COMPAGNIE DUANAMA

GENDER MATTERS

Dossier de présentation

Le Bus Theater ©BusTheater

Contact:

Monika Smiechowska: 06 72 44 62 97/Diane Vandermolina 06 62 34 15 07

E-mail: contact@duanama.com

Origines du projet

Le projet s'inspire de l'histoire de "Malanova", un monologue produit par Sciara Progetti (Ita) en 2015, qui raconte l'histoire vraie d'une jeune femme italienne abusée pendant des années par plusieurs hommes de son village (https://www.sciaraprogetti.com/spettacolo/malanova/).

Ture Magro raconte l'histoire de Malanova

L'histoire de Malanova a été relatée dans une série d'articles de journaux traitant de criminalité entre 2011 et 2012 avant de devenir une production théâtrale : elle a eu un écho retentissant en Italie, provoquant une prise de conscience inédite sur le sujet des violences faites aux femmes et la nécessité d'encourager le débat sur les questions de genre dans les écoles afin sensibiliser les jeunes aux phénomènes des violences à l'égard des femmes.

Sciara Progetti Teatro, dirigé par Ture Magro, a ensuite souhaité coordonner un projet qui pourrait prolonger ce travail artistique et de sensibilisation des publics en lui donnant une audience internationale. Il a ainsi réuni des partenaires de plusieurs pays européens pour conduire le projet Gender Matters.

Objectif général

Gender Matters entend apporter sa contribution pour répondre au défi de l'Union européenne de lutter contre les violences faites contre les femmes. Les Nations Unies reconnaissent également, à travers leurs Objectifs de développement durable (ODD), l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes comme une priorité essentielle, en promettant que "*personne ne sera laissé de côté*".

Les violences à l'égard des femmes - la violence domestique, les agressions sexuelles et le viol- sont encore un phénomène très répandu dans le monde entier. Les sociétés restent largement marquées par ces problèmes même si de nombreuses initiatives sont aujourd'hui mises en œuvre afin de les réduire.

Pour combattre plus efficacement les violences sexistes, il semble important d'effectuer un travail de sensibilisation en abordant le problème sous tous ses angles.

Le théâtre a longtemps servi – et sert encore- d'espace d'expression des conflits qui rongent notre société. Le projet a ici pour but de donner au public, à travers le théâtre social, des moyens de comprendre et d'agir pour une meilleure prise de conscience du phénomène et induire un changement de comportements pour faire reculer les violences faites aux femmes.

Résidence à Marseille

Outre sa dimension artistique, le projet met l'accent sur l'éducation car il entend permettre aux apprenants (le public) de développer des connaissances et des compétences et adopter des attitudes adéquates en réponse aux enjeux soulevés en proposant une approche innovante dans l'éducation des publics locaux.

Il vise en effet à aborder la question intersectorielle de la violence à l'égard des femmes à travers la conception et la mise en œuvre d'une stratégie d'éducation du public basée sur une méthodologie participative et des méthodes non formelles.

Les techniques et les outils de l'éducation émotionnelle et de l'éducation non formelle employés offrent une meilleure perception des enjeux et une meilleure réponse aux différentes problématiques soulevées.

Résidence à Marseille

Le projet a également pour objectif de développer la réflexion au sein même des structures relevant des industries culturelles et créatives (ICC) afin qu'elles mettent en place des outils de lutte contre les violences de genre.

Descriptif du projet

Le projet pilote Gender Matters est le fruit d'une coopération entre plusieurs pays sur trois ans, de 2021 à 2023, financé par le dispositif **Europe Créative de l'Union Européenne**, dirigé par Sciara Progetti Teatro en Italie (https://www.juntadeandalucia.es/cultura/europacreativaandalucia/gender-matters/).

Il est une initiative conjointe d'acteurs culturels d'Italie (Sciara Progetti et Bus Theater) du Portugal (Teatro Metaphora) et de France (Compagnie Duanama). Tous les partenaires impliqués, formés à la question des violences de genre, utilisent le théâtre social pour confronter et mettre en lumière des questions de société, en incitant le public à réfléchir sur les conflits sociétaux visibles et moins visibles, en l'occurrence les questions des violences sexistes et du genre.

En amont du projet, les artistes, dramaturges, metteurs en scène et autres professionnels se sont réunis lors de résidences artistiques pour définir une démarche artistique commune et travailler ensemble à la création d'une œuvre originale et participative, adaptée à un large public afin de leur donner les clés pour entamer un changement de regard et d'attitude face aux questions de genre. Ce spectacle itinérant sera joué dans les différents lieux de la tournée européenne mise en place.

Résidence à Morfasso

Il intègre une dimension participative forte et sera constitué de saynètes originales destinées à tous, et plus particulièrement à un public jeune et étudiant. Le public sera amené à réagir et à débattre pour prolonger la représentation sur les questions d'égalité et d'équité relatives à la question du genre.

Des performances théâtrales, des table-rondes et des ateliers de théâtre liés à la question du genre et de la non-violence seront également organisés dans le cadre de la tournée, animés par les partenaires du projet.

En effet, *« nous avons l'intention d'amener le théâtre là où il n'y a pas de théâtre »* et surprendre le public dans des espaces non théâtraux. Pour ce faire, l'équipe du projet voyage à bord du Bus Theater, un bus de type impérial reconverti en un théâtre qui tournera à travers l'Europe.

Résidence à Morfasso

L'Italie, l'Allemagne, la Pologne et la France (Marseille) sont les pays retenus pour la tournée. Elle permettra à l'équipe de 12 artistes et techniciens de voyager à travers l'Europe et dialoguer via des performances artistiques et interactives, avec différents publics sur les sujets mis en lumière par le projet afin de les sensibiliser à ces questions.

La tournée européenne permettra à diverses communautés de découvrir et de participer à des performances, des ateliers, des débats, des tables rondes et de nombreuses autres activités conçues dans le cadre de la stratégie d'éducation des publics.

Cette tournée européenne donnera lieu à la création d'un vidéo-documentaire afin de raconter les histoires et d'entendre la voix des protagonistes (acteurs, publics, opérateurs culturels, etc.).

Résidence à Morfasso

Un travail de recherche est également mis en place. L'étude porte sur la question des violences basées sur le genre et sur les façons d'aborder ces problématiques dans un travail culturel et artistique. Les partenaires s'appuieront sur un manuel qu'ils ont élaboré en commun à partir de ce travail, en y intégrant les outils méthodologiques produits pendant la réalisation du projet, la méthodologie du projet et les bonnes pratiques. Le manuel sera présenté à Fiorenzuola D'Arda (Italie) lors d'un séminaire transnational, où des experts et des témoins partageront leur propre expérience.

Résidence à Morfasso

Déroulé du projet

Le projet a débuté en juillet 2021 par une première résidence à Fiorenzuola d'Arda en Italie. La seconde résidence s'est tenue à Marseille à la fin octobre 2021. Une troisième résidence s'est tenue en avril 2022 en Italie. La tournée débutera en juin 2023 et durera 4 semaines avec une étape de 7 jours par pays visité.

Des temps de rencontres consacrés au renforcement des capacités des partenaires (formation, éducation émotionnelle, théâtre participatif, etc.) ont été également organisés tout au long du projet. Ils ont permis d'accroître la réflexion autour de l'organisation et ont favorisé les retours d'expérience et l'échange de pratiques afin d'être mieux outillé pour mener à bien le projet.

Résidence à Morfasso

- Réunion de lancement à Morfasso (It) 2021
- Résidence artistique à Morfasso (It) 2021
- Résidence artistique à Marseille (Fr) 2021
- Réunion d'évaluation à Madère (Pt) 2021
- Réunion d'organisation à Morfasso (It) 2022
- Renforcement des capacités à Naples (It) 2022
- Réunion d'évaluation à Madère (Pt) 2022
- Tournée européenne Juin -Juillet 2023

Dates de la tournée européenne

La tournée est un élément essentiel du projet Gender Matters. Un mois de voyage avec le Bus Theater pour tenter de sensibiliser le grand public et les organisations de la société civile à ces questions sensibles du 10 juin au 10 juillet 2023.

- Première étape du 10 au 19 juin 2023 à Morfasso en Italie
  - Résidence finale du 11 au 15 juin
  - Performances Duanama le 16 juin
  - Spectacle « Les passagers de l'impossible » pendant le Festival « Nuove esplosioni » à la Val D'Arda le 18 juin

- Deuxième étape du 20 au 26 juin à Wroclaw en Pologne, partenaire FAMA
  - Conférence de presse et répétitions : 21-22 juin
  - Visites du Bus théâtre du 23 au 25 juin en journée
  - Spectacle « Les passagers de l'impossible », workshop et performances Duanama : 24-25 juin durant le festival Cyrkopole

- Troisième étape du 27 juin au 03 juillet à Berlin en Allemagne, partenaire Katapult
  - Conférence de presse et répétitions: 28-29 juin
  - Spectacle « Les passagers de l'impossible », performances Duanama et visites du Bus : 30 juin et 1er juillet

- **Etape finale du 08 au 12 août 2023 à Marseille en France**
  - Le 08 août : arrivée à Marseille
  - Le **09 août** : **conférence de presse à 17h30.**
  - Le **10 août : workshop de la cie Duanama de 10h à midi puis spectacle Les passagers de l'impossible (Human constellation) à 21h**

- **Le 11 août, visite du bus et projections de vidéos dans le bus de 16h à 18h30 puis présentation des 4 performances de la cie Duanama à 19h (suivies d'un échange avec le public).**
- Le 12 août : départ

Spectacle et performances

Les performances présentées pendant la tournée sont le fruit de la fusion de différents langages scéniques créés par 6 artistes provenant de France, d'Italie et de Madère. Le théâtre, la musique et le cirque moderne se réunissent pour offrir une expérience théâtrale à la fois originale, unique et, surtout, visionnaire pour le plaisir du grand public.

Répétition des « Passagers de l'impossible » à Morfasso

« Les passagers de l'impossible » (avec Ilaria Cecere, Luis Lobo Pimenta, Marianna Moccia, Gino Rota, Lia Gusein Zadé)

Avec Gender Matters, la nouvelle production du Bus Theater se présente comme un voyage, tant physique qu'onirique, d'une petite partie de l'humanité, les "passagers de l'impossible" vers les questions des stéréotypes, des violences de genre, de l'orientation et l'identité sexuelles, des rôles et préjugés de genre, des relations de pouvoir.

Note d'intention : *« Nous ressentons le besoin d'aborder ces questions complexes et actuelles qui concernent tout un chacun sur terre, afin que chacun prenne conscience de ces problématiques et puisse en toute liberté choisir son orientation sexuelle ou son genre, par exemple. Nous souhaitons proposer une histoire en images. Une ouverture poétique sur la question du genre. Un conte visionnaire. Une performance chorale de théâtre physique qui a l'ambition de traverser les frontières linguistiques et géographiques, pour viser directement le cœur du spectateur, élément essentiel du dialogue artistique. »*

Résidence à Morfasso

Le spectacle et l'ensemble du projet prennent racine dans la volonté de questionner un thème complexe et urgent pour remettre les corps et leur désir de liberté et d'égalité au centre, se confronter aux limites que chaque tentative d'envol souligne.

« Le patriarcat embrasse la misogynie, mais il est basé sur plus que la misogynie. Le patriarcat produit des inégalités de genre, mais les conséquences sont plus profondes que celles de l'inégalité entre les sexes et nous affectent profondément. » Citation de « *l'Atlas des femmes »* de Joni Seager.

« Dans ma chambre à ciel ouvert » avec Balla/Paola Lentini (Clown) et Gelsomina (poupée de chiffon)

Performance « Dans ma chambre à ciel ouvert » Cie Duanama – Morfasso. Juin 23

Cette performance a été créée à partir du vrai vécu de Balla et s'appuie sur deux chansons de Mylène Farmer « Maman a tort » et « Sans contrefaçon ». Balla est naïve, tendre et maladroite depuis sa naissance et tout le monde se demande si c'est une fille ou un garçon. Si pour *Maman Loyal*, elle est sans aucun doute une fille, les autres personnes sont partagées : certaines disent, fille et d'autres, garçon. Il ou elle ? Mais qu'est-ce qu'en pense Balla ? Dans cette performance, Balla s'interroge sur son genre, dans sa chambre, un lieu intime où elle peut se découvrir et parler librement sans être jugée. Le doute et l'envie d'être un garçon s'exacerbe lorsqu'elle rencontre Gelsomina, une très jolie fille, Balla souhaite danser avec elle, mais Gelsomina lui dit *(à sa façon)* : « Tu n'es pas un garçon » ….

« Let's be Queer » avec Guglielmo/Paola Lentini (personnage de Commedia dell'arte) et **Principessina/ Monika Smiechowska**

Dans cette performance interactive, Guglielmo retrouve par hasard dans ses mains le livre qu'il est en train de lire *« Aux Origines du Genre ».* Guglielmo, ne sachant pas parler l'anglais, appelle sa bien-aimée polyglotte Principessina *(la bonne excuse pour avoir à ses côtés la bellissima)* pour questionner le public sur le genre : « Le genre, c'est être Femme ou Homme ? Ou les deux ? Et si on pouvait passer d'un genre à l'autre…?

Performance « Let's be Queer » Cie Duanama - Morfasso. Juin 23

D'Homme à Femme…. De Femme à Homme ? …… On les appelle des *Queer*s, non? » Guglielmo montre alors que chez les autres êtres vivants ça existe. La question qu'il se pose et nous pose est : « et si nous aussi on pouvait changer de genre en fonction de notre vécu et culture ? » Et si Guglielmo devenait une femme. Toujours amoureux de sa Principessina ….

« Quel vêtement ? » (Avec Paola Lentini et Monika Smiechowska)

Cette courte performance est d'emblée interactive. Chacun des deux personnages (homme et femme) interroge le public sur le vêtement qu'ils doivent mettre en fonction de leur genre (une jupe rose etc.) puis ils se rencontrent et se regardent avant d'échanger avec joie leurs vêtements. Tout d'un coup, ils aperçoivent à nouveau le public et.... La performance interroge la pression sociale vis-à-vis des stéréotypes et normes genrés.

Mes princes charmants (monologues) avec Monika Smiechowska

Ce sont trois monologues de femmes jouées par la même comédienne. Interactifs, ils sont joués dans et autour du bus. Ce sont des extraits adaptés du spectacle " Qui est là ? ". Ils traitent du regard des femmes sur les hommes, qui est conditionné et ne tient pas compte de l'être tel qu'il est, ou pour le dire autrement, suit les modèles profondément ancrés dans notre société. Ces trois femmes vivent hors de temps et de la réalité, dans leur imagination, et elles ne voient pas vraiment l'homme comme un être humain à part entière.

Pablito : homme ou femme (avec Monika Smiechowska et Ken, une poupée)

Répétition de la performance « Pablito ». Cie Duanama- Morfasso. Juin 23

Pablito est un adolescent qui cherche sa sexualité et s'interroge sur son genre. C'est la période où on doit se positionner. Pablito questionne alors sa poupée, Ken : comment doit-il être, s'habiller ? Il l'engueule, le séduit, le défie ou encore le boude mais il plaisante aussi avec lui et rigole, danse ou chante avec lui. Il trouve avec Ken cet espace de liberté où les tensions sociale et culturelles se libèrent. La performance est inspirée par une histoire vraie et questionne la pression sociale sur les jeunes générations qui n'ont pas le droit à l'erreur.

Parade des genres (avec tout l'équipe artistique)

Une performance avec tous les artistes du projet sera créée durant la dernière résidence en juin en Italie. Cette parade décalée va entraîner le public dans une farandole de genres.

Résidence à Marseille à la Friche Belle de Mai

En bord de scène

Il s'agit de proposer des rencontres avec les structures s'occupant de la question des genres, une visite du Bus, des projections de court-métrages sur le sujet, des ateliers, des moments conviviaux d'échange et de rencontre avec le public durant le séjour de Bus Theater dans chaque pays.

Photo de répétition des « Passagers de l'impossible » par le BusTheater – Morfasso – Juin 23

Partenaires

1. Sciara Progetti – coordinateur du projet

Sciara Progetti, dirigée par Ture Magro, est une compagnie théâtrale reconnue par la Région Emilia Romagna ainsi que par le Ministère de la Culture italien. Depuis 2021, la compagnie est également accréditée par le Ministère de l'Education italien en tant que centre de formation à la créativité.

Ture Magro

Sciara Progetti travaille sur des productions théâtrales s'adressant à un public adulte ainsi qu'aux nouvelles générations, à l'organisation de festivals, d'ateliers et de projets européens. La compagnie se concentre sur des sujets tels que le harcèlement, le cyberharcèlement, les violences de genre, l'égalité des chances, la gestion des émotions, la légalité, l'environnement, la citoyenneté active et européenne.

Sciarra Projetti: https://www.sciaraprogetti.com/progetto/creative-europe-gender-matters/

2. Compagnie Duanama

La compagnie de théâtre Duanama a été créée en 2011 par Monika Smiechowska. Elle a pour objectif de créer, développer et promouvoir le spectacle vivant. De par sa dimension interculturelle, elle vise à devenir un acteur du dialogue entre les nations et leur diversité culturelle. Le projet de la compagnie trouve sa particularité dans la façon d'envisager le théâtre.

Paola Lentini et Monika Smiechowska de la compagnie Duanama

Pour Duanama, le théâtre est considéré à la fois comme expression artistique et comme outil de travail personnel qui aide à approfondir la connaissance de soi et de l'autre. DUANAMA (qui signifie Terre Sainte) axe sa recherche sur les relations interculturelles, non violentes et horizontales entre les personnes, et la connexion avec son moi profond (ce lieu sacré en chacun de nous, où surgissent l'humanité et la vie), en dénonçant les discriminations, les stéréotypes, la xénophobie et la violence pour aller vers la rencontre.

Cie Duanama: https://duanama.com/

3. Teatro Metaphora

José António Barros

Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes- est une association à but non lucratif, qui a été fondée en 2009 sur l'île de Madère, au Portugal. Sous la houlette de son directeur, José António Barros, les activités de l'organisation sont une partie essentielle de la stratégie globale de Madère pour être une communauté créative. Elle est un point de rencontre de l'innovation et du changement, visant à renforcer l'excellence de leur île.

Teatro Metaphora: https://teatrometaphora.org/

4. Bus Theater

Le Bus Theater est un grand bus à deux étages qui peut se transformer en théâtre itinérant. Le Bus Theater, codirigé par Ilaria Cecere et Alessio Ferrara, se concentre sur la production, la création et la diffusion de spectacles basés sur la fusion des langages scéniques. Le théâtre, la musique et le cirque contemporain se mêlent afin d'offrir une expérience théâtrale visionnaire et innovante, également traditionnelle, adaptée à un large public. Il accueille des concerts et des spectacles d'autres artistes et compagnies.

Les artistes du Bus Theater

Le Bus Theater conçoit et organise des événements/spectacles musicaux et théâtraux, des manifestations culturelles, des caravanes artistiques en coopération avec d'autres organisations, artistes, théâtres et autres moyens mobiles transformés.

Bus Theater: https://bustheater.com/