

Compagnie L'Almandin

A watercolor illustration featuring a large, multi-colored flower in shades of yellow, orange, and pink. The flower is surrounded by various green leaves and stems, including a sprig of small yellow flowers, a branch with red leaves, and a sprig of small white flowers. The background is a light beige color with soft, brownish watercolor washes and small blue and grey dots scattered throughout.

Youpi l'Esprit !

de Geneviève Bartoli
avec Sandra Duca

SYNOPSIS

Spectacle **tout public - dès 3 ans** - où il est question qu'une adulte propose à l'Enfant un espace d'expression, de jeu et de dialogue pour accueillir et transmuier ses émotions, se créer des alliés et faire face aux épreuves et injustices de la vie !

Tout commence dans l'obscurité du ventre de la maman où l'Enfant n'avait peur de rien. Mais au fil de sa venue sur Terre et de ses épreuves, il ne s'en souvient plus. Arrivent alors Peur, Tristesse, Colère, mais aussi Monstres, Conflits internes, Amours, Désamours, etc.

Toutes ces expériences humaines, sources d'émotions, d'attachements, de blocages, qui seront apprivoisées à travers jeux de scène, chanson, danse, marionnettes pour que l'Enfant parvienne à construire son lieu de sécurité, d'apaisement et de transformation.

NOTE D'INTENTION

« Ce spectacle est un hommage à l'imagination, grâce à Youpi l'Esprit que nous portons tous à l'intérieur de nous et que nous pouvons toujours solliciter pour nous soutenir dans cette vie difficile et joyeuse qui est celle de la condition humaine !

Il invite à la responsabilité des adultes face et devant le devenir des enfants, de nos enfants, quelle que soit notre place, nos parents, enseignants, thérapeutes, etc , et invite parallèlement à la responsabilité individuelle face à notre devenir, quel que soit notre âge, enfant, adolescent ou adulte, rejoignant en cela la perspective sartrienne : le projet c'est l'Homme !

Quel grand homme disait : Jouer est une thérapie en soi !

C'est si vrai ! »

Ce grand homme qu'était Donald Woods Winnicott, médecin-pédiatre, psychanalyste anglais, amateur et praticien d'art, mondialement connu pour ses apports immenses sur l'éducation et la psychothérapie des enfants et adolescents nous disait **JOUER EST UNE THERAPIE EN SOI** dans les années 60 !

Il m'a fallu des années pour comprendre la véracité et la profondeur de cette pensée ! Je l'avais tant expérimentée dans mon cabinet d'art-psychothérapie ainsi que dans ma vie personnelle, que j'ai eu l'idée d'écrire un spectacle qui reprendrait cette pensée en action et cette fois-ci directement dans l'univers de la création artistique !

La rencontre avec la comédienne Sandra Duca dans ses **Seules en scène**¹, sa capacité de jeu si expressif, touchant et d'une simplicité inouïe allant au cœur de l'expérience du spectateur, m'ont donné l'envie d'une collaboration sur ce projet.

Ainsi est né **Youpi l'Esprit !**, un spectacle co-créé, volontairement adressé à un public que nous pourrions toucher et rencontrer dans des lieux non forcément dédiés au théâtre.

²

De mon côté, j'ai donc commencé par écrire un texte théâtral avec l'intention de proposer aux spectateurs, qu'ils soient adultes, enfants - ou un peu les deux³ - une expérience qui développerait leurs compétences pour faire face aux épreuves de la vie ! Peut-être était-ce bien prétentieux? Mais ainsi l'ai-je pensé !

J'ai réfléchi à des axes d'écriture autour de problématiques qui revenaient souvent au sein des demandes dans mon cabinet de psychothérapeute. L'axe, qui est devenu rapidement évident, a été celui des émotions, tant dans leurs débordements (pour soi ou autrui) que dans leurs enfermements (blocages, fixités) et ce quel que soit l'âge des patients.

¹ *L'Exception* de Jacky Katu, *Ce monde pourra-t-il changer un jour ?* de Lucas Andrieu

² Époque du Covid obligeant à penser de nouveaux lieux face à la fermeture des théâtres

³ Car l'adulte a tant à apprendre à l'Enfant et tant à apprendre DE l'enfant ! De même l'enfant devrait tant apprendre de l'adulte et être regardé comme un maître de savoir en spontanéité, présence ...

J'ai choisi alors d'introduire ces émotions dans des processus qui en permettraient un allègement, un dénouement... dans le registre psychocorporel et scénique grâce à l'apport de la comédienne. Car l'essentiel pour se sentir mieux n'est-il pas de s'alléger dans sa tête et s'ancrer dans son corps ?

Pour cela, nos outils d'humains me sont rapidement apparus : l'imagination et la mise en images, le jeu et la mise en je/jeu, la transformation du monde interne, la respiration consciente, l'écoute et le dialogue adulte/enfant mais aussi l'écoute et le dialogue intérieur, la création de liens avec doudou, copain, adulte, la création de liens entre sensations, émotions, pensées...

La collaboration avec la comédienne et le travail de plateau ont permis de tenir et maintenir l'AXE DU JEU qui risque de tomber en oubli au cours du travail de pensée !

LE JEU, qu'il soit le jeu de l'enfant ou le jeu du comédien, étant bien plus qu'un objet, un faire, un divertissement ; JEU est un LIEN qui développe affects, sentiments, ancrage, capacités représentatives et intersubjectives.

Ce spectacle offrira au public des voies d'expérimentation de techniques permettant la mise en lien d'émotions/sensations... qui pourront se prolonger par la mise en place d'ateliers psychopédagogiques à l'issue de la représentation et qui seront menés par la comédienne et préparés en collaboration avec les structures accueillant le spectacle et L'Almandin.

Ce spectacle s'adapte en fonction des âges du public, petite enfance, enfance, adolescence, familles, et des structures l'accueillant.

EQUIPE

Écriture et mise en scène : GENEVIÈVE BARTOLI

« *L'art est la transformation du vide en l'Ouvert* »
Henri Maldiney

Artiste, art-thérapeute, psychothérapeute née en 1956 dans une petite ville minière aux pieds des Cévennes, terre sombre et sauvage...

Ma sensibilité à l'art et à la thérapie s'origine dans mon enfance, dans le goût du jeu, dans la rencontre de la souffrance, des épreuves, des valeurs, dans la nécessité de la transformation (*trans-formes-actions* dit Jean Pierre Klein).

Elle s'origine aussi dans un long travail personnel de quête de soi, où l'art, la pratique artistique, la psychothérapie, m'ont grandement servi à me tenir debout dans un être à moi-même et au monde plus ajusté.

Ce cheminement a été jalonné par des rencontres, fortes, décisives, du côté de la terreur ou de l'illumination. Il a aussi été traversé de décisions car il faut bien mener la barque de sa vie !

Je commencerai au tout début des années 80 :

Après quelques années de voyages en terres étrangères, je rencontre un spectacle de marionnettes *Oratorio pour une vie* de Gabriel Cousin, mise en scène par le Théâtre de Marionnettes de Metz, au cours de mes études universitaires Théâtre et Animation socio-culturelle. Ces personnages de mousse à peine figurés étaient d'une telle humanité dans leur dénuement qu'ils me bouleversent. Je décide de plonger dans l'univers de la marionnette, jusqu'alors inconnue pour moi.

D'ateliers en ateliers, j'apprends à fabriquer des personnages, esquisses de moi-même en devenir. Toute création n'est-elle pas autobiographique ?

Mes mains se mettent à parler sous l'effet de la matière que je transforme. Je n'avais pas les mots à l'époque. Mais les marionnettes, une fois fabriquées, appellent la parole.

Plus tard, je me suis dit : la marionnette a été mon premier outil d'élaboration psychique !

Je joue auprès de différentes compagnies (*Vera Brody, Nassif Azmy et l'Atelier 94, la Compagnie Griffoul*). Plus tard, je monterai mes propres mises en scène à *l'Atelier de l'Almandin, La Révolte de l'Epouvantail, Ovalon ou la quête de sa maman, Sophie à nœuds*.

En parallèle, j'œuvrerai à la mise en place d'ateliers de marionnettes auprès de diverses structures à visée éducative ou thérapeutique. En 1988, je cofonderai avec Amalia Domergue, *l'association l'Aspirale*, qui proposera des ateliers de créations artistiques avec des personnes porteuses de handicaps. Plusieurs magnifiques créations artistiques en découleront en partenariat avec le CAT Henri Marsoulan et le Théâtre Berthelot à Montreuil.

En 1990, à la suite d'un drame familial, je suis précipitée dans la nécessité d'un travail thérapeutique pour et sur moi-même, d'abord en psychanalyse, puis en Gestalt-thérapie. Parallèlement je me forme à l'art-thérapie auprès de Jean Pierre Klein à l'INECAT.

En 1991, je décide de m'installer en libéral en tant qu'art-thérapeute délaissant mon travail de marionnettiste pour éclore à celui de thérapeute. S'en suivra au fil des années, différentes formations et approfondissements en Gestalt-thérapie, thérapie familiale systémique et EMDR, méthode de psychothérapie spécialisée dans la prise en charge des effets traumatiques. En 1996, j'élargis ma pratique d'art-thérapeute à celle de psychothérapeute dans une orientation intégrative : mon cabinet est installé à Saint Denis dans le 93, ville bigarrée et cosmopolite où je reçois enfants, adolescents, adultes en quête de plus d'être et moins de souffrance. Je les accompagne...

En 2000, je renoue avec la création artistique, à travers la sculpture, la peinture, le livre d'artiste, que je choisis pour leur pratique en solitaire. Je me passionne aussi pour les arts et médecines indigènes qui m'amènent à voyager dans des contrées lointaines (Arizona, Mali, Gabon, Amazonie, Egypte...)

Dès lors, mon travail artistique se nourrit de mon métier de thérapeute et réciproquement, signant une assise en l'humanité, portée et transportée par et dans le processus créateur. D'une acharnée de la quête de soi, je suis devenue une adepte de la joie, de la transmission et de la simplicité, qui passent encore par la rencontre du tréfonds, du chaos et de l'Ouvert !

Interprète : SANDRA DUCA

Petite, je parle bien avant de marcher. Et pour parler, je parle. Trop. Ça fatigue gentiment mes proches et amuse beaucoup le docteur.

A quatre ans, je découvre la force et la beauté du mouvement grâce à Geneviève Choukroun, ancienne interprète de la compagnie Carolyn Carlson.

En 2008, après plusieurs années durant lesquelles se mêlent pratiques de la danse (classique, modern jazz, hip hop, contemporain), du chant, du piano et du violon, je débute le théâtre. Je rejoins en 2010 l'Exchange Theater Compagny à Londres. J'en profite pour me nourrir de cette ville, si vivante, si spontanée.

2012, retour en France, arrivée à Paris. En parallèle avec des études universitaires en Sciences du langage puis Etudes Culturelles, je rejoins l'école de théâtre de Béatrice Brout. Je travaille durant 2 ans avec divers intervenants tels que Philippe Lelièvre, Sorën Prévot et Michaël Beaufrère.

Depuis, je tends à développer une expérience approfondie de tous les aspects de la performance artistique en multipliant collaborations et expérimentations : "Le Songe d'Angoisse" de Fernanda Papa de Boer à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Doing by Doing de Rachel Rosenthal dirigé par Natalie Broizat, Laban Movement Analysis dirigé par Nathalie Broizat et Sarah Teper, "AllOne" création pluridisciplinaire (théâtre, danse, vidéo - écriture et m.e.s Lili Fevre) au Théâtre El Duende (reprise en septembre 2018 au Festival de Villerville, partenaire du Jeune Théâtre National),

performance Queer "Silence = ..." avec Aurélie Van Den Daele et Alexandre Le Nours et plus récemment "Qui suis-je ?", duo vibrant qui aborde le sujet de la transidentité et mon premier solo en scène "L'Exception", mêlant texte brut et travail du corps abimé ; deux créations du Festival d'Avignon OFF 2018 (écritures et m.e.s Jacky Katu). La première a été reprise en novembre 2018 au Festival international de théâtre de Jezkazgan au Kazakhstan, la seconde a été programmée au Théâtre de la Contrescarpe (Théâtres parisiens associés) de janvier à décembre 2019.

De février à avril 2019, je participe à la formation "De la page à la scène" dirigée

par François Rancillac au Théâtre de l'Aquarium (Cartoucherie) et au CFPTS (Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle). En octobre 2019 je prends mes premiers cours de flamenco, le mois suivant je commence la formation "Identité artistique et expression vocale" de Frédéric Faye (Philippe Jaroussky, Etienne Daho, Emmanuelle Seigner, Miou-Miou...).

En mars 2020, j'intègre la compagnie de théâtre physique Du bout du cœur dirigée par Marion Gallet pour le projet "Solitude(s) ou la liberté du singe". En octobre 2020, je participe au projet chorégraphique "Karnaval" de Mathilde Rance dans le cadre du festival Frasq au Générateur.

En février 2021, j'intègre la compagnie Ibikeur pour le projet "Ce monde pourra-t-il changer un jour ?" (écriture et m.e.s Lucas Andrieu), seule en scène qui aborde le sujet de la mémoire transgénérationnelle, création du Festival d'Avignon OFF 2021. En tournée durant l'année 2021/2022, le spectacle s'est joué à Paris, au Théâtre de la Contrescarpe, en mai-juin avant de repartir pour le Festival d'Avignon OFF 2022 à l'Espace Alya.

Parallèlement, je travaille à la création d'un spectacle jeune - et tout - public avec Geneviève Bartoli, marionnettiste et art-thérapeute, Youpi l'Esprit ! ; spectacle où il est question qu'une adulte propose à l'Enfant un espace d'expression et de dialogue pour transmuier ses émotions, se créer des alliés et faire face aux épreuves et injustices de la vie. La première lecture s'est faite en juillet 2022 au Festival d'Avignon OFF.

CONTACTS

Production / tournée

L'Almandin

ciealmandin@gmail.com

06 38 13 09 70

