Dossier de production – mars 2020

En recherche de partenaires – résidences, coproduction, pré-achats Création prévue en mars 2021 à La Nef – manufacture d'utopies

> copeau marteau copeau.marteau@gmail.com 07 77 94 66 09

GABRIEL, duo pour pantin et comédienne Théâtre – Marionnette

Durée estimée : 50mn/1h Tout public à partir de 8 ans Spectacle en salle

Soutiens: La Nef – manufacture d'utopies, Pantin (93)

Espace périphérique, La Villette, Mairie de Paris

Simone – camp d'entraînement artistique, Châteauvillain (52)

La Générale, Paris 11

Participation à Sur un plateau #3 du réseau actes if

Partenaires de diffusion : création à La Nef – manufacture d'utopies, Pantin (93)

Le Chapiteau de la Fontaine aux Images, Clichy-sous-Bois (93)

Théâtre Eurydice, Plaisir (78)

Actions artistiques soutenues par la DRAC Auvergne Rhône Alpes et par la DRAC et l'ARS Grand Est à l'Université Clermont-Auvergne et à l'IME de Brottes-Chaumont.

Equipe artistique

Ecriture, mise en scène et jeu : Eléonore Antoine-Snowden

Création du pantin : Ma Fu Liang

Lumière: Olivier Ruchon

Regard costume, scénographie et danse : Cléo Paquette Regard animation de la marionnette : Pascale Blaison

Regard extérieur : Louis Kientz

Accompagnement artistique : Jean-Louis Heckel Crédit photos : Joaquim Rossettini et Théo Semet

Synopsis et univers

Un frère, différent, dépendant. Une sœur. Une comédienne. Un pantin.

Gabriel, c'est l'histoire d'une sœur qui se souvient. Elle se souvient du monde imaginaire de son frère aîné, quand lui était déjà adolescent et qu'elle n'était encore qu'une enfant. De ce que ça représentait pour lui ; de ce que ça représentait pour elle et pour le reste de la famille.

Gabriel, c'est la tentative d'une sœur de recréer ce monde sur une scène de théâtre.

Gabriel, c'est l'histoire d'une sœur qui cherche à entrer en relation avec ce frère différent, avec cet autre qui lui échappe, qui lui est radicalement étranger. Que peut-elle partager avec celui qui reste un mystère pour elle et qui pourtant est son frère ?

Gabriel raconte ce voyage, cette tentative de donner une forme à un frère et à son monde imaginaire dont plus personne dans la famille ne parle aujourd'hui.

Gabriel, c'est la collision des toilettes du frère avec les bouquins de la sœur. Des peintures murales éphémères d'un frère qui s'adonne à « l'art de la brute » avec les milliers de mots qui noircissent les pages des livres d'une sœur qui s'y noie.

C'est le croisement de Youkali, Michael Jackson et Bioman avec Artaud et Deligny.

C'est le retour du lecteur-cassette de l'enfance et des barbies qui vont avec.

Gabriel est un spectacle où l'humour permet d'aborder avec pudeur des situations difficiles, parfois violentes. C'est un spectacle qui cherche à faire sentir le vertige et la complexité de la relation à un frère handicapé, faite de joie et de frustration, d'échappées poétiques inattendues et de tâches quotidiennes les plus triviales, de colère, de rejet et d'attachement viscéral.

Gabriel est le portrait sensible d'un frère dans toute sa proximité et son étrangeté.

Présentation du projet

Gabriel est un duo pour un pantin – à taille humaine et de type réaliste – et une comédienne. Le pantin représente le frère, la comédienne est la sœur.

<u>Le frère est handicapé</u>: mental – d'abord – et physique – par la force des choses – puisqu'un pantin est limité dans beaucoup d'actions.

On comprend le handicap du frère au fur et à mesure. Ce n'est pas explicitement dit ; c'est quelque chose qu'on comprend petit à petit.

C'est la tentative d'une sœur de faire revivre sur un plateau de théâtre le monde imaginaire inventé par son frère il y a des années, quand elle n'était qu'une enfant et que lui était déjà adolescent. C'est une sœur qui – ce faisant, en cherchant – parle de sa relation avec son frère différent, de la place qu'on occupe dans une famille, de ses rêves de jeunesse et de ce qu'ils deviennent quand on grandit, de la place de l'art et de l'imagination dans nos vies.

Le projet se développe sous <u>deux formes</u>, <u>qui se nourrissent mutuellement</u> :

- l'une sur un plateau de théâtre, avec un rapport frontal au public, où la quête du monde imaginaire est le point de départ ;
- l'autre, improvisée, légère et mobile où le pantin et la comédienne sont présents dans toutes sortes de lieux donnant lieu à toutes sortes de rencontres par une interaction avec le specta(c)teur. Un dialogue, un échange s'instaure entre Gabriel et lui ou elle.

<u>Gabriel</u> (le spectacle et la marionnette) <u>s'adresse à tous</u>, aussi bien aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Pour lui, il n'y a pas de raison de faire une distinction. Qu'il s'adresse à un enfant ou à un adulte, il ne changera pas ce qu'il dit, ni comment il le dit.

Note d'intention

« J'aime souvent dire la phrase d'un fîlm de Bergman : 'le théâtre est une rencontre entre êtres humains'. Mais moi j'ajoute ceci : le théâtre est une rencontre entre êtres humains différents. » Pippo Delbono

Ce projet cherche à donner une forme artistique à quelque chose d'intime, de difficilement formulable avec des mots. Il cherche à l'exprimer de la manière la plus appropriée. C'est en découvrant la marionnette lors d'une formation à La Nef que la première étincelle a eu lieu. Nous devions faire une improvisation sur un secret de famille et je me suis souvenue de l'existence de Gustave. Gustave, c'était le monde imaginaire de mon frère aîné, handicapé. La rencontre des possibilités qu'offrait la marionnette et du souvenir de ce monde imaginaire oublié ont donné naissance à ce projet. La relation entre un pantin et un être humain permet d'exprimer, sans surligner, des choses essentielles de la relation du frère handicapé et de la sœur. Et, en l'exprimant autrement que par des mots, elle les rend accessible à tous. Même si ça parle, ce qui se dit passe aussi par les corps, par les silences, par le rapport de dépendance et le lien qui unit le pantin à celle qui lui donne vie. Cet objet, qui prend vie, est différent de moi, être humain et pourtant, je m'y reconnais. Ce trouble que provoque le recours à la marionnette me semble pertinent dans ce qu'il nous dit, et surtout nous fait sentir, de notre rapport à l'autre, au différent, à l'inconnu qui est "si près" et pourtant "tout autre" (pour reprendre le titre d'un ouvrage du philosophe François Jullien).

Gabriel est troublant, non seulement en tant que marionnette, mais aussi parce qu'il a une parole libre, très directe, très concrète, terre-à-terre, mais qui ouvre sur un vertige, un abîme que chacun peut ressentir, qu'il soit éduqué ou pas. L'humour, le rire ouvre une brêche. Gabriel parle du quotidien mais nous emmène ailleurs. La frontière entre le réel et l'imaginaire est ambiguë. Et la poésie peut arriver par hasard dans les gestes ou les situations les plus quotidiennes. La poésie n'est pas quelque chose de compliqué et d'accessible à seulement quelques initiés. Chacun peut la vivre, dans des sensations que nous partageons tous (désirer, jouir, "je m'excuse l'expression", comme dirait Jean-Claude Van Damme: chier, chanter, danser).

Gabriel est un projet qui met en lumière ce qui d'habitude ne l'est pas (le handicap, la fragilité et la poésie qui se niche dans la trivialité) et qui questionne notre rapport à la norme et à la vie qu'on se rêve.

Comment traiter le choc entre le monde imaginaire, le rêve d'une vie idéale et la réalité quotidienne où on est dans la merde, et pas qu'au sens figuré...

« Il n'y a pas de vie minuscule parce qu'il n'y a pas de vie majuscule. » Charles Gardou

(Res)sources d'inspiration(s) qui nourrissent le travail

Youkali, Kurt Weill et Bioman, Bernard Minet

Asphyxiante culture, Jean Dubuffet François Jullien, Si près tout autre

Lignes d'erre, Fernand Deligny Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu

Où on va, papa?, Jean-Louis Fournier

Tu tiens sur tous les fronts, Pascal Duquenne, Hervé Pierre, Christophe Tarkos

Meet Fred, Hijinx Theatre Disabled Theater, Jérôme Bel – Theater HORA

Chant diphonique mongol Icônes de l'annonciation avec l'ange Gabriel

Café Müller, Pina Bausch Igor Stravinsky, Pina Bausch, *Le sacre du printemps* Hate, Laetitia Dosch et le cheval Corazon Le Vide, essai de cirque

La classe morte, Tadeusz Kantor Josef Nadj et Miquel Barcelo, Paso Doble

Calendrier et partenaires

La création du spectacle est prévue en mars 2021 à La Nef – manufacture d'utopies à Pantin.

Nous sommes à la recherche de lieux de résidence et de partenaires de coproduction et de diffusion. Jusqu'aux dernières périodes de résidence à l'Espace Périphérique et à La Nef en octobre et novembre 2019, le projet se développait à partir d'une marionnette déjà existante, qui n'avait pas été créée pour *Gabriel*. Cette marionnette semblait bien traduire la relation à un frère handicapé précisément parce qu'elle était non choisie et qu'elle était très limitée dans ce qu'elle pouvait faire, puisqu'elle avait été construite au départ pour servir de décor. Néanmoins, au cours du processus d'écriture, en rencontrant Ma Fu Liang – qui avait créé ce premier pantin – et à l'épreuve du plateau pendant les périodes de répétition, il est apparu nécessaire d'en construire une nouvelle.

L'arrivée d'un nouveau pantin, toujours de taille humaine et de type réaliste, modifie le calendrier initial (qui prévoyait une création au premier semestre 2020). C'est un nouveau partenaire de jeu qui continue de faire des allers-retours entre l'atelier et la scène et demande davantage de temps de répétition avant la création.

juin 2017	1er jet de 10mn en public aux Portes Ouvertes de La Nef – manufacture d'utopies
2018-2020	Résidences à La Nef – manufacture d'utopies, à La Générale (Paris 11), à l'Espace
	périphérique, à Simone – camp d'entraînement artistique (Haute-Marne)
2020-2021	Résidences au Chapiteau de la Fontaine aux Images (93), à l'Espace périphérique (en
	cours), au Hublot à Colombes (en cours), au Théâtre à Durée Indéterminée (TDI) à
	Paris (en cours)
mars 2021	Création à <u>La Nef – manufacture d'utopies</u>

Résidences – Actions artistiques

2019-2021	Résidence-atelier itinérante à l' <u>Université Clermont-Auvergne</u>
	DRAC Auvergne Rhône-Alpes - « Handicap et citoyenneté »
2019-2020	Projet Fratres <u>IME Val-de-Suize</u> à Brottes-Chaumont en Haute-Marne
	ARS / DRAC Grand Est - « Culture, Santé et Handicap »

Actions artistiques envisagées

Plusieurs types d'actions artistiques sont envisageables.

Ces actions peuvent se faire autour des différents thèmes abordés par la pièce et des questions qu'elle soulève :

Le handicap, la rencontre de l'altérité, les aidants
Quelle relation à la différence, à celui ou celle qui est fragile ou dépendant ?
Qu'est-ce que ça implique d'être proche d'une personne dépendante et de l'accompagner au quotidien ? Que disent la place des personnes handicapées et des aidants de notre société ?

- La norme
  - Qu'est-ce qu'être normal ? Que veut dire être fou ?
  - Rêver d'être normal. / Refuser de se conformer.
- Le monde imaginaire
  - Quel lien, quelle frontière entre le réel et l'imaginaire ? Que deviennent nos rêves d'enfant ? Quelle place a l'imagination dans nos vies ?
- L'art brut
  - Ça veut dire quoi être un artiste ? Quel lien entre l'art et le quotidien ?
- La relation frère-sœur
  - Quelle place occupe-t-on dans une famille ? Comment la présence de l'autre nous change ?
- Grandir, s'affranchir / Les souvenirs d'enfance / La mémoire et l'oubli / La trace Qu'est-ce que devenir adulte ? Comment s'émanciper ? Que fait-on de ce dont on hérite et qu'on ne choisit pas (sa place dans la fratrie, le handicap d'un frère ou d'une sœur...) ? Qu'est-ce que faire le deuil d'un parent ? Faire le deuil de l'enfance ?

Compagnie et équipe artistique

Copeau Marteau

« N'oubliez pas que c'est avec nos marteaux que vous briserez les vitres », disait en substance Jacques Copeau « à l'usage des jeunes générations ».

*

Comment s'affranchit-on, s'émancipe-t-on avec des outils dont on a - d'une manière ou d'une autre - hérité ?

*

Copeau Marteau est une jeune compagnie créée par Eléonore Antoine-Snowden.

Gabriel est le premier projet de Copeau Marteau.

Parallèlement à Gabriel, Copeau Marteau développe d'autres projets, avec ou sans marionnettes, sur un plateau ou en dehors.

Eléonore Antoine-Snowden | écriture, mise en scène et jeu

Après avoir voyagé et étudié la philosophie, Eléonore se forme comme comédienne. Elle a vécu au Pérou et à Berlin, connu les bancs de l'université Paris X Nanterre où elle obtient une licence de philosophie et le plateau du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles avec Malik Faraoun et Catherine Rétoré où elle obtient un Diplôme d'Etudes Théâtrales.

Après l'école de théâtre, elle travaille avec plusieurs compagnies. Elle interprète des personnages historiques comme Elisabeth Vigée Le Brun, Louise Michel et Manon Roland, dans des théâtres, des « lieux historiques », des musées, des fêtes politiques. Elle joue dans une adaptation masquée du Manteau de Gogol et décide de se former à la marionnette. Elle comprend alors que le monde est plus vaste. Elle se forme auprès de Jean-Louis Heckel, Claire Heggen et Guy Freixe au Théâtre du Mouvement, Philippe Genty, Didier Galas, la Familie Flöz (collectif berlinois) et Duda Paiva (danse et marionnette). Elle se forme à la construction avec Jean-Michel Caillebotte (Royal de Luxe) et Ma Fu Liang.

Dernièrement, elle joue dans C'est (presque) toujours la même histoire, spectacle construit autour de discours politiques de femmes du XXe siècle avec deux comédiennes et une trentaine de marionnettes. Elle a joué à la BIAM et participé au In du Festival Mondial des Théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières en 2019 avec la famille Dhouib (marionnettes portées réalisées par Carole Lallemand) de La Nef. Elle forme à la marionnette les comédiens professionnels en situation de handicap psychique du Théâtre Eurydice à Plaisir. Elle participe à la création européenne mise en scène par Sylvie Baillon pour le congrès de l'Unima à Bali en avril 2020.

Ma Fu Liang | création du pantin

Né à Shanghai, Ma Fuliang commence son apprentissage des marionnettes à 13 ans au côté de grands marionnettistes chinois. Diplômé de l'Institut d'Art Dramatique, il entre à 21 ans au Théâtre National de la Marionnette de Shanghai, dont il sera le directeur du département de conception des marionnettes pendant plus de dix ans.

Il s'installe en France en 1991 pour poursuivre ses recherches sur la marionnette occidentale à l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières. Puis il fonde en 1996 la Compagnie du Petit Cheval pour laquelle il crée et met en scène des spectacles qui se produisent dans des lieux tels que la Ferme du Buisson, Le Grand Bleu à Lille, le Festival d'Avignon, le T.G.P. de Saint-Cyr ou le Festival Mondial de la Marionnette.

Il travaille parallèlement pour plusieurs compagnies de théâtre comme scénographe et concepteur de marionnettes, ainsi que pour des émissions de télévision (Guignols de l'info, Minikeums).

En 2008, Ma Fuliang réalise des marionnettes pour le Festival d'Aix en Provence pour la pièce Siegfried Wagner mise en scène par Stéphane Braunschweig.

Il donne de nombreux stages de fabrication et intervient régulièrement à l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières.

Cléo Paquette | regard costume, scénographie et danse

Après des études en histoire de l'art et en arts plastiques, Cléo se spécialise dans la conception de costumes de scène.

Affirmant son goût pour la confection au travers d'expériences en Haute Couture (Maison Julien Fournié, 2014; Aelis Couture, 2016/2019), en ateliers de fabrication (Atelier Bas et Haut, 2014) et au cinéma (Cézanne et Moi, D. Thompson, 2015; Madame Hyde, S. Bozon, 2017; Une Jeunesse Dorée, E. Ionesco, 2018), c'est essentiellement à la suite de projets pour le théâtre (Edmond, Alexis Michalik, 2016) et les arts de rue (Cie Oposito, 2016) qu'elle trouve son plein épanouissement artistique (Hernani, Cie La Nuée 2016; Le Manteau, Cie Alter Natifs 2016/2018; Le Journal d'un Homme de trop, Cie Alternatifs, 2019; Hamlet Circus, Cie Les Fous Masqués, 2017; Le Mariage Forcé, Cie Les Fous Masqués, 2017; Phèdre, Christian Huitorel, 2018; De Deux Chose Lune, Silvio Pacitto, 2017; Résumons-Nous, Silvio Pacitto, 2019).

La sculpture, la peinture et la danse, qu'elle pratique depuis de nombreuses années, alimentent constamment son travail de création et l'invitent aujourd'hui à explorer les arts du corps, du masque et de la marionnette.

Olivier Ruchon | lumière

Après une formation en régie lumière, Olivier travaille comme technicien et régisseur lumière au Théâtre du Châtelet, à La Villette et à l'Opéra Comique.

Jean-Louis Heckel | accompagnement artistique

Après une formation à la Faculté des lettres d'Aix-en-Provence, aux Ateliers d'Antoine Vitez au Théâtre des Quartiers d'Ivry, il obtient le diplôme de l'École Internationale Jacques Lecoq.

Il intègre la compagnie Philippe Genty avec laquelle il crée plusieurs spectacles au Théâtre de la Ville qu'il tourne en France et à l'étranger pendant huit ans. Également comédien au Théâtre de la Jacquerie, au Théâtre de la Sébille, au Théâtre Écarlate, il travaille avec Maurice Bénichou, Feldenkreis et le chorégraphe Yano Hideyuki.

Au Théâtre du Rond Point, chez Jean-Louis Barrault, il est comédien marionnettiste, jusqu'en 1986, date à laquelle il crée la compagnie Nada Théâtre avec Babette Masson. De nombreuses créations jalonnent la vie de la compagnie : Grandir et Effraction, coréalisées avec le Théâtre Écarlate (1986-89), Ubu (1990), Hänsel et Gretel (1992), Capitaine Bada (1992), Marie Stuart (1996).

Implanté au Centre Culturel Boris Vian (Les Ulis), le Nada Théâtre en prend la direction de 1997 à 2005, menant de pair programmation et animation du lieu avec les productions de la compagnie.

En 2006, Jean-Louis Heckel s'installe à Pantin dans un lieu de fabrique qu'il baptise La Nef – Manufacture d'utopies, dédié à la marionnette, au théâtre d'objet et à l'écriture contemporaine. Il fonde la compagnie La Nef, avec laquelle il crée plusieurs spectacles parmi lesquels Profession : Quichotte (2007) et La Grande Clameur (2009).

Jean-Louis Heckel a été responsable pédagogique de l'École Nationale des Arts de la Marionnette de 2004 à juin 2014.

Fiche technique

<u>Lumière</u>: 1 console lumière type Presto ou Congo (de préférence Congo) avec écran.

6 pieds

6 platines

5 F1

8 PC 1 Kw avec volets 4 faces + PF

4 PC 2 Kw.

6 découpe 613 SX + PF

6 découpes 614 SX + PF

12 PAR 64 CP 62 + PF

1 Strobe

Prolongs de différentes longueurs, doublettes, triplettes.

Quelques longueurs de DMX 5 points.

8 Gradas 6 fois 3 Kw.

<u>Son</u>: Diffusion en façade avec enceintes medium/aigu et caisson de basses ou enceintes façade pré-amplifiées.

Une console analogique ou numérique.

Un retour sur scène, un micro SM 57 et SM 58 avec deux pieds.

SIRET: 843436213 00014 / Licence d'entrepreneur de spectacles vivants: 2-1117056

copeau marteau copeau.marteau@gmail.com 07 77 94 66 09

GABRIEL