

Dossier artistique
Création 2022

OCYTO

Spectacle de magie nouvelle et danse
contemporaine

Compagnie Gabko

OCYTO

Spectacle tout public dès 5 ans

Durée version longue 60 mn
version courte 30 mn

**Écriture, jeu, magie nouvelle et
percussions corporelles**

Gabriel Martin

Écriture, jeu et danse contemporaine

Anais Comes

Production - Administration

Les Thérèses

Synopsis

Un vagabond, personnage en perpétuelle quête, choisit un banc le temps d'une réflexion, d'un rêve éveillé.

A travers l'imaginaire de ce personnage sincère et vulnérable, n'importe quel objet détérioré sorti d'une poubelle retrouve sens et beauté. Ainsi parmi ces merveilles abandonnées, une poupée délaissée va prendre vie et entrer dans l'intimité du personnage.

Cette rencontre imaginée invite le temps à se suspendre, le temps d'une histoire d'amour, d'une secousse, d'une remise en question.

Notes d'intention

OCYTO (diminutif de l'Ocytocine)

Définition *hormone de l'amour, de la confiance et du lien social.*

L'amour, fil rouge de cette création, est envisagé comme un espace temps de tous les possibles. Ce spectacle est une ode à l'amour, l'amour qui secoue, l'amour qui anime, l'amour qui connecte. Ce lien, puissant et éphémère, qui unit ces deux personnages dissemblables est symbolisé par **la lumière**, matière à effets magiques et chorégraphiques.

La question de l'imaginaire entre en jeu avec son pouvoir et ses limites. Pour faire face à une société dans laquelle on ne trouve pas sa place, quelles solutions s'offrent à nous ? En quoi l'amour peut-il s'apparenter à un nouveau souffle ? Pourquoi la rêverie est-elle nécessaire, voir vitale ?

"Ocyto" pose ces questions et invite le spectateur à entrer dans une bulle poétique où la danse et la magie, comme outils, sont au service d'un des plus beau état qui soit, celui de l'amour.

Personnages

Ici il est question de peindre le portrait de deux figures emblématiques de la littérature et du cinéma, celle du **vagabond** et de **la poupée**.

Plusieurs lectures et visionnages ont accompagné la construction des personnages de "Ocyto".

Notamment, le ballet "Coppélia", lui-même adapté d'un des contes d'Offmann "l'homme au sable", par "Gavroche" figure reconnue du roman "Les Misérables" de V.Hugo.

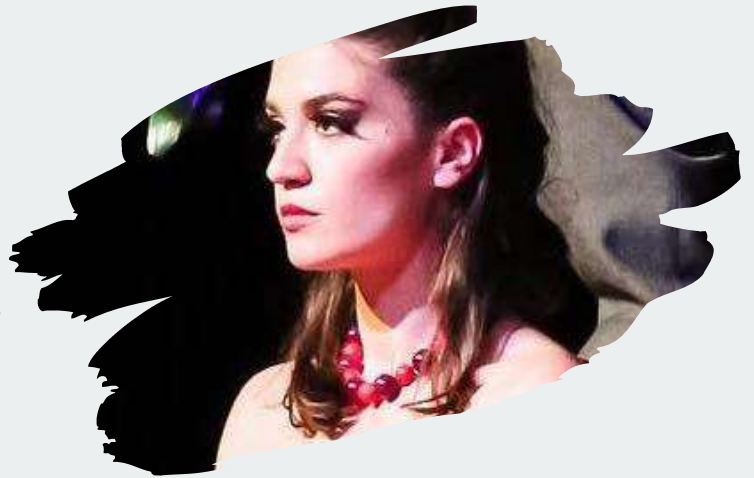
Le personnage "Alexander Supertramp" du film "Into the wild" adaptation du livre "Voyage au bout de la solitude" par Jon Krakauer tiré de la véritable histoire de Christopher McCandless.

Enfin, le personnage de "Leeloo" tiré du film "Le 5ème élément" réalisé par Luc Besson, ainsi que par la nature de sa relation avec le personnage Korben Dallas.

- **Le vagabond** personnage humaniste, sensible et indépendant. Talentueux sans le savoir, il ne rentre pas dans les cases d'une société aseptisée. Toujours en mouvement, en quête, c'est un personnage profondément bon.

- **La poupée** être surnaturel à l'apparence automate, c'est un personnage paradoxale car naïf, curieux mais aussi emprunt d'une grande sagesse. Figure éphémère, elle a le pouvoir de changer une destinée.

Notes de scénographie

Trois éléments scénographiques vont "planter le décor" et nous situer dans un espace public familier.

Un banc, une poubelle et un lampadaire.

Le décor est simple et épuré, c'est un choix. Au fur et à mesure de l'avancée du spectacle des éléments scénographiques vont apparaître, et rendre cet espace de plus en plus proche du surréalisme.

Le jeu est frontal afin de garantir le bon déroulement des effets "magiques". Pas de quatrième mur, le public est un acteur important du spectacle.

La compagnie Gabko

La compagnie Gabko, basée à Toulouse, est créée en 2011 par Gabriel Martin, passionné de magie, musique et de rencontres. "Gabko" est le nom du premier personnage intemporel créé, c'est aussi l'un des surnoms du prénom Gabriel, donné dans son pays natal : l'Espagne.

Jusqu'à aujourd'hui, sept créations ont vu le jour et ont été jouées dans diverses lieux : théâtres, mjc, festivals, cirque, rue, guinguettes et même dans une étable pour des vaches. **Toutes ont pour point commun la recherche artistique autour de la magie et du lien avec d'autres disciplines.**

Dans un premier temps, on retrouve la complicité avec le théâtre, textes et improvisations vont venir guidés les effets magiques autour d'une histoire évoquant des thèmes comme l'écologie avec "le Voyageur" ou encore le rapport à l'autre avec "Acho et Gabko".

Puis, la rencontre avec le metteur en scène Eric Burbail en 2017, bascule les créations vers une recherche mêlant magie et musique. Accès sur la performance corporelle et intégrant les codes du théâtre de rue, comme ceux du cirque, l'art magique est alors utilisé comme un outil pour provoquer une émotion chez le spectateur. C'est ainsi que naissent les spectacles "On s'en Tape !", "Les Notes Magiques" mais également le concept innovant du close-up musical.

Enfin c'est à partir de 2020 en complicité avec la danseuse Anaïs Comes qu'une nouvelle recherche prendra forme pour développer des chemins entre la danse contemporaine et la magie nouvelle, deux disciplines complémentaires, utilisées au service de propos universels. La dernière création "OCYTO" (anciennement "LLUM") invite le spectateur dans une bulle d'amour poétique.

Les créations

- "Le voyageur" Tout public / 2011

- "Luce et le Livre Magique" Jeune public / 2013 - 2017

- "Le Cirque Lowcost" Tout public / 2015 - 2018

- "Acho et Gabko" Tout public / 2016 - 2018

- "On s'en Tape !" Tout public / 2020

- "Les Notes Magiques" Jeune public / 2021

- "Ocyto" Tout public / 2022

-

Equipe artistique

Gabriel Martin

Gabriel est passionné de magie depuis l'âge de 6 ans. A l'âge de 13 ans, il se consacre à sa deuxième passion : la batterie. Pendant plus de 16 ans, il va mener les groupes "Knaklown" et "Muta" sur de nombreuses scènes. Ce n'est qu'en 2010, suite à sa rencontre avec son maître magicien « Manolo », qu'il devient magicien professionnel travaillant dans des cabarets prestigieux comme «Le Moulin des Roches», «Le 9», «Les Folies Fermières». En 2011, il décide de créer la compagnie «Gabko» qui fera naître diverses créations à succès. En 2017, il obtient un rôle dans le film «Yao» auprès d'Omar Sy. Sur les planches, cette même année, il rencontre le metteur en scène "Eric Burbail" avec qui il va créer le concept "On s'en Tape !" et ses différents spectacles qui vont tourner partout en France. En 2022, Anaïs Comes, son épouse, intègre la direction artistique de la compagnie et ils créent ensemble un nouveau spectacle mêlant danse contemporaine et magie nouvelle «Ocyto». Parallèlement, les "On s'en Tape !" vont également accompagner sur de nombreux concerts les musiciens Gari Grèu (Massilia sound system) et Mourad Musset (La rue Ketanou), puis intègrent le groupe "Oaï Star" avec l'enregistrement de l'album "ZOBI".

Anaïs Comes

Anaïs Comes est une danseuse passionnée et éclectique. Après des études au Conservatoire de Perpignan en double cursus Jazz et Contemporain et une formation en danses urbaines à la Casa Musicale. Elle intègre l'Institut des Arts Supérieur de Toulouse (I.S.D.A.T) en danse contemporaine et obtient son E.A.T. Elle se forme aussi au théâtre avec la compagnie «Noctambule». Anaïs se perfectionne en master class avec des artistes de renoms tels que la compagnie Carolyn Carlson, Leela Petronio, la compagnie Taffanel...

En 2020, elle intègre la compagnie «Duo de la Fenêtre» où elle se forme en échasse, au clown et à l'improvisation. En 2021, elle dansera dans la pièce jeune public «Cailloux» par la compagnie « Influences » co-produite par la scène nationale de L'Archipel. Parallèlement, elle intègre «Les Folies Fermières» premier cabaret à la ferme de France où elle dansera pour sauver le dernier élevage de la commune de Garrigues, et apparaîtra dans le film éponyme réalisé par Jean-Pierre Améris.

Elle sera également invitée à danser pour diverses compagnies et projets artistiques. En 2022 Anaïs prend une place dans la direction artistique de la compagnie « Gabko » afin de porter la création «OCYTO».

Les Thérèses

«Les Thérèses», producteur de spectacle depuis 1994, dédié au spectacle vivant.

«Les Thérèses» assure la production de spectacle, l'administration et la gestion pour une quarantaine de projets artistiques et d'une trentaine de compagnies structurées.

Installées depuis 2002 au sein de l'Usine et reconnues dans le milieu professionnel et culturel, Les Thérèses fonctionnent comme une pépinière de talents, une sorte de couveuse...

Egalement centre de ressources, elles reçoivent, émettent, croisent, échangent et expertisent une multitude d'informations d'ordre fiscal, juridique et social nécessaires et indispensables aux structures culturelles et artistiques.

Actions culturelles autour de "OCYTO"

- Initiation à la danse.
- Initiation à la magie.
- Initiation à la percussion corporelle.
- Bord plateau.

Dossier de presse

BAIONA • BAYONNE

Un petit peu de magie, ça vous dit ?

Les 14 et 15 avril, le magicien Gabko vous attend à la Luna Negra pour son tout nouveau spectacle « LLUM » (« Lumière » en catalan), co-créé avec Anaïs Comes, un poème visuel de magie dansée qui s'inscrit parfaitement dans la vague de la magie nouvelle.

Une invitation au temps suspendu

Un vagabond choisit un banc le temps d'une réflexion, le temps de se sentir de nouveau vivant. A travers l'imaginaire de ce personnage sincère et vulnérable, n'importe quel objet détérioré, sorti d'une poubelle, retrouve sens et beauté.

Un spectacle magique entre une danseuse et un magicien. © KN

Parmi ces merveilles délaissées, une poupée va prendre vie et entrer dans l'intimité du personnage. Cette rencontre imaginée invite le temps à se suspendre, le temps d'une histoire d'amour.

Un magicien et une danseuse éclectique

Né à Madrid, Gabko est passionné de magie depuis son enfance. Il devient magicien professionnel en 2008 suite à sa rencontre avec son maître magicien « Manolo ». Avec « LLUM », il partage l'affiche avec Anaïs Comes, danseuse éclectique formée entre autre au conservatoire de Perpignan en double cursus Jazz et Contemporain.

Informations pratiques

Jeudi 14 et vendredi 15 avril à 20h30 à la Luna Negra, 7 rue des Augustins, Bayonne.
Billetterie en ligne sur www.luna-negra.fr. Tarifs de 9 à 18 euros, 5 euros pour les enfants (6-12 ans) et gratuit pour les moins de six ans.

 Karine NOBLE

karine.noble@yahoo.com

La Semaine du Pays Basque • du 08 au 14 avril 2022

✱

- Article dans le journal "La semaine du pays basque".
- Interview pour la radio France Bleu Pays Basque.

*le spectacle a changé de nom, anciennement "llum".

Contact

Diffusion Anaïs Comes

06.38.10.11.31 anaiscomes@gmail.com

Production Les Thérèse

05.61.07.14.29 thereses@lesthereses.com

Les Thérèses

6 – Impasse Marcel Paul

Z.I Pahin

31170 Tournefeuille

France

N° de licence d'entrepreneur : 2-1023023

et n°3-1023024

N° SIRET 420 804 940 000 39 / APE 9001 Z

Technique Gabriel Martin

06.83.13.86.96 info@magicien-gabko.fr

Site web <http://magicien-gabko.fr/creations/ocyto/>