La Comédie de Valence

Les productions

Sœur·s, nos forêts aussi ont des épines

(titre provisoire)

Penda Diouf / Silvia Costa

Production: La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche
Avec la MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny (en cours)

Création novembre 2024 à La Comédie dans le cadre de la Comédie itinérante

Centre dramatique national Drôme – Ardèche

Place Charles-Huguenel
26000 Valence
+33.4.75.78.41.71
comediedevalence.com

Direction
Marc Lainé

Sœur·s, nos forêts aussi ont des épines

(titre provisoire)

Texte: Penda Diouf
Conception, scénographie, mise en scène: Silvia Costa
Avec: Dea Liane, Pauline Parigot
Lumière: Andrea Sanson
Musique originale: Tutto Questo Sentire (Sandro Mussida, Olivia Salvadori, Rebecca Salvadori)
Collaboration scénographie: Michele Taborelli
Collaboration aux costumes: Ama Tomberli

Production:
La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
Avec la MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny (en cours)

Penda Diouf et Silvia Costa sont membres de l'Ensemble artistique de La Comédie de Valence.

Création novembre 2024 à La Comédie dans le cadre de la Comédie itinérante

Contacts

La Comédie de Valence

Claire Roussarie
Directrice adjointe
+33 6 33 29 78 04
claireroussarie@comediedevalence.com

Maud Rattaggi
Directrice des productions
+33 6 60 14 48 27
maudrattaggi@comediedevalence.com

Notes d'intention

Elles sont deux. Deux sœurs venant du même ventre. Elles ont partagé cet espace d'habitation temporaire à quelques mois d'intervalle. La mère vivant seule, travaillant beaucoup, l'aînée a toujours pris sa place dans la famille très au sérieux. Il lui a fallu grandir très vite pour prendre le relais à la maison et devenir autonome rapidement. À l'arrivée de sa petite sœur, elle la prend sous son aile et s'occupe d'elle comme une petite maman, comme d'autres jouent à la poupée. Les jours s'écoulent, heureux, dans cette famille à l'allure isocèle. Jusqu'au jour où la plus jeune décide de partir, sortir du cocon pour continuer ses études ailleurs, dans une autre ville. C'est l'heure de quitter la chambre de l'enfance pour remplir les cartons de souvenirs et de se projeter avec enthousiasme dans un ailleurs inconnu. L'aînée est inquiète. Par ses paroles, ses gestes, elle tente inconsciemment de la retenir. C'est alors que les rêves adviennent pour la plus jeune, troublants, récurrents. Elle raconte. Elles sont petites et jouent toutes les deux sur la plage lorsque la mer l'avale. Sa sœur ne réagit pas. Peut-être même qu'elle la retient sous l'eau.

À partir de ce rêve, souvenir vécu ou fantasmé, le fil de l'existence de ces deux soeurs se délie, se fragmente, avec l'ombre tutélaire de la mère, personnage absent mais fil invisible qui les relie.
D'où vient ce rêve et pourquoi arrive t-il à ce moment précis du départ? Quelle violence cachée révèle t-il? Cette expérience de noyade a t-elle à voir avec une connaissance plus ancienne, lorsqu'elles étaient cellules dans l'espace utérin. Peut-être même s'agit-il d'une époque antérieure, au moment du choix, où l'on décide de sa vie à venir, qu'on écoute les battements du c œur des différentes mères et qu'on choisit celui qui nous convient le mieux, qui bat au diapason avec le sien. Où on décide des batailles qu'il nous faudra affronter et des épreuves qui nous permettront de grandir. Des sœurs qui vont nous accompagner.
Les protagonistes évoluent ainsi dans trois temporalités:

- → Le présent du déménagement et du départ de la benjamine,
- → le temps du rêve lié à l'enfance et à ses traumas, (ces temporalités sont liées et pourront s'entremêler dans l'écriture.)
- → et un temps d'avant la naissance où le rapport à la solidarité et l'amour entre femmes sera plus prégnant, qu'il s'agisse du passage dans le même espace qu'est le ventre maternel à une dimension antérieure encore, où les relations se tissent peut-être par affinités cosmiques.

Ce texte parle de sororité, de souvenirs et de mémoire. Comment la perspective modèle le souvenir et la mémoire qu'il nous en reste? Mémoire du geste, du corps, mémoire immédiate, mémoire sélective. Comment l'eau, du liquide amniotique, au corps humain en évoquant la composition de la planète bleue, est récipiendaire de cette mémoire immémoriale.

Penda Diouf, juillet 2023

Ce spectacle parle de deux sœurs. Il naît d'un échange entre deux femmes et de la nécessité partagée d'approfondir le mystère de la relation sororale, qui n'est pas toujours une relation d'union, de support, de soutien, même si le mot "sororité" est entré, de plus en plus fréquemment, dans les discours féministes militants et plus globalement dans les mouvements de solidarité.

L'enjeu esthétique de cette création réside dans le décalage temporel entre un présent concret et une dimension onirique, espace de la mémoire des corps et de leur origine commune.

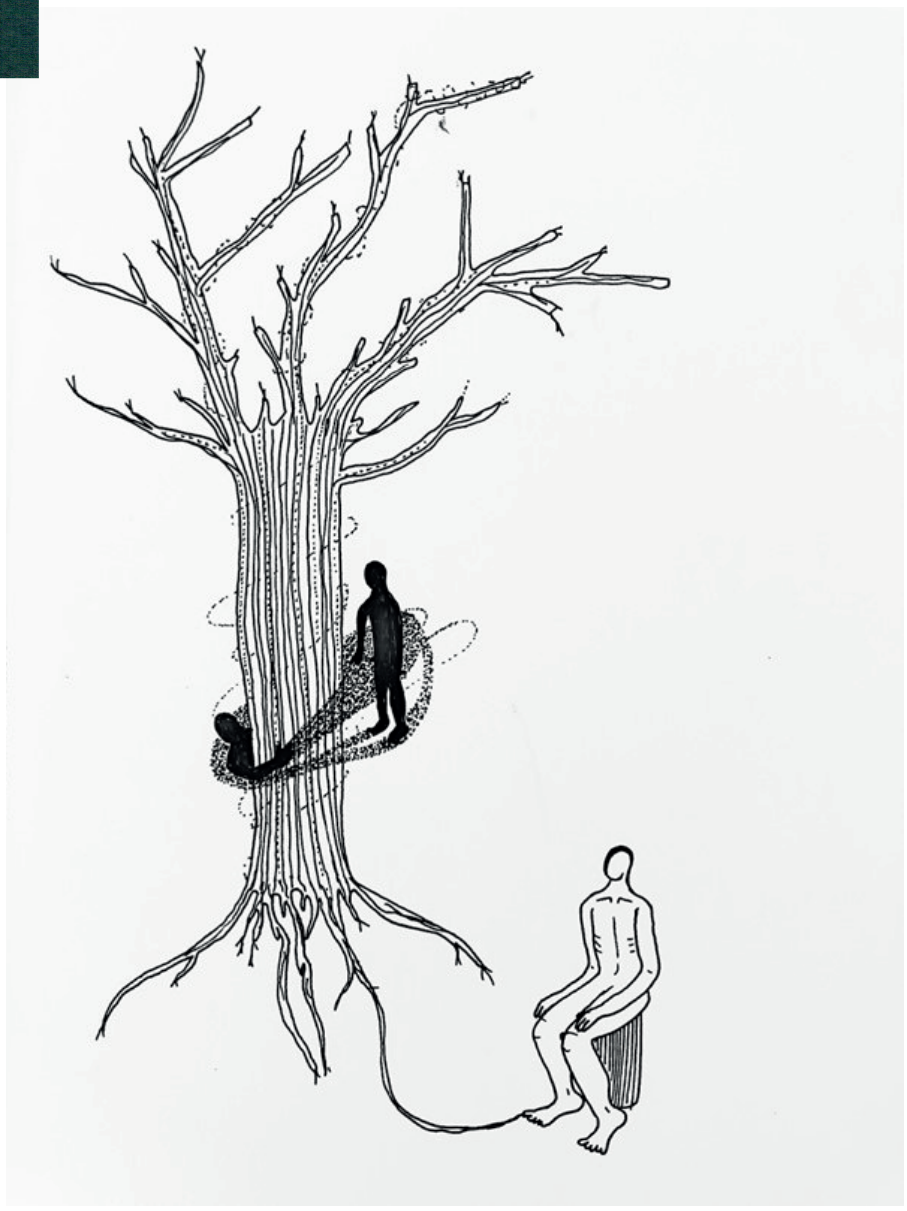
Basée sur une relation biunivoque où tout est lié, la scène devient cette grotte obscure, où les images apparaissent comme des fantômes de l'expérience passée, de ce qui est remémoré et de ce qui s'est infiltré sous la peau, éparpillé dans les cellules partagées.

Le travail veut donc se concentrer sur ce que les corps peuvent porter - peau, costume, trace - comme les supports d'une installation vivante. Oublier l'espace de la scène pour se perdre dans cette forêt qui est la mémoire. Une mémoire qui bat derrière nous et nous oblige à reconstruire. Des objets incomplets apparaissent comme les marques de cette relation qui nécessite toujours deux parties, en balance, unies, l'une à l'autre.

Pour traverser les trois différentes temporalités évoquées par Penda Diouf - réalité, rêve, origine - la musique est une alliée fondamentale et permettra d'entrer dans différentes dimensions sensorielles. À cette fin, nous avons imaginé une collaboration avec le collectif italien Tutto Questo Sentire (TQS), fondé par Sandro Mussida et par deux sœurs - comme les protagonistes du spectacle - Rebecca et Olivia Salvadori. La pluridisciplinarité est à la base de leur travail, qui combine le son, la voix et les images vidéo. TQS fonde son travail sur les études de l'oto-rhino-laryngologiste français Alfred Tomatis, qui lient le développement de l'écoute au développement de soi. Ce développement commence dès la présence dans le ventre de la mère avec l'écoute de la voix des parents, ce qui influence la venue au monde et la personnalité. Le collectif créera une partition sonore et vocale qui permettra de rêver ce monde de l'intérieur, des origines. Les images projetées de Rebecca Salvadori serviront de pont pour nous permettre de quitter la scène et nous immerger dans une nuit utérine.

Silvia Costa, août 2023

© Silvia Costa



© Silvia Costa

Penda Diouf

Autrice

Penda Diouf écrit pour le spectacle vivant. Ses pièces *La grande Ourse* (prix du jury du festival text'avril au théâtre de la Tête Noire en 2018, prix Collidram 2021, finaliste du prix Sony Labou Tansi en 2022) et *Pistes…* (Prix des comités de lecture de La Chartreuse, meilleure fiction radiophonique d'Allemagne en 2022 et diffusée sur France Culture) sont publiées aux éditions Quartett.

Une de ses dernières pièces, *Noire comme l'or*, écrite en résidence à Culture Commune, est finaliste du comité du TQ2A/TQI et du Théâtre de la Tête Noire.
Elle a écrit *Gorgée d'eau* pour le dispositif Lycéens citoyens porté par le TNS, la Colline, le Grand T et la Comédie de Reims. Le texte est mis en scène par Maëlle Dequiedt.
Deux de ses textes jeune public, *Le blues des mots* et *L'arbre* sont édités en 2022 dans des recueils aux éditions Théâtrales jeunesse.
Ses pièces sont traduites en allemand, anglais, arménien, tchèque et finlandais.

Penda Diouf collabore depuis deux ans au programme «Opéra de-ci de-là» du festival d'arts lyriques d'Aix en Provence.

Elle a bénéficié de résidences d'écriture, à l'Institut français de Tunis, à la Maison des Écritures de La Rochelle ou au Théâtre National de Strasbourg.

Elle anime de nombreux ateliers d'écriture, à la maison des femmes de Saint-Denis dans le cadre du dispositif «Écrivain en Seine-Saint-Denis», à la MC93 ou avec le Théâtre auditorium de Poitiers.
Elle a réalisé un documentaire, *Voies sensibles ou l'art de marcher* en Seine-Saint-Denis pour France Culture suite à sa résidence à la MC93.

Elle est co-fondatrice, avec Anthony Thibault, du label Jeunes textes en liberté, qui tend à accompagner les auteur·rice·s de théâtre contemporain et promeut une meilleure diversité de narration et de représentation sur les scènes de théâtre.

Penda Diouf est lauréate du dispositif «Mondes nouveaux» pour lequel elle crée *La nuit des reines* à la Basilique de Saint-Denis en 2023.
Elle sera résidente de la Villa Albertine aux Etats-Unis en 2024.
Elle a été élue «nouveau talent théâtre 2023» par le conseil d'administration de la SACD.
Elle est associée aux Scènes nationales d'Evry et de Poitiers et aux Centres dramatiques nationaux de Vire et Poitiers.
Depuis 2020, Penda Diouf est membre de l'Ensemble artistique de La Comédie de Valence. Elle y coordonne le dispositif des Studios d'écriture nomades en Drôme et en Ardèche (S.E.N.D.A.).

En 2024, elle signera sa première mise en scène avec *Pistes…* dans une production du Théâtre du Nord.

Silvia Costa

Metteuse en scène

Diplômée en «Arts Visuels et Théâtre» à l'Université IUAV de Venise en 2006, Silvia Costa propose un théâtre visuel et poétique, nourri d'un travail sur l'image comme moteur de réflexion chez le spectateur. Tour à tour auteure, metteure en scène, interprète ou scénographe, cette artiste protéiforme use de tous les champs artistiques pour mener son exploration du théâtre.

Depuis 2007, elle se fait connaître avec ses créations – performances et mises en scène – dans les principaux festivals italiens ainsi qu'à l'international. En 2013, elle est finaliste du Premio Scenario, l'un des principaux concours pour le théâtre en Italie, avec *Quello che di più grande l'uomo ha realizzato sulla terra*, qui sera ensuite présenté dans sa forme finale au Festival delle Colline Torinesi de Turin. Avec cette pièce présentée en 2015 au Théâtre de Gennevilliers, elle fait ses premiers pas sur les scènes françaises en tant que metteure en scène.

En 2016, elle crée pour le Festival d'Automne à Paris dans une production du Théâtre Nanterre-Amandiers, une adaptation du roman de Jules Renard, *Poil de Carotte*. Ce spectacle tout public poursuit sa route à La Villette, La Commune d'Aubervilliers, le Théâtre Louis Aragon au Tremblay-en-France ou encore à L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise Val d'Oise.

Sa création, *Dans le pays d'hiver*, inspirée de *Dialogues avec Leuco* de Cesare Pavese, a fait ses débuts internationaux au Festival d'Automne à Paris 2018 dans une production de la MC93-Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, et une coproduction de Festival d'Automne à Paris, Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire, FOG Triennale Milan Performing Arts, Festival delle Colline Torinesi / TPE Teatro Piemonte Europa, Teatro Metastasio de Prato, LuganoInScena au LAC (Théâtre et Culture de Lugano) et Teatro Stabile del Veneto.

Elle a dirigé et conçu en 2019 *Spiel | Wry smile Dry sob*, une installation chorégraphique et musicale inspirée du spectacle *Comédie* de Beckett qu'elle a également mis en scène au Landestheater Vorarlberg à Bregenz en allemand.
Elle recrée en 2020 la version française du spectacle composé de *Comédie* suivi de *Wry smile Dry sob* une production de La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche, coproduite par Le Théâtre Garonne à Toulouse, Le Festival d'Automne à Paris et Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou, Paris.

En 2021 elle crée une nouvelle pièce d'après *Mémoire de fille* d'Annie Ernaux pour le Residenztheatre in Munich et ensuite *La Femme au Marteau*, autour de la figure de la compositrice Galina Ustvolskaja, avec le pianiste Marino Formenti - Production La Comédie de Valence Centre dramatique national Drôme-Ardèche, MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis-Bobigny, Festival d'Automne à Paris, TNB Rennes, Le Maillon, Théâtre de Strasbourg scène européenne et De Singel, Antwerpen.

Silvia Costa a fait ses débuts dans le lyrique en 2019 avec *Hiérophanie* de Claude Vivier interprété par l'Ensemble intercontemporain à la Cité de la musique à Paris, dans le cadre du Festival d'Automne, puis en 2020, avec *Juditha Triumphans* de Antonio Vivaldi, sous la baguette de Stefano Montanari, au Staatsoper de Stuttgart. En Septembre de la même année, elle crée une mise en espace de *Così fan tutte* pour la réouverture du Palau des las Artes de Valencia. En 2021 elle présente au Festival d'Aix-en-Provence *Il Combattimento ou la théorie du Cygne Noir*, à partir de l'œuvre de Monteverdi et de ses contemporains avec Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances.

En octobre 2021, elle retrouve l'Ensemble intercontemporain pour la mise en scène de *Intérieur*, un opéra musical composé par Joan Macrané Figuera pour le Théâtre du Châtelet à Paris.

En 2022, elle participe à la création mondiale de *Like Flesh*, un nouvel opéra de chambre composé par Sivan Eldar, sur un livret de Cordelia Lynn, dans une direction musicale de Maxime Pascal avec son ensemble Le Balcon, à l'Opéra de Lille et qui reçoit le Prix Fedora pour l'Opéra 2022.

Pour l'Opéra Nationale de Lorraine, elle crée la mise en scène et la scénographie de *Julie* de Philippe Boesmans, peu avant la mort du compositeur, sous la direction musicale d'Emilio Pomarico.
En novembre de la même année, elle collabore à nouveau avec Maxime Pascal et son ensemble pour la mise en scène de *Freitag aus Licht* de Karlheinz Stockhausen, présentée à l'Opéra de Lille et à la Philharmonie de Paris.

En janvier 2023, elle met en scène *L'Arche de Noé* de Benjamin Britten, l'un des rares opéras chantés presque entièrement par un chœur d'enfants, présenté à La Comédie de Valence et au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon en collaboration avec l'Opéra de Lyon.
En Avril *L'Orfeo*, favola in Musica de Monteverdi est créé pour la Staatsoper Hannover.
Elle est invitée à l'été 2023 à créer pour le 66e édition du Festival dei Due Mondi de Spoleto en Italie, *Harawi chant d'amour et de mort*, avec la pianiste Costanza Principe et la soprano Katrien Baerts.
En Juin 2023 commence la collaboration avec La Comédie-Française, d'abord avec la création de la version française de *Mémoire de fille* d'Annie Ernaux pour le Théâtre du Vieux-Colombier, puis en avril 2024 avec la création de *Macbeth* de Shakespeare pour la Salle Richelieu.

Entre 2006 et 2019, elle a contribué en tant qu'actrice et collaboratrice artistique à la plupart des créations de Roméo Castellucci pour le théâtre et l'opéra.

De 2017 à 2019, elle est artiste associée du Teatro dell'Arte / Triennale Milano. En 2019, elle est artiste associée du Quai, CDN d'Angers. Depuis 2020, elle fait partie de l'Ensemble artistique de La Comédie de Valence.

En juillet 2022, Silvia Costa a été nommée par le ministère de la Culture Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Dea Liane

Actrice

Née en 1990 à Damas dans une famille syro-libanaise, Dea Liane est autrice et comédienne. Elle passe son enfance entre la France et le Liban, dessine d'abord des bandes dessinées, se rêve romancière. C'est finalement le théâtre qu'elle choisira tout en terminant son master de recherche en Histoire à Sciences Po ; elle intègre comme actrice l'École du Théâtre National de Strasbourg en 2014.
Depuis, elle a joué au théâtre avec Stanislas Nordey, Falk Richter, Julien Gosselin. Elle a interprété Cléopâtre avec Célie Pauthe, incarné Anaïs Nin avec Elise Vigier. Elle a aussi collaboré avec des artistes de sa génération : Pauline Haudepin et Mathilde Delahaye.
Elle fait aussi ses débuts au cinéma dans *L'homme qui a vendu sa peau* de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, sélectionné à Venise en 2020. Elle sera à l'affiche du premier long-métrage de Meryam Joobeur en sélection officielle à la prochaine Berlinale en 2024.
Dernièrement elle a créé son premier spectacle qu'elle écrit, met en scène et interprète en duo avec le musicien jazz Simon Sieger : *Le cœur au bord des lèvres*, une variation à partir de la vie d'Asmahan, diva syro-égyptienne des années 1940.
Elle a publié son premier roman intitulé *Georgette* aux Éditions de l'Olivier. Il a récemment reçu le Prix Révélation de l'automne 2023 de la SGDL.

Pauline Parigot

Actrice

Pauline Parigot s'est formée à l'ERACM au sein de la promotion 23. Elle navigue entre le théâtre et le cinéma.
Au théâtre, elle travaille notamment avec Julie Duclos, Marielle Pinsard et Jean-Pierre Baro.
Parallèlement, elle poursuit un travail au long cours autour du masque auprès de Didier Gallas.
Pré-nommée aux Césars grâce aux films indépendants *Les lendemains* et *Frères d'armes*, elle tient aussi des rôles dans les séries *Sambre* et *Sentinelles*.

Tutto questo sentire

Tutto Questo Sentire (TQS) est un collectif d'artistes fondé en 2014 par la chanteuse d'opéra expérimentale Olivia Salvadori, le compositeur et violoncelliste Sandro Mussida, l'artiste vidéo et sonore Rebecca Salvadori. TQS explore la rencontre entre différentes disciplines artistiques de la scène musicale contemporaine, visuelle et performative internationale. TQS propose une série d'événements in situ portant sur la nature du son et sa relation avec la vidéo, la perception du temps, la conscience de l'environnement du spectacle vivant.
Les œuvres de Tutto Questo Sentire peuvent être des productions multimédias mises en scène, des événements médiatiques en direct et des contenus de publications sur le Web.

Sandro Mussida

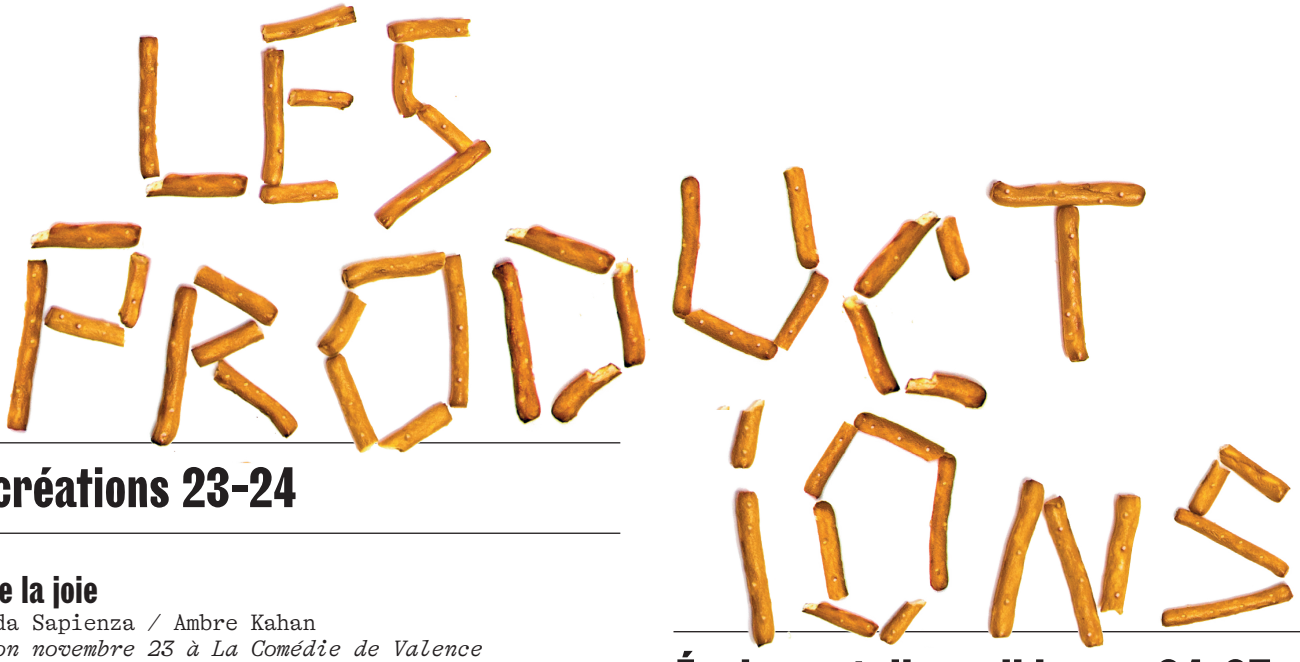
Le travail de Sandro Mussida étudie les relations entre tradition et innovation dans la musique, en s'interrogeant sur l'écoute active, l'identité des langages et rites musicaux. Ses dernières œuvres impliquent des systèmes d'écoute à tempérament inégal remettant en question la perception par l'oreille occidentale standardisée. À l'intersection des domaines acoustique/classique, électrique et électronique, il écrit pour des orchestres, instruments de chambre et solistes, électronique. Son travail est publié par Sony Classical, Boomkat, Tapeworm, Blume Editions, Metrica, Soave Records, Curl, Die Schachtel.

Olivia Salvadori

Olivia Salvadori est une soprano de formation classique, une soliste d'opéra et une artiste d'enregistrement.
Elle a collaboré avec des poètes, des artistes visuels et des musiciens d'horizons les plus divers et s'est produite à l'échelle internationale dans des lieux tels que le Camden Arts Centre de Londres (Royaume-Uni), le musée Serralves (Porto), l'hôtel de ville de Hong Kong (HK), les jardins botaniques (Rome), Musée de la Triennale (Milan), Théâtre de l'Opéra Donizetti (Bergame), Kaaitheater (Bruxelles), Palau de Les Arts Reina Sofia (Valence), MuseoNovecento (Florence), WienerFestvochen (Vienne).

Rebecca Salvadori

Rebecca Salvadori est une vidéaste italo-australienne.
Elle possède une longue expérience des environnements de tournage, en mettant l'accent sur la superposition et le séquençage non hiérarchique/chronologique de l'audio en images. Ses œuvres agissent comme des constellations d'éléments très personnels et volontairement insaisissables: des portraits aux multiples facettes de moments, de personnes et d'environnements qui peuvent être abordés sous différents angles. Lorsqu'elle travaille avec l'animation, elle combine constamment le son et l'image dans une chaîne continue à travers des éléments de hasard et d'association libre. Rebecca Salvadori fait partie du duo audiovisuel Footage avec la vidéaste Leah Walker et est la directrice artistique 2022 du Norient Film Festival.



Les créations 23-24

L'Art de la joie
Goliarda Sapienza / Ambre Kahan
Création novembre 23 à La Comédie de Valence et aux Célestins Théâtre de Lyon (Parties 1 et 2)
Disponible en tournée en 24-25

En finir avec leur histoire
Marc Lainé
Création le 11.01.24
Disponible en tournée en 24-25

Le temps des fins
Guillaume Cayet
Création le 22.05.24
Disponible en tournée 24-25

À venir en 24-25

Entre vos mains
Une trilogie fantastique (3)
Marc Lainé
Avec les oeuvres de: Bertrand Belin, Alice Diop (sous réserve), Éric Minh Cuong Castaing, Penda Diouf, Alice Zeniter, Stephan Zimmerli
Création 1er semestre 25

Édène
Alice Zeniter
Création novembre 24

Sœur·s, nos forêts aussi ont des épines
(titre provisoire)
Penda Diouf / Silvia Costa
Création novembre 24

À Sec - chroniques de la fin
Marcos Caramés-Blanco / Sarah Delaby-Rochette
Création printemps 25

Également disponibles en 24-25

En travers de sa gorge
Une trilogie fantastique (2)
Marc Lainé
Création le 27.09.22

Ladilom
Tünde Deak / Léopoldine Hummel
Création le 19.07.22

Tünde [tyndɛ]
Tünde Deak
Création le 09.03.22

Nos paysages mineurs
Marc Lainé
Création le 21.09.21

Nosztalgia Express
Marc Lainé
Création à huis clos le 19.01.21

Comédie / Wry smile Dry sob
Samuel Beckett / Silvia Costa
Création à huis clos le 04.10.20

La Vie invisible
Guillaume Poix / Lorraine de Sagazan
Création le 22.09.20

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité
Valence Romans Agglo
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
LA DRÔME LE DÉPARTEMENT
Ardèche LE DÉPARTEMENT
Ville de Valence

Centre dramatique national Drôme – Ardèche

Place Charles-Huguenel
26000 Valence
+33.4.75.78.41.71
comediedevalence.com

Direction
Marc Lainé