

POESIE

LA DEMOISELLE ET GAETERA

LA DEMOISELLE ET CAETERA

L'historique du travail

Sabine Venaruzzo est comédienne, chanteuse lyrique et auteur poète. Quand elle choisit en 2012 de faire entendre sa poésie sur scène aussi bien que dans la rue, elle crée le personnage de La Demoiselle Et cætera qui sera en public le passeur de ses mots. Depuis 2016 la Demoiselle Et cætera a entamé un long processus de création appelé *Sur les routes*.

Le projet

Tout commence par une interrogation : à quoi ça sert ? D'être ? D'être ici ? S'en suit un vaste chantier de partir Sur les routes d'Europe et plus ambitieusement de poétiser le monde. Le spectateur est invité à en devenir le témoin, voire le complice. Une reconquête des territoires avec en bagage une valise rouge, des gants de boxe et autres accessoires, et l'arme des mots.

Une action d'urgence où la poésie fait rejaillir le sensible dans une réalité qui l'étouffe. Un sensible qui se nourrit de nos histoires personnelles, de mémoire collective et d'actualité récente.

Ce projet est une étape de cette démarche qui consiste à aller sur les routes à l'échelle européenne, faire des haltes poétiques dans les villes & villages et traverser les « frontières » : autant de prétextes à créer un espace public de libre expression, à favoriser l'échange, à collecter, transmettre et transformer. « Sur les routes » est une invitation au voyage en poésie où l'imaginaire se mêle au réel de façon inextricable.

Equipe artistique

Conception, écriture & performance : Sabine Venaruzzo

Avec la collaboration d'artistes compagnons de voyage : Raphaël Zweifel, violoncelliste & bassiste / Benoît Berrou, ukulélé, guitare & machines / David Amar, saxophone, voix et machines

Mise en quelque chose de la forme spectaculaire *La demoiselle et caetera* : Frédéric de Goldfiem

Conseil artistique *Sur les routes* : Jean Jacques Minazio

Reportage photographique : Eric Clément Demange | Reportage vidéo : Rémy Masseglia

SUR LES ROUTES

Un projet poétique sur les routes à moteurs multiples

Propos et intention d'action en 7 points

1 - Dérouter le chemin habituel des mots

Lasse d'une poésie qui ne circule que dans certains cercles (malgré tout !) et qui pourrait ainsi se suffire à elle-même, j'ai l'envie d'ouvrir le spectre des possibles et d'affirmer ainsi une place tangible, absolument nécessaire, concrète et utile à la poésie auprès d'un public improvisé. Cela passe donc par prendre une carte et faire des tracés. Point de départ : Nice

2 - Laisser passer aux frontières pour les mots

Le tracé dépassera les frontières. Ce n'est pas parce que la langue de ma poésie est française, qu'elle doit ne circuler qu'en France. Non, la poésie a son langage propre qui se nourrit du monde sur une échelle illimitée. Elle est matière vivante et sensible, elle pourrait être un *état*, un espace où le sens du mot ne tourne pas toujours dans le même sens.

Alors oui, traverser les frontières.

Mon histoire familiale est profondément marquée par la migration (mon père est né en Italie), l'histoire européenne (mon grand-père maternel a été déporté en Allemagne). Mon parcours m'a conduit à de multiples déménagements en France et à l'étranger, à pratiquer plusieurs langues, à étudier dans le cadre des programmes ERASMUS, la rencontre avec d'autres cultures fait partie de mon identité. Il est donc naturel pour moi d'avoir un projet hors frontières.

Engagée et concernée dans ce qui se passe sur nos côtes, à la frontière de Menton, j'ai l'envie d'engager une proposition physiquement concrète des mots qui passent la frontière, en aller et retour. Un acte politique.

Les mots, on ne les arrête pas, ils sont libres comme l'air quand ils sont dits. Si le corps qu'ils habitent ne peut pas librement circuler, ils s'en iront eux transmettre leurs cris.

Parce qu'aussi la frontière symbolise un schéma mental fermé, une organisation centrée sur elle-même, portant des œillères. Qu'elle est plus fermeture et que le poème est ouverture.

Parce que le monde actuel reconstruit ses murs, en érige de nouveaux et que la notion de frontière est de plus en plus affirmée comme force directrice d'un nouvel ordre mondial.

3 - Déclamer les mots

Riche de mes années d'expérience auprès de publics scolaires et d'autres publics dans le cadre de mon festival et de mes activités liées au spectacle vivant, je constate que la poésie est irrémédiablement et majoritairement associée au livre. Et que, malheureusement, le livre n'est pas un objet familier pour une grande majorité des publics rencontrés.

D'autre part, l'engouement pour les rencontres autour du SLAM, dans ce qu'il permet de porter les mots avec intensité dans la voix, dans le corps qui devient parlant et chantant, en toute liberté, est la preuve que la poésie a besoin de reprendre sa place orale, en dehors des livres. Elle devient musique qui se retient et engage le poète tout entier dans sa relation au monde. En tant que comédienne et chanteuse, j'y suis très attachée. C'est un lien direct et intime vers l'autre.

Alors, oui, partir sur les routes tracées, et m'engager dans un passage à l'acte oral de ma poésie. C'est toute une réalité qui s'en retrouve transformée. Les mots iront cogner les architectures de villes et des paysages, se répercuteront en écho dans l'oreille et continueront à voyager à dos d'hirondelle.

Nous proposons la forme spectaculaire de la poésie dans le sens où elle fait appel à la théâtralité et à la musique, à la mise en scène de l'espace « occupé ».

4 - Poétiser le monde

Ce projet de partir sur les routes avec mes poèmes en bagage, c'est mettre à l'échelle du réel, l'envie folle de poétiser le monde. Une utopie ? Non, une absolue nécessité ! Il y a urgence !

J'ose affirmer que le poète tient un rôle dans la cité et se doit de donner de l'épaisseur, nourrir une densité, approfondir la vision, humaniser les frontières et refaire jaillir le sensible dans la réalité qui l'étouffe. Un sensible qui se nourrit de nos histoires personnelles, de mémoire collective et d'actualité récente.

C'est mon état d'urgence.

5 - Provoquer l'échange

Les haltes poétiques dans les villes et villages visités seront autant de prétextes à provoquer l'échange avec de multiples publics. Nos haltes se feront aussi bien sur une place de village, dans un café, dans un parc, sur une plage, dans une gare que dans une salle de spectacle.

Notre action stimulus dans l'espace quotidien provoquera le silence, les questions, les « je tourne le talon », les réponses, les applaudissements et autres événements.

Et la démarche n'est pas de « donner » et repartir, mais de donner et collecter, puis transformer.

6 - Créer un espace public de libre expression

Ainsi l'invitation poétique que nous proposons sera un formidable prétexte pour créer un espace de libre expression.

Choisir de commencer à des périodes où l'homme est appelé citoyen, électeur, où il doit donner sa voix, on ne peut rêver mieux comme contexte tangible.

C'est donc dans cet environnement inconscient collectif que nous invitons le public à exprimer leur rapport sensible au monde. En écrivant, en lisant, en disant etc.

7 - Collecter les mots et sublimer

Parce que nos routes s'enrichiront de rencontres, quelles qu'elles soient, elles feront l'objet d'échanges, de dialogues, de monologues, de questions/réponses, de silences.

En laissant une libre expression au sensible, c'est remettre du sens dans le réel, dans des micro actions quotidiennes.

Je souhaite mettre en œuvre mon **P.P.F. - Projet Poétique Fondamental** : collecter les mots écrits, les transmettre et les transformer en poème. Faire des voix, des ambiances sonores et des silences un poème sonore. Faire des photos de détail, un poème visuel.

Poème qui se nourrit de ces invitations aux voyages, de ces tracés. Ce sera notre poème, un seul et même poème traversé des frontières franco-italienne, franco-espagnole, franco-belge, franco-suisse, franco-allemande.

Chacun peut y retrouver son mot et en lire d'autres.

J'ose rêver ce poème universel, une célébration de l'humain, poème qui se tisse sur le territoire ancré dans le réel, dans la terre sous le pied. A l'opposé des multiplications sur la toile.

Donc oui, sur les routes est une invitation au voyage tout en poésie : une volonté de créer une légende où l'imaginaire se mêle au réel de façon inextricable.

Oui j'ose rêver ce poème sans frontières qui pourrait prendre forme en un recueil poème manifeste accompagné des photos de voyages, de reportage et des enregistrements.

En mouvement | Temps et espace à géométrie variable

Espaces improvisés sur nos tracés

De quelques minutes en rue à 1h en bistrot.

De l'arrêt de bus à une place publique.

En action de marche sur les routes et sur des sites clés.

En haltes | Performance de la Demoiselle Et cætera

La Demoiselle et cætera est la forme spectaculaire de la poésie de Sabine Venaruzzo. Elle fait appel au théâtre, au chant, au mouvement, à la musique et à l'improvisation. Une proposition protéiforme où la poésie occupe une place centrale.

Elle est accompagnée par différents artistes musiciens, comédiens, danseurs etc.

Les haltes sous cette forme seront assurées dans des lieux préétablis.

Les thèmes abordés dans nos temps d'échange avec le public

L'identité : un questionnement sur les origines, les flux, la transhumance

L'individu dans son rapport au monde

L'imaginaire et l'amour de la poésie n'appartiennent-ils qu'à l'enfance ? Pourquoi aimons-nous entendre un enfant nous réciter son premier poème ?

Le souvenir et les rêves d'enfance

L'à venir

LA MEDIATION

- Court métrage du premier tracé Vintimille-Nice réalisé au premier trimestre par Rémy Masségli : « L'humanité avant toute chose »
- Vidéo-poème lors de l'étape à Berlin Tempelhof réalisé par Eric Clément Demange
- Les ateliers d'écriture et d'oralité auprès de différents publics : scolaires dès les classes primaires jusqu'aux personnes âgées.

LES OUTILS

La voiture, Un formidable Partner

Les cahiers, les crayons, les gommes, les craies

Un appareil photo, Une caméra, Un enregistreur

Des bulletins de mots vierges

Un ampli autonome, Un micro voix

Une valise-vidéo, témoignages et courts métrages des étapes

Une valise rouge, des gants de boxe rouge, des paires de chaussures

Des galets cailloux vierges parsemés comme traces de passages

RELAIS DE COMMUNICATION

Une page web sur le site de la poésie de Sabine Venaruzzo

est dédiée au projet « Sur les routes »

www.sabinevenaruzzo.com | Une page Facebook : sur les routes

CARTOGRAPHIE DES LIEUX DE PASSAGE

(mise à jour mai 2019)

La Demoiselle Et cætera est passée par là :

La Cave Romagnan, **Nice** - mars 2016, 2017, 2018
Chapelle de La providence, **Nice** - mai 2016 |
Chapelle Sainte Catherine, **Breil sur Roya**,
septembre 2017 | Chantier 109 : pôle de
cultures contemporaines, **Nice**, juin 2017 |
Maison de la Poésie, Avignon, juillet 2017
invitée dans le cadre du **OFF d'Avignon** |
Ouverture du festival de poésie à la cave
littéraire, plus grande poéthèque d'Europe à
Villefontaine (Isère), mars 2018 | Maison de
Poésie, Avignon, juillet 2018 dans le cadre du
OFF d'Avignon | Festival Voix vives
Méditerranée, **Sète**, poète invitée, juillet
2018 | Lettretage, das Literature Haus,
Berlin, poète invitée septembre 2018 | Cave
poésie, **Toulouse**, poète invitée avril 2019 |

la

La Demoiselle Et cætera passera par ici : Festival Les Eauditives, Var, poète invitée mai 2019
|Maison de la Poésie, Avignon, juillet 2019 dans le cadre du **OFF d'Avignon** | Festival International
de poésie, **Toledo, Espagne**, poète invitée, septembre 2019 | Festival Jacques a dit, Carros,
poète invitée mai 2019

ILS EN ONT PENSE QUELQUE CHOSE

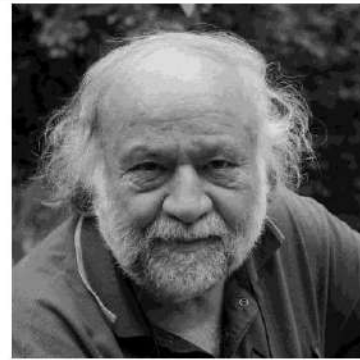
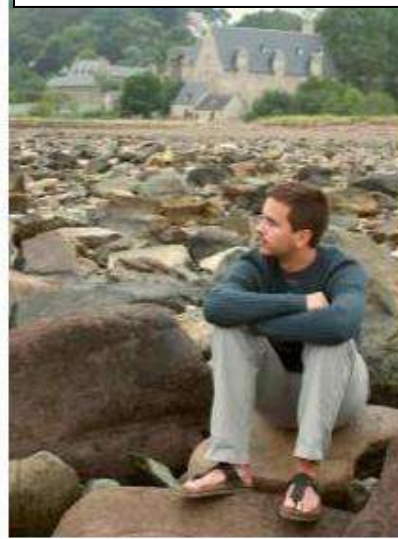

« **Sabine Venaruzzo** nous entraîne sur un chemin de liberté et d'humanité sans fard, celui de femmes et d'hommes, êtres de plein vent qui nous rappellent à l'ordre et la lumière de nous-mêmes. Elle nous montre des foetus de rêves brisés mais aussi des espoirs allumés, en dépit de tout. »

Marc Alexandre Oho Bambe, écrivain, **Prix VERLAINE de l'Académie Française**, poète et chroniqueur à Mediapart

Xavier Gayan, réalisateur du documentaire « Les poètes sont encore vivants »

« *Un film plein de lumières qui dénote dans un monde où règne le renli sur soi.* »

« *L'Humarginalité* »
Jean-Pierre Verheggen, poète

« *Quand il n'y a aucune rupture entre la vie, le langage et les gestes, la poésie renoue avec les rituels les plus précieux de l'humanité.* »

L'art est alors dans la cité. Il porte haut et fort la voix des déshérités.

*Il renoue les liens qui parfois font terriblement défaut de vivant à vivant et de vivant à mort, dans la grande respiration commune de tout. Salut à toi, **Sabine**, sur ce chemin commun. »*

Patrick Quillier, universitaire, traducteur et poète

Sabine VENARUZZO est poète, performeur, chanteuse lyrique et comédienne.
Sa poésie est profondément marquée par l'oralité : la sonorité des mots et leur musicalité.

Depuis 2009, elle se forme à l'Action Theater (Berlin) et travaille la création spontanée / en temps réel : forme écrite, également physique et orale.

En 2012, *La Demoiselle et cætera* devient la forme spectaculaire de sa poésie dans le sens où elle fait appel au théâtre, au chant, à l'image, au mouvement, à la musique et à la mise en scène. Une proposition de performances protéiformes où la poésie occupe une place centrale.

En 2016, elle lance un vaste chantier poétique *Sur les routes* avec l'ambition de poétiser le monde. Elle pose ainsi son P.P.F. (Projet Poétique Fondamental) en prise directe avec la réalité. Un projet hors frontières et à moteurs multiples, étroitement lié à son identité au carrefour de différentes cultures : son histoire familiale marquée par la migration et l'histoire européenne, son parcours atypique à l'étranger (études, travail, séjours), la pratique de plusieurs langues.

En janvier 2017, le vidéaste Rémy Masseglia réalise un court métrage poétique *L'humanité avant toute chose* sur sa marche symbolique entre Vintimille et Nice. Il est projeté lors de festivals en France et à l'étranger.

En septembre 2018, elle met en œuvre la performance *Mots Charte(r)s* sur le site de l'ancien aéroport Tempelhof en plein cœur de Berlin avec ses complices Eric Clément-Demange (photographe) et Benoît Berrou (musicien).

Ses textes sont régulièrement publiés dans les revues de poésie et elle participe à plusieurs anthologies et ouvrages collectifs. Elle est régulièrement invitée pour des manifestations et des festivals internationaux en Europe (France, Allemagne, Espagne).

En 2019, elle met sa poésie au service de deux créations de cirque contemporain : *Arnica 9CH* (création 2020 in situ) et *Racine(s)* (in situ créée au Théâtre National de Nice).

Elle est à l'initiative depuis 13 ans du festival de poésie *Les journées Poët Poët, la poésie dans tous ses états d'art* dans les Alpes-Maritimes. Il est devenu le rendez-vous incontournable dans le Sud-Est de la France pour la poésie contemporaine (invités : Maxime Dejoux Guidot, Patrick Quillier, Pascal Giovannetti, André Chenet, Serge Pey, Jacques Rebotier, Jean-Pierre Verheggen, Marc-Alexandre Oho Bambe, Valérie Rouzeau, Charles Pennequin, Aya Mansour, Jacques Bonnaffé).

Elle joue depuis plus de 10 ans au Festival d'Avignon comme comédienne et chanteuse et tourne ses créations dans toute la France.

Découvrir sa poésie et ses actions (en cours) : www.sabinevenaruzzo.com

Découvrir sa compagnie de spectacles vivants : www.unepetitevoixmadit.com

BIBLIO-GRAPHIE

Reuves

- *Mange-Monde*, à paraître en juillet 2019
- *Lichen*, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

Magazines

- *Le Nouveau Magazine Littéraire*, poétique de l'exil, septembre 2018

Recueil

- *Requiem pour Gaza*, collectif et préface d'Adonis, Color Gang éditions, Collection Urgences, novembre 2018

Anthologies

- *Un rêve*, éditions de l'Aigrette, février 2019
- *La poésie française 100 ans après Apollinaire (50 poètes, 50 styles)*, Editions Proverbe, décembre 2018
- *De l'humain pour les migrants*, édition Jacques Flament, septembre 2018
- *Voix Vives, de méditerranée en méditerranée*, Editions Bruno Doucey, juillet 2018
- *Ailleurs*, éditions de l'Aigrette, février 2018
- *Rouges*, éditions de l'Aigrette et Maison de la poésie de la Drôme, octobre 2016

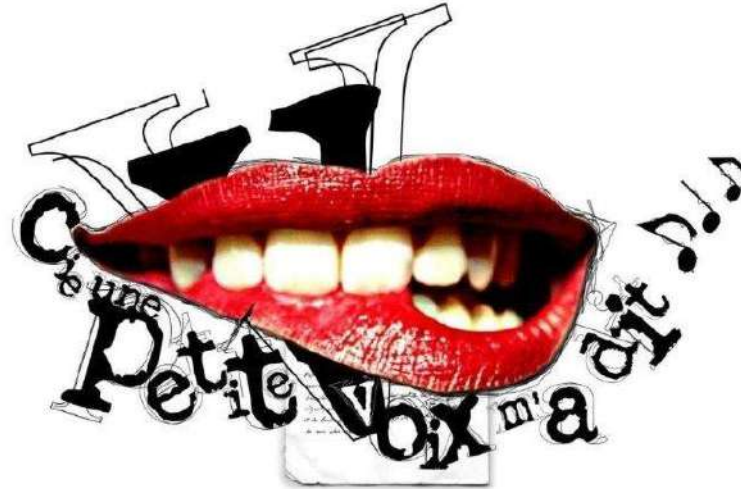
VIDEO-GRAPHIE & AUDIO-GRAPHIE

- *Docteur Monde*, poème sonore, Expoésie 120BPM, 2019, France
- *L'humanité avant toute chose*, court métrage poétique, réalisation Rémy Masségli, musiques Raphaël Zweifel et Gwenn Masseglia, écriture, voix et performance Sabine Venaruzzo janvier 2017
- *J'ai le cœur Bagdad*, vidéo poétique, septembre 2016
- *Baby*, poème sonore, création électro acoustique Olivia Blanquet, écriture et voix Sabine Venaruzzo, mars 2012
- *La densité du squelette*, vidéo poétique, montage Eric Clément-Demange, musique Clément Althaus, écriture, photo et voix, Sabine Venaruzzo mars 2010

PERFORMANCES LA DEMOISELLE ET CAETERA

- Lectures et poésie, Festival international de poésie de Toledo, Espagne, septembre 2019
- Lectures, Maison de la poésie, Festival Avignon, juillet 2019
- Lectures et performances, Festival Eauditives, mai 2019
- Lecture collective, Cave Poésie, Toulouse, avril 2019
- Performance trilingue et projection *L'humanité avant toute chose*, Lettretage, Literaturhaus, Berlin, septembre 2018
- Performance Mots Charte(r)s, Cirque Cabuwazi, Tempelhof, Berlin, septembre 2018
- Lectures et performances, Festival international Voix Vives, Sète, juillet 2018
- Performances, Maison de la poésie, Festival Avignon, juillet 2018
- Performance et projection *L'humanité avant toute chose* Printemps des poètes, Cave littéraire / Poéthèque, Villefontaine, mars 2018
- Performance création en direct, Vernissage de l'exposition photographique Eric Clément-Demange, Atelier de l'orange bleue - Louis Dollé, Nice, octobre 2017
- Performance et installation valise-projection *L'humanité avant toute chose* (collaboration des plasticiens Frédéric Piraino et Maurice Maubert), Maison de la poésie, Festival Avignon, juillet 2017
- Performance & projection *L'humanité avant toute chose*, Les dits du lundi, Pôle de cultures contemporaines, site des abattoirs 109, Nice, juin 2017
- Lecture performance en direct des textes d'ateliers d'écriture & projection *L'humanité avant toute chose*, Journées d'avril, Clans, avril 2017
- Projection *L'humanité avant toute chose*, Cinéma d'art et d'essai, Beaulieu-sur-Mer, mars 2017
- Performance dans un parking, Printemps des poètes, Centre culturel et écomusée de la Gaude (06), mars 2017
- Performance dans une chapelle, soirée carte blanche, Des mains, des voix et des chemins (Alain Freixe, Alexandre Bourguin), La Providence, Nice 16 mai 2016
- Performance, Journées d'avril, Clans, avril 2016
- Performance, Nuit debout Nice, Place Garibaldi, Nice, avril 2016
- Performance, Printemps des poètes, Monastère de Saorge, mars 2015
- Performance lecture, Printemps des poètes, Centre culturel et écomusée de la Gaude (06), mars 2015
- Performance en appartement, Festival Les urbains de minuit, octobre 2014
- Performance en appartement, Festival Art Home, Arles, février 2014
- Performance et lectures, Festival Les fous du loup (André Chenet), octobre 2012
- La demoiselle et cætera, spectacle, Théâtre Antibéa, mars 2012
- Performance, Le Volume Nice, mars 2011

2006-2016 : 10 ANS!

www.unepetitevoixmadit.com

Chargée de production

Sandra FASOLA ☎ 06 64 35 23 02 unepetitevoixmadit.diffusion@gmail.com

Référente artistique

Sabine VENARUZZO ☎ 06 20 72 37 27 unepetitevoixmadit@yahoo.fr

www.sabinevenaruzzo.com

Production La Compagnie Une petite Voix m'a dit

Maison des Associations Nice Centre 3 bis rue Guigonis 06300 Nice
SIRET : 490 007 283 000 32 • APE : 9001Z Licence 2-1046826 / 3-1046827
Association non assujettie à la TVA

La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com