

ZÉFIRO THÉÂTRE
& COMPAGNIE REINE MER

LE SONGE D'UN MULET

DOSSIER DE
PRODUCTION

TABLE DES MATIÈRES

DISTRIBUTION – CALENDRIER
page 3

ZÉFIRO TÉÂTRE ET CIE REINE MER
page 4

SYNOPSIS
page 5

NOTE D'INTENTION
page 6

BIOGRAPHIES
page 8

HISTORIQUE
page 9

CONTACT
page 12

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

D'APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE
UN SPECTACLE DE ZÉFIRO THÉÂTRE
ET CIE REINE MER

MISE EN SCÈNE MARIO GONZALEZ ET RAFAEL BIANCIOTTO
CONCEPTION / ADAPTATION RAFAEL BIANCIOTTO ET LUCAS RASTOLL

AVEC

ALICE BIÉ, ELMIRA BARBOZA, BENJAMIN FARFALLINI,
LOUISE FERRY, JULIETTE MARCELAT, LUCAS RASTOLL

CRÉATION SONORE JEAN-LUC PRIANO
MASQUES ALARIC CHAGNARD ET ETIENNE CHAMPION
MARIONETTES OMBLINE DE BENQUE
CRÉATION COSTUMES LAETTIA PASQUET
SCÉNOGRAPHIE JEAN-LUC PRIANO
CRÉATION LUMIÈRE ANTONIO DE CARVALHO

SOUTIENS

VILLE DE RUEIL-MALMAISON
~~COMMUNAUTÉ D'AGLOMÉRATION ROCHFORT Océan~~

CALENDRIER

15 AU 22 MARS 2021 – RÉSIDENCE DE RECHERCHE
LA BOÎTE, ROCHFORT

OCTOBRE 2021 – RÉSIDENCE D'ÉCRITURE

FÉVRIER/MARS 2022 – RÉSIDENCE DE CRÉATION
PARIS ET ROCHFORT

24 AU 27 MARS 2022 – REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRE ATHÉNÉE RUEIL-MALMAISON

ZÉFIRO THEATRE

La compagnie Zéfiro Théâtre a été créée en 1999 par Rafael Bianciotto et Anne-Dominique Défontaines pour la création de spectacles dont les thèmes du héros mythique, des voyages initiatiques, philosophiques et spirituels questionnent la place de l'être humain dans l'univers et la relation avec ses semblables, la place de l'être humain dans le monde, les différentes sociétés, ce qui nous relie.

La compagnie est faite de liens forts tissés avec des formidables artistes tels que : la chorégraphe Catherine Berbessou, l'auteure Isabel Garma, des metteurs en scène comme Mario Gonzalez, Ned Grujic, Benoît Lavigne, des musiciens comme Vincent Bouchot, Jean-Luc Priano ou Javier Estrella, des créateurs de masques Etienne Champion, Den ou Alaric Chagnard, la scénographe Danièle Rozier, le créateur lumière Antonio de Carvalho, les costumières Anne Bothuon et Martha Romero, ainsi que de nombreux comédiens, danseurs et chanteurs qui créent et font vivre les spectacles depuis 1998.

Dans une forme de théâtre où le corps et la voix seront toujours très engagés, on retrouve souvent le masque, la musique et la danse avec des créations originales.

CIE REINE MER

La Compagnie Reine Mer, est engagée dans une démarche qui vise à parler des inégalités en général, de diversité, d'enfance, d'adolescence, de discrimination, de différence, d'amour en questionnant l'acceptation de soi et de l'autre, de rêve, de réalité et de ce fil tendu entre la réalité et la fiction où tout est possible.

La scène deviendra un moyen pour remettre en question les normes, créer de nouveaux liens et chercher à inventer un nouveau langage : du chaos faire sortir la beauté.

Très attaché au territoire dans lequel il a grandi Lucas Rastoll, son responsable artistique souhaite s'y installer culturellement et y développer la création contemporaine en proposant des projets singuliers, émergents et hybrides mettant en valeur les écritures, les médias nouveaux, les artistes locaux et d'ailleurs.

SYNOPSIS DU SONGE

Dans une forêt, Obéron le roi des fées se dispute avec Titania, sa femme au sujet de leurs nombreuses conquêtes passées et présentes.

Au même moment, à Athènes, deux couples d'amoureux sont contrariés - Hermia, qui est amoureuse de Lysandre mais promise à Demetrius, lequel est aimé d'Helena.

Ajoutons à cela des artisans, fabricateurs de théâtre amateur sont partis répéter une tragédie pour les noces de leur roi.

Tous vont s'entrecroiser dans la forêt où les sortilèges d'Obéron, aidé par le lutin Puck, vont semer la confusion au cours d'une nuit dont personne ne saura vraiment si elle est un rêve, un fantasma ou un jeu.

NOTE D'INTENTION

Je rêve d'un songe glamour, avec musique, chant et du JEU brut de pomme, pétillant !

Le personnage principal du Songe d'une Nuit d'Été est l'Amour sous toutes ses formes. Un personnage invisible qui se déguise dans la peau de l'espiègle Puck, dans le désir assoiffé de Bottom pour jouer tous les rôles possibles, dans la passion érotique des jeunes amants et même dans les rapports conflictuels d'amour filial de Egée envers sa fille Hermia qui croit connaître ce qui est le mieux pour elle. Thésée essaie de forcer l'amour de Hyppolite par la loi du patriarcat et de son statut de mâle dominant. La lutte entre Obéron et Titania est l'allégorie féérique (ou animiste) de ce qui se joue entre le masculin et le féminin dans la nature et la société. C'est la confrontation entre "Storgê" qui est l'amour maternel qui protège la vie, et l'envie de pouvoir et de possession.

Shakespeare met en scène une humanité qui se débat avec cette (ou ces) force(s) puissante(s) qui est/sont l'amour déclinée(s) en Eros, Ludus, Agapé, Mania, Philia entre autres. Les grecs anciens avaient plusieurs formes de nommer l'amour. C'est une bataille qui dure le temps d'un rêve, où nos quatre jeunes amoureux vont suivre leurs instinct, "aidés" par la nature qui aime brouiller les cartes avec cette touche magique nommée "accident" ou "hasard". Nos chers artisans ne sont pas là que pour nous divertir. Ils vont aussi faire part de cette lutte, car Bottom transformé en âne va découvrir l'amour ÉROS avec la Reine Nature et il ne sera plus le même. La mise en abyme de la tragédie de Pyrame et Thisbé, souvent jouée en dérision, est encore une allégorie de l'amour "Mania", l'amour obsessionnel et passionnel qui nous anéanti. On rit et on pleure, on sourit et on soupire. Parce qu'on sait que la force de Thanatos qui est le pendant d'Eros ne nous laissera pas sortir vivant d'ici.

«Tels sont les tours d'une imagination forte; pour peu qu'elle conçoive une joie, elle suppose un messager qui l'apporte.»

Le songe d'une nuit d'été - Acte V, scène 1

La lutte entre le pouvoir et l'amour est perdu d'avance. Le pouvoir ne pourra jamais dominer cette force. A la fin, L'Amour triomphe dans la cité et dans la vie. Je voudrais un songe féminin et féministe. Un plateau avec des comédiennes qui incarnent les rôles d'homme et des hommes qui s'emparent du féminin. Des formes théâtrales comme la marionnette, le clown, le masque et le bouffon feront partie des éléments pour donner vie aux artisans, aux nobles d'Athènes et aux personnages féériques. Les quatre amoureux garderont leur visages découverts.

Costumes et Décors

Inspiré d'un style "grec ancien" mais intemporel, je veux dépayser par les anachronismes et les ruptures de styles, jouer sur les contrastes des matières comme le bois et le métal. Les décors seront des éléments de la forêt qui deviendront des instruments et des objets sonores à part entière. Des bambous transformés en flûtes ou des pierres en percussion contribueront à nous surprendre. Jean-Luc Priano se chargera de construire un décor sonore adapté à ce songe.

HOMME LUTTE DE POUVOIR
FEMININ PATRIARCAT MARIAGE
HETERONORMATIVITE DEGENERER FEMME

Musique et chant

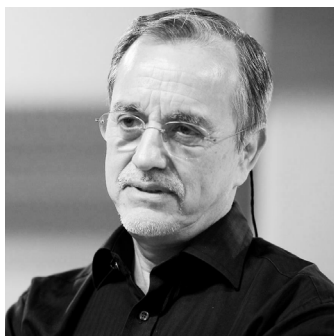
La musique aura une place importante avec une création musicale originale de Jean-Luc Priano avec des chants et ambiances sonores inspirés des improvisations durant les périodes de répétitions et de recherche.

Adaptation

Je voudrais créer une nouvelle traduction/adaptation (une tradaptation) pour cette création, basée sur la fidélité de ce que je considère l'essence de cette oeuvre, mais prendre la liberté de la transformer à notre prisme.

BIOGRAPHIES

MARIO GONZALEZ – METTEUR EN SCÈNE

Au lendemain de 1968, Mario Gonzalez entre dans la troupe d'Ariane Mnouchkine, il y restera huit ans. Il participe ensuite à 1789 et *L'âge d'or*, avant de prendre son envol et de jouer avec Benno Besson, Petrika Ionesco, Jérôme Savary, Jean Pierre Vincent etc. ...ou de tourner avec Franck Cassenti, Joseph Losey, Coline Serreau, Ariane Mnouchkine... Des années auprès d'Ariane Mnouchkine, il a gardé une passion pour la commedia dell'arte et les jeux de masques qui font de lui le meilleur spécialiste de ces disciplines en France et à l'étranger. Il choisit d'être, avant tout, pédagogue et metteur en scène. Professeur au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, il multiplie les stages, de Montréal à Helsinki. Dans ses mises en scène, Mario Gonzalez ne dédaigne pas les grands textes *La Tempête* en, *En attendant Godot*, *la Dernière Bande jouée par Stuart Seide*, mais il revient toujours aux bons vieux mécanismes du rire comme dans *l'Amour Médecin* en 1993. À partir de 1996 sa rencontre avec Frédéric Fort donnera naissance à *La Trilogie Des Savants Fous*, adaptation de trois romans de la littérature fantastique de la fin du XIXe siècle.

« Mario Gonzalez est un maître du masque et de la commedia dell'arte, ce sont les moyens qu'il a utilisés pour donner de l'œuvre de Stevenson cette version inventive en diable et dotée d'un humour malin qui dose à la perfection subtilité et naïveté feinte. Il faut beaucoup de science et de rigueur pour que le théâtre paraisse, comme c'est le cas avec Mario Gonzalez, un jeu d'enfant. » (l'Humanité)

RAFAEL BIANCIOTTO – METTEUR EN SCÈNE

Né à Buenos Aires, il fait ses études d'informatique à l'Université de Buenos Aires, puis une école de formation de l'acteur au CELCIT à Buenos Aires de 1985 à 1989. En 1990 il suit des études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle Paris III et s'installe en France. Il rencontre Mario Gonzalez qui lui fait découvrir l'univers des masques de la Commedia dell'Arte et le Clown. Il est son assistant sur de nombreux spectacles. Notamment : *Clowner*, en Suède 1992 et *Truðar* en Islande 1994, spectacle d'improvisation totale avec quatre clowns. Il met en scène à New York *The Forced Marriage* puis *Les précieuses ridicules* de Molière (avec The New York Mask and Clown Workshop Cie). En 1998 il crée la compagnie *Zéfiro Théâtre* et il met en scène *La Jalousie du Barbouillé* de Molière (avec Benoit Lavigne), *Lysistrata* d'Aristophane, *Grand peur et misère du IIIème Reich* de Brecht, *La Nuit des Rois* de W. Shakespeare, *Candide* d'après Voltaire, *La Tempête* de W. Shakespeare, et *Preuve d'Amour* de R. Arlt. Depuis 1994 il enseigne le masque neutre et le Clown au Conservatoire National d'Islande à Reykjavik. Il a mis en scène *Péchés Capitaux*, (une divine comédie) en 2008, spectacle avec quatre clowns d'après *La Divine Comédie* de Dante et *Sokrates* un Opéra Clown au Théâtre de la Ville de Reykjavik en 2015. Il a été *Scholar-in-Residence* et professeur au Ramapo College et Bergen Community College de New Jersey (USA) en 2015 suite au lauréat Fulbright France 2015.

JEAN-LUC PRIANO

Formé à la musique classique en piano et harmonie, il effectue un passage par le jazz et les musiques du monde (*CD CRUZ DEL SUR/Night & Day* 1996). En 2004, il crée *La Rasbaïa*, avec laquelle il produit trois albums. Il écrit des musiques pour le théâtre avec Benoît Lavigne : *Roméo et Juliette* et *Beaucoup de bruit pour rien* de Shakespeare et *Le Concile d'amour* d'Oscar Panizza. C'est sur *La Jalousie du barbouillé* de Molière qu'il rencontre Rafael Bianciotto. Ils associent leurs compétences en organisant des formations professionnelles alliant musique et jeu masqué. Cette collaboration s'épanouit totalement dans les différents spectacles de la compagnie *Zéfiro Théâtre*, d'autant plus que, passionné de lutherie, il a développé une activité de fabrication d'instruments originaux pour le spectacle vivant.

LUCAS RASTOLL

Originaire de Rochefort-sur-mer, il a été formé au Conservatoire de Cergy-Pontoise puis a commencé la création avec la compagnie *Vide Grenier Théâtre*, en théâtre de rue avec le spectacle *Pépé*. Il a approfondi sa formation en Islande en se spécialisant en clown et masque sous la direction de Rafael Bianciotto. Il est ensuite devenu comédien associé en résidence au *Freezer Theatre*, dans l'ouest Islandais. Aujourd'hui de retour à Rochefort il fonde sa compagnie *La Reine Mer* et le collectif *Boubou Grabuge*. Très attaché au territoire dans lequel il a grandi, il souhaite s'y installer culturellement et y développer la création contemporaine en proposant des projets singuliers, émergents et hybrides mettant en valeur les écritures et médias nouveaux. Touche-à-tout, étant à la fois comédien, metteur en scène, auteur et vidéaste, c'est dans la pluridisciplinarité qu'il s'épanouit et qu'il trouve la liberté de partager sa vision du monde, ses questionnements, ses amours et ses combats. Dans son travail il cherche à inventer un nouveau langage : du chaos faire sortir la beauté.

HISTORIQUE - RAFAEL BIANCIOTTO / ZÉFIRO THÉÂTRE

Ci-dessus : *Origines* - théâtre Clavel Paris - Création collective - 2019

Ci-dessus : *Sókrates*, Opéra Clown d'après la vie de Socrate - théâtre de la Ville de Reykjavik - Mise en scène - 2015

Ci-dessus : *Preuve d'amour*, de Roberto Arlt - Rueil-Malmaison, Avignon OFF - Mise en scène, Interprétation - 2014

Ci-dessus : *La Tempête*, de William Shakespeare - Théâtre André Malraux Rueil-Malmaison - Co-mise en scène - 2012

Ci-dessus : *Candide* d'après Voltaire - Théâtre André Malraux Rueil-Malmaison - Mise en scène - 2010

Ci-dessus : *The Twelfth Night / La Nuit des Rois* de William Shakespeare - Théâtre National d'Islande - Mise en scène - 2009

Ci-dessus : *Péchés Capitaux / Daudasýndirnar*, d'après La Divine Comédie de Dante - Théâtre de la Ville de Reykjavik - Mise en scène - 2008

HISTORIQUE – LUCAS RASTOLL / COMPAGNIE REINE MER

Ci-dessus : *Je m'appelle Steinn* - Compagnie Reine Mer - Mise en scène - 2021

Ci-dessus : *Champagne!* - Compagnies 101Trüður et Reine Mer - Écriture, conception, mise en scène et interprétation - 2017

Ci-dessus : *Journey to the center of the earth* - The Freezer Theatre - Assistant conception et mise en scène - 2016/2017

Ci-dessus : *Pépé* - Compagnie Vide Grenier Théâtre - Conception et Marionnettiste - 2013/2015

CONTACT

ZÉFIRO THÉÂTRE

COMPAGNIE REINE MER

RAFAEL BIANCIOTTO

LUCAS RASTOLL

RESPONSABLE ARTISTIQUE - METTEUR EN SCÈNE

RESPONSABLE ARTISTIQUE - METTEUR EN SCÈNE

01 47 08 03 05 - 06 76 28 28 34

07 67 43 65 35

ZEFIRO@FREE.FR

CIEREINEMER@GMAIL.COM

FB @ZEFIROTHEATRE

FB - INSTA @CIEREINEMER

