Compagnie Gazibul

ROSE

CRÉATION 2022

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

MISE EN SCÈNE : SANDRA ENEL

NOTE D'INTENTION

D'où vient cette histoire et pourquoi ai-je voulu la raconter ?

J'ai deux filles qui traversent la période de l'adolescence. Je les vois grandir et franchir chacune à leur manière la lisière de l'enfance. En tant que mère, je me pose bien des questions sur mon rôle, ma place, ce qu'il est bon ou utile que je leur transmette pour qu'elles puissent prendre leur envol le plus sereinement possible. Depuis qu'elles sont toutes petites je leur dis qu'il est important de raconter, de nommer, de prendre soin du lien de confiance qu'elles tissent avec ceux qui les entourent.

ROSE est largement inspirée de mon histoire, même si elle n'est pas tout à fait la mienne.
A travers ce spectacle j'ai voulu parler de transmission, de cadre, d'éducation, de conflits de générations, de filiation, de colère, de violence, de silence, mais aussi de liberté, d'amour, d'espoir, de choix et de mots qui aident à partir... pour construire.
J'ai envie que ce spectacle puisse offrir au spectateur, quelque soit sa génération, un socle, un point de départ, un support pour parler d'émotions, échanger des ressentis, des idées, des expériences. Parler, se parler, raconter, voire même se raconter !
Parler ensemble de la banalisation de la violence. Pas tant la violence physique ou verbale, mais la violence du Silence. Comment grandir enfermé dans les non-dits ? Comment se construire quand on nous interdit les mots qui nomment les chemins qui mènent à la colère mais aussi à nos rêves ? Comment se faire entendre quand on n'a pas la place de dire les mots qui font du bruit à l'intérieur ? Comment s'épanouir dans une famille où les mots sont tus et où les secrets crient leur présence ?

Ce spectacle parle d'un cadre dans lequel on peut finir par se sentir trop à l'étroit, de lignes soigneusement tracées autour de soi qui nous définissent si proprement qu'il est parfois préférable de ne pas bouger pour ne pas troubler ou gâcher l'image. Ce spectacle dit la difficulté d'être soi quand on a peur de ne plus être aimé.

Sandra Enel

L'HISTOIRE

ROSE est le récit d'une relation entre une mère et sa fille au fil des âges. C'est l'histoire d'un lien d'amour impossible, parfois trop lâche, parfois trop étouffant.

Il y a la grande ROSE (la comédienne) et la petite ROSE (la danseuse-marionnette). La grande ROSE raconte et se sert de la petite ROSE pour mettre son récit en jeu. Nous suivons le regard que la comédienne pose sur sa propre enfance avec le recul de l'âge adulte. Elle rejoue les personnages de son passé, dont sa mère. S'en amuse, s'en effraie parfois...
La petite ROSE ne parle pas. Son corps fait langage, traversé par les émotions et la danse... La tête de la marionnette symbolise l'objet de sa mère. Elle saura s'en détacher pour prendre le contrôle de sa vie et de son avenir.

Quelques fois les deux ROSE se fondent, d'autres fois elles s'observent, se surprennent. Qui est réellement ROSE ? A quels moments de sa vie ? Les choses s'entremêlent, les codes sont volontairement troublés, car nous sommes au théâtre.

Rose a 9 ans...
Elle est fille unique. Elle habite une grande maison en pierres grises, avec des balcons en pierres grises, des fenêtres à petits carreaux et un grand jardin, vert et blanc, entretenu par un jardinier. Elle a un ours en peluche. Elle l'a appelé Copain.

Rose a 13 ans ...
Dernièrement elle est plus agitée que d'habitude. Sa mère dit qu'elle change. Elle ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que sa mère dise ça. Elle a l'impression d'avoir le ventre plein même quand elle a faim. D'ailleurs elle grossit.

Rose a 17 ans...
Elle a changé avec ceux de son âge. Elle a un petit ami. Elle se découvre à travers lui. Il la trouve belle. Elle veut lui dire à sa mère pour son copain. Il faut qu'elle lui dise à sa mère. Sa mère qui ne l'écoute pas.

LES THÉMATIQUES

Comment quitter l'enfance ? Comment écrire son propre récit fondateur ? Comment le transmettre ou ne pas le répéter auprès de ses propres enfants ? Comment gagner sa liberté ? Tracer son chemin au-delà des désirs de ses parents ? De ce qu'ils attendent de nous ?

La question du secret de famille symbolisé par le petit livre rouge traverse aussi le spectacle. Ce livre peut faire échos au "red book" de Jung dans lequel il a consigné des années durant ses rêves et ses fantasmes, notamment lors de sa confrontation à l'inconscient, dès sa rupture avec Freud en 1913. Une partie de cet ouvrage constitue la création d'une mythologie personnelle.

EXTRAITS

"Chez moi il y a des mots interdits. Et les mots interdits doivent rester dans les livres. Et comme il y a beaucoup de mots interdits, il y a d'immenses bibliothèques à tous les étages de la maison. Et tous ces livres remplis de mots-interdits, moi, ça me fait rêver.

Surtout un p'tit rouge, posé en équilibre tout en haut de la bibliothèque du palier du deuxième. C'est un petit livre qui a une couverture qui brille et qui semble m'appeler chaque fois que je passe devant."

« Soir. Rouge.
Là-haut. Ça chuchote.
Rouge.
Murmures. Souffle. Murmures défendus.
Rouge.
Pluie.
Rouge.
Pluie de mots rouges.
Là, les pages du petit livre, rouge, les pages couvertes de mots rouges.
Vite! Attraper! Rassembler! Cacher! Dérober!
Vite! Ramasser vite! Se cacher! Avec.»

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

ROSE est une création tout public à partir de 10 ans qui s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants, aux parents qu'à leurs progénitures. Parce qu'elle n'est pas figée dans un temps donné, une époque précise, ROSE peut parler de transmission et de parentalité à différentes générations.

ROSE se raconte avec humour et émotion à travers les corps et les mots. Elle se danse, se dit, se chuchote. Une comédienne, une danseuse et une marionnette s'accordent et se font échos dans un espace dépouillé qui laisse la possibilité aux corps des mots et aux maux des corps de se raconter, jusqu'à s'envoler et trouver la légèreté qui touche et qui libère.

ROSE ce sont des humeurs qui prennent forme. Ça respire. C'est brut. Ça tape. Ça court. Ça tourne et lutte avec soi-même. Grâce à la marionnette, ROSE s'écrit dans le corps, à l'endroit de l'enfance et de l'adolescence. Le regard de la marionnette est traversé par celui de la danseuse. La marionnette permet le recul nécessaire face au discours.

ROSE c'est une traversée de tableaux, colorés des teintes des multiples émotions éprouvées. Le cyclorama accompagne le parcours des personnages, leurs humeurs. Il est aussi le mur de silence, le cadre, les frontières intérieures et extérieures qui peuvent être repoussées, franchies.

ROSE se joue dans une scénographie épurée : une table, une chaise, un lustre. L'espace est défini et rythmé par la lumière qui cache, dessine ou laisse apparaitre comme par magie les éléments du rêve. Entre ombres et lumières, fantasme et réalité, adresse public et intériorité, ROSE dévoile l'intime tout en se jouant des codes de la narration.

ROSE est portée par un univers sonore et musical qui accompagne le spectateur dans un voyage sensitif et émotionnel. Tantôt enregistrée, tantôt projetée, la voix permet différents niveaux de lecture. Les silences, les respirations, les sons des corps sont autant de ponctuations de la partition.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Sandra Enel : mise en scène et dramaturgie
Franck Guiblin : regard chorégraphique
Odile L'Hermitte : création marionnette et regard extérieur
Diego Rora et Louis Bocquenet : regard écriture et médiation
Erwann Philippe : création lumière et régie
Glenn Besnard : compositeur, ingénieur son
Cécile Pelletier : costumière plasticienne
Chloé Maniscalco : intervenante théâtre médiation
Lucile Ségala : danseuse - Julie Lemaire : comédienne
Marie Galon : chargée de diffusion
Vincent Paulic : photographie

UNE DÉMARCHE DE CRÉATION PARTAGÉE

Comme lors de chacun de nos spectacles, nous avons souhaité mettre en place des ateliers de recherche et d'écriture avec les publics auxquels nous nous adressons. Il nous est en effet impossible de créer exclusivement enfermés "dans notre dedans". Nous avons besoin de rencontres pour nous laisser traverser par ces récits, ces mots, ces gestes, ces regards, ces écritures qui donnent couleurs et sens à la création.

Malgré la période de pandémie concomitante à notre travail de création, nous avons réussi à jalonner les résidences d'actions culturelles :
- des ateliers danse ont été menés par Franck Guiblin auprès d'un groupe de danseurs adultes amateurs à la MJC de Trégunc;
- des ateliers d'écriture et de jeu ont été animés par Cholé Maniscalco et Sandra Enel à Bleu Pluriel à Trégueux avec un groupe de jeunes adolescents, donnant lieu à la création d'une forme artistique;
- des ateliers d'écriture ont été réalisés par Chloé Maniscalco auprès d'élèves du collège Angèle Vannier à Maen Roch dans le cadre de notre convention avec Couesnon Marches de Bretagne.

"Dans ces ateliers je me rêve comme un cadre, un cadre fait de bois multiples et peint par plusieurs mains. Un cadre qui a pour mission de mettre en valeur et de préserver des assauts extérieurs, du temps et de la pluie, les tableaux et croquis qui vont naître durant les ateliers. Un cadre présent pour aider à contextualiser, pour donner des outils, pour réfléchir à des protocoles. Pour chercher des manières, pour interroger des matières. Pour permettre d'exprimer, de chercher, de mettre en jeu. Pour créer un endroit sécurisé permettant de questionner la violence et la colère. Je pourrais être aussi un tuteur. Un bout de bois toujours, qui aident les plantes qui ont besoin de soleil à aller le chercher. »

Chloé Maniscalco

LA COMPAGNIE GAZIBUL

La Compagnie Gazibul est une compagnie Jeune Public née à Saint-Brieuc en 1979. Aujourd'hui elle réside à la Maison des Artistes et articule son activité autour de trois volets majeurs ; un projet artistique, un projet pédagogique et un projet territorial.

Regroupée autour de Sandra Enel, metteure en scène de la compagnie, l'équipe artistique s'engage dans la recherche d'un juste rapport de création à l'enfance, avec l'idée qu'il est possible d'ouvrir à la rencontre différentes générations au travers de propositions artistiques à la fois sensibles, poétiques et esthétiques.

Singulière et collective, nourrie chaque fois de nouvelles rencontres, cette recherche porte les derniers projets de la compagnie ; "A petits pas" (2014) spectacle TP à partir de 1 an, "Le jour des cailloux" (2015) spectacle TP à partir de 6 ans et "Racines" (2018) spectacle TP à partir de 18 mois.

Pour la création de ROSE, Sandra Enel s'est entourée des regards de Franck Guiblin, chorégraphe et danseur de la Compagnie Arenthan (22) et d'Odile L'Hermitte, metteure en scène et comédienne de la compagnie Le Vent des Forges (35).

SANDRA ENEL
METTEURE EN SCÈNE

FRANCK GUIBLIN
REGARD EXTÉRIEUR

ODILE L'HERMITTE
REGARD EXTÉRIEUR

Sandra Enel - Metteure en scène, comédienne.

Après 4 ans de formation au centre d'étude théâtrale Le Samovar à Paris, elle voyage 10 ans entre la France, l'Italie et la Pologne, travaillant comme metteure en scène, assistante à la mise en scène ou comédienne pour une vingtaine de productions de l'opéra aux théâtres, en passant par l'espace public.
En 2010, Sandra Enel fait le choix de poursuivre sa recherche au sein de la Compagnie Gazibul en se confrontant au regard des enfants. Elle a été, entre autre, metteure en scène et comédienne des créations jeune public "La Maison-Rêve", "De l'autre côté de la mer", "A petits pas", "Le jour des cailloux" et "Racines".
Outre son travail sur la scène, elle propose de nombreux ateliers théâtre pour les enfants, les jeunes et les adultes, comédiens, chanteurs ou musiciens. Elle accompagne parfois du regard des projets artistiques de compagnies extérieures comme dernièrement le spectacle "Toutbouge" (Compagnie Les Fées Railleuses), adressé à la Petite Enfance.

Franck Guiblin - Chorégraphe, danseur.

D'abord pratiquant les arts martiaux, il découvre la danse hip-hop auprès de Bruce Chieffare en 1998. Cette passion ne le quittera plus, le menant à élargir son champ de vision à la danse contemporaine qu'il exerce auprès de Mathias Gros ou Sylvie Le Quéré.
Franck Guiblin poursuit son exploration chorégraphique et se forme à l'écriture et au processus de création auprès de Sébastien Lefrançois (Cie Trafic de Styles). En 2010, il présente son premier spectacle "Laisse tomber, ce n'est pas d'la danse" pour la compagnie Pro20Style. il intègre dans la foulée la compagnie Tango Sumo en tant que danseur-interprète et y restera 7 ans.
Désormais auteur, il multiplie les collaborations transdisciplinaires en chorégraphiant pour le photographe Vincent Paulic ou encore les groupes pop-électro Yelle et Menthol. Cette année sort son nouveau projet chorégraphique "Home sweet home" qui continue de tirer le fil du récit d'anticipation déjà évoqué dans son précédent spectacle "Transhumans".

Odile L'Hermitte - Metteure en scène, comédienne.

Après un parcours d'artiste dramatique, Odile L'Hermitte se forme aux arts de la marionnette, du théâtre d'objets et de la dramaturgie.
En 2005, elle crée la compagnie Le Vent des Forges avec Marie Tuffin, artiste céramiste, et met en scène les spectacles de la compagnie ; "Chûbichaï", "Nao Nao", "Tim Taoù", "Brut", "Soon", "Ti-Soon"...
Le Théâtre d'Argile Manipulée est l'objet de sa recherche artistique. Ce dernier conjugue le geste de l'acteur marionnettiste, et les techniques du modelage et de la sculpture.
Le défi de chaque création : travailler la matière argile non plus seulement dans le modelage, la sculpture et la cuisson, mais également comme matière à langage scénique, matière à dire, élément de la dramaturgie d'un spectacle.
Cette année la compagnie du Vent des Forges crée "Paperclay", un spectacle TP à partir de 4 ans.

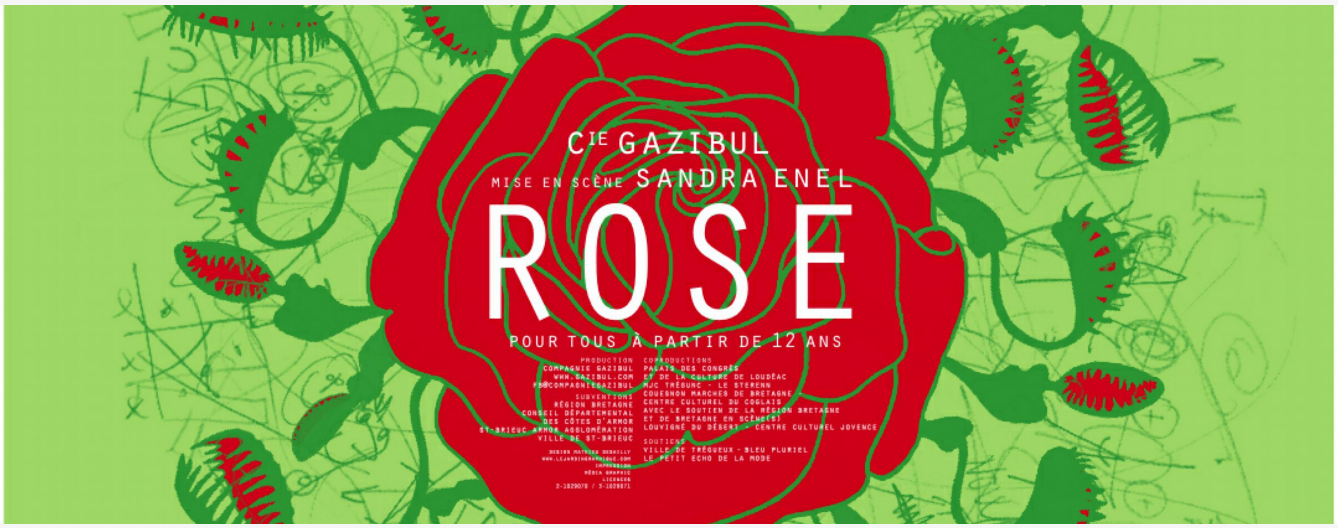
LES PARTENAIRES

Subventions : la région Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération, la ville de Saint-Brieuc.

Coproductions et accueils en résidence : le Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac (22), la MJC Trégunc - Le Sterenn (29), Couesnon Marches de Bretagne - Centre culturel du Coglais (35) avec le soutien de la région Bretagne et de Bretagne en scène(s), le Centre culturel Jovence (35).

Soutiens et mises à disposition de lieux : la ville de Trégueux - Bleu Pluriel (22), Le Petit Echos de la Mode (22).

Pré-achats : le Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac, la MJC Trégunc - Le Sterenn, Couesnon Marches de Bretagne - Centre culturel du Coglais, la ville de Trégueux - Bleu Pluriel, le centre culturel Jovence à Louvigné du Désert.



LES PREMIÈRES REPRESENTATIONS

SAISON 2021/22		
MJC LE STERENN **TRÉGUNC - 29**	16 JANVIER 2022 17 JANVIER 2022	17H TP 10H SCOL
CENTRE CULTUREL LE COGLAIS **MONTOURS - 35**	21 JANVIER 2022	14H SCOL 20H30 TP
SALLE PALANTE **HILLION - 22**	23 FEVRIER 2022	10H30 SCOL/PROS
BLEU PLURIEL **TRÉGUEUX - 22**	6 MAI 2022	14H SCOL 20H30 TP

Contact diffusion : Marie Galon - 06 47 02 67 53 - marie.galon@gmail.com

LES ACTIONS DE MÉDIATION EN LIEN AVEC LA DIFFUSION

ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA DANSE : LE CORPS ET SON LANGAGE

Intervenante : Lucile Ségala, danseuse

Avec les principes ludiques de l'improvisation, traverser le corps comme outil de communication : comment les formes, les postures, les qualités de mouvement traduisent-elles des états ? Jouer avec des contraintes existantes sur le spectacle qui obligent à réinventer le mouvement. Le corps propose, invente, s'adapte.

L'organisation
1h30/groupe la veille du spectacle.
Minimum : 2 groupes/jours.
Maximum : jusqu'à 3 groupes/jour.
Préférence pour travailler en demi-classe.

ATELIERS DE SENSIBILISATION À L'EXPRESSION : PORTER SA VOIX.

Intervenante : Chloé Maniscalco, comédienne

Accompagner les élèves pour qu'ils réveillent ou développent leur capacité à s'exprimer en utilisant le vecteur du théâtre. Créer un espace d'expression.
Favoriser la prise de parole, le décloisonnement des imaginaires, l'estime de soi... Se découvrir dans le plaisir de jouer et prendre confiance en son propre regard, sa propre voix.

L'organisation
Interventions en amont du spectacle. 3h minimum par demi-classe : écoute de soi et des autres, travail d'improvisation, mise en lecture ou écriture sur la 3ème h.
Si intervention de 4h, possibilité de cumuler mise en lecture et écriture.

RENCONTRES SUR LE THÈME DE LA PARENTALITÉ.

Intervenant : Louis Bocquenet, psychologue et psychodramatiste

Ces rencontres peuvent s'adresser à différents publics : parents, adolescents, professionnels.
L'idée est de partir du spectacle pour ouvrir un débat avec le public présent.
Le spectacle vu permet une projection à travers des personnages, une référence commune à une histoire reçue, un appui sur des thématiques traversées (l'autorité, le cadre, le rapport aux émotions, les secrets de familles...)
L'objectif de la rencontre n'est pas d'apporter des solutions mais bien de partager des clés de compréhension afin de mieux cerner les enjeux de la relation parents-enfants. Il s'agit avant tout de dédramatiser, de libérer la parole, d'échanger autour d'expériences vécues ou projetées.

L'organisation
Bords plateau d'après-spectacle ou conférence plénière. Prévoir minimum ¾ d'heures en conférence plénière. Bords plateau selon disponibilité, contacter la compagnie.

Compagnie Gazibul, 4 rue Félix Le Dantec, Saint-Brieuc
09 71 22 28 76 - administration@gazibul.com - www.gazibul.com