

SUMATI

LE PROJET

« SUMATI »

Prénom féminin indien signifiant esprit pur,
femme de feu.
Formé des lettres des mots *tissu* et *massue*.

Création cirque pour une interprète

Durée : 7 minutes 30

Mise en scène et interprète : Tania Simili

Aide à la mise en scène : Angélique Willique

Avec la contribution de: Philippe Vande Weghe et Olivier Mäusli

Création Sonore : Antonio Raspanti

Conception Lumière : Stefan Hort

Costumes : Tania Simili

Support visuel : Kailai Chen

Soutien : Sarah Simili, Stefan Hort, Ecole de cirque Artscenik, Ecole de cirque Coquino, Ecole de cirque Zôfy, Ecole supérieure des arts de cirque ESAC

Références : <http://vimeo.com/76049934>

Historique de production :

- Halles de Scharbeek, Bruxelles, BELGIQUE
- Festival du Cinéma, Locarno, SUISSE
- Festival cirque Social, Minorque, Espagne
- Festival de cirque contemporain, Bologne, Italie
- Festival de cirque de Soeverein, Lommel, Belgique
 - Festival de musique de Beloeil, Belgique
 - Oh festival, Monthey, Suisse
 - Gadjó festival, Bienne, Suisse

Note d'intention

La technique circassienne de ce projet se base sur le mariage de deux disciplines : la manipulation de massue et le tissu aérien. Pendant de nombreuses années, Tania Simili se spécialise dans la discipline aérienne. Après beaucoup de recherche et de création, elle commence à se lasser et elle éprouve le besoin de se lancer un nouveau défi. L'idée d'intégrer une massue dans son numéro de tissu lui vient lorsque, il y a cinq ans, elle rencontre un jongleur. Intriguée par sa maîtrise et sa précision à manipuler un objet, elle se laisse attirée par la découverte de ce nouvel univers.

Elle se rend très vite compte qu'il lui faut maîtriser parfaitement les figures de jonglerie au sol avant de pouvoir les intégrer à des enchaînements aériens. Pour ce faire, elle reprend donc tout à zéro, en travaillant séparément les deux disciplines.. Elle découvre qu'elles divergent considérablement. D'un côté, le tissu aérien reposant sur un enchaînement de figures acrobatiques qui font appels à la force et au dynamisme. De l'autre, la jonglerie, beaucoup plus cérébral, nécessitant de la précision et de la concentration. Deux ans lui ont été nécessaires pour acquérir une maîtrise technique avant de pouvoir s'aventurer dans le mélange de ces deux disciplines. La plus grosse difficulté était la coordination et la dissociation de chaque partie du corps afin de fusionner les deux disciplines. Le but étant de présenter un mélange fluide et uniforme.

Cette démarche passionne Tania Simili car il n'y a pas de méthode, tout est à découvrir, à chercher par elle-même.

Démarche dramaturgique

La démarche dramaturgique de ce projet est inspirée du long processus de recherche et de création par lequel Tania Simili est passée.

« Le lâcher prise »

La société actuelle s'attache de plus en plus à des valeurs matérielles : objet à valeur économique ou affective, objet transitionnel, tous prennent une place importante dans notre vie. Nous sommes tous attachés à ces objets-fardeaux, parfois concrets, parfois plus métaphoriques qui nous empêchent d'avancer. Qu'ils soient invouables ou publics, nous avons déjà tous été confrontés à des obstacles pour poursuivre notre chemin de vie. Nous souhaiterions tous trouver une solution et nous libérer de ces barrières. Nous tous sommes dans l'espoir de pouvoir nous en séparer un jour.

Comme nous le rappelle si justement le proverbe : « *nous n'emporterons rien dans la tombe!* » Que faut-il donc faire ? Où trouver la solution ? Faut-il passer par un processus de détachement ? Se laisser dompter par ses craintes ? Ou les accepter pour mieux les maîtriser ?

Le thème principal de ce numéro est donc celui du « *lâcher prise* ». La maîtrise totale de l'exécution des enchaînements n'est jamais garantie. De plus, son dénouement n'est jamais fixé. L'objet peut tomber ou pas. Tout comme notre destin n'est jamais complètement écrit... La fragilité est assumée car elle fait partie de l'essence même du message du numéro.

« SUMATI: Femme de feu, esprit pur »

Dans les traditions anciennes le feu est l'élément purificateur, il est également symbole d'activité, de mouvement, d'action.

S'appropriant du thème de la purification qu'induisait le nom de Sumati, Tania Simili retrace le parcours d'un être qui se transforme, se purifie, grâce au mouvement et à sa relation avec la massue. De l'animosité à la connivence, de la domination au jeu, la relation change de nature progressivement. La massue est donc un vecteur de transformation de cet être... jusqu'à quand? Ce qui a permis un changement ne devient-il pas contraignant après un temps?

Mise en scène

Le tissu et la massue constituent la première image, blancs et verticaux pour rappeler l'unité. Au milieu de ces deux objets inanimés et décoratifs, Tania se fond dans le décor, de dos, immobile. La musique la met en mouvement jusqu'à ce que son regard se pose sur la massue. Intriguée, elle s'avance vers la massue. Une fois la massue saisie, commence alors un jeu de chat et souris, elle la découvre, l'apprivoise, la teste. Tantôt par des gestes tendres, tantôt par des impulsions plus dynamiques, elle explore tous les mouvements possibles entre son corps et la massue. La partie terrestre empêche une liberté totale. La dureté du sol retient une ambiance lourde et inquiétante.

Le tissu amène la dimension verticale au jeu du corps et de la massue. Il permet de défier la loi de la gravité pour augmenter cette sensation de légèreté. Le trio évolue dans une atmosphère joyeuse et apaisante. La fluidité du mouvement reflète la fusion des trois corps.

Un collègue intervient au cas où la massue tombe du tissu. Il est intégré à l'univers du numéro. Il traverse la scène en prenant le temps de lui la relancer et d'échanger un regard complice avec elle.

La bande sonore est intimement liée à l'évolution du numéro, grâce à la collaboration avec **Antonio Raspanti**, contrebassiste, qui a composé la musique sur mesure. Il y a deux ambiances musicales avec un seul instrument, la contrebasse. Une ambiance sonore intrigante accompagne la découverte de la massue. Dès la montée sur le tissu, la contrebasse devient plus simple et mélodique afin d'accompagner la légèreté des phrases aériennes.

Fiche technique

Le numéro dure 7 minutes 30. La partie au sol dure 2 minutes 30 et le passage aérien 4 minutes.

Nécessités techniques :

- **Scène** : 7 mètres de larges pour 6 mètre de long
- **Hauteur** : 8 mètres minimum
- **Point d'accrochage** : minimum 500kg au lointain, côté cour
- **Sonorisation source** : clé USB/mini jack
- **Sécurité** : Tapis de chute de 40 cm

Possibilité de jouer le numéro en frontal ou en circulaire.

Possibilité de jouer le numéro avec accompagnement musicale en live avec la collaboration de [Antonio Raspanti](#), contrebassiste.

Capacité d'exportation du projet

SUMATI, étant un numéro à format cours et composé d'une artiste, d'un technicien et d'un musicien possible, il ne présente pas beaucoup de contraintes d'exploitation. L'unique contrainte est la nécessité de disposer d'une structure pour tissu aérien et un tapis de chute de 40 cm.

L'EQUIPE

Tania SIMILI

Mise en scène, interprète

Diplômée de l'ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Bruxelles) en 2013 avec Grande Distinction, Tania Simili approfondit sa technique basée sur le mariage de deux disciplines : la manipulation de massue et le tissu aérien.

Dès l'âge de 16 ans, Tania fréquente les écoles de cirque de son pays natal, la Suisse. Par la suite, elle suit pendant deux ans les cours de la FLIC (Scuola di circo, Torino) à Turin. Elle se spécialise tout d'abord dans la discipline aérienne.

Au fil de ses recherches, Tania cherche un nouveau défi et en 2008, lors d'une rencontre avec un jongleur, surgit l'idée d'intégrer une massue dans son numéro de tissu aérien.

Son travail se porte ensuite sur la coordination et dissociation du corps, avec l'objectif de fusionner ces deux disciplines et d'en extraire une nouvelle forme de fluidité. Comme aboutissement de sa formation à l'ESAC en 2013, Tania conçoit le numéro de cirque « SUMATI » en collaboration avec le contrebassiste Antonio Raspanti. Depuis lors, elle interprète régulièrement ce numéro en tant que professionnelle.

Fondatrice de la compagnie Cie-To-Pia née en janvier 2014, Tania développe actuellement le projet « Interférences ». Ce spectacle a déjà été présenté, sous forme d'étape de travail, dans les festivals XS, Courants d'Airs et Sortilèges.

Pour étoffer ce bouillonnement créatif d'un apport plus théorique, elle a entamé au mois de septembre dernier un Master en Arts du spectacle à l'Université catholique de Louvain (UCL).

Tania Simili souhaite aujourd'hui s'impliquer également dans un autre projet avec le Collectif Yaga d'Oyà et s'enrichir de cette nouvelle aventure.

Antonio RASPANTI

Créateur sonore et interprète

Antonio RARSPANTI est un compositeur contrebassiste sicilien et artiste d'un orchestre moderne. A l'aide de sa loop station, Antonio peut non seulement effectuer ses propres compositions, mais sa contrebasse, appelée Viola, devient également un outil électronique surprenant et puissant. Ainsi, il transforme des sons métalliques et en bois provenant de son instrument acoustique en morceaux numériques, mélodiques ou brut, hypnotiques et mystérieux, apaisant et séduisant... musique pour l'âme, l'âme pour la musique.

Neuf ans d'étude ont été nécessaires afin d'arriver à ce résultat. Tout d'abord au **Conservatoire de musique V. Bellini** de Palerme et enfin au **Conservatoire G. Nicolini** à Piacenza avec **Maestro E. Fagone** où il sort diplômé en 2009. Il a joué en tant que contrebasse solo avec de nombreux orchestres tels que l'**OSM** (Orchestra Sinfonica del Mediterraneo), **O.G.S.S.** (Orchestra Giovani Solisti Siciliani), **O.K.P.** (Orchestra da camera Kandinskij di Palermo), l'**ACAM** (Accademia degli Archi Concertante di Milano) ainsi qu'avec d'autres groupes de musique.

Après son parcours académique et professionnel classique, il transforme rapidement sa pratique selon une démarche plus personnelle et exploratrice. Depuis, il compose des musiques pour des projets artistiques variés visant à mélanger la musique et le mouvement du corps en utilisant l'improvisation comme un outil créatif, en particulier dans le **cirque contemporain**.

Parmi les performances pour lesquels il a adapté la musique se trouvent le spectacle final de l'Ecole de Cirque Flic en 2010 où il a donné également des cours de musique, à l'occasion d'un projet de fin d'étude **EXIT12** à l'**ESAC** (Ecole Supérieure des Arts de Cirque de Bruxelles), durant un spectacle de danse contemporaine **In Dote**, dans le cadre de la **CO. Dance Festival** et **Loup** au **Festival de TOFringe** (Turin).

Parallèlement à ces projets passionnants, Antonio a composé et auto produit son premier album, **So Far**, sorti, jusqu'à présent, en Italie 2012. Il a été invité à exercer ses pièces originales dans divers lieux tel que le prestigieux Auditorium Parco della Musica à Rome, pour la manifestation culturelle « **Vivere di Cultura** » (2011). Il a donné un concert également au **Palazzo Tagliaferro** (Andora SV) pour l'hommage de la danseuse **Butoh Kazuo Ohno** en 2013.

Récemment son album **So Far** a rejoint la bande originale du documentaire **Last Call** produite par **Zenit Arti Audiovisive** (Turin) en association avec **Skoftekand** (Norvège).

Il travaille actuellement sur son prochain album.

Angélique WILLIQUE

Aide à la mise en scène

Née en Jamaïque, Angélique WILLIQUE commence sa formation de danse à l'école de la technique Graham, **School of Toronto Dance Theatre** à Toronto, Canada. Après une première saison professionnelle à Québec, elle s'installe en Europe où elle habite maintenant depuis presque 20 ans. Surtout en tant qu'artiste freelance, elle a fait partie des compagnies et des projets indépendants à Barcelone (E), Tours (F), Londres (GB), Francfort (D), Gand (B) et Bruxelles (B). En Belgique ces projets comprennent **les Ballets C. de la B.**, **Needcompany** et en tant que chanteuse avec les groupes **Zap Mama**, **dEUS**, **DAAU** et **Zita Swoon Group**. Plus récemment son travail scénique s'agit des collaborations musicales. Entre autre elle a prêté sa voix aux projets des musiciens belges comme **Walter Hus** avec **Spectra Ensemble**, **Kaat De Windt**, **David Linx** et **Fabrizio Cassol**.

Angélique donne des cours de technique contemporaine ainsi que des ateliers de voix et mouvement et de composition/improvisation. Son travail pédagogique comprend du coaching vocal pour danseurs ainsi que l'accompagnement dramaturgique de projets circassiens, de danse-théâtre et de musique-théâtre. Tout en continuant son parcours d'artiste performer, Angélique est actuellement professeur de mouvement et accompagnateur des créations à l'**Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC)** à Bruxelles.

Philippe VANDE WEGHE

Aide à la mise en scène

Né le 21 mars 1960, de nationalité belge, Philippe VANDE WEGHE est licencié en **éducation physique** et **entraîneur d'acro gym** depuis 1985. Durant l'année 1990-1991, il suit une formation **d'animateur théâtral au CFA**, puis à l'école **Lasaad** en 1991-1992.

De 1984 à 2000, il enseigne la jonglerie et l'acrobatie à **l'Ecole de Cirque de Bruxelles**. Il suit également différent projet en tant que metteur comme par exemple **« Valseke »** numéro de jonglerie de Niels Siedel, **« Zirquel »** spectacle de rue, **« Carré Curieux »** de la cie **« Carré Curieux »**, **« Sois Rebelle et t'es toi »** et **« Irrésistible, le Chant de Bataille »** d'Alexine Boucher Hardy. Certains de ces projets ont eu aussi l'opportunité de participer au **Cirque de Demain**, **« Vladimir et Luca »**, **« Trianneau »** et Alexine Boucher Hardy . Depuis 1995, il est coproducteur et joue dans la compagnie les **Argonautes**.

Actuellement, il est également enseignant de jonglerie et assistant à la mise en scène à **l'ESAC** (Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Bruxelles).

Olivier MÄUSLI.

Aide à la mise en scène, membre fondateur de la compagnie entre corps

Diplômé en 2004 de l'**École Professionnelle de Théâtre Serge Martin** à Genève, Olivier MÄUSLI travaille dès 2005 avec la compagnie itinérante **Les arTpenteurs** et jouera notamment le rôle titre dans **Peer Gynt d'après H. Ibsen**, et **Lancelot dans Le Dragon de E. Schwartz**. Il s'approprie ainsi des techniques de jeu masqué et de marionnettes. Il est responsable technique de la compagnie entre 2007 et 2010, puis devient responsable de la médiation culturelle dès 2011. En plus de nombreuses interventions dans les classes vaudoises, il mène les projets suivants : À **l'école de Pinocchio**, à la **Haute École Pédagogique Vaud** (conférences, ateliers, exposition, spectacle) et les **Pages blanches de l'Histoire**, avec la Bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains (atelier d'écriture, exposition autour du spectacle *Louise M*). **Co-fondateur de la compagnie de clown BIC**, à Genève, il mène plusieurs projets d'école mandatés par le **DIP**, et joue dans deux créations.

En 2009 et 2013, avec **l'Atelier Tentatif**, il écrit plusieurs courtes pièces de commande et en construit les marionnettes. Il réalise plusieurs mises en scènes avec des groupes amateurs, d'enfants et d'adultes.

Enseignant de théâtre depuis 10 ans, il a notamment exercé à Monthey pendant trois ans à **ArtScéniK**, l'école de Cirque du Chablais. Certifié par la **Haute École de Théâtre de Suisse Romande** en 2011 en animation et médiation théâtrale, il développe d'avantage ce secteur et initie ainsi le projet : *Les chroniques de l'Ouest*, théâtre radiophonique en milieu carcéral, avec l'association Prélude

Kailai CHEN

Support visuel, photographie

Kailai CHEN, né en Chine, Pékin, vit et travaille actuellement à Bruxelles où il est **photographe indépendant** depuis 2007.

Depuis 2010, Kailai CHEN s'est spécialisé dans la **photographie de spectacles** et collabore au projet de plusieurs structures culturelles internationales, principalement en Pologne (**Solo Projekt -2011 - Lipińska / Ścibor / Szostak** ,**"BACCHANTKI"**, **"Ortorium" projet, Photographe Festival" RETRO/PER/SPEKTYWY**"), en Allemagne (**"Experience # 1" Isabelle Schad, Danceworks EXIT**) , en Italie (**Ornella Balestra "Rosenzeit"**), et en Belgique où il intervient ponctuellement aux spectacles proposés par l'**ESAC, école supérieure des arts de cirque de Bruxelles**.