

Compagnie Gazibul

RACINES

CRÉATION 2018

“Les œuvres théâtrales sont celles qui parlent aux enfants leur langue natale, celle des émotions, qui leur parle de poésie, d'histoire, d'esthétique, de relation mais qui savent, dans le même temps, se montrer respectueuses de leur entendement, de leur soif de complexité, de leur désir de connaître et de rencontrer les autres et de leur fierté à y arriver.”

P. Ben Soussan et P. Mignon

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 18 MOIS

MISE EN SCÈNE : SANDRA ENEL

NOTE D'INTENTION

Parler des racines...

Celles intimes et non pas celles sociales ni privées.

Celles qui nous aident à grandir et non pas celles qui nous retiennent et nous alourdissent.

Celles qui nous permettent d'aller, de partir, vers le haut, dans le lointain.

Celles qui nous permettent de tenir debout dans la rectitude ou le déséquilibre, sans tomber.

Celles qui nous nourrissent et nous chuchotent que choisir c'est grandir !

Le regard des tout-petits sur le monde est libre, naïf, fragile, sans filtre, riche, créateur, magique, inventif... La création pour les plus jeunes n'en est donc que plus exigeante. Elle demande d'être dans le concret, capable de nous émerveiller et d'avoir sur le monde un regard d'enfant qui ne soit pas édulcoré. Créer pour les plus petits, c'est l'exigence de requestionner chaque fois notre place et notre responsabilité face à la création et, plus généralement, au monde dans lequel nous vivons. Créer pour les plus petits c'est questionner nos racines.

Sandra Enel

L'HISTOIRE

RACINES,
*c'est Elle et Lui.
Elle parle avec son chant.
Lui avec son corps, d'abord.*

RACINES,
*c'est un monde clos et généreux qui s'éclaire d'ombres et de petites lumières chaudes.
Une Terre-Racines où souffle un peu le vent,
une terre parsemée d'arbres la tête en bas...
Ou bien c'est peut-être eux qui regardent le monde autrement ?*

RACINES,
*c'est une traversée poétique qui écoute les sons prendre corps et les mots prendre vie.
Des mots comme des chemins sous leurs pas.*

RACINES,
*c'est une exploration qui chuchote la nature,
qui fait écho aux mots qui germent,
aux histoires qui éclosent.*

RACINES,
*c'est s'ouvrir au ciel étoilé.
Découvrir un monde plus grand qui résonne dans le lointain...
Ou bien peut-être au dedans de chacun ?*

UNE ÉCRITURE POÉTIQUE

De créations en créations, nous explorons les voix d'une écriture poétique qui s'adresse aux plus petits comme aux plus grands. Les enfants sont assez naturellement poètes et ont cette faculté naturelle d'habiter la langue, de voir et raconter le monde avec sensibilité et humour. Leur rapport à la langue est d'abord sensible, attentif aux sons et aux images pour, en grandissant, entrer dans le sens.

La poésie ouvre les portes de l'émerveillement. Elle permet à chaque spectateur de vivre, d'interpréter et de comprendre le monde à sa manière, quel que soit son âge et de l'appréhender par le biais du sensible.

UNE RENCONTRE SENSIBLE DE LA POÉSIE, DES MOTS ET DES CORPS

...LES MOTS

Écrire dès le début du projet avec **Anouch Paré**, auteure et dramaturge, rencontrée autour du texte et du plateau à l'occasion de la création du « Jour des cailloux » la saison dernière. Écrire aussi avec **Diego Rora**, psychologue clinicien et psychodramatiste, compagnon de route, de sens, de questionnements, de recherches, d'explorations et d'intuitions. Écrire. Des mots qui attirent ou nous font fuir. Des mots qui font rêver, danser et réfléchir. Des pluies de mots. Des mots-apesanteur. Des mots-racines.

**« Terre parle ma langue
Eau parle ma langue
Vent parle ma langue
Fleurs parlent ma langue
Troncs fruits graines bruine parlent ma langue
Cascade parle ma langue**

**Brindille parle ma langue
Feuillage parle ma langue
Herbe algues coquillages parlent ma langue**

**Racines
parlent ma langue**

**Écorce mousses parlent ma langue
Vagues neige nuages parlent ma langue**

Parlent ma langue ciel et soleil

**Nuit
Pleine lune
Pluie d'étoiles »**

...LES CORPS

A travers le corps-dansant de **Sylvain Hemeryck**, « Racines » racontera une histoire de façon simple et en même temps complexe - le terme simple faisant référence à l'essentiel, à la force et à l'efficacité narrative, tandis que complexe, différent de compliqué, renvoyant à une idée de richesse nourrie par les interconnexions sensorielles, émotionnelles, narratives et scénographiques.

L'enfant a besoin de mouvement pour grandir et pour prendre une direction. Le corps de la danse lui permet de se chercher. Il l'observe, il l'écoute. Il l'imité ou il est imité par lui ; miroir physique, miroir du cœur et de l'intime. Le mouvement appelle à faire des liens, engage aux associations et à la communication, déploie des réminiscences ; il convie le petit enfant à un vrai travail de mémoire et de découverte.

Nous souhaitons explorer les rapports au jeu et les imaginaires singuliers propres à l'enfance ; le sens fort de la présence physique et émotive offert par la danse et par le langage des signes. Nous cherchons à faire naître des formes expressives qui véhiculent des histoires et des émotions, une communication gestuelle qui permet aux tout-petits de s'exprimer et se faire comprendre avant l'arrivée du langage.

Je souhaite ici que la poésie des corps puisse faire écho à celle des mots. Ensemble, entre corps et parole poétique, Lui et Elle se perdront dans l'émerveillement des petites choses. Nous ferons parler les corps de la difficulté de grandir à travers la séparation, mais aussi de la force et de la beauté des retrouvailles.

...L'ESPACE SCÉNIQUE, LA LUMIÈRE

Une lumière qui sculpte l'espace et laisse place à l'émerveillement. Un espace dépouillé qui ne retient que l'essentiel.

Ce voyage se fait de nouveau en collaboration avec **Erwann Philippe**, créateur lumière et régisseur de la compagnie. Depuis cinq spectacles maintenant, nous questionnons ensemble le rôle dramaturgique de la lumière, sa nécessité, ses couleurs et ses tensions, ainsi que l'espace scénique.

Forts de notre recherche, nous pensons qu'il est important que l'espace-spectateurs fasse partie intégrante du dispositif scénique. Le spectacle pour les tout-petits se jouant autant sur le plateau que dans l'espace spectateur, nous souhaitons que cette nouvelle création se développe autour d'un dispositif bi-frontal.

Durant la traversée, le blanc sera prédominant. Il permet une ouverture de l'espace, offrant une dimension aérienne qui accueille le spectateur et fait circuler la lumière. Celle-ci découpera les tableaux avec finesse, rythmera le temps et l'espace, laissant entrevoir les corps ou gardant dans l'ombre ce qu'elle veut tenir secret. Elle portera en elle cette dimension magique qui reste au cœur de notre recherche.

...LES MUSIQUES, LES SONS

Lors de chacune de nos créations, nous sommes attentifs à la musicalité qui colore nos spectacles. Les plus jeunes vivent souvent plus près du monde de la musique que du langage. La musique véhicule les émotions que les mots n'expriment plus ou pas encore. Elle sollicite la mémoire, elle suggère et peut rendre présent ce qui est absent.

Glenn Besnard est compositeur et ingénieur son. Il sait créer des paysages, mettre en atmosphère, nous envelopper et nous plonger délicatement.

Afin de baigner le spectateur dans une atmosphère onirique, nous avons distingué l'univers sonore (bruits) et l'univers musical (mélodique). Nous utilisons deux systèmes son différents. L'un entoure le spectateur pour mieux l'immerger, tandis que d'autres sources d'émission, plus localisées, permettent d'habiter différemment chaque espace scénique.

L'univers sonore de ce spectacle fait écho aux sons du monde extérieur de manière atténuée. Il est habité par divers bruits (respiration, chuchotement) qui alternent avec des moments de silence, comme autant de suspensions nécessaires pour repartir ensuite.

... EN BREF

RACINES est une aventure qui questionne les mots, notamment les mots vie, grandir, choisir, les mots amour et douceur.

RACINES est un voyage poétique qui donne le droit de se perdre parce que, même si ça fait peur de lâcher prise et de partir sans toujours savoir, se perdre c'est commencer à voyager.

RACINES parle aux petits comme aux grands parce qu'il est important de prendre soin, de garder, de rappeler, de chercher notre part enfantine, celle qui nous donne la force d'être juste là, au présent, dans notre rectitude face à la vie.

RACINES est une traversée sensible et en mouvement qui dit la vie belle et escarpée à la fois, qui donne du sens face au doute, du sourire quand il fait brouillard.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Sandra Enel : mise en scène et jeu
Anouch Paré : écriture et mise en jeu
Diego Rora : recherche plateau
Erwann Philippe et Joanne Gérard : scénographie
Glenn Besnard : musiques et montage sonore (voix : Anne Burlot)
Cécile Pelletier : costumes
Sylvain Hemeryck : danseur
Erwann Philippe ou Benjamin Combier : régisseurs
Marie Galon : chargée de diffusion
Andrea Macchia : photographie

UNE DÉMARCHÉ DE CRÉATION PARTAGÉE

Réfléchir, écrire, partager avec des voyageuses-curieuses-maîtresses, celles qui creusent avec nous et « leurs enfants » depuis plusieurs créations déjà. Ensemble, nous avançons, contaminant positivement nos espaces de rencontre par le dépôt de couches successives de sens et de rêve, d'écoute et de retranscriptions.

Dessiner, écrire, jouer avec des enfants, petits, très-petits ou plus grands, que nous rencontrerons au gré des territoires qui accueilleront le travail en résidence, et qui questionneront avec nous cette nécessité ... ou pas... de s'ouvrir, de grandir, d'accueillir, d'aller vers.

Depuis deux spectacles désormais (« A petits pas » et « Le jour des cailloux »), notre équipe de création travaille en lien direct avec les publics pour lesquels elle crée afin de se nourrir du regard et de l'émerveillement des plus petits. Notre objectif, chaque fois reposé, est de créer des spectacles traversés par l'univers enfantin, qui parlent aux enfants ainsi qu'aux adultes, qui laissent la place à leur enfant intérieur. Cette manière de créer, avec et autour des enfants, est devenue une méthode de recherche et d'exploration. Il est essentiel pour nous d'être en recherche ensemble et d'éviter l'écueil de la projection de ce que les enfants pourraient penser. Cette manière de créer fait maintenant partie intégrante de notre projet artistique.

Ainsi, dans le cadre de chaque création, nous mettons en place des ateliers de recherche avec les enfants pour rencontrer leurs univers, leurs façons de regarder le monde, leurs postures, leurs hauteurs.

Cette dynamique nous amène chaque fois à nous arrêter et à requestionner le sens de nos espaces de création tant avec les enfants qu'avec les enseignants, les parents, les assistantes maternelles, avec qui nous avons construit une relation privilégiée et qui sont devenus, avec le temps, des compagnons de route.

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, metteuse 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 et "Le jour des cailloux" (2015) spectacle TP à partir de 6 ans.

Pour la création de RACINES, Sandra Enel s'est entourée des regards de Anouch Paré et de Diego Rora.

Sandra Enel - Metteuse 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 metteuse 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, metteuse en scène et comédienne de 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 adressés à la Petite Enfance.

Anouch Paré - Autrice, Metteuse en scène.

Elle met en scène pour d'autres (Ensemble 2E2M, Cie Pas Bonjour etc), répare des spectacles (Cie POC, L'Agence du Verbe...), joue aussi, plus rarement. Elle a reçu la bourse Beaumarchais qui lui a conféré une légitimité d'auteur pour « À mort la viande! », et pour « Un obus dans mon jardin » ("Vivons cachés", Bourse écriture Radio 2015, réalisation France Culture en cours). Elle a écrit pour des compagnies (Broadway en Brie pour la Cie SERRANO...). Elle a terminé « Temps de Pauses », commande du CDN Les Tréteaux de France, qui sera mis en scène au Musée de l'Orangerie par Caroline Ma. « Aux petits oiseaux » a été édité à l'Ecole des Loisirs en 2018.

Diego Rora - Psychologue, Psychodramatiste.

Après s'être formé parallèlement comme comédien et psychologue en Italie, il rencontre le travail de la Compagnie Gazibul pour laquelle il mène des ateliers depuis 10 ans. Il a accompagné ses dernières créations « A petits pas » et « Le jour des cailloux ». Essentiellement présent au départ de la recherche et de l'écriture, son regard se poursuit sur des étapes de travail au plateau.

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 : La Coopérative de production ANCRE (Association régionale des professionnels du spectacle vivant jeune public), le Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac (22), la Ville de Plouzané (29), la Ville de Thorigné-Fouillard (35),

Soutiens et mises à disposition de lieux : le centre culturel de la Ville Robert à Pordic (22), le Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles du Pays de l'Argoët (56).

LA DIFFUSION

LÀ OÙ NOUS AVONS DÉJÀ PLANTÉ NOS RACINES

- Festival Mini-Mômes Maxi-Mômes, Loudéac - 22
- Festi'mômes, Questembert - 56
- Les Ondines, Changé - 53
- Ville de Plouzané - 29
- Ville de Thorigné-Fouillard - 35
- Carré d'Art, Elven - 56
- Festival Oups, Brest - 29
- Festival Prom'nons-nous, Le Dôme à Saint-Avé + L'Hermine à Sarzeau - 56
- Mosaïque, Collinée - 22
- Centre culturel Juliette Drouet, Fougères - 35
- Festival Les Marionnet'iC, Binic - 22
- Centre culturel Victor Hugo, Ploufragan - 22
- Festival Enfantillages, Saint-Brieuc - 22
- Ville de Chantepie - 35
- Festival Moufl'et Cie, Languoux - 22
- Au plus près de chacun, Lamballe Terre & Mer - 22
- Tournée Éveil culturel, Cherbourg en Cotentin - 51 (29 représentations)
- La Roche aux Fées Communauté, Martigné-Ferchaud - 35

LES ACTIONS DE MÉDIATION EN LIEN AVEC LA DIFFUSION

ATELIER SENSIBLE / atelier enfants ou parents-enfants

Intervenant : Sylvain Hémercyck, danseur contemporain. Il possède une grande pratique d'ateliers notamment auprès des enfants. Sylvain a plusieurs cordes à son arc : il pratique la danse Buto, les arts martiaux et utilise le langage des signes dans sa danse.

Après la magie pour les yeux - Toucher, jouer avec les objets - Rouleaux de toile de jute, cailloux - Retrouver l'enfant - Expérience sensible et amusement.

La pièce RACINES est la source de l'atelier. Le bagage des souvenirs devient pistes potentielles d'exploration. Nous nous surprendrons à dérouler des morceaux de trames et d'histoires pour en construire de nouvelles, portés par l'univers musical du spectacle.

Intentions pour les enfants :

- Être autorisé à évoluer dans cet espace du spectacle qu'ils ont vu.
- Réveiller la mémoire, aller dans le sens de l'envie et du désir immédiat, en lien avec les objets, l'espace, les autres.
- Solliciter la motricité, l'équilibre, le langage.

Pour les parents/les adultes qui les accompagnent :

- Être aussi autorisés à ... au service de l'enfant, de l'enfance, de leur enfant intérieur.
- Retourner à l'émerveillement de l'instant, au goût du nouveau, à la découverte.

Pour les deux:

- Permettre de se relier ensemble à l'instant - Jouer!

Durée des ateliers : ¾ d'h avec 6 binômes parents-enfants maximum par session. Age des enfants : à partir d'1 an jusqu'à 5-6 ans. Tarif : 65€ HT (TVA à 5,5%).

RENCONTRES SUR LE THÈME DU THÉÂTRE ET DE LA PETITE ENFANCE

Intervenants : Sandra Enel, comédienne et metteuse en scène et Diego Rora, psychologue et psychodramatiste.

Nous proposons de mettre en place des Rencontres, espaces d'échanges et de réflexion autour des thèmes qui sous-tendent notre travail. Nous n'imaginons pas ces rencontres comme un ensemble de conférences théoriques mais bien plutôt comme des temps d'échanges d'expériences entre l'équipe de la Compagnie Gazibul (comédienne, metteuse en scène, psychologue...) et les adultes qui partagent leur temps avec les enfants (parents, assistantes maternelles, enseignants...). Nous souhaitons que ces temps de réflexion soient des espaces où il est possible d'échanger librement autour d'expériences et d'observations concrètes, permettant ainsi de faire le lien entre théorie et pratique.

Pourquoi peut-il y avoir un théâtre pour les tout-petits? Comment les plus jeunes appréhendent-ils l'art ? Comment les artistes peuvent-ils trouver les bons moyens de communiquer avec un aussi jeune public ? Quelles spécificités et qualités la création artistique pour les tout-petits devrait-elle comporter ? Quelle place occupe l'adulte accompagnateur, dans ces premières rencontres de l'enfant avec l'art ? Voici quelques questions que nous pourrions nous poser tout en traversant les étapes de l'évolution de l'enfant, sa façon de vivre et de percevoir le monde extérieur d'un point de vue émotionnel.

Durée à déterminer. Selon les publics, rencontre(s) en soirée et/ou soirée pour les professionnels de la petite enfance et/ou les enseignants. Tarif : 70€ HT/h par intervenant (TVA à 5,5%).