

LES ANALPHABÈTES

Une création du *Balagan' retrouvé*
Librement inspirée de *Scènes de la vie conjugale* de Bergman

Egon Schiele

LES ANALPHABÈTES

Une création du *Balagan' retrouvé*
Librement inspirée de *Scènes de la vie conjugale* de Bergman

Direction **Gina Calinoiu** et **Lionel González**

Avec
Gina Calinoiu, Lionel González et **Thibault Perriard**

Collaboration artistique **Marion Bois**
Scénographie **Lisa Navarro**
Lumière **Vyara Stefanova**

Production Le Balagan' retrouvé

Avec le soutien du Théâtre National Marin Sorescu de Craiova (Roumanie) ; Théâtre des Bains-Douches - Le Havre et du Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis

Remerciements Carole et François de la Porte ; Odéon – Théâtre de l'Europe ; Mayo Carrus et Baptiste Zentz

Création en décembre 2016 **Théâtre-Studio d'Alfortville**

Représentations du 8 au 24 février 2019 **Théâtre Gérard Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis**

Contact *Le Balagan' retrouvé*
Marion Bois (production-diffusion)
06 21 35 38 08
lebalagan@gmail.com

LES ORIGINES

Tout a commencé sur un a priori. Sur un malentendu.

La première fois que j'ai lu un scénario de Bergman pour tenter d'en faire du théâtre, je trouvais qu'on sentait trop que c'était écrit pour le cinéma. Je trouvais que l'écriture n'était pas assez dynamique. Qu'elle portait pour ainsi dire le cliché du cinéma auquel elle était associée. Et puis j'ai commencé à analyser une scène, à voir comment elle était construite, structurée, et petit à petit, elle a changé de nature. Plus je l'analysais, plus le cliché disparaissait, et je commençais à en sentir la structure profonde. J'étais pris par le mouvement. Il fallait jouer.

Les premiers passages au plateau ont simplement révélé ce que je commençais à pressentir. Bergman ça joue, c'est même fou comme ça joue.

En commençant à répéter autour de Dostoïevski, nous avons vite été confrontés à la complexité conceptuelle de la matière. Le jeu chez lui n'a rien d'évident. Il faut aller le chercher loin : là-haut, tout là-haut, dans le royaume des paraboles. Alors, quand nous étions exténués, après quelques jours à chercher en vain à passer dans le chas de l'aiguille, nous faisons diversion avec un peu de Bergman. Et contre toute attente, c'était reposant.

Après Dostoïevski, ce serait Bergman.

Lionel González

Autoportrait avec Wally - Egon Schiele

LE CREDO

partir de rien
de la vie
comme elle est
là
ici et maintenant
entre nous

convoquer la fiction
petit à petit
qu'elle existe
qu'elle s'incarne
qu'elle advienne
au milieu de nous
pour un instant

étonnante révélation
plus vivante
plus forte
plus vraie

c'est le miracle
auquel nous voulons croire

Le Balagan' retrouvé

Portrait du peintre Max Oppenheimer - Egon Schiele

VERS DES FORMES NOUVELLES

Après de nombreuses années à travailler en écriture de plateau
En création collective
En improvisation
J'ai fini par trouver que nos processus
S'ils avaient permis de recentrer le théâtre
Autour de l'acteur
De la question du jeu
S'étaient montrés assez pauvres
En terme d'écriture
Et c'est en retournant aux études
À l'école russe
À l'improvisation sur les auteurs
Qu'un chemin nouveau s'est ouvert à moi
Une continuation possible
Une rencontre improbable
Entre les auteurs et l'improvisation
Retourner aux auteurs oui
Mais pas pour leur texte
Pas pour les mots qu'ils ont laissés sur le papier
Pas pour le visible
Mais pour l'invisible
Oui tenter cette expérience un peu folle
De retourner aux auteurs pour leur voler leur invisible
Parce qu'ils l'ont riche les grands auteurs leur invisible
Et ce qui nourrit l'acteur improvisateur
L'acteur créateur
C'est la richesse du caché
La densité du sous-sol
Alors allons-y
Oui
Allons piller le sous-sol des génies
De leurs géniales matières premières
Et continuons le processus

Lionel González

BIOGRAPHIES

Gina CALINOIU

Gina est membre permanente de la troupe du Théâtre National Marin Sorescu de Craiova (Roumanie) depuis 2001. Pendant toutes ces années, elle a eu l'occasion de travailler avec les metteurs en scène invités par le théâtre dans plus de 20 spectacles.

Avec certains d'entre eux - Janusz Wiśniewski, Peter Schneider, Robert Wilson - elle a, en plus d'être actrice, été assistante à la mise en scène.

Pour *Rhinocéros*, mis en scène par Bob Wilson, elle travaillé comme régisseur plateau.

En 2013, elle a été Directrice Artistique du théâtre.

Parallèlement à sa carrière au Théâtre National, elle a tenu à rester impliquée dans la recherche artistique, aussi bien pratique que théorique.

Le travail de recherche pour sa thèse, autour du travail de Jerzy Grotowski, *La Métaphysique de l'Art de l'Acteur*, lui a permis de rencontrer et de travailler avec Anatoly Vassiliev, Eugenio Barba et Thomas Richards. Trois hommes qui ont, chacun à leur façon, continué à travailler sur le laboratoire.

Depuis 2010, elle travaille également comme professeur à l'Université de Craiova, Département des Arts.

En avril 2016, elle a été nommée coordinatrice pour les projets internationaux de son théâtre.

Elle fonde également une compagnie avec Lionel Gonzalez, *Le Balagan' retrouvé*. Ils créent deux nouveaux spectacles.

Lionel GONZÁLEZ

Il suit l'enseignement du Studio-Théâtre d'Asnières et de l'Ecole Jacques Lecoq (1998-2000).

Il intègre ensuite la Compagnie du Studio, dans laquelle il sera à la fois acteur et assistant à la mise en scène. Très vite, il fonde sa compagnie, *Le Balagan'* (2000-2004), avec laquelle il entreprend une recherche sur le théâtre masqué.

En 2003, il commence à enseigner au Studio-Théâtre d'Asnières. C'est ainsi qu'il rencontre Sylvain Creuzevault, avec qui commence une étroite complicité artistique, qui accompagnera toute l'histoire du *D'ores et déjà*. Pendant 7 ans, ils font plus d'une dizaine de projets ensembles dont notamment, *Visages de Feu* de Marius von Mayenburg, *Baal* de Brecht, *Le père tralalère*, et *Notre terreur*, deux créations collectives.

Quand *D'ores et déjà* est dissous en 2011, il s'exile pour participer à un laboratoire autour de Pirandello, pendant deux ans, avec Anatoli Vassiliev. Il poursuit actuellement cette recherche avec une actrice roumaine, Gina Calinoiu, et travaille notamment avec elle autour du *Joueur* de Dostoievski.

En 2013, il rejoint Jeanne Candel et *La vie brève*, notamment pour la création *Le goût du Faux* en 2014-2015.

Il travaille également avec Adrien Béal, sur *Les Voisins* Michel Vinaver et *Le Récit des événements futurs*, une création collective.

En 2016, il fonde avec Gina Calinoiu une nouvelle compagnie, *Le Balagan' retrouvé*. Ils créent deux nouveaux spectacles.

Thibault PERRIARD

Au cours de ses études (Licence de musicologie à Paris-Sorbonne, CFEM d'analyse classique, DEM de batterie, DEM de Formation Musicale, CNSM de Paris), Thibault Perriard se spécialise dans le jazz et les musiques improvisées. Batteur du 5tet OXYD (Django d'Or en 2010, lauréats Jazz à Vienne et Trophées du Sunside où il décroche en tant que soliste une Mention spéciale du jury), il se produit également avec Marc Ducret, Nelson Veras, Magic Malik, et s'investit particulièrement au sein du collectif parisien Onze heures Onze. Guitariste et chanteur lead du groupe TOMBOY, il signe avec P. M. Barbier les génériques de *Guillaume à la dérive*, de S. Dieuaide, et de *Jalouse*, de D. Foenkinos, nominés tout deux aux Césars 2018.

En tant que comédien, il co-écrit avec la compagnie la vie brève aux côtés de Jeanne Candel et Samuel Achache *Didon et Enée / Le Crocodile Trompeur*, Molière 2014 du théâtre musical ; puis *Fugue*, présenté dans le IN du festival d'Avignon 2015, et enfin *Orfeo / Je suis mort en Arcadie* présenté au Musica de Strasbourg 2017. Il co-écrit également *Crack in the sky* avec Judith Chemla, création aux Bouffes du Nord en 2016. Il écrit et réalise *Ce qui survit du murmure*, une performance solo de 12h (musique, théâtre, installations), Festival Surrealism 2016. Actuellement il co-écrit avec Antonin Tri-Hoang *Chewing-gum Silence*, spectacle musical produit par Banlieues Bleues et présenté en 2018 à la Philharmonie de Paris.

Lisa NAVARRO

Elle étudie à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, où elle s'oriente vers la scénographie. Par le biais de ses études, elle aura l'occasion de rencontrer professeurs et élèves de l'Ecole du Théâtre National de Chaillot ainsi que ceux du CNSAD. Elle a travaillé notamment avec Hans-Peter Cloos et Jean Paul Wenzel. Depuis un peu plus de deux ans, elle travaille principalement pour le spectacle vivant.

Elle participe à la scénographie pour des créations : de danse, en 2008 pour le chorégraphe canadien Benoit Lachambre, de théâtre, notamment pour Sylvain Creuzevault, Bérangère Jannelle, Vincent Ecrepont ainsi que d'opéra pour Jean Paul Scarpitta. Elle rencontre également Gabriel Dufay avec lequel elle collabore au pour la scénographie de *Push-up*, monté en 2009 au Théâtre de Vidy à Lausanne. Elle travaille avec le collectif *La vie brève* pour la scénographie de *Robert Plankett* et la mise en espace de *Nous brûlons, une histoire cubiste*, mise en scène par Jeanne Candel.

Vyara STEFANOVA

Vyara Sefanova est née en 1980 à Sofia. Elle étudie à l'Académie Nationale NATFIZ les techniques et la dramaturgie des ombres et des lumières. Elle approfondit ses connaissances à la Sorbonne à Paris. C'est ainsi qu'elle rencontre Roberto Venturi, directeur photo de renom qui lui transmet son savoir-faire au travers de nombreuses expériences professionnelles.

Depuis, Vyara illumine sur ses passages au travers l'Europe nombre de films, expositions et pièces de théâtre. Ses derniers travaux remarquables ont éclairé Le Centre Pompidou - Metz pour son exposition inaugurale "*Chefs-d'œuvre ?*". Sur la scénographie didactique et itinérante Tara (expédition scientifique au pôle Nord), concernée par le propos écologique, elle approfondit ses recherches et utilise donc les nouvelles technologies durables d'éclairage. Enfin, pour le théâtre s'occupe de l'éclairage des spectacles *Le Père Tralalère* et *Notre Terreur*, créations collectives de la Cie D'Ores et déjà au théâtre de la Colline, *Femme de chambre* d'après le roman de Markus Orth et mis en scène par Sarah Capony, Prix du Jury et prix du public au concours 2012 du Théâtre 13.

Elle a aussi filmé Camille au Zénith de Paris, Lenny Kravitz, Shakira, Piers Faccini, Dendemann, qui a reçu le EDI Awards des effets spéciaux et participé à l'image pour les clips *Lovers in Japan* et *Violet Hill* de Coldplay sélectionné au Best MTV Awards.