Crédit photo : Frédéric Combeau

En avant toutes

Compagnie BOOM

Un projet de Zoé Grossot
Co-mise en scène : Zoé Grossot et Lou Simon
Jauge max : 150 spectateurs
Tout public : 12 ans
Durée : 1h – 1h15

Création novembre 2021 au Théâtre Halle Roublot de Fontenay sous Bois

Dossier décembre 2020

Avec le soutien :

18% des artistes au Centre Pompidou sont des femmes

4% des prix Nobel sont des femmes

2% des biographies dans les manuels de seconde sont des biographies de femmes

7% des artistes au Musée d'Orsay sont des femmes

« Enfant, je me souviens avoir été incapable d'envisager que cela (dessiner) puisse être un métier jusqu'à ce que je découvre.. qu'une femme faisait ça. Pour de vrai. C'était Mary Blair. (…) Parce qu'avant Mary Blair, ce n'est pas tant que ça me paraissait hors de portée, ou trop difficile pour moi. Ca n'existait pas, tout simplement. (…) Parce que comment vouloir devenir quelque chose que je 'ai jamais vu, donc qui n'existe pas ? »

Pénéloppe Bagieu, post-face de Ni Vues ni Connues du Collectif Georgette Sand

Je me reconnais dans la parole de Pénéloppe Bagieu. Je suis convaincue que si je suis metteuse en scène, marionnettiste, directrice de compagnie, c'est parce que j'ai vu d'autres femmes le faire avant moi. Je crois que les imaginaires collectifs transforment la réalité. Les films, les spectacles, les romans, les séries, les livres pour enfants ont un impact direct sur notre manière de nous représenter le monde.

J'ai longtemps pensé que si pendant ma scolarité je n'avais étudié quasiment aucun texte écrit par une femme, c'est parce que jusqu'à très récemment, les femmes n'écrivaient pas. Pas parce qu'elles n'en étaient pas capables, mais parce qu'elles évoluaient dans un monde où ça n'était pas possible.

Et puis j'ai découvert le travail de Pénéloppe Bagieu, d'Aude Gogny-Goubert, du collectif Georgette Sand qui racontent l'histoire de femmes tombées dans l'oubli. J'ai découvert l'existence de femmes autrices, scientifiques, cheffes d'état, exploratrices, guerrières, compositrices, peintres. Tout au long de l'histoire. Partout dans le monde.

Dans ce spectacle, il s'agit de donner de la visibilité à ces femmes. De les mettre en lumière. De proposer d'autres modèles féminins en dehors des stéréotypes de genre.

Après avoir appris que Mozart avait une sœur compositrice, qu'en Nubie il existait une civilisation matriarcale aussi riche et florissante que la civilisation égyptienne, qu'au IVème siècle une femme a découvert la forme elliptique du système solaire, alors se pose la question : combien d'autres femmes ont été ignorées, oubliées, empêchées ? Quelle autre réalité aurait pu s'écrire avec elles ? Quelle autre réalité va s'écrire une fois qu'on aura (re)découvert leur vie?

Zoé Grossot

QUELQUES PORTRAITS CHOISIS

Tomoe Gozen 1184 - 1247 - samouraï - Japon

Tombe Gozen est élevée avec le chef de guerre Yoshinaka qui deviendra plus tard son amant. Elle devient un de ses principales généraux. Tomoe est une guerrière exceptionnelle, douée pour l'équitation et le maniement de l'arc. Elle mène jusqu'à 1000 hommes dans des combats. Sa fin n'est pas claire, il est possible qu'elle est périt en même temps que Yoshinaka, qu'elle ait emporté sa tête en se jetant dans l'océan ou qu'elle soit devenue religieuse bouddhiste.

Phillis Wheatley 1753 - 1784 - Etats-Unis - poétesse

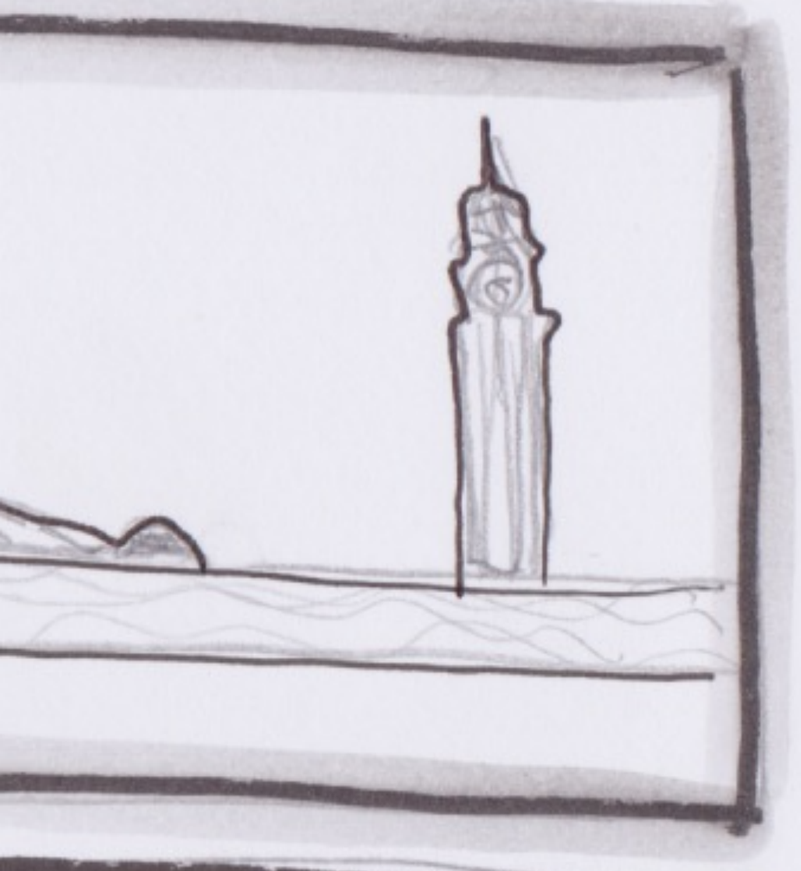
Elle est capturée à l'âge de 7 ans au Sénégal. Le prénom Phillis lui vient du bateau qui l'amène aux Etats-Unis pour y être vendue comme esclave. Wheatley est le nom de la famille qui l'achète. Elle bénéficie d'une bonne éducation auprès des enfants de la famille, apprend le latin et le grec. Elle publie son premier poème à l'âge de 13 ans et son premier recueil à l'âge de 20 ans.

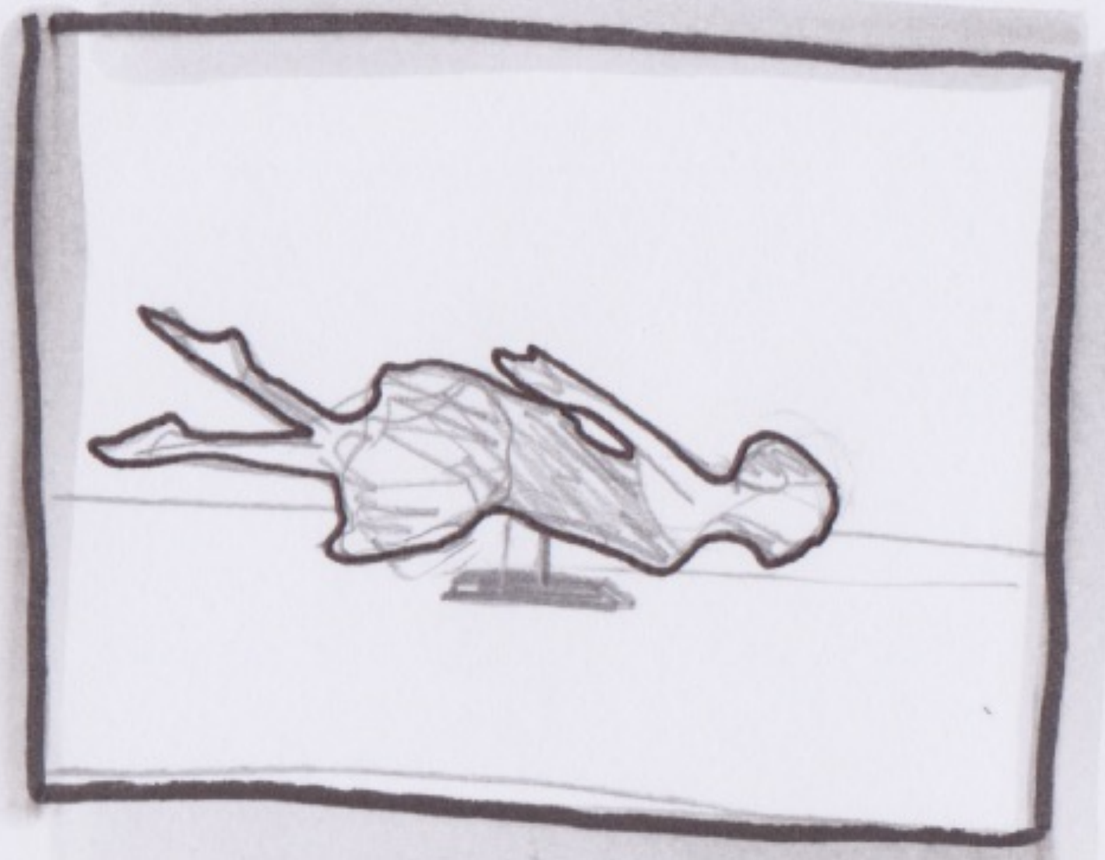
Nellie Bly 1864 - 1922 Etats-Unis - journaliste

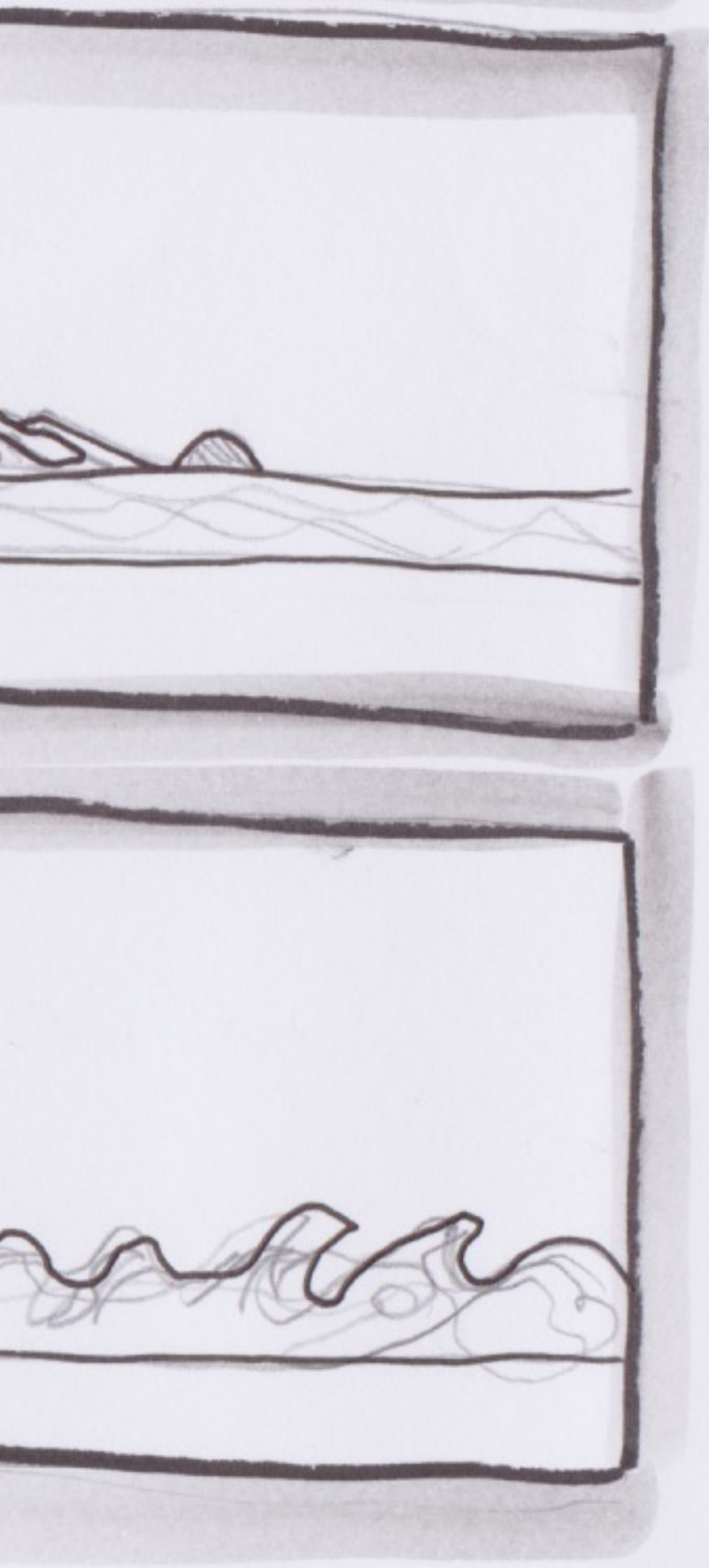
Nellie écrit depuis ses 16 ans. A 26 ans, elle devient journaliste au Pittsburgh dispatch, et se consacre à raconter la vie des ouvriers. Elle devient une pionnière du reportage clandestin, elle se fait embaucher comme ouvrière dans une usine de conserve et comme domestique, puis écrit des articles sur les conditions de travail de ces femmes. En 1887, elle se fait interner dans l'asile pour femmes de New-York. Elle y reste 10 jours et écrit sur les conditions de vie inhumaines des femmes détenues. En 1889, elle réalise un tour du monde en 72 jours.

Nzinga 1583 - 1663 - reine du Ndongo et du Matamba

Elle est le troisième enfant du roi Kiluanji. Dès son plus jeune âge, son père l'emmène avec lui lorsqu'il gouverne ou qu'il fait la guerre. A sa mort, c'est le frère de Nzinga qui hérite du trône. Il l'envoie alors négocier avec les portugais qui colonisent la région. Elle négocier le maintien des frontières du royaume et le fait qu'aucun de ses concitoyens ne soient réduits en esclavage. Lorsque son frère meurt, elle devient reine. Les portugais ne respectent pas le traité. Elle modernise alors l'armée et combat contre les portugais jusqu'à sa mort.





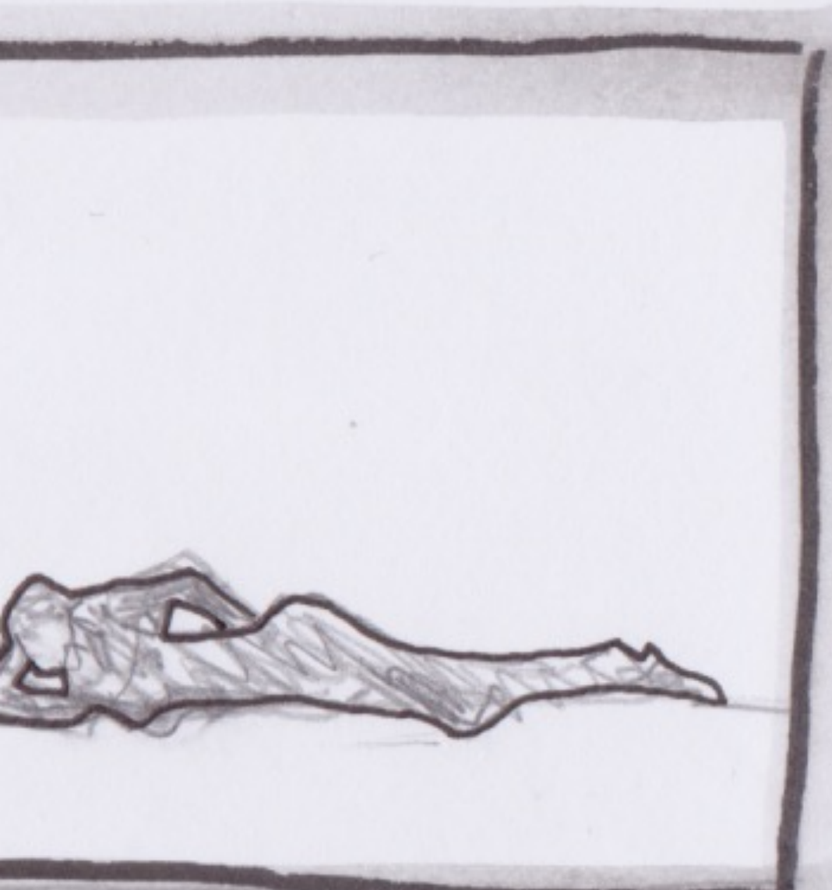


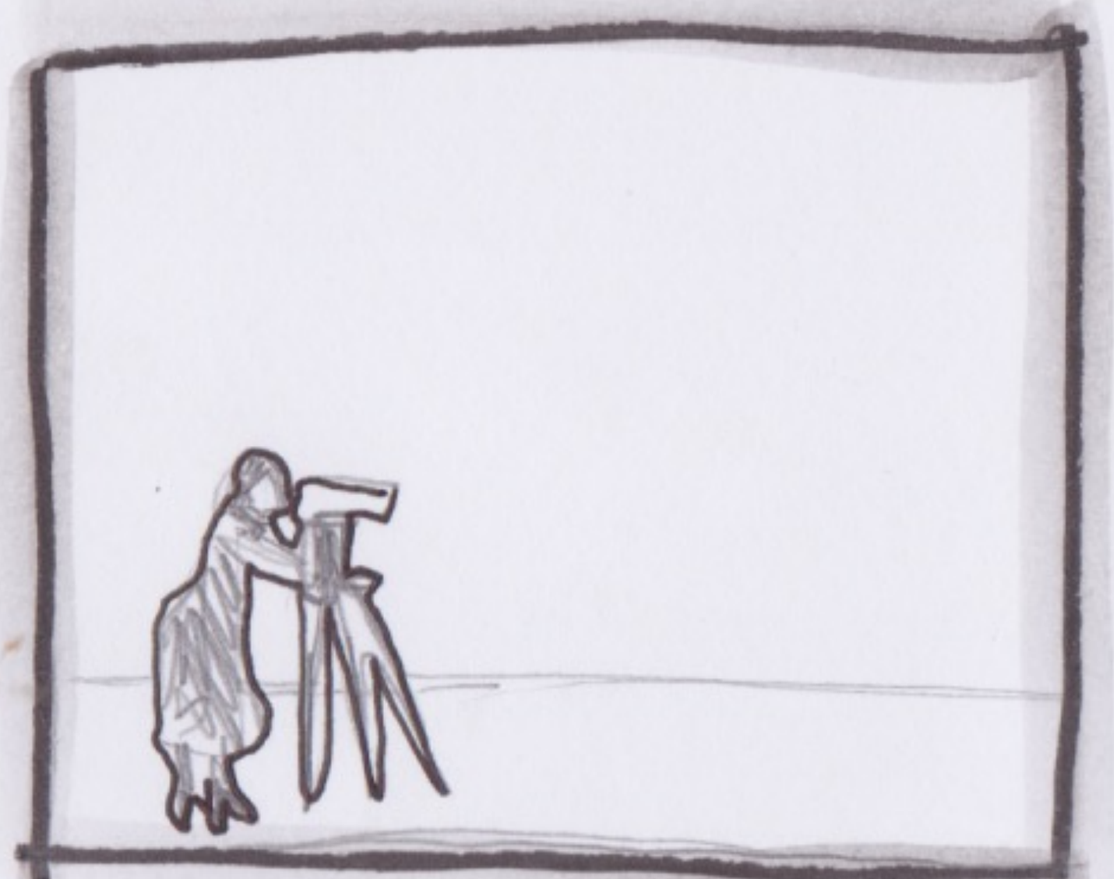
LE PROPOS

Faire de la place aux figures de femmes invisibilisées permet peut-être d'ouvrir un autre réel, donne une autre perspective à l'histoire qu'on connaît.

À travers ce spectacle, nous voulons interroger la notion de modèle. Il s'agit de proposer des figures de femmes qui sortent des normes traditionnelles. Habituellement et depuis son plus jeune âge, la femme est encouragée à être passive, gentille, domestique, et à « prendre soin » des autres. Qu'en est-il des femmes qui sortent de ce modèle, de cette zone attendue ? Des femmes de pouvoir, des femmes fortes, des femmes entreprenantes, des créatrices, des cruelles ? Mais qu'en est-il aussi des femmes qui ont été empêchées de vivre hors des normes traditionnelles ?
Qu'est-ce que ces modèles de femme nous racontent d'aujourd'hui ? Quel rapport avons-nous avec elles ?
À travers l'exploration de ces héroïnes, il s'agit aussi de se questionner sur la valorisation des comportements virils : pourquoi sommes nous plus attiré.e.s par Wonder woman que par une femme au foyer ?
En quoi la transgression des catégories liées au genre peut-elle aujourd'hui être source de liberté ?

Story board sur la vie d'Annette Kellerman, sportive australienne





THÉÂTRE DE PAPIER

Le spectacle raconte les histoires de ces femmes et l'écho qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Ainsi, le théâtre de papier nous semble pertinent pour transmettre ces histoires parce que c'est un langage qui permet d'assumer la théâtralité du spectacle. Celui-ci se fait à vue, les silhouettes de papier sont amenées, manipulées et démises en direct. La manipulatrice est tantôt narratrice, tantôt personnage.

La figuration des silhouettes, des personnages et des décors est issue de documents historiques (photos, statue, gravure). Il s'agit de renvoyer le spectateur à la réalité historique de ces femmes, de lui offrir le plaisir de voyager dans différents univers visuels, qui varient en fonction des lieux et des époques.

Ce parti-pris permet de créer un effet de réel, qui est décalé par la convention du théâtre de papier. Celle-ci est ludique et permet une grande invention. Elle fait coexister représentation réaliste (utilisation de photos) et utilisation de signes (inversion des rapports d'échelle).

Story board sur la vie d'Agnodice, première femme médecin à Athènes, réalisé au cours du premier laboratoire d'octobre 2019

ECRITURE DE PLATEAU

La matière dramaturgique du spectacle est composée principalement des biographies de ces femmes. Notre travail s'appuiera probablement aussi sur des sources annexes, afin de mettre en perspective la paroles de ces femmes; de les faire résonner avec d'autres informations, provenant d'œuvres littéraires, d'articles de journaux, d'extraits de documents historiques, de chansons... Il peut s'agir de documents dont ces femmes sont autrices, ou d'autres documents.

Notre démarche passe par l'élaboration de story board de chacune des biographies. Puis des prototypes de silhouettes sont créés, et à partir de là, nous écrirons au plateau, mêlant scènes de papier, réactions de la joueuse et citations de documents au plateau. Le fil conducteur du spectacle se construira au plateau, à partir des explorations.

LE CLOWN COMME MOTEUR DE JEU

Le personnage central est une femme. C'est la narratrice de ces histoires. Elle raconte ces parcours de vie et ce que ça lui fait.

Pour faire émerger ce personnage, le travail d'acteur-marionnettiste puise dans l'univers du clown contemporain. Ici, il ne s'agit pas du clown entendu comme partition gestuelle efficace ayant pour seul but de faire rire. Inspiré par la pédagogie d'Eric Blouet, le travail d'improvisation vise une grande liberté pour l'acteur. Le joueur au plateau vit entièrement chacune de ses émotions, et pousse le curseur de la sensibilité et du rire.

« Le clown c'est le plaisir du jeu » dit Eric Blouet. Ce travail va nous permettre de construire des moments où la comédienne est tout à fait narratrice, et où le spectateur est amené à se concentrer sur l'histoire, et des moments où la clowne réapparait et prend le focus pour se poser la question : « Qu'est-ce que ça me fait d'entendre cette histoire? » De là naissent des espaces de liberté pour explorer sensible, rire, violence, émotion.

Le clown contemporain permet à la fois d'établir une grande proximité entre le public et la scène, et de détourner le réel : d'amener de la légèreté et de l'humour là où les thèmes peuvent être lourds et difficiles à aborder.

EQUIPE

Jeu : Zoé Grossot
Co-mise en scène : Zoé Grossot et Lou Simon
Regard clown : Erwan David
Scénographie : Cerise Guyon
Création sonore : *en cours*
Création lumière et régie : Romain Le Gall Brachet
Administration : Jason Abajo

Zoé Grossot

jeu et co-mise en scène

C'est pendant son année d'hypokhâgne qu'elle rencontre les arts de la marionnette grâce à un stage auprès de Bérangère Vantusso.

Rattrapée par son envie de scène, elle intègre en 2013 la formation annuelle du Théâtres aux Mains Nues, puis l'Ecole Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières l'année suivante. Elle découvre par ailleurs le clown à travers plusieurs stages donnés par Carole Tallec. En 2017, elle est interprète pour le *Cercle de craie caucasien* mis en scène par Bérangère Vantusso.

En 2018, elle a été interprète pour le spectacle *#Humains* de la Glitch compagnie.

Elle est également regard extérieur regard extérieur pour les clowns de la Cie La Tendre. En 2018, en entame la création d'un solo de théâtre de matières *L'univers a un goût de framboise.* En 2019, elle co-met en scène *Coca Life Martin 33cl* avec Coline Fouilhé sur un texte de Gwendoline Soublin.

En 2019, elle fonde la compagnie BOOM. Elle est depuis 2020 en compagnonnage au Théâtre Halle Roublot de Fontenay sous Bois.

Lou Simon

co-mise en scène

Praticienne et spectatrice de dessin, de sculpture, de danse et de théâtre, Lou Simon rencontra le chorégraphe Pierre Doussaint. Le travail avec sa compagnie les Acharnés lui fit sentir la nécessité de la scène et du spectacle vivant.

Plus tard, parmi les enseignements que Lou croise au cours de sa formation littéraire et théâtrale à Paris, la marionnette retient son attention. Elle participe donc à divers ateliers, suit la formation annuelle de l'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues avant d'être reçue à l'ESNAM, d'où elle sort diplômée en juin 2017. Au cours de ce cursus elle y est marquée notamment par l'enseignement avec Claire Heggen, Fabrizio Montecchi, Neville Tranter, Einat Landais, Mary Sharp, Fabrice Melquiot...

Lou Simon tourne actuellement dans *Le Cercle de craie caucasien* monté par Bérangère Vantusso. Elle travaille également avec la compagnie Babel pour une création d'Élise Chattauret comme dramaturge marionnettiste, coach à la manipulation et constructrice, et est en compagnonnage avec au Théâtre aux mains nues pour *Sans humain à l'intérieur,* projet sur les drones militaires.

Erwan David

Regard jeu & clown

Comédien de formation plutôt classique, Erwan DAVID se (dé)forme au clown sous le regard bienveillant d'Eric BLOUET en 2006 et très vite, T'as Ka Dire et Bobec & Boudin, sont créés, au sein de la Cie PPTF.

Dans lq foulée, il partage ses compétences de direction d'acteurs et de joueur invétéré, en prêtant son regard à l'extérieur de solos/duos de clowns, de théâtre ou de cirque :

Depuis 2009, il transmet l'art du clown dans de multiples contextes : stages, écoles, entreprises, instituts.

En Novembre 2015, il part en mission au Caire, avec Clown Sans Frontières. Lors d'Avignon 2017, la compagnie Canon l'invite à rejoindre en tant que clowne « les Serial Tulleuses », spectacle auquel il avait collaboré comme regard extérieur lors de sa création cinq auparavant.

Enfin en 2018, il crée la Dugrandtout Cie avec Anne Goasguen, s'installe dans un ancien presbytère en Finistère Sud : de là 3 spectacles voient le jour :

« Si lentement » (texte de Jon Fosse), « Superflu » (duo clownesque d'agents secrets très sérieux) et « Les Gros Cailloux », théâtre de terre crue.

Cerise Guyon

Scénographie

Après l'obtention d'un BTS Design d'espace, elle intègre l'université Paris III-Sorbonne Nouvelle pour une licence d'Études Théâtrales, obtenue en 2010. Elle intègre ensuite l'ENSATT (Lyon). En parallèle à cette formation, elle se forme également à la marionnette à travers des stages avec Bérangère Vantusso, Einat Landais, Johanny Bert... Elle complète cet apprentissage en suivant la formation mensuelle de l'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues (Paris) en 2016.

En tant que scénographe, elle collabore avec divers metteurs en scène : Jeremy Ridel (Casimir et Caroline, 2017), Daniel Monino (Redemption, 2016, Antidote, 2015), Astrid Bayiha (Mamiwata, 2016). Elle croise ses deux savoirs faire en réalisant la scénogaphie et les marionnettes de spectacles avec Alan Payon (Nonna et Escobar, 2014, Choisir l'Ecume, 2017) ou Jurate Trimakaite (La Mort? Je n'y crois pas,2016 , Kryptis, 2017), Bérangère Vantusso (Le Cercle de Craie Caucasien, 2017, Longueurs d'Onde, 2018), Audrey Bonnefoy (O'Yuki, 2017). Elle construit également des marionnettes, notamment avec Einat Landais, avec qui elle collabore pour les spectacles de Bérangère Vantusso (Institut Benjamenta, 2016 -avec Carole Allemand), Narguess Majd (PapierTheatre, 2017), Johanny Bert... Elle a également été assistante à la mise en scène auprès de Bérangère Vantusso (Le rêve d'Anna, 2014) et de Robert Wilson (Les Nègres, 2014, aux côtés de Charles Chemin).

CALENDRIER

SAISON 19/20

14 au 18 octobre 2019 : laboratoire de recherche avec Lou Simon et Zoé Grossot

Du 6 au 9 août 2020 : Présentation du projet lors des Couveuses
du Festival Mima (*en cours*)

SAISON 20/21

18 au 22 janvier 2021 : Résidence au Théâtre le Passage à Fécamp
10 au 22 mai 2021 : Résidence à la Nef à Pantin

SAISON 21/22

25 octobre au 5 novembre 2021 : Résidence au Théâtre Roublot à Fontenay sous Bois
11 au 15 novembre 2021 : Première du spectacle au Théâtre Roublot à Fontenay
Janvier 2021 : Elles pendant le temps fort de la Halle Roublot à Fontenay (en cours)

SOUTIENS
(en cours)

Théâtre le Passage à Fécamp
Coproduction - Accueil en résidence

Théâtre de la Halle Roublot à Fontenay sous Bois
Compagnonnage - Coproduction - Accueil en résidence - Pré-achat

La Nef - Manufacture d'utopies à Pantin
Accueil en résidence

Théâtre Jean-Arp à Clamart
Accueil en résidence

Festival Marto
Coproduction - pré-achats (en cours)

Théâtre 71 - Fabrique des Arts à Malakoff
Accueil en résidence

Cette production reçoit le soutien de la **Région Ile de France**

La compagnie est toujours à la recherche de coproductions et de pré-achats.

CONTACT

ARTISTIQUE

Zoé Grossot

contact@compagnieboom.com

ADMINISTRATION

Jason Abajo

admin@compagnieboom.com

www.compagnieboom.com