ZÉFIRO THÉÂTRE & LA COMPAGNIE REINE MER
PRÉSENTENT

D'APRÈS WILLIAM SHAKESPEARE

UN SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

MISE EN SCÈNE
MARIO GONZALEZ &
RAFAEL BIANCIOTTO

MUSIQUES
ET SCÉNOGRAPHIE
JEAN-LUC PRIANO

COSTUMES
LAETITIA PASQUET

AVEC
ELVIRA BARBOZA
ALICE BIÉ
BENJAMIN FARFALLINI
LOUISE FERRY
JULIETTE MARCELAT
JEAN-LUC PRIANO
LUCAS RASTOLL

ASSISTANTE
ROMANE MIGLIORELLI

Zéfiro Théâtre · Rochefort Océan · Rueil Culture Loisirs · La Reine Mer · Théâtre André Malraux Rueil-Malmaison · Ville de Rueil Malmaison

TABLE DES MATIÈRES

DISTRIBUTION – CALENDRIER
page 3

SYNOSIS
page 4

ZÉFIRO THÉÂTRE
page 5

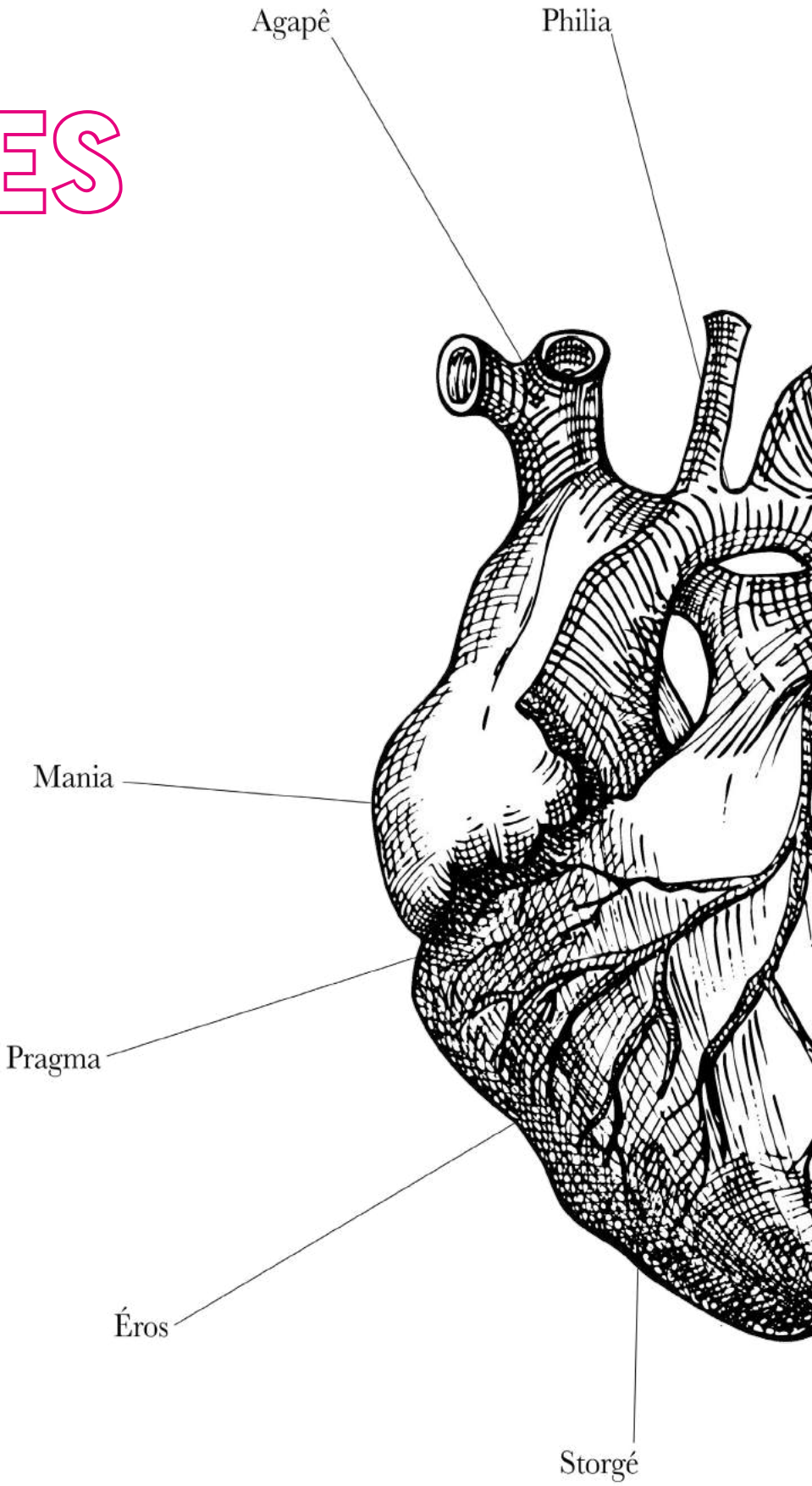
NOTE DE MISE EN SCÈNE
page 6

BIOGRAPHIES
page 8

PHOTOS DU SPECTACLE
page 9

DEVIS ET INFORMATIONS
page 10

CONTACT
page 11



UN 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
AVEC
ALICE BIÉ, ELVIRA BARBOZA, BENJAMIN FARFALLINI,
LOUISE FERRY, JULIETTE MARCELAT, LUCAS RASTOLL

CRÉATION SONORE JEAN-LUC PRIANO
CRÉATION MASQUES ALARIC CHAGNARD ET ÉTIENNE CHAMPION
CRÉATION MARIONNETTES OMBLINE DE BENQUE
CRÉATION COSTUMES LAETITIA PASQUET
SCÈNOGRAPHIE JEAN-LUC PRIANO
CRÉATION LUMIÈRE EN COURS

SOUTIENS

VILLE DE RUEIL-MALMAISON
COMMUNAUTÉ D'AGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN
LE THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX – RUEUIL-MALMAISON
RUEIL CULTURE LOISIRS

CALENDRIER

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

OCTOBRE 2021 – RÉSIDENCE D'ADAPTATION ET D'ÉCRITURE

FÉVRIER/MARS 2022 – RÉSIDENCE
THÉÂTRE DE L'ATHÉNÉE RUEIL-MALMAISON

25 MARS 2022 – PRÉSENTAITON
THÉÂTRE DE L'ATHÉNÉE RUEIL-MALMAISON

9 AU 11 MARS 2023 – THÉÂTRE DE L'ATHÉNÉE RUEIL-MALMAISON

NOTRE 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 que 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 fantasme ou un jeu.

La mise en scène, l'écriture et l'adaptation de « ce songe » est une histoire de transmission surtrois générations : du maître Mario Gonzalez à son élève Rafael Bianciotto, devenu maitre à son tour du jeune Lucas Rastoll. L'œuvre de Shakespeare prend sous leurs regards un coup de jeune avec une adaptation qui mêle tradition et modernité.
Les acteurs jouent masqués ou à découvert avec des marionnettes, des masques, des nez de clowns... Ils se croisent et évoluent dans un décor contemporain où les colonnes du temple deviennent des percussions et les branches de la forêt carillonnent. Ainsi, athéniens, fées et elfes se rencontrent dans une forêt magique où résonne la musique envoûtante et un brin rock'n'roll de Jean-Luc Priano.
Que les spectateurs se rassurent, l'univers fantastique du spectacle rend hommage à l'œuvre de William Shakespeare avec un jeu explosif, tendrement tragique et terriblement comique. On vous embarque dans un voyage suspendu duquel on ne sort pas indemne.

ZEFIRO 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.

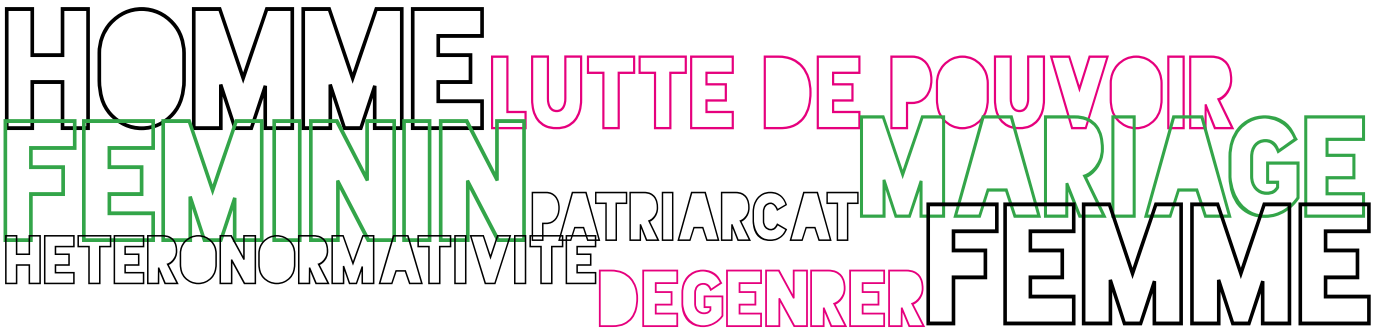
NOTE D'INTENTION

Le personnage principal du Songe d'une Nuit d'Eté est l'Amour sous toutes ses formes. Cet amour devient personnage dans la peau de Puck. Cette force, possède Bottom avec le désir assoiffé de jouer tous les rôles possibles. On le retrouve dans la passion érotique des jeunes amants et même chez Egée qui impose un mari à sa fille Hermia, en abusant de la loi patriarcale. De la même manière Thésée force l'amour de Hyppolite par la domination militaire. La lutte entre Obéron et Titania est l'allégorie féérique de ce qui se joue entre le masculin et le féminin dans la nature et la société. C'est la confrontation entre l'amour « storgê », qui protège la vie, contre l'envie de pouvoir et de possession.

Shakespeare met en scène une humanité qui se débat avec ces forces puissantes de l'amour déclinées en Eros, Ludus, Agapé, Mania, Philia ou Storge, des mots que les grecs avaient pour définir l'amour. Cette pièce est une bataille qui dure le temps d'un rêve, où nos quatre jeunes amoureux vont suivre leurs instincts, "aidés" par la nature qui aime brouiller les cartes avec cette touche magique nommée "hasard" de la main de Puck. Nos chers artisans ne sont pas là que pour nous divertir. Ils vont aussi faire partie de cette lutte, car Bottom transformé en âne découvrira 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 est encore une allégorie de l'amour "mania", l'amour obsessionnel et passionnel. Elle ne sera pas jouée en dérision, bien au contraire. Elle sera une vraie tragédie, et on rira ou on pleurera peut-être. Parce qu'on sait que la force de Thanatos, le pendant d'eros, ne nous laissera pas sortir vivants d'ici. Mais durant ce songe il se joue une bataille entre l'amour et le pouvoir. Entre ce qui est raisonnable et ce que le cœur nous dicte. Et à la fin, l'amour triomphe.

Costumes et Décors

C'est un Songe avec des marionnettes, du clown et du masque. Des éléments qui donnent vie aux artisans, aux nobles athéniens et aux personnages féeriques. Les quatre amoureux gardent leur propre visage. Inspiré d'un style « grec ancien » mais intemporel, le spectateur est dépaysé par les anachronismes et les ruptures de styles. On joue sur les contrastes des matières comme le bois et le métal. Les décors sont 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 contribuent à nous surprendre. Le talentueux Jean-Luc Priano s'est chargé de construire un décor sonore adapté à ce songe avec des instruments originaux de sa propre création.



Musique et chant

La musique et le chant ont une place importante avec une création originale par Jean-Luc Priano. Les ambiances sonores et des polyphonies sont inspirées des musiques élisabéthaines ajournées à notre époque créant un étrange contraste.

Adaptation

Nous avons traduit et adapté le songe dans une langue accessible sans perdre l'esprit de Shakespeare. Cette adaptation est basée sur la fidélité de ce qu'on considère l'essence de cet œuvre, en prenant des libertés pour transformer l'histoire à notre époque.

«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

BIOGRAPHIES

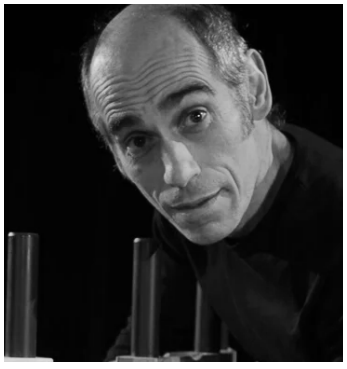
MARIO GONZALEZ – MISE EN SCÈNE

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 choisi 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 – MISE 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 Mariage* 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 III ème 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 – MUSIQUE

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.

DEVIS DE CESSION

UN SONGE D'UNE NUIT D'ETE, mise en scène de Mario Gonzalez et Rafael Bianciotto

Durée : 90minutes

Spectacle tous public à partir de 8 ans / possibilité scolaires à partir de la 6ème

Possibilité d'actions culturelles avec le public et les scolaires, pour plus de renseignements merci de nous contacter

PRIX DE CESSION

Le spectacle est cédé pour un prix de **4000€ TTC** pour **1 représentation**.

À partir de la deuxième représentation consécutive le spectacle est cédé pour un prix de **3200€ TTC** par **représentation**

S'ajoute à ce tarif les frais de déplacement depuis Paris pour 9 personnes et les frais d'hébergement (si représentation en province).

ARRIVÉE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Arrivée la veille du spectacle avec une pré-installation lumière d'effectuée (possibilité d'arriver le jour même si représentation en Île de France).

Temps de montage : deux services de 4h / temps de démontage : un service de 4h

Pour un plan feu détaillé merci de nous contacter.

ZÉFIRO THÉÂTRE

RESPONSABLE ARTISTIQUE

RAFAEL BIANCIOTTO
01 47 08 03 05 - 06 76 28 28 34

ZEFIRO@FREE.FR

SITE INTERNET

WWW.ZEFIROTHEATRE.COM

FACEBOOK/INSTAGRAM

@ZEFIROTHEATRE

CONTACT

Zéfiro Théâtre

RAFAEL BIANCIOTTO

RESPONSABLE ARTISTIQUE - METTEUR EN SCÈNE

01 47 08 03 05 - 06 76 28 28 34

ZEFIRO@FREE.FR

FB - INSTA @ZEFIROTHEATRE

Compagnie Reine Mer

LUCAS RASTOLL

RESPONSABLE ARTISTIQUE - METTEUR EN SCÈNE

07 67 53 39 42

CIEREINEMER@GMAIL.COM

FB - INSTA @CIEREINEMER