« Essentia » se veut une œuvre inclusive et accessible, conçue pour être présentée dans des espaces non conventionnels tels que des musées ou en plein air, rendant l'art plus accessible à diverses communautés et favorisant l'inclusion sociale à travers l'art.

Cela permet non seulement d'élargir le public traditionnel du théâtre de danse, mais aussi d'offrir de nouvelles formes d'interaction et de participation, contribuant ainsi à la démocratisation de la culture et à la réduction des barrières entre l'art et le public.

PROCESSUS DE CRÉATION

Le processus créatif s'inspire des œuvres d'art, en commençant par l'observation de leurs formes et expressions.

Nous avons ainsi créé un duo qui « naît de la matière » ; au début, les mouvements sont lourds et pénibles, comme si quelque chose les retenait.

Par la suite, ces mouvements se libèrent progressivement, évoluant vers une danse fluide qui devient également une coopération entre les deux corps. Ces derniers finissent par s'exprimer librement dans leurs formes, jouant avec le poids et la structure ; ils se portent, s'emmêlent, ne formant plus qu'une seule œuvre, pour ensuite se séparer à nouveau, s'engageant dans une danse qui réclame l'union tout en mettant en évidence la personnalité des deux danseurs.

Ce duo s'inspire de la philosophie de Michel-Ange, s'immergeant dans ses œuvres comme si elles prenaient vie, se libérant ainsi comme l'artiste les imaginait avant de les sculpter dans la matière.

De plus, le duo revendique l'acceptation de notre lumière intérieure, célébrant une ode à l'effort nécessaire pour émerger de notre propre matière. Il s'agit d'un processus de libération et de découverte personnelle, parallèle à la transformation de la pierre brute en sculpture, où chaque geste et mouvement du danseur devient une métaphore du voyage de l'âme vers son expression la plus pure et authentique.

BIOGRAPHIE DES ARTISTES

Camilla Melani, Chorégraphe

Camilla Melani, danseuse d'origine italienne, a suivi sa formation à l'IFPRO de Paris avant de rejoindre la Junior Company de Cobosmika. Avec des bases solides en danse classique et contemporaine, elle explore et se spécialise rapidement dans le floorwork et le partnering.

Elle commence rapidement à créer ses propres œuvres, qui l'emmènent dans divers festivals et représentations à travers le monde. Passionnée par la transmission, elle s'engage dans plusieurs formations en France et à l'étranger pour partager ses cours et ses créations avec les élèves et les danseurs en voie de professionnalisation.

Actuellement, elle travaille en tant que danseuse interprète pour la compagnie Kafig, où elle a eu l'opportunité de participer aux pièces «Zéphyr» et «Kaléidoscope» de Mourad Merzouki, ainsi que pour la compagnie Dyptik dans la pièce «Mirage - un jour de fête».

Ethan Cazaux Ducat, Danseur

Évoluant dans le mouvement depuis son plus jeune âge au sein d'un foyer dédié à la danse, Ethan a embrassé naturellement une formation pluridisciplinaire, incluant le kung-fu, la danse et les acrobaties.

Son attrait pour l'improvisation l'a rapidement conduit vers la danse contemporaine. Il a ensuite suivi une formation internationale d'un an, explorant Berlin, Londres, Bruxelles, Barcelone et l'Inde pour perfectionner ses compétences dans des techniques contemporaines à haute intensité physique, notamment en Flying-Low et Floorwork.

Engagé à l'âge de 18 ans au sein de la compagnie Kafig de Mourad Merzouki et membre actif de la compagnie Sara Ducat sur divers projects.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

«ESSENTIA» est une performance innovante, idéale pour des lieux atypiques comme les musées et espaces culturels. Sa flexibilité et son adaptabilité en font un projet facile à intégrer dans divers environnements, sans nécessiter de scénographie imposante.

Malgré sa scénographie minimaliste, «ESSENTIA» pourrait incorporer des éléments scéniques évoquant des blocs de marbre ou des tissus rappelant les couvertures utilisées pour les œuvres d'art inachevées. Cela soulignerait le lien entre la danse et les arts visuels, créant un dialogue entre le mouvement des danseurs et les matériaux associés à la sculpture.

La performance est conçue pour être très polyvalente, s'adaptant à des espaces conventionnels et moins traditionnels, offrant une expérience unique et immersive au public. L'intention est d'explorer différentes configurations spatiales et modes d'interaction entre les danseurs et leur environnement.

REPRÉSENTATIONS ET ÉTAPES DE TRAVAIL

Résidences artistiques :

- Kari Tanzhaus - Kempten
- CADD district - Fenouillet
- Sm. dance school; Pistoia

Performances et sorties de résidence :

- Teatro il Maggese; Agliana

Compagnie Circe

