

DOSSIER DE DEMANDE DE RÉSIDENCE

MADMOISELLE GAZOLE

Un spectacle de la Compagnie ito ita
Écrit par Nicolas Turon

IMAGINE...

Notre histoire se passe dans le futur. Ou dans un autre monde. Ou dans un monde d'après le nôtre. Quoi qu'il en soit, notre histoire se passe plus tard, dans un monde dans lequel les enfants n'appartiennent plus à leurs parents pour toute la vie. Ils sont les agents spéciaux de sociétés qui les louent à l'heure ou à la journée pour des missions spécifiques tel un anniversaire ou une histoire avant de se coucher.

Le meilleur de ces agents s'appelle Mademoiselle, et son majordome Gazole. À eux deux, ils vont partir à la découverte de ce que pourrait être une enfance qui s'appartient encore, en faisant des découvertes stupéfiantes qui vont gripper la machine de L'Agence .

EXTRAIT

Gazole

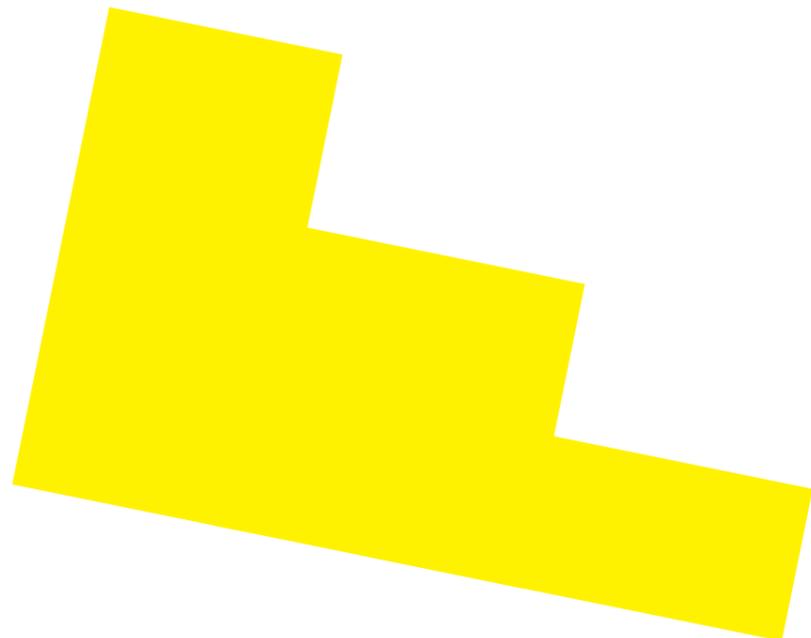
Le monde des adultes est étrange, Mademoiselle, précisément. Il est fait de beaucoup de nostalgie, et de beaucoup d'hommes et de femmes qui s'emploient très fort à cacher cette nostalgie.

Vous avez dû remarquer que les adultes ne sautent plus dans les flaques, ou ne marchent plus en équilibre sur le bord des trottoirs ; vous n'avez jamais vu un adulte marcher à reculons. C'est parce qu'il est plus facile de croire qu'on avance quand on ne regarde pas derrière soi.

Je pense que si notre client veut jouer à cache-cache avec vous, c'est simplement qu'il n'ose pas demander à un adulte d'y jouer avec lui.

Un temps.

Est-ce que j'ai répondu à votre question ?

Mademoiselle

Un peu.

Ou peut-être qu'il n'y a pas assez joué lorsqu'il était enfant. Tu sais, Gazole, des fois j'ai l'impression que tout est compté dans notre vie. Je veux dire, compté pour de vrai, par exemple le nombre de fois où on a le droit de jouer à cache-cache, ou de se cacher derrière une porte pour faire peur à quelqu'un.

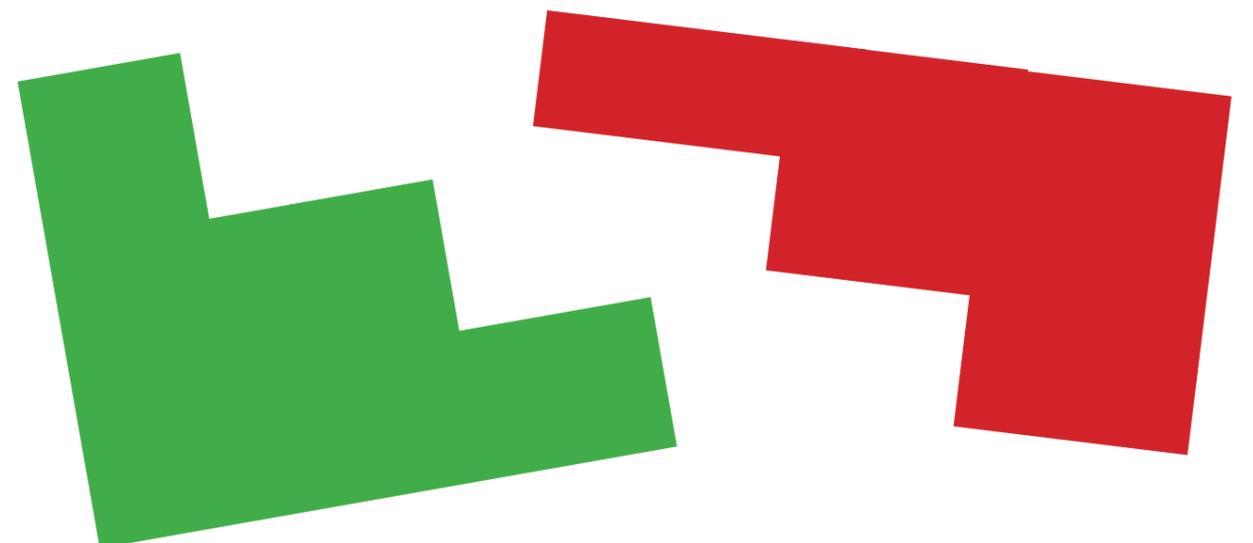
Ou pour applaudir, tu sais, on aurait le droit de battre des mains dix mille fois et après plus jamais. Tu comprends ? A mon avis il y a quelqu'un qui nous surveille, comme toi tu veilles sur moi, et qui compte, il met des bâtons sur une feuille avec un crayon et quand c'est fini, il vient te le dire : « Mademoiselle, les doigts dans le nez, c'est fini, vous l'avez déjà fait mille fois ».

C'est pour ça que les adultes ne chantent plus ou ne font plus de vœux quand ils voient une étoile filante, ils ont déjà tout dépensé. C'est pour ça que Ghislaine arrête de se raser la moustache, elle a déjà épuisé toute sa mousse à raser.

C'est pour ça que les vieux ils ne bougent plus beaucoup, c'est parce qu'ils ont plus le droit de rien faire.

Toi, Gazole, tu dois avoir fait beaucoup de sourires enfant, parce que maintenant tu ne souris plus jamais.

Peut-être que le Monsieur d'aujourd'hui, il lui restait des parties de cache-cache à jouer.

NOTE DE L'AUTEUR

Grâce à sa forme de conte d'anticipation, Mademoiselle Gazole parvient à mettre en question l'enfance de notre époque, celle que l'on pousse jusqu'au bout de la logique marchande – une enfance qui dépend du regard de l'adulte qui la veut réussie, dorée, belle et performante, en lui tendant un miroir. La morale de notre fable pouvant être :

« l'enfance n'est que ce qu'elle fait d'elle-même, alors laissons faire l'enfance ».

Je procède ici avec une dramaturgie de l'omission : le rythme du récit repose uniquement sur la succession des missions et l'on montre tout sauf les missions.

C'est le regard que ces deux personnages forts portent sur ce qui les réunit, ainsi que l'un sur l'autre, qui fait avancer la fable.

Même si on pourrait choisir de raconter les missions malgré tout (en vidéo, en ombre, en kamishibaï), on peut préférer garder l'imagination du spectateur alerte et être très fort dans le jeu des seules scènes présentes dans le texte.

L'écriture fonctionne en boucle et en répétition de situations qui donnent au spectateur un sentiment de familiarité (« je suis déjà passé par là »), et qui lui permet de s'identifier directement au personnage; il avance en même temps que lui dans son apprentissage et ses découvertes, tout en ayant l'avantage de l'ironie tragique, puisque lui connaît le monde de l'enfance « normale » qui est le contrepoint et l'eldorado du monde de L'Agence .

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Nous voulions parler de l'enfance et plus précisément du monde des adultes vu par les enfants. Nous avons immédiatement pensé à Nicolas Turon, auteur et metteur en scène spécialisé sur le sujet.

Au tout début notre commande était pour deux comédien(e)s mais la **marionnette**, dans le personnage de Mademoiselle, s'est vite imposé à nous comme une manière poétique et ludique de transposer le rapport entre un majordome, de prime abord froid et insensible, et une enfant de location qui cherchera à savoir qui elle est et d'où elle vient.

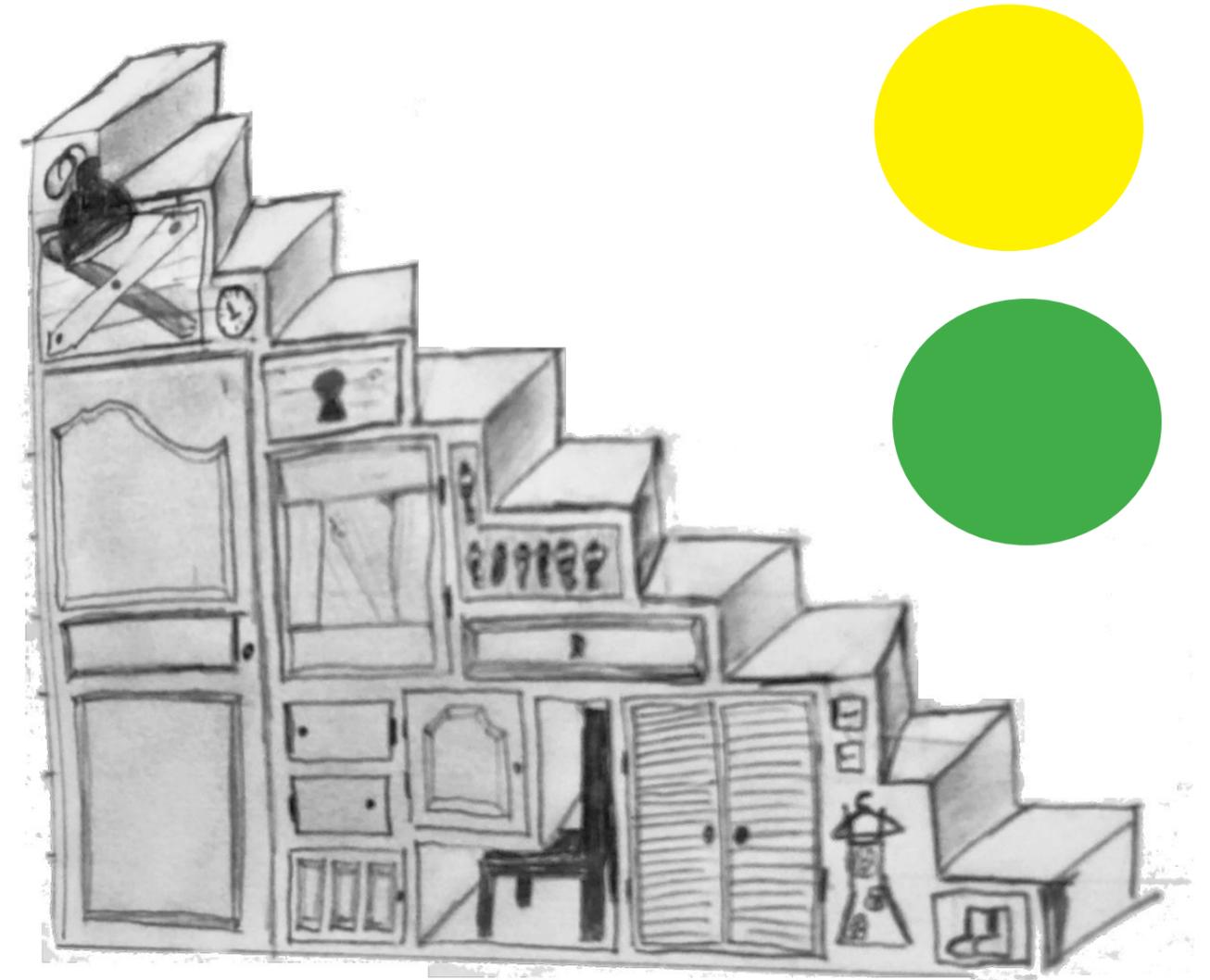
Effectivement, la marionnette nous permet de partir plus loin dans l'imaginaire du spectateur et de l'emmener avec nous dans ce monde futuriste et/ou d'anticipation.

Marionette construite pour les répétitions

Le personnage de Mademoiselle va d'abord rencontrer les spectateurs en tant qu'adulte interprété par une comédienne qui va pour ensuite les plonger dans son passé et faire revivre l'enfant qu'elle a été par le biais de ce corps poétique : La marionnette.

Le choix de l'auteur de ne pas montrer les missions laisse profiter de l'essence de la relation entre ces deux personnages. Le dialogue évolue progressivement et installe un rapport père/fille à la fois fort et touchant mais sans beaucoup d'action physique. Pour dynamiser la mise en scène, nous voulons surprendre les spectateurs avec un espace en constante évolution jouant avec la lumière, la musique et la scénographie.

Dessin de la scénographie

RÉSIDENCES et ETAPES DE TRAVAIL

Nous avons réalisé UNE PREMIÈRE RÉSIDENCE focalisée à la mise en espace du texte et au rapport entre le comédien et la marionnette. Celle là nous a permis de commencer à imaginer l'ébauche du **décor** : un grand escalier modulable et mobile qui nous permet de jouer avec les différentes hauteurs, entrées et sorties de la structure, ainsi nous aurons notre propre espace de coulisse et la marionnette sera au premier plan.

Cette première étape nous a aussi permis de définir le corps de la **marionnette** dans ses dimensions et sa matière. Une marionnette portée en mousse au visage plutôt réaliste d'environ 1m10 et manipulée par une ou deux personnes selon les scènes.

Maquette en carton réalisé par Georges Vauraz

L'agence est grande, nous serons tantôt dans les bureaux de l'administration ou chez le grand patron, tantôt dans les espaces d'entraînement des diverses missions. Cet escalier qui représente la hiérarchie et les rouages de cette agence surprendra le spectateur qui découvrira un espace différent à chaque fois que l'escalier se déplacera et laissera apparaître de nouvelles "cachettes".

Premières répétitions avec une marionnette prototype

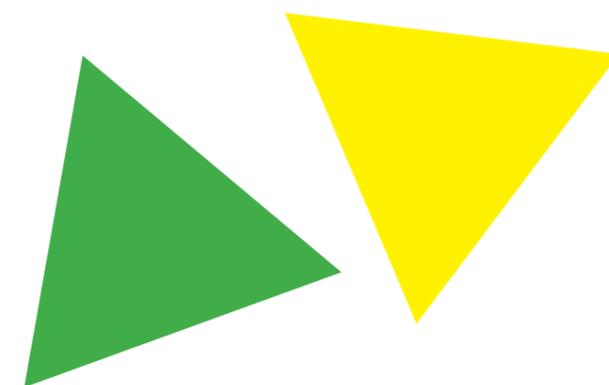
NOVEMBRE 2019. Découverte et manipulation de la marionnette

Cette étape de résidence donnera naissance au personnage de Mademoiselle, omniprésente dans le spectacle.

Nous faisons appel à Francesca Testi, plasticienne et marionnettiste, pour réaliser la marionnette qui incarnera le personnage de Mademoiselle. Francesca interviendra aussi ponctuellement lors de cette résidence et nous conseillera sur la manipulation de la marionnette.

Première moule de Mademoiselle proposé par Francesca Testi

FÉVRIER 2020. Construction et investissement du décor. Musique. Costumes.

AVRIL - JUIN 2020. Création lumière et assemblage de tous les éléments. Première sortie de résidence.

Pour cette dernière étape de création nous aurons tous les éléments pour finaliser et donner vie à ce spectacle. La technique et la lumière est une part primordiale dans un spectacle de marionnette, c'est un temps précieux où la "magie" opère. Cécile Vitrant, collaboratrice artistique de Johanny Bert, et Kevin Briard, pour la création lumière, nous accompagneront durant cette période pour mettre en lumière ces précédentes semaines de création.

L'ÉQUIPE

LA COMPAGNIE ITO ITA

La compagnie Ito Ita est née en février 2014. Leurs fondateurs, Laura Zauner (Barcelone) et Georges Vauraz (Lyon) se sont rencontrés en 2008 à l'École Internationale Jacques Lecoq.

Ce n'est que sept ans plus tard, après avoir multiplié leurs rencontres et leurs expériences, notamment avec Le Théâtre du Soleil, la compagnie "38 C.I.T", le Cirque Rouages, le Chaptô de Nouvelle-Calédonie ou la Compagnie des ô, qu'ils décident de s'associer pour créer ensemble leur premier spectacle "La grande fabrique de mots", nommé deux fois aux Ptits'Molières (Meilleur Jeune Public et Meilleur scénographie).

La barrière du langage qui séparait Laura Zauner et Georges Vauraz était auparavant un obstacle, aujourd'hui c'est une force dans leur manière de créer, de mettre en scène et d'interpréter. Entourés de leur complices artistiques, tels que compositeurs, graphistes, paroliers, chorégraphes, la Compagnie ito ita se lance dans sa deuxième création en s'associant, cette fois-ci, à Nicolas Turon qui écrit, suite à une commande : Mademoiselle Gazole.

L'AUTEUR: NICOLAS TURON

Depuis sa naissance, Nicolas Turon a vécu cent vies différentes, habité quelques 26 adresses dans le monde, laissant venir les imprudences pour construire sa vie comme un jeu de coïncidences. Depuis quinze ans, il a joué deux milliers de fois sur scène (Le Troupô, Compagnie des Ô, Les Trois Points de Suspension, La Chose Publique, Sarbacane Théâtre, La 4L infernale, Théâtre de l'Unité, 3rd Wheel Company), écrit et mit en scène (Compagnie des Ô, Les Royales Marionnettes, Floriane Facchini, Sarbacane Théâtre, Théâtre en Kit, Cirque Gones, Etincelle prod, La Chose Publique, Cirque Rouages, Mange-Disque, Zaraband, la Toute Petite Compagnie, Cie Happés...), habité et joué avec la rue (boijeot.renauld.turon, le roman de la rue, tch tch), créé et dirigé des salles et des festivals (La Grande Descente, La Cavalcade de Villerupt, Festival Nouvelles Pistes à Thionville, Môm'Théâtre à Rombas, Centre Europa à Hettange-Grande, Festival de Vézelize et Saint-Julien Maumont), donné des ateliers par centaines (Môm'Théâtre, Centre Europa, POIL Luxembourg, NEST - Centre Dramatique National de Thionville, Les slips de Poligny...), fait de la radio (Les 2 minutes de Nicolas Turon, Et Si... - France Bleu) et a mené des actions ou des mises en scène un peu partout dans le monde (École Nationale du Cirque du Maroc -Shems'y, Québec, Nouvelle-Calédonie, Lanzarote, Ouagadougou, Lituanie, Russie, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Luxembourg, Autriche, Espagne) ; il vient de finir d'écrire son premier roman, Le Roman de la Rue, pour lequel il a reçu la bourse SACD - Beaumarchais, Écrire pour la rue.

Il a aussi eu le temps de se faire greffer de l'œil gauche, d'être amoureux d'Elsa, de frôler la mort assez régulièrement et puis finalement, d'être ceinture noire de judo et papa.

PLASTICIENNE / MARIONNETTISTE : FRANCESCA TESTI

Factrice de marionnette, comédienne et marionnettiste

Elle commence le théâtre à 14 ans, en Italie. Passionnée par le travail de troupe, avec ce qu'il implique de recherche, d'investissement et de polyvalence, elle s'implique dans toutes les facettes de la création d'un spectacle et très vite, elle est amenée à construire des accessoires et des décors et à créer des costumes pour diverses compagnies.

Installée en France, elle continue à jouer mais c'est surtout pour elle le terrain de sa rencontre avec la marionnette. Formée à la construction des marionnettes en 2000 avec Ava Petrova, marionnettiste pragoise, puis à La Nef de Pantin (formateurs Carole Allemand et Pascale Blaison) et au CFPTS de Bagnolet.

En 2006 elle fonde avec Cyrille Louge la Compagnie Marizibill dont elle crée les marionnettes de chaque spectacle : : Ohé Zoé !, Isidore et la plume bleue, Rumba sur la lune, Bazar Monstre, Grace (la femme à tête de mule), La petite casserole d'Anatole et le dernier en date Luce

Par ailleurs, elle crée pour d'autres compagnies, notamment pour les spectacles :

L'ombre de la Baleine - Mikael Chirinian-Anne Bouvier

Les Yeux de Taqqi - Cie Paname Pilotis

Les Trois Brigands et Loulou - Cie Les Muettes Bavardes

Magicien malgré lui - Sébastien Mossière,

Raiponce et le Prince Aventurier (comédie musicale m.e.s. par Guillaume Bouchède)

La petite fille aux allumettes (comédie musicale m.e.s. par David Rozen).

LAURA ZAUNER

METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIENNE

Depuis son plus jeune âge Laura suit des nombreux cours de théâtre, danse et musique à Barcelone, sa ville de naissance. C'est en 2008, après une Licence en Communication Audiovisuelle, qu'elle décide de s'installer à Paris pour poursuivre l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (2008-2010). Co-fondatrice de la compagnie 38CIT, leur première création *Ne parlez jamais avec des inconnus* sera jouée au Théâtre du Soleil. En 2014 elle fonde, avec Georges Vauraz, la Compagnie ito ita et son premier spectacle *La grande fabrique de mots*, spectacle jeune public nominée deux fois aux Ptit's Molières (Meilleur jeune public et Meilleure scénographie) et en tournée pendant 4 ans en France et à l'étranger. Parallèlement elle travaille pour des productions cinématographiques en tant que comédienne et continue à se former et à suivre différents cours et stages, dont le Laboratoire de l'Acteur sous la direction d'Hélène Zidi. En 2016 elle intègre la Compagnie des ô pour jouer le spectacle *Fracasse*, avec lequel elle tourne depuis. En 2019, elle fait partie de l'équipe de création et organisation de la première édition du Festival des Hauts Plateaux, festival de théâtre et environnement en Haute Savoie, où ils jouent *Le Songe d'une nuit d'été* de William Shakespeare.

GEORGES VAURAZ

METTEUR EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHE ET COMÉDIEN

Il commence à se former seul sur scène aux cafés-théâtres à Lyon avant d'intégrer en 2005 l'École de Théâtre La Scène sur Saône. Il poursuit sa formation à Paris en 2008/2010 à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Co-fondateur de 38 C.I.T (Compagnie International de Théâtre) il travaille comme comédien et scénographe au Théâtre du Soleil et à la Friche Théâtre Urbain à Paris. En 2014, il crée la Compagnie Ito Ita et son premier spectacle "La grande Fabrique de mots". Nominé aux P'tits Molières dans les catégories meilleur jeune public et meilleure scénographie, ce spectacle pars en tournée pendant 4 ans en France et à l'étranger. En 2017, il intègre la compagnie « On va pas se mentir » avec le spectacle *Beaucoup de bruits pour rien* de William Shakespeare mis en scène par Salomé Villiers et Pierre Hélie au Théâtre du Roi Renée à Avignon. En 2018 commence aussi une collaboration artistique avec Arnaud Denis sur le spectacle *Marie des poules* en ce moment à l'affiche au Théâtre Montparnasse, à la suite de quoi il mettra en scène le prochain texte original du même auteur, Gérard Savoisien.

CONTACT

itoita.contact@gmail.com

Laura Zauner 0658193202
Georges Vauraz 0622352219