

GIOVANNI !

...en attendant la bombe

Cie Sic12/Gustavo Giacosa

GIOVANNI !

...en attendant la bombe

Cie Sic12/Gustavo Giacosa

Conception, jeu et mise en scène

Musique originale interprétée sur scène

Assistant à la mise en scène

Créateur lumière

Production

Coproduction

Gustavo Giacosa

Fausto Ferraiuolo

Philippe de Pierpont

Bertrand Blayo

Compagnie SIC 12

Châteauvallon / Le Liberté scène nationale Toulon

Provence Méditerranée. Avec le soutien

de Région SUD, Ville d'Aix-en-Provence, Théâtre Bois

de l'Aune à Aix-en-Provence et La Grange de Dorigny

UNIL à Lausanne (CH).

GIOVANNI !

... en attendant la bombe

Cie SIC.12 / Gustavo Giacosa

Présentation

Associé à l'Art Brut, le travail de l'artiste italien Giovanni Galli n'a qu'un seul but : sublimer à travers ses dessins l'attente d'une explosion nucléaire libératrice qui lui permettrait de devenir femme. Se préoccupant de savoir comment cette bombe pourrait exploser à l'intérieur de lui, Giovanni attend de recevoir les indications pour découvrir la « bonne » formule atomique. Cette hantise est au cœur de ses productions graphiques.

Galli dessine depuis 1994 à La Tinaia, un atelier de création au sein de l'hôpital psychiatrique San Salvi à Florence. Gustavo Giacosa est allé le rencontrer pour qu'il lui parle de ses dessins, qui se retrouvent dans de nombreuses collections d'art brut mais restent souvent mal interprétés. Son œuvre graphique est une littérature privée et fantasmée, non conçue à l'origine pour être lue et encore moins pour être représentée.

Et pourtant... Bouleversé par la théâtralité potentielle de cette œuvre, Gustavo Giacosa a plongé dans l'imaginaire et l'écriture de Giovanni Galli. Hanté par ses questionnements et ses pensées les plus intimes, il s'est lancé dans un travail de décryptage, de transcription et de traduction scénique de ses dessins.

Un spectacle est né des images tirées de l'œuvre de l'artiste : « GIOVANNI ! ... en attendant la bombe ». Une scène conçue comme un univers mental. Un corps consumé par l'obsession de sa propre mutation. Un être habité par les fantômes de Buster Keaton, Max Shreck et Kazuo Ohno.

La poésie visionnaire de ce spectacle révèle la solitude, le conflit intérieur et la quête identitaire d'un homme refusant l'imposition de genre qui lui a été assignée par la société.

Cet homme, alter-ego de Giovanni Galli, est enfermé, perdu dans un monde aux dimensions de sa chambre. Il cherche un chemin, une issue de secours à son questionnement lancinant : qui suis-je ? Un homme, une femme, un entre-deux à inventer ? Comment pourrai-je un jour accepter qui je suis vraiment ?

Sa vie est un écho à ce que disait le poète Antonio Machado : « Quand je suis en paix avec le monde, je suis en guerre avec mes entrailles. » Comment s'accepte-t-on (ou se supporte-t-on) dans le regard des autres et le regard qu'on porte sur soi ? Comment fait-on quand on se sent sans cesse à côté de toutes les attentes, désespéré de ne pas être « celui qu'il faut », sans plus savoir qui on est vraiment ? Comment trouver le chemin pour faire la paix avec soi-même et avec le monde ?

Un « seul en scène », accompagné par le pianiste et compositeur Fausto Ferraiuolo et soutenu par le regard extérieur de Philippe de Pierpont.

GIOVANNI !

... en attendant la bombe

Cie SIC.12 / Gustavo Giacosa

Note d'intention

Après la création de « Nannetti, le colonel astral » en 2016, la symbiose existante entre mon travail de metteur en scène et celui de commissaire d'expositions d'Art Brut, s'est révélé comme une évidence. Récemment, à partir des études que je mène sur l'œuvre de Giovanni Galli en prévision de l'exposition monographique qui aura lieu à l'Académie du Dessin de Florence en novembre 2021, j'ai pu sonder plus profondément l'univers d'un artiste que j'avais l'impression de bien connaître. J'avais montré ses dessins dans plusieurs expositions : « Banditi dell'Arte » (Halle Saint Pierre de Paris 2012), « Corps » (Collection de l'Art Brut de Lausanne 2017) « Histoires de violences » (Oliva Arts Factory de Sao Joao de Madeira, PT en 2018) mais sans accorder suffisamment d'attention à la nature de textes que Galli entremêle dans ses dessins.

Ses images - qui, à leur première approche peuvent frapper par le mélange de violence de représentations sadomasochistes et d'une certaine naïveté dans l'exécution – me sont restées à distance jusqu'à ce que je me sois appliqué à une lecture attentive des dessins. La lecture de ces milliers de pages hantées par ses questionnements et ses pensées les plus intimes composent dans son ensemble une sorte de bande dessinée unique et infinie qui m'a tout naturellement donné envie de les transposer et les incarner dans un spectacle.

A partir de cette première recherche, j'ai écrit un texte sous la forme d'un dialogue entre l'artiste dessinateur et plusieurs personnages qu'on reconnaît dans ses dessins. «Satan », «La sorcière », «L'extraterrestre » lui promettaient de donner les indications pour trouver la bombe et en même temps le culpabilisaient pour son manque d'initiative. Nous avons commencé les répétitions de ce projet à partir de ce texte dont l'utilité a été rapidement remise en question. Nous nous sommes vite aperçus qu'établir un rapport réaliste et d'illustration à la vie et l'œuvre de cet auteur ne nous intéressait pas. Il nous fallait prendre de la distance par rapport à l'anecdote. Dépasser le côté biopic pour aborder de manière universelle les questionnements que nous pouvons tous nous poser autour du désir d'être soi en devenant un autre.

Nous avons donc abandonné ce texte de départ, mais nous avons décidé de garder la tension physique que nourrissaient ces mots. Comment vivre avec ces pulsions aux directions opposées, les accepter, les transcender, aller vers là où les limites s'effacent et les contraires se rejoignent ? Dans l'attente d'une réponse j'ai décidé de danser ses contradictions jusqu'à les faire exploser.

Un tortueux chemin de la croix qui mène à une libération finale.

GIOVANNI !

... en attendant la bombe

Cie SIC.12 / Gustavo Giacosa

Étapes de recherche et de résidence

Atelier de création La Tinaia - Hôpital psychiatrique San Salvi, Florence (I)

Du 5 au 24 novembre et du 1er au 30 décembre 2018

Recherche dramaturgique

Atelier de création SIC12 Art Studio Rome (I)

Du 19 au 31 août 2019

Répétitions

Châteauvallon / Le liberté scène nationale Toulon Provence Méditerranée

Du 9 au 20 septembre 2019

Répétitions

Du 16 au 23 juin 2020

Répétitions et création

lumières

Premières de création les 12 et 13 octobre 2021 à Châteauvallon, scène nationale Ollioules

Le 30 novembre au Théâtre Joliette de Marseille (salle de Lenche) scène conventionnée art et création – expressions et écritures contemporaines.

Durée du spectacle : 1h 15 mn

Entretien avec Gustavo Giacosa par Hervé Castanet

Pourquoi votre intérêt pour l'Art brut ?

En tant qu'artiste, une des questions qui me tient à cœur est de savoir comment je peux me détacher des contingences, de l'inutile, des extras, de la périphérie des choses pour aller vers un centre. Mon centre : le centre où demeure l'équilibre nourricier de toute création.

De nos jours les artistes sont de plus en plus professionnalisés. Aujourd'hui on ne s'improvise pas artiste. On suit des formations, des masters, de cours de perfectionnement... Pour maîtriser des techniques artistiques mais aussi pour pouvoir défendre et vendre son travail. L'artiste manager utilise tous les outils à sa disposition pour trouver sa place dans l'éclatement de catégories qui caractérise l'art actuel. Le résultat ce sont, dans une grande majorité, des projets artistiques confectionnés "à la table" selon les exigences de la réception. Ils sont sagement réfléchis et écrits avant de passer à la mise en œuvre. Les artistes déploient énormément d'énergie dans plusieurs directions pour chercher à être « performant » dans le système de l'art contemporain. L'artiste qui ne maîtrise pas cette « multifocalisation » requise aujourd'hui, risque de se noyer dans ses intentions et ses propos les meilleurs.

Vivre l'expérience artistique c'est d'abord un parcours de la connaissance de soi qui se dessine en dépassement du connu et du rationnel. La réalisation d'une œuvre est toujours le tremplin qui permet de plonger en soi-même et de découvrir des choses qu'on avait oublié. Il s'agit de franchir des barrières et d'aller vers des territoires inconnus.

Dans mes créations j'ai l'intention d'inviter le spectateur à franchir les barrières de la raison. C'est pourquoi, les artistes bruts, dans leur relation à l'intime, sont de bons compagnons de route, car ils me rappellent la direction que je recherche. Ils montrent un chemin à poursuivre dans leur rapport total et inconditionnel à l'œuvre.

Par des solutions surprenantes, ils vont au-delà de leurs limites, de leur conditionnement, de leur contraintes psychiques ou physiques. Leur but n'est pas de s'exprimer joliment, ni d'être cohérents avec une certaine technique, mais de répondre aux forces et aux impulsions majeures d'ordre psychique ou métaphysique qui les traversent.

Il n'y a pas de "mais" avec eux. Un artiste brut n'a que sa nécessité expressive et dans cette urgence, il transforme et se transforme.

Fernando Nannetti, ce nouveau spectacle « Giovanni ! en attendant la bombe », continue sur le même élan et les mêmes intentions : composer un portrait libre du destin d'un homme en marge de notre société qui crie sa propre révolte contre l'imposition identitaire d'un genre. Dans l'attente d'une explosion nucléaire qui finalement le libère, Galli fait de son corps son champ de bataille. Celui-ci, vécu comme une prison douloureuse, est sublimé de manière compulsive par l'intermédiaire du dessin.

Dans ses œuvres, écriture et dessin se complètent. L'iconographie de Giovanni Galli, composée de femmes dominatrices, de fusées et d'avions militaires, est entourée étroitement par des phrases qui composent dans l'ensemble une unité visuelle. Ses textes révèlent la complexe transcription d'un monde clos habité par les voix de plusieurs personnages. Certains de ces textes sont lisibles, d'autres sont manifestement cachés par l'auteur sous des couches épaisses de pastel. Écrits en langue italienne, ces textes s'entremêlent entre eux rendant difficile la lecture.

Galli compose un monologue intérieur qui libère la voix d'un éventail de représentations féminines personnelles débordant des clichés : la déesse orientale, l'aristocrate française, la prostituée... Comme des sortes d'alter ego de son auteur, ces représentations fictionnelles « dialoguent » avec des descriptions réalistes de son état d'esprit et des interrogations faites à la troisième personne.

Biographies GIOVANNI GALLI

Giovanni Galli est né à Florence en 1954.

Il a travaillé un temps dans l'entreprise paternelle comme représentant en cosmétiques et parfums.

À la mort de ses parents et suite à la manifestation de troubles psychologiques il est suivi par les services de santé mentale. Depuis 1994 il fréquente « La Tinaia » un atelier de création sans finalités thérapeutiques au sein de l'hôpital psychiatrique San Salvi à Florence. Depuis lors il développe - tout en restant en solitaire- une œuvre colossale composée par des milliers de pages. Utilisées comme des cases d'une bande dessinée sans fin il crée le cadre pour un imaginaire voluptueux peuplé des représentations féminines dominatrices ainsi que par des divinités égyptiennes et visiteurs extra-terrestres. Galli dessine à la mine de plomb, au crayon de couleur et utilise parfois la technique du collage et du décalque. Ses œuvres font partie des collections d'Art Brut publiques et privées les plus importantes.

GUSTAVO GIACOSA

Après des études en lettres à la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe (Argentine) et une première, approche du théâtre avec Rafael Bruza, il rencontre en 1991 en Italie Pippo Delbono. Il participera jusqu'en 2010 à toutes ses productions théâtrales et cinématographiques.

En 2005, il crée à Gênes (I) l'Association Culturelle ContemporArt. Il développe depuis une recherche sur le rapport entre l'art et la folie au sein de différentes formes artistiques en devenant commissaire de plusieurs expositions sur cette thématique, dont notamment « Banditi dell'Arte » à la Halle Saint-Pierre de Paris et « Corps » à la Collection de l'Art Brut de Lausanne. Sa recherche est à l'origine d'une collection d'art qui met en dialogue des œuvres d'art brut avec des œuvres d'art contemporain. En 2012 à Aix-en-Provence il crée avec Fausto Ferraiuolo la plateforme multidisciplinaire : SIC12 (www.sic12.org)

FAUSTO FERRAIUOLO

Diplômé en Jazz Piano avec les honneurs au Conservatoire d'Alessandria (I) et à l'International Masters of Jazz à Siena (I). En 1989, il a créé le « Fausto Ferraiuolo Trio » avec qui il a enregistré de nombreux albums. Depuis 1992, il compose pour le cinéma et il a été compositeur et musicien de scène des spectacles de Pippo Delbono. Il a enseigné le piano jazz au Conservatoire de Gênes (I) et aux Conservatoires CRR des villes d'Annecy et de Chambéry. Actuellement il est professeur de piano jazz au Conservatoire de Campobasso (I).

PHILIPPE DE PIERPONT Après une formation d'historien de l'art, sa vie professionnelle est très diversifiée : théâtre (avec Thierry Salmon), scénariste de bande dessinée (avec les dessinateurs Stefano Ricci, Merkeke, et Éric Lambé - avec qui il publie « Paysage après la bataille », Fauve d'Or à Angoulême en 2017) et scénariste/réalisateur de films documentaires et de fiction.

Cie SIC.12

Fondée par Gustavo Giacosa et Fausto Ferraiuolo à Aix-en-Provence SIC.12 est une plateforme multidisciplinaire pour :

- la création et la diffusion de spectacle vivant, danse théâtre, musique.
- la réalisation d'expositions d'art brut et d'art contemporain, de performances, de tables rondes, de conférences et de lectures.
- l'organisation de séminaires de recherche, de master classes, d'actions éducatives et d'ateliers de sensibilisation de formation aux pratiques artistiques.
- la promotion d'actions de formation visant tout public et favorisant la participation de jeunes, d'étudiants, de personnes âgées, de personnes en difficulté sociale et avec handicap.

SIC. 12 est soutenue par Ministère de la culture DRAC PACA, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Ville d'Aix-en-Provence.

Les projets ont été accompagnés et/ou coproduits par : Théâtre Liberté scène nationale de Toulon, Théâtre du Merlan scène nationale de Marseille, Centre Culturel André Malraux scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, Théâtre Durance scène conventionnée des Alpes de Haute-Provence, Théâtre Bois de l'Aune à Aix-en-Provence, 3 BisF lieu d'art contemporain à Aix-en-Provence, Pôle des Arts de la scène la Friche Belle de Mai à Marseille, Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL à Lausanne (CH), Teatro dell'Archivolta à Gênes (I), La S grand atelier à Vielsalm (B) et aussi par La Collection d'Art Brut de Lausanne, le LaM à Villeneuve d'Ascq, Musée Oliva de Sao Joao da Madeira (PT), les Conservatoires à Rayonnement Régional des villes d'Annecy, Chambéry et de Toulon et le Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence.

SIC. 12 diffuse différentes formes artistiques émanant de la singularité de parcours entre art et vie De Gustavo Giacosa et Fausto Ferraiuolo.

Créations :

2014 : « Ponts Suspendus » Théâtre du Merlan scène nationale de Marseille.

2016 : « La Maison » Centre Culturel André Malraux scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2016 : « Nannetti, le colonel astral » Théâtre Liberté scène nationale de Toulon.

2017 : « Terra Levis » Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL à Lausanne (CH).

2018 : « En Chemin » Théâtre Liberté scène nationale de Toulon.

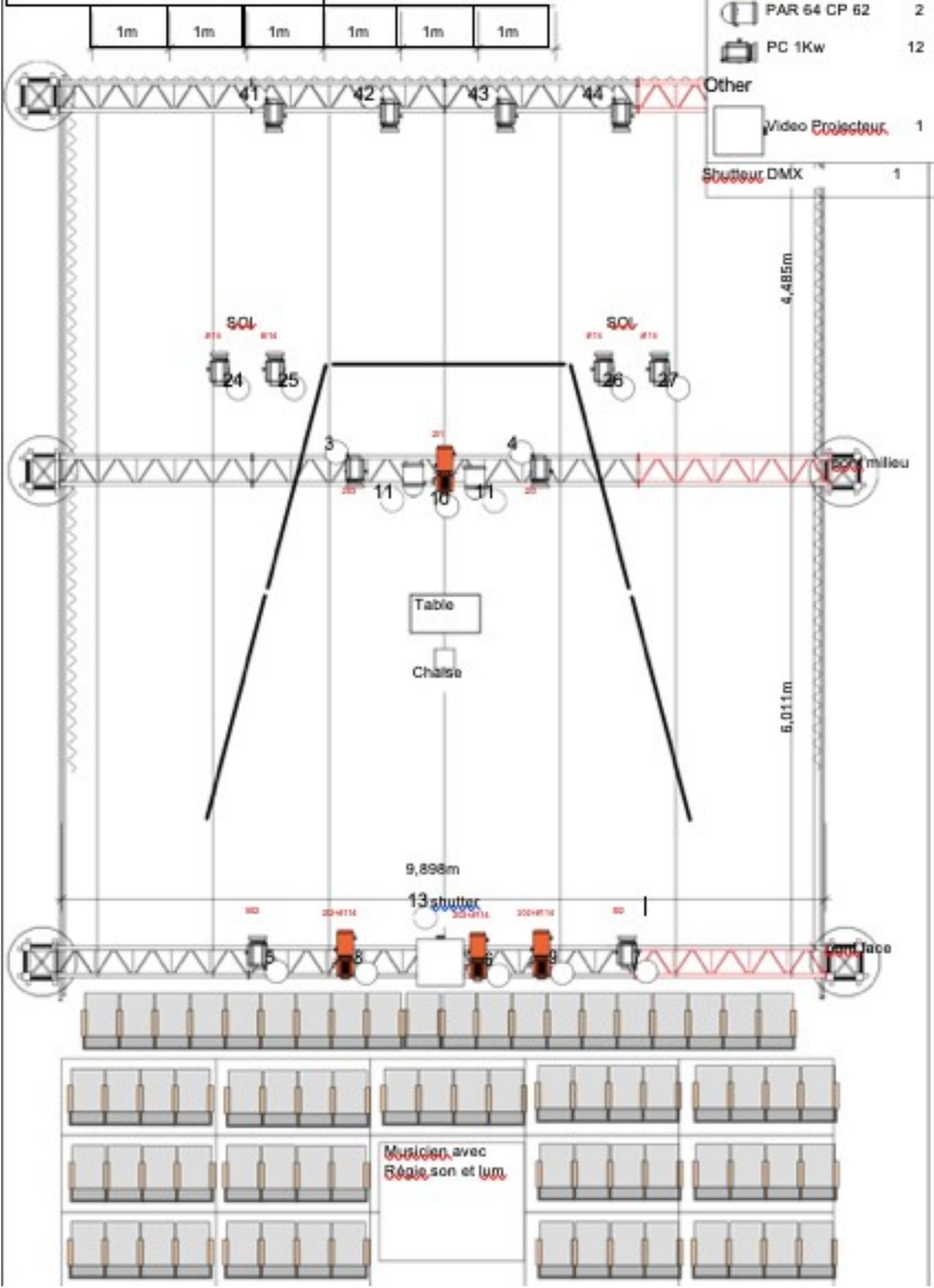
2019 : « Rosso Pasolini » Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra (I).

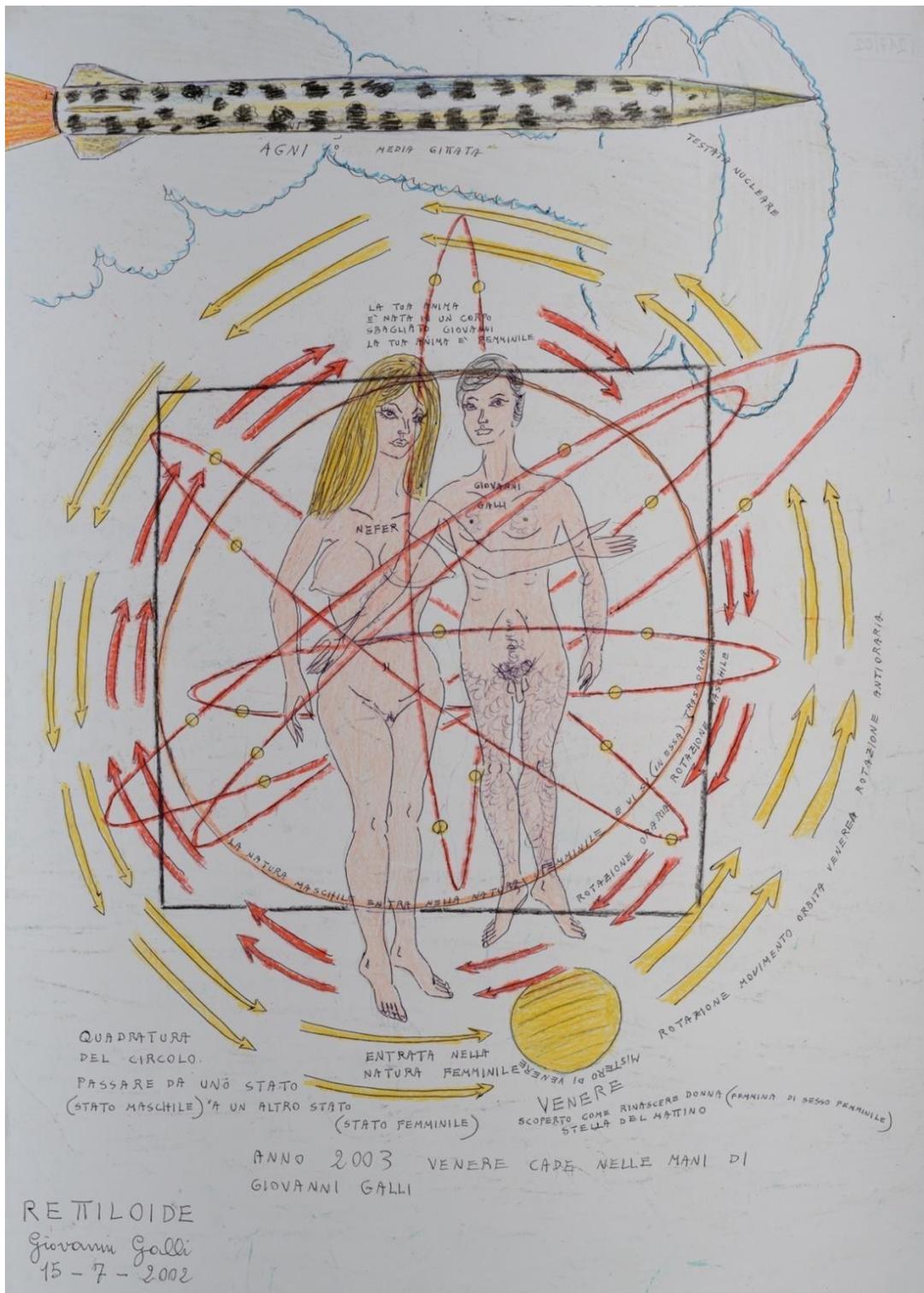
2021 : « Giovanni ! ... en attendant la bombe » Châteauvallon scène nationale à Ollioules.

2021 : « La Grâce » Théâtre La Grange de Dorigny-UNIL à Lausanne (CH).

GIOVANNI! - Creation
 2021Compagnie Site 12
 Esc: 1/50
 Contact: Bertrand Blayo +336 87 84 59 87

Light		
	Dec 614 SX	4
	PAR 64 CP 62	2
	PC 1Kw	12
Other		
	Video Projecteur	1
	Shutter DMX	1

Contacts

Chargée de diffusion

Carine Steullet +33 (0)6 18 36 14 06 carine.steullet@gmail.com

Direction artistique

Gustavo Giacosa +33(0)6 99 82 00 10 gustavogiacosa@sic12.org

Direction technique

Bertrand Blayo +33(0)6 87 84 59 87 b.blayo@gmail.com

SIC.12 SIRET : 790 478 739 00028 APE : 9001Z

Le Patio du Bois de l'Aune / 1 Pl. V. Schoelcher - 13090 Aix-en-Provence / www.sic12.org