

LA COMPAGNIE THÉÂTRE PERSÉPHONE

présente

Gabriel

de GEORGE SAND

MISE EN SCÈNE
LISE KASTENBAUM

DOSSIER DE DIFFUSION

FESTIVAL IN VITRO
JUN 2015

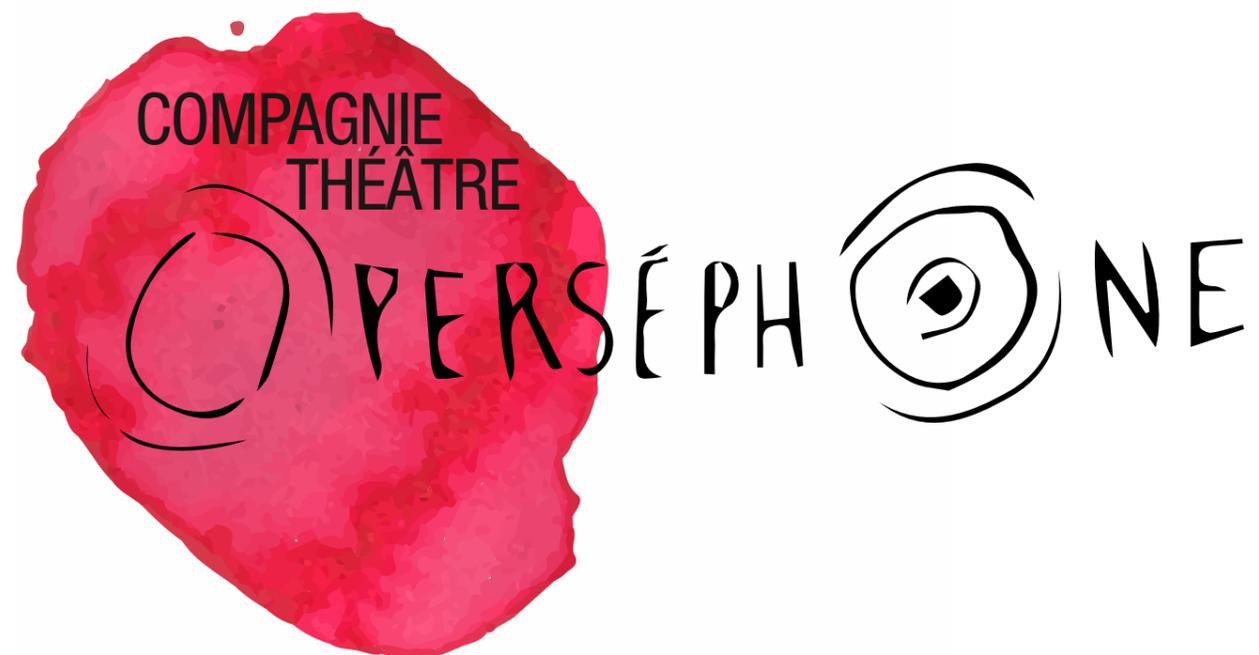
TRIOLETTO

JEUNE CRÉATION & CRÉATION ÉTUDIANTE

PERSÉPHONE QUI?

*FILLE DE ZEUS ET DE DÉMÉTER,
DÉESSE DU BLÉ, DÉESSE DES ENFERS.*

Perséphone étant à la fois Déesse du blé à l'origine et Déesse des enfers, elle représente l'étroite relation entre mort et fertilité. Elle est pour nous l'incarnation des paradoxes qui habitent l'histoire féminine, elle représente son cycle. Figure emblématique célébrée et pourtant très absente des histoires de la mythologie, Perséphone nous donne la possibilité d'écrire l'histoire de la jeune fille à nouveau. Par le spectacle vivant, nous nous ré-approprions notre histoire et notre identité.

La compagnie Perséphone est une association créée en 2015 par un collectif de jeunes artistes issus de diverses formations en arts de la scène. Elle œuvre à la conception et la promotion de spectacles, de manifestations, d'événements, permettant la diffusion d'œuvres du répertoire littéraire interrogeant l'égalité femmes-hommes.

GEORGE SAND

Née Aurore Dupin ou
Armandine Lucie Aurore Dupin,
baronne Dudevant (1804 -1877)

Comme son protagoniste, Aurore Dupin reçoit une éducation réservée aux hommes. Vivant sous le code de Napoléon qui réduit la femme à une mineure civile, Aurore porte l'habit masculin pour passer inaperçue et fréquenter les cercles sociaux qui l'intéressent. Après la parution d'un roman écrit avec Jules Sandeau sous le pseudonyme de Jules Sand, elle prend le prénom George, et garde le nom Sand.

George Sand fut très prolifique dans l'écriture de pièces de théâtre, ce qui est un fait méconnu du grand public. Jamais ses textes n'ont eu la place qu'ils méritaient sur scène. Pourtant, elle est auteur dramatique et son écriture est pourvue de qualités littéraires indéniables au même titre que Victor Hugo, Alfred de Musset, Molière, Jean Racine. Mais pourquoi George Sand n'a-t-elle jamais vu ses pièces portées à la vue du public ? Était-ce dû à sa condition de femme, ou parce que ses pièces posaient des questions trop dangereuses, dérangeantes, impudiques, féministes ?

L'œuvre de George Sand fait partie de notre patrimoine littéraire inexploré. Avec le spectacle vivant nous avons la chance de pouvoir donner une nouvelle vie à un trésor oublié de la littérature dramatique.

J'ai écrit Gabriel à Marseille, en revenant d'Espagne, mes enfants jouant autour de moi dans une chambre d'auberge.—Le bruit des enfants ne gêne pas. Ils vivent, par leurs jeux mêmes, dans un milieu fictif, où la rêverie peut les suivre sans être refroidie par la réalité. Eux aussi d'ailleurs appartiennent au monde de l'idéal, par la simplicité de leurs pensées. Gabriel appartient, lui, par sa forme et par sa donnée, à la fantaisie pure. Il est rare que la fantaisie des artistes ait un lien direct avec leur situation. Du moins, elle n'a pas de simultanéité avec les préoccupations de leur vie extérieure. L'artiste a précisément besoin de sortir, par une invention quelconque, du monde positif qui l'inquiète, l'opprime, l'ennuie ou le navre. Quiconque ne sait pas cela, n'est guère artiste lui-même."

GEORGE SAND - Notice de Gabriel
Nohant, 21 septembre 1854

LE TEXTE

GABRIEL, L'ANGE ANNONCIATEUR

Un homme qui ne sait pas qu'il est une femme.

Son grand-père le Prince de Bramante la fait élever comme un homme par un précepteur, en prenant soin de lui montrer les grands exemples dans l'histoire de la supériorité de nature des hommes sur les femmes. En grandissant, Gabriel émet des doutes sur cette supériorité de l'homme et perçoit l'injustice qui existe dans ces lois. La découverte de sa nature pose de grandes questions.

Gabriel remet en cause le mythe de l'éternel féminin.

Gabriel est un texte particulièrement intéressant dans la résonance qu'il peut avoir aujourd'hui. Durant l'année 2014, le débat public concernant des réformes sociales et éducatives a été le dépositaire de très grandes peurs concernant l'identité sexuelle. Les sociétés s'accrochent aux constructions de genre établis et reculent avec méfiance quand elles voient que le masculin et le féminin ne sont pas immuables.

Gabriel de George Sand est placé dans une autre temporalité qui nous aide à remettre en perspective toutes ces questions. Au XVIIIème siècle, les lettres, les arts et l'équitation sont des activités viriles et réservées aux hommes. Aujourd'hui toutes ces activités ont la connotation opposée, mais malgré cette preuve de la construction du genre dans notre société, les changements liés à l'émancipation des femmes, aux décloisonnements des genres et à l'égalité entre les sexes, notamment dans l'éducation, sont traités avec méfiance et peur.

Gabriel déconstruit le genre féminin. Ce n'est pas un hasard si le personnage porte le nom de l'archange annonciateur, il porte en lui la bonne nouvelle d'un autre possible pour les femmes.

« La femme ! la femme,

je ne sais à quel propos vous me parlez toujours de la femme. Quant à moi, je ne sens pas que mon âme ait un sexe, comme vous tâchez souvent de me le démontrer. Je ne sens en moi une faculté absolue pour quoi que ce soit : par exemple, je ne me sens pas brave d'une manière absolue, ni poltron non plus d'une manière absolue...»

Partie 1 - Scene III

UNE PIÈCE REFUSÉE PAR SES CONTEMPORAINS

George Sand écrivit cette pièce comme un roman dialogué : pour être lu et non joué.

Enthousiasmée par le récit, elle fera une adaptation pour le théâtre malheureusement introuvable aujourd'hui. Le théâtre de la porte Saint - Martin et tous les théâtres auxquels elle proposera sa pièce refuseront de la porter sur scène. L'aspect féministe du récit, les trop nombreux tableaux qui impliquaient un coût trop grand au montage, ainsi que certains conflits entre directeurs de théâtre, ont été un obstacle pour que la pièce soit jouée du vivant de George Sand.

L'adaptation respecte le lyrisme de l'auteure et concentre l'action dramatique autour de problématiques qui parlent encore à notre époque : la construction du genre et les conflits mêlant amour et pouvoir.

« De tous les manuscrits de moi que j'ai relus [...] *Gabriel* est un des meilleurs comme sujet »

George Sand

LA MISE EN SCÈNE

« Dans la pénombre de la scène, à l'éclairage des bougies et des lanternes, prend place la mise en mouvement du roman *Gabriel* de George Sand. »

Despina Nikiforaki, Docteure en art du spectacle

L'OBSCURITÉ

Pour traiter la déconstruction du genre, le trouble et l'ambiguïté sexuelle, thèmes présents dans *Gabriel*, nous avons choisi de plonger dans le travail à partir de l'obscurité.

C'est par touches que s'est ajoutée la lumière, à la manière d'un tableau qui se compose. L'obscurité a de nombreux atouts : elle amène une dimension fantastique, induit dans le travail une très grande attention à l'écoute du texte, et dans le cas de *Gabriel*, figure l'obscurité du mensonge.

La scénographie permet de diriger la lumière, de la sculpter et de diffuser les ombres. L'escalier est un élément qui connote un lieu de transition, de passage, et peut exister sur tous les tableaux. Le théâtre dans le noir offre la possibilité d'expérimenter de nouveaux modes de mise en scène, une autre théâtralité.

George Sand joue sur les mots féminins et masculins, décloisonne les genres. La langue de Sand, riche et inventive, nécessite donc une interprétation qui en donne toute la saveur et toute la résonance. *Gabriel* est une figure androgyne dont la nature n'est ni entièrement féminine ni entièrement masculine. Avec cette obscurité on perçoit en filigrane l'identité trouble du genre de *Gabriel*.

LA RENAISSANCE ITALIENNE, DE L'OPÉRA AUX MASQUES VÉNITIENS

La voix lyrique soprano amène une résonance toute particulière et devient la seule expression libre d'une féminité exacerbée.

Les masques vénitiens permettent l'intrusion du fantastique, les chœurs de masques font évoluer les personnages dans une fantasmagorie, chaque caractère ressortant étrangement dans l'obscurité qui les enveloppe.

LE PUBLIC EN PARLE

PROGRAMME DU FESTIVAL IN VITRO
THÉÂTRE DU TRIOLETTO

« Ce texte peu connu de George Sand est peut-être la première mise en forme théâtrale de la question moderne du genre: Gabriel «devient femme» dans le trouble, et découvre l'amour dans l'émerveillement et la douleur...

La mise en scène audacieuse de Lise Kastenbaum fait la part belle à ce trouble des identités, et ses acteurs jouent avec justesse le clair-obscur des émotions. »

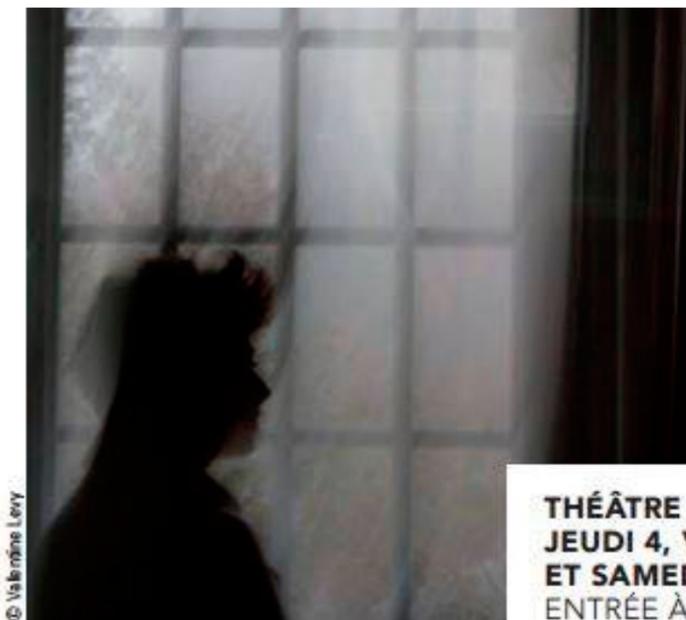
JOËLLE CHAMBON, MAÎTRE DE CONFÉRENCE

« La scène du théâtre parvient à restituer les ambiances multiples d'un roman en mouvement. Tout y est: château glacial, taverne malfameuse, bal masqué, cavale. Le spectateur assiste au trouble de l'ambiguïté sexuelle de Gabriel au moment où celle-ci tombe amoureuse. Esprit féminin, allure masculine, amour et faux sexe se trouvent dans le même corps. Avec peu d'objets, dans la discrétion de l'obscurité, au moyen subtil du travestissement, la mise en scène de Lise Kastenbaum révèle cette œuvre unique de George Sand. »

DESPINA NIKIFORAKI, DOCTEURE EN ART DU SPECTACLE

« Un spectacle de grande qualité qui a su relever le défi du théâtre dans le noir avec justesse. En sortant du Trioletto on se demande si l'histoire de Gabriel n'est pas finalement celle d'une jeune femme d'aujourd'hui. »

MARIE POUTAS, CHARGÉE DU SERVICE CULTUREL CROUS MONTPELLIER

© Valentine Levy

THÉÂTRE
JEUDI 4, VENDREDI 5
ET SAMEDI 6 JUIN / 19H30
ENTRÉE À PRIX LIBRE

GABRIEL

De : George Sand

Mise en scène : Lise Kastenbaum

Interprété par : Pénélope Levy, Antoine Dubois-Mercé, Isaure Amans, Daniel Gonzalez, Guilhem Flameng, Noémie Torz, Cauê Martins Araujo, Julie Baffier

Gabriel de George Sand, un roman dialogué joué dans la pénombre. Nous sommes au 18ème siècle, sous Napoléon 1er. C'est l'histoire de Gabriel, une femme qui ne sait pas qu'elle est une femme. Son grand-père le Prince de Bramante, la fait éduquer comme un homme par un précepteur, en prenant soin de lui montrer les grands exemples dans l'histoire de la supériorité de nature des hommes sur les femmes.

En réponse à cette histoire d'ombres, et de mensonges, l'histoire et la langue de George Sand seront entendues dans une quasi obscurité. Le corps féminin de Gabriel sur lequel son éducation religieuse a tenté de faire obscurité sera caché, exposé avec fugacité, dans la seconde d'un éclat de lumière.

En grandissant, Gabriel émet des doutes sur cette supériorité de l'homme, et perçoit l'injustice qui existe dans les lois. La découverte de sa nature posera des grandes questions. Une femme élevée dans le goût de la liberté et de l'indépendance, peut-elle survivre lorsqu'on la ramène à sa condition ?

CONTACT : 06 70 46 50 31 (LISE)

ÉQUIPE

ADAPTATION - SCÉNOGRAPHIE - COSTUMES - MISE EN SCÈNE

Lise Kastenbaum est comédienne et metteur en scène, diplômée d'un Master 1 Arts de la scène et du spectacle vivant. Elle s'est également formée à l'interprétation, au mime et à la danse contemporaine aux *ateliers du Sudden* et à l'école *Charles Dullin*. Elle a notamment travaillé avec Sirine Achkar de la compagnie *M-C-Art* et avec la compagnie *Les Chimères & les Hippogriffes* de 2007 à 2009. Elle participe au festival *Meeting the Odyssey* en 2015. Comme metteur en scène, elle collabore avec Jean François Dusigne pour l'adaptation du roman de Martin Winckler *Le Choeur des Femmes*, présenté au festival *Dionys'hum* de la MSH Paris Nord. Porteuse de projet, elle adapte et met en scène *Gabriel* de George Sand au Trioletto. Son travail en tant que comédienne et metteur en scène est essentiellement concentré sur les problématiques liées à l'oppression féminine et à la construction du genre.

CHARGÉE DE DIFFUSION - LA FAUSTINA

Originnaire de Toulouse, **Isaure Amans** est diplômée d'un Master 1 Arts de la scène et du spectacle vivant et poursuit actuellement ses études en Master 2 Direction artistique de projets culturels. En parallèle, elle mène de front un cursus en chant lyrique au Conservatoire Régional de Montpellier. Elle a débuté le théâtre à Toulouse avec la troupe *J'Croix* puis la compagnie *Hors les murs*. Plus récemment, elle incarnait la jeune élève dans *La Leçon* de Ionesco. Elle poursuit également sa carrière de chanteuse lyrique en tant que choriste dans divers opéras (*Festival lyrique de Bruniquel*, *Didon et Énée*, *Orphée aux Enfers*, *La fille de Mme Angot*).

GRAPHISTE - GIGLIO

Julie Baffier - Caliciuri est diplômée de l'ENSAAMA de Paris en design graphique. Elle poursuit sa formation dans le domaine des arts du spectacle et obtient une licence en Études théâtrales. En 2015 elle tient le premier rôle dans la double distribution de *l'Enfer* de Dante dans le cadre du Festival *Lehrstück !* au Théâtre La Vignette à Montpellier, ainsi qu'une place de performeuse au sein du spectacle *Cocooning* de Lluís Garay présenté dans le cadre du Festival Montpellier Danse, puis au CDN Humain trop Humain de Montpellier. Elle poursuit ses études au Conservatoire à rayonnement départemental de Bobigny en 3ème cycle professionnel.

Pénélope Levy débute sa formation en art dramatique en 2008 aux *ateliers du Sudden*. A cette période, elle rejoint la compagnie des *Chimères et des Hippogriffes* en tant que comédienne et joue dans plusieurs pièces à Paris et au festival OFF d'Avignon. En 2010, elle continue sa formation au sein de l'école de *Théâtre Claude Mathieu*, puis intègre plusieurs compagnies théâtrales, dont l'*Ensemble Esprits Libres*, la compagnie *Un Des Sens*, la compagnie *A Bout Portant* avec lesquelles elle se produit actuellement. Parallèlement à son activité théâtrale, elle participe à plusieurs courts-métrages et web-séries.

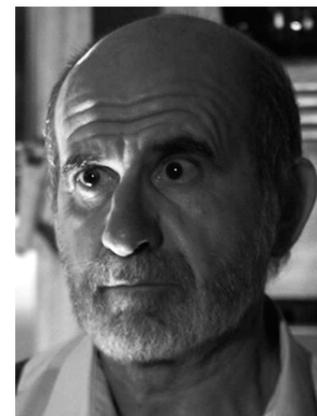
GABRIEL

ASTOLPHE

Christophe Renou Muller est comédien, danseur et modèle. Diplômé d'une licence de Théâtre obtenue à l'université Paris 8, il est formé au jeu à l'école *Blanche Salant & Paul Weaver*. Il perfoyme à la cité de l'architecture, joue *Maria* dans *La nuit des Rois* et *Mercutio* dans *Roméo et Juliette*. Il obtient aussi plusieurs rôles dans l'audiovisuel notamment dans des clips et des courts métrages. Il se forme en danse et fait du Krump au *Lax studio*. Il défile pour *Mads Dinensen* en 2014. Début 2015, il entre à *La maison du film court* en temps que scénariste. Christophe aspire à devenir un artiste complet.

LE PRINCE DE BRAMANTE / MARC

Daniel Gonzalez est formé à *La Compagnie Maritime* sous la direction de Pierre Castagné, il intègre la troupe *Les acolytes*, puis la compagnie *Malampia* de Bernard Cenzi, avec trois participations au festival Off d'Avignon. En 2015, il obtient une Licence d'Études théâtrales. Il collabore avec Lise Kastenbaum pour deux mise en scène : *Gabriel* de George Sand et *Le chœur des femmes* de Martin Winckler, joué à la M.S.H. de Paris Nord. Il travaille actuellement sur *Babel*, création originale, *La cuisine* d'Arnold Wesker, ainsi qu'à un projet personnel dans le cadre d'un Master 1 Arts de la scène et du spectacle vivant à l'université Montpellier 3.

LE PRÉCEPTEUR / MEZZANI

Guilhem Flameng poursuit actuellement ses études en Master 1 Arts de la scène et du spectacle vivant à l'Université Montpellier 3. Il se forme à l'art dramatique durant cinq ans à *l'atelier du Périscope*, théâtre nîmois. En 2015, il tient le premier rôle dans la double distribution *l'Enfer* de Dante dans le cadre du Festival Lehrstück ! au Théâtre La Vignette à Montpellier. Egalement musicien, il est bassiste au sein de plusieurs groupes Rock et Pop/Folk, *Rock Infusion*, *Les Etonnants types biens* et *The Nightbirds* avec lesquels il s'est produit à Nîmes et ses alentours et plus récemment au festival des Internationales de la guitare de Montpellier.

SANCHE / ANTONIO

Originaire de Lorraine, **Noémie TORZ** fait ses débuts avec la Compagnie de *l'Alouette*, avant d'entamer des études en Lettres puis en Arts du Spectacle. Son parcours se poursuit au sein du *Théâtre Universitaire de Nancy*, dans lequel elle trouve sa place à la fois en communication mais aussi en assistantat à la mise en scène. Alors que ses études théâtrales l'a conduisent à Montpellier, elle rejoint la Compagnie *d'Autre part*, pour leur reprise de *Cendrillon* et de *Ondine*. Elle rencontre la même année Lise Kastenbaum qui l'invite à participer en tant que comédienne au spectacle *Gabriel* de George Sand joué au festival In Vitro à Montpellier.

CHEF DES SBIRES / MENRIQUE

Cauê Martins Araujo poursuit actuellement des études en Master 1 Arts de la scène et du spectacle vivant à l'Université Montpellier 3. Il se forme au théâtre en intégrant pendant trois ans *l'atelier Urgence de la jeune parole* au Théâtre de la Digue à Toulouse. En 2011 et 2012 il participe aux créations collectives des pièces *Le regard du spectateur* et *Lors de notre jeune existence* jouées au Théâtre La Vignette à Montpellier. En 2015, il participe à la performance *Cocooning* mise en scène par Lluis Garay dans le cadre du festival Montpellier Danse ainsi qu'à *La Mort de Danton* jouée au Théâtre La Vignette.

FICHE TECHNIQUE

Durée de la pièce: 1h50

Temps de montage: 30 à 45 mn

MATÉRIAUX D'ÉCLAIRAGE

- 18 bougies électriques
- 2 lampes tempêtes électriques

À fournir par le lieu de représentation

- Deux projecteurs sur pied, une gélatine ambrée
- Trois faces avec gélatines ambrées pour Jardin, Centre, Cour

IMPLANTATION DE LA SCÈNE

- Escalier noir (5 marches, 1m20 de hauteur, 2m de profondeur, 1m60 de largeur)
Fond de scène centre
- Paravent quadrillé avant-scène jardin
- Petite table avec nappe noire et chaise noire avant-scène jardin
- Banc, noir centre scène jardin diagonale

La pièce peut se jouer en intérieur ou en extérieur, du moment que l'espace remplit les conditions d'obscurité ou de pénombre.

En intérieur: le plus possible, limiter toute entrée de lumière extérieure

En extérieur: la pièce doit se jouer après le coucher du soleil, l'espace ne doit pas être à proximité de lampadaires ou d'éclairages d'extérieur trop violent. Si possible, l'éclairage artificiel sera remplacé par des bougies naturelles ou des lampes à huile si les conditions de sécurité le permettent et garantissent la proximité d'un extincteur.

Contact

COMPAGNIE THÉÂTRE PERSÉPHONE

cie.tht.persephone@gmail.com

Lise KASTENBAUM - *Metteuse en scène*
lise.kastenbaum@compagnie-persephone.fr

0670465031

Isaure AMANS - *Chargée de diffusion*
isaure.amans@compagnie-persephone.fr

0620278693

SIEGE DE L'ASSOCIATION
12 BIS RUE CLAIRE PAULHAC - 31000 TOULOUSE

ANNEXE DE GESTION
27 RUE JOUBERT - 75009 PARIS

Présidente - Isabelle CHEVRY
Vice présidente - Odile CHENUT