

LYSISTRATA (LA GREVE DU SEXE)

comédie en masques et marionnettes d'après **Aristophane** mise en scène **Rafael Bianciotto**

avec

Ombline de Benque *Stratyllis*

Nicolas Biau-Mauduit (du 6 au 11 sept.) ou **Sylvain Juret** (du 13 sept. au 16 oct.) *Strymodore*

Frédérique Charpentier *Myrrhine, L'ambassadeur athénien, Collette*

Laetitia Hipp *Lampito, Calonice, une femme athénienne, L'ambassadeurspartiate, Chrysostome et Elliott*

Harald Leander *Pinésias, Le ministre athénien, Amédée*

Valérie Pangallo *Lysistrata, Féconda et Berthe*

Texte français **Isabel Garma Berman**, collaboration artistique **Mario Gonzalez**, assistant mise en scène **Eric Tinot**, masques **Etienne Champion** costumes **Marion Laurans**, musique **Vincent Bouchot**, marionnettes **Ombline De Benque** (Stratégies du Poisson), lumières **Jean Grison**, chorégraphie **Nathalie Van Parys**, maître de chant **Nathalie Duong**, chargée de production **Anne-Dominique Défontaines**.

Production **Zéfiro Théâtre**, co-production **La Scène-Quai Est** avec le soutien de la **Mairie de Rueil-Malmaison**, la **Maison des Associations de Rueil-Malmaison**, le Centre Culturel **L'Athénée**, le **Théâtre de Rungis**, le **Théâtre Antoine Vitez** d'Ivry et **La Cave à Théâtre** de Colombes. Co-réalisation **Théâtre 13**.

durée du spectacle **1h20** sans entracte

Générale de presse

mardi 6 septembre à 20h30

Catherine Guizard 01 48 40 97 88 - 06 60 43 21 13 lastrada-cguizard@wanadoo.fr

Jean-Philippe Rigaud 06 60 64 94 27 jphirigaud@aol.com

attachés de presse

DU 6 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2005

Théâtre 13 - 103 A, boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris - (métro Glacière)

représentations le mardi, mercredi, vendredi, samedi **20h30**, jeudi **19h30**, dimanche **15h30**

réservations 01 45 88 62 22 (du lundi au samedi de 14h à 19h, le dimanche de 13h30 à 14h30)

prix des places : 22€ ; tarif réduit 15€ (le 13 de chaque mois, tarif unique de 13€)

Non-voyants : audio description du spectacle en direct via casque récepteur les jeudis et dimanches (réservation indispensable)

MAIRIE DE PARIS

ASCENE QUAI EST

L'HISTOIRE

Lysistrata :

“ne faites plus l’amour, vous empêcherez la guerre !”

Il y a 25 siècles, une femme nommée Lysistrata clamait en pleine guerre du Péloponèse : « Ne faites plus l’amour, vous empêcherez la guerre ! ». C’est avec audace et ruse que Lysistrata réussit à convaincre toutes les femmes des cités grecques de faire la grève du sexe, jusqu’à ce que les hommes reviennent à la raison et arrêtent les combats.

A l’image des spectacles de tréteaux, six comédiens donnent vie à plus de 21 personnages. Masques, musique et marionnettes font de cette *Lysistrata* une pièce atypique, festive et bigarrée.

Rarement présentée, c’est une comédie relevée, à la fois légère et porteuse d’un propos philosophique universel sur la guerre et son absurdité, sur les rapports hommes-femmes et sur le pouvoir. Les femmes sont à la fête, déployant leur bon sens, leur audace et leur vitalité. Le public ressortira de cette aventure un peu plus ami de son voisin ou de sa voisine...

Notes de mise en scène

La femme donne la vie, l’homme la prend.

Comment parler d’un propos grave comme la guerre sans tomber dans le fatalisme tragique ou la sensiblerie ? Comment dénoncer la stupidité de ceux qui décident à notre place de la vie et de la mort d’êtres humains sous prétexte de nous protéger ? Comment crier qu’il y en a marre, que cela peut être autrement ?

Lysistrata : il y a 2400 ans, une femme qui dit « non » aux hommes.

Elle dit « Stop ! Il y en a marre de la guerre les gars ! Ça suffit ! »

Je veux faire de Lysistrata un spectacle populaire. Populaire dans sa langue et dans ses personnages auxquels les spectateurs s’identifient. Aussi dans sa forme : masques, marionnettes, musique, danse et chant.

résumé

C’est avec audace et ruse que Lysistrata réussit à convaincre toutes les femmes des cités grecques en conflit depuis trente ans de faire la grève du sexe, jusqu’à ce que les hommes reviennent à la raison et arrêtent les combats. Ceux-là, soumis à un supplice de Tantale sexuel sont à bout mais les femmes ont également du mal à résister. L’intelligence du cœur pourra-t-elle faire face à la « raison du plus fort » ?

une affaire de rythme et de mots

jeu masqué et marionnettes

Avec les masques et les marionnettes le spectateur est plongé d'emblée dans une atmosphère fantastique et poétique. Dans Aristophane le comique est d'abord une affaire de rythme et de mots. L'exubérance des masques fonctionne comme une loupe pour révéler les vrais sentiments et resituer aujourd'hui une fable écrite il y a 24 siècles.

masques

Les masques en bois d'Etienne Champion ont été créés sur mesure, sculptés sur le vif. Il s'est inspiré du jeu des comédiens pendant les répétitions. Ces masques sont à la fois dans un classicisme proche des masques de la Commedia dell'Arte et dans une modernité de forme. L'utilisation du bois dont les tons se rapprochent des teintes de peau préservent l'humanité des personnages et leur proximité avec le public.

marionnettes

La création des marionnettes est entièrement réalisée par Omblin de Benque. J'ai choisi de travailler avec des marionnettes parce qu'elles font partie des premières formes théâtrales et d'un imaginaire collectif et populaire qui se prête à cette comédie. D'autre part elles s'accordent avec le jeu masqué en exigeant la même rigueur du geste et la même émotion.

décors

Je souhaite travailler sur une scénographie épurée, qui suggère plus qu'elle ne montre, qui laisse le spectateur donner libre cours à son imagination. L'espace scénique est délimité par les chœurs de marionnettes. Comme représentation de l'Acropole il y a une simple toile en lycra tendue verticalement. Le tissu tendu par des poulies nous permet de jouer sur différents niveaux et nous offre une surface à sculpter, à déformer avec les visages, les corps des comédiens ou des objets. En outre, cette toile est utilisée pour projeter des ombres.

texte français

Le spectacle présente une version raccourcie de la pièce originale. Le découpage et les choix du texte ont été effectués dans le travail avec les acteurs. L'adaptation originale d'Isabel Garma réussit à équilibrer les matériaux très divers et très complexes de la pièce : une langue qui est un kaléidoscope (outrancière, lyrique, imagée, allusive, banale...) et des idées (sociales, politiques, philosophiques) qu'il faut défendre : critique des institutions, plaidoyer contre la guerre, réflexion cocasse sur la place des femmes dans la société... Elle respecte le texte d'Aristophane, le ramène par endroits à notre actualité, et préserve la fonction première de la pièce : toujours faire rire quel que soit le sujet.

musique originale

Vincent Bouchot a créé pour cette mise en scène une musique originale qui vient relever l'ambiance de certaines scènes. Comme nous avons choisi de traiter le chœur avec des marionnettes, certains textes sont chantés. De même pour les personnages masqués : lorsque la situation est d'une grande intensité dramatique le chant se mêle à la parole.

A l'image des spectacles populaires de tréteaux, la musique fait partie intégrante du ton, du propos et du jeu.

costumes

Les costumes imaginés par Marion Laurans sont inspirés de la Grèce antique avec le choix d'une coupe réactualisée. La dominante de couleurs chaudes comme le safran, le rouge, l'orangé soulignent l'actualité du propos et la passion des personnages. Le mélange des matières naturelles comme la soie, le coton, le lin et le lainage est en harmonie avec l'univers magique et populaire de la marionnette et du masque.

L'équipe artistique

Rafael Bianciotto metteur en scène

Il est né à Buenos Aires où il fait des études de théâtre. En 1990, il s'installe en France et rencontre Mario Gonzalez qui lui fait découvrir l'univers des masques de la Commedia dell'Arte. Il devient son assistant puis comédien et metteur en scène. Il crée en 1995 à New York la Cie de Théâtre The New York Mask and Clown Workshop avec laquelle il met en scène «The Forced Marriage», «Molière undone» (Les Précieuses ridicules) de Molière. En 1999 en France, avec sa propre Compagnie Zéfiro Théâtre et en collaboration avec Mario Gonzalez, il met en scène avec Benoît Lavigne «La Jalousie du Barbouillé» de Molière. Il a assisté Mario Gonzalez notamment sur la trilogie des Savants Fous «Dr Jekyll et M. Hyde», «Le Secret des Livingston» et «L'île du Dr Mario» de Frédéric Fort et plus récemment sur «Scapin» et «Dom Juan» de Molière. Il dirige des stages en France, et dans le monde entier. Il a dirigé plusieurs stages AFDAS autour de la Commedia dell'Arte et les grands classiques avec Zéfiro Théâtre depuis 1998.

Mario Gonzalez collaboration artistique

Originaire du Guatemala, il a commencé à y étudier les marionnettes, la danse et le théâtre. En France depuis 1968, il rencontre Ariane Mnouchkine et il reste près de neuf ans avec la troupe du Théâtre du Soleil. Il participe aux spectacles mythiques : 1789 et L'Age d'Or, avant de prendre son vol et de jouer dans plusieurs spectacles mis en scène par Benno Besson, Pétrika Ionesco, Jérôme Savary, Jean-Pierre Vincent, et de tourner avec Frank Cassenti, Joseph Losey, Coline Serreau, Ariane Mnouchkine... Après des années d'apprentissage, il devient un des meilleurs spécialiste des masques dans le monde et choisi d'être avant tout un pédagogue et un metteur en scène. Il enseigne dans les principaux conservatoires nationaux du monde au premier rang desquels le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Dans ses mises en scène, Mario Gonzalez ne dédaigne pas les grands textes. La Tempête, En attendant Godot, ou encore La Dernière Bande de Beckett jouée par Stuart Seide et dernièrement avec Dom Juan de Molière en 2002. " Rompu à cette tradition, et au jeu du masque, Mario Gonzalez devait un jour croiser sur son chemin d'acteur et de metteur en scène ce répertoire. Il sait être subtil et canaille, poète et diablement efficace. " (Télérama)

Etienne Champion sculpteur de masques

Il a commencé par faire des masques en cuir, d'après la technique restaurée par les SARTORI, dès 1982. Trouvant plus de plaisir à la sculpture du bois qu'au repoussage du cuir, il s'est mis à réaliser, à partir de 1987, des masques en bois. Le but de sa recherche : rompre avec les formes de la commedia dell'arte. Paradoxalement, ce matériau considéré comme traditionnel, allait donner libre cours à une création de formes nouvelles. La technique de la sculpture des masques en bois a donné un objet parfaitement adapté au jeu et au visage du comédien. Il travaille depuis 1984 avec Mario Gonzalez et avec des compagnies comme Anibal et ses éléphants (Colombes), Art Tout Chaud (Amiens), la compagnie Clin d'œil (Saint Jean de Braye), Teater 23 (Malmö/Suède), Teater Halland...

Marion Laurens costumes

Après un cursus de communication visuelle puis d'environnement architectural, Marion Laurans est diplômée d'Olivier de Serres, Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art, à Paris en 1997. Elle rencontre le théâtre de rue avec la compagnie l'Arbre à Nomades où, de 97 à 99, en duo avec Sylvie Blazy, elle organise le travail plastique, conçoit, et réalise les scénographies des spectacles et leur communication visuelle. Par la suite elle conçoit et réalise scénographie, costumes et accessoires pour plusieurs compagnies de théâtre de rue (L'Oiseau Moqueur, Vent du Large) de danse contemporaine (Alfred Alerte, Claudia Gradinger, Montalvio-Hervieu) ou de théâtre d'objet (Eux et Elles, Stratégies du poisson avec Cristiana Daneo)

Vincent Bouchot conception musicale

Né en 1966, chanteur et compositeur. Études de lettres à l'École Normale Supérieure, puis formation vocale et musicale au sein de La Chapelle Royale avec Philippe Herreweghe, du Groupe Vocal de France et du Studio Versailles Opéra, avec René Jacobs et Rachel Yakar. Depuis 1994 il est membre de l'ensemble Clément Janequin et donne avec lui des concerts et des spectacles dans le monde entier. Il se consacre cependant en priorité mais sans a priori à la musique des XXème et XXIème siècles, de l'opérette à la chanson politique, de la mélodie française à l'avant-garde. Il a écrit (entre autres) cinq opéras, dont le dernier, Ubu Opéra, a été créé en mai 2002 à l'Opéra Comique avec Jean-Philippe Courtis et Françoise Pollet.

Comédienne aux multiples facettes, s'est formée de nombreuses disciplines: elle travaille le clown avec Philippe Véla et Serge Poncelet, le théâtre d'objet avec Michel Laubu et les marionnettes avec Emilie Valentin. Des apprentissages de diverses formes de chant et de danse ont également jalonné son parcours de comédienne. Elle a suivi des stages selon la méthode Actors' Studio mais excelle tout autant dans le jeu masqué qu'elle retrouve sous la direction de Rafael Bianciotto en 2003. On la retrouve aussi bien dans des mises en scène pour jeune public : Peter Pan ou le Paradis Perdu, Pinocchio que dans des registres plus dramatiques : L'essai avorté, Tita-Lou ou Grand-peur et misère du IIIème Reich. Aujourd'hui elle s'embarque dans la nouvelle aventure de Lysistrata.

La Compagnie Zéfiro Théâtre

La Compagnie Zéfiro Théâtre créée en 1998 s'est donné deux axes de travail: La création théâtrale et la formation continue. Le défi est de créer des spectacles populaires avec l'ambition d'émouvoir, d'émerveiller, de faire réfléchir, de faire rire et pleurer tous les publics.

La formation a comme but, de transmettre des techniques et des méthodes de l'art de la scène par des metteurs en scène d'expérience et d'offrir aux artistes la possibilité de trouver un espace de recherche pour se ressourcer.

La sensibilisation au théâtre du grand public par le biais des stages associés à nos spectacles est aussi au cœur de notre démarche. Former le public au théâtre. Un public citoyen.

Spectacles

- Saison 2004 2005 « Lysistrata », d'Aristophane Mise en scène Rafael Bianciotto.

- Mars 2002 Création « Un Opéra et pourquoi pas ». Mise en scène Rafael Bianciotto. Oeuvre collective (avec un artiste peintre, un auteur et un chanteur et les patients et le personnel de l'hôpital psychiatrique de Vigneux sur Scène. En Coproduction avec le Théâtre de l'Agora de Corbeilles-Essonnes et l'Association Arimage.

- Saison 1999-2000 Création de « La Jalousie du Barbouillé », la première pièce de Molière. Spectacle masqué. Mise en scène Benoît Lavigne et Rafael Bianciotto. Tournée nationale, plus de 300 représentations. Succès au festival Avignon off, en 2001, au Théâtre de l'escalier de Doms.

Formation (Stages pour artistes professionnels, conventionnés par l'AFDAS):

Les comédies de Shakespeare et la Commedia dell'Arte, Tango argentin, Yoga & Clown, Molière et la Commedia dell'Arte et Molière, Goldoni et la Commedia dell'Arte.

Les interprètes

Laetitia Hipp comédienne

Débutant par un stage en Biélorussie, elle se perfectionne en passant par l'Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver à Paris puis en explorant des techniques plus spécifiques comme le masque (balinais et commedia dell'Arte), la danse et le chant. Elle intègre la compagnie AFTP avec laquelle elle joue en anglais dans *The Taming of the Shrew* et *The Tempest*. Passant du loufoque au jeu naturaliste elle est à l'aise dans la *Cerisaie de Tchekov* aussi bien que dans les tragédies grecques (*Penthésilée*, *Les choéphores*), les classiques (*Notre Dame de Paris*) que les créations contemporaines pour enfants (*Doum-Doum Patouka Dhambi*).

Harald Leander comédien et musicien

Suédois d'origine française. Après une formation d'Études d'art dramatique et de l'histoire du théâtre et du cinéma, à l'Université de Lund en Suède, il poursuit sa formation d'acteur à l'Académie de Théâtre de Malmö, une des plus prestigieuses écoles dramatiques suédoises. Homme de théâtre à part entière, il est directeur artistique, comédien et metteur en scène au Théâtre 23 à Malmö où il a mis en scène «Le Garçon en conserve» de Christine Noestlinger en 2001 et plus récemment «The Man himself» de Alain Drury. Comme comédien on a pu le voir sur scène en dans le rôle titre de «Dom Juan» et dans l'adaptation suédoise de «Dr Jekyll et Mr Hyde» mis en scène par Mario Gonzalez.

Valérie Pangallo comédienne

Elle ne trahit pas ses origines italiennes par son tempérament bien trempé de comédienne. Après être passée par l'école de Tania Balachova sous la direction Véra Gregh, elle travaille les arts du cirque à l'école d'Annie Fratellini et le chant avec Anna Prucnal. Elle trouve sa voix dans des textes contemporains aux rôles d'envergure comme *L'affaire Jessica Hair*, *Une femme seule* de Dario Fo, *Cabaret* (spectacle composé autour de chants de Brecht et Weill) ou des rôles emblématiques comme celui de Dorine de *Tartuffe*. C'est à une nouvelle maturité qu'elle accède en suivant un stage à Zéfiro Théâtre en se formant au masque avec Rafael Bianciotto et au clown avec Philippe Véla.

Ombline de Benque comédienne et conception marionnettes

Formée chez Alain Recoing et son Théâtre aux mains nues, passe ensuite par des stages de création et de manipulation de marionnettes aux Guignols de l'Info, chez Philippe Genty et Mary Underwood. Elle enchaîne créations personnelles et commandes pour le théâtre (*Barouffe à Chioggia*), la télévision (*les Minikeums*) et le cinéma (*Le petit Poucet* d'Olivier Dahan). En mars 2001 elle co-crée la compagnie *Stratégies du poisson*, collectif de marionnettistes qui donne toute leur ampleur à ses créations et mises en scène. Elle crée "1 de 3 soleils", plus récemment "le chant d'A.Omikami" et est engagée sur le spectacle *Zémire et Azor* mis en scène par Mireille Larroche. Elle nous retrouve sur *Lysistrata* pour créer et manipuler les dix neuf marionnettes du spectacle.

Sylvain Juret comédien

Artiste complet. Après avoir étudié la clarinette au Conservatoire National de région de Saint Maur Des Fossés en 1997. Mène une activité traditionnelle de concerts soit en orchestre (*Colonne, Ostinato,...*) soit en formation de chambre (trio *Viesna*). Il intervient aussi dans des spectacles où se mêlent d'autres formes artistiques : «*Salomé*» de la chorégraphe Blanca Li ; nombreux spectacles avec la compagnie *Casta Diva* ; spectacles musicaux comme *l'Histoire du Soldat*. Fort de ces expériences il décide de suivre en 2002/2003 la formation de marionnettiste dirigée par Alain Recoing. Il est alors engagé par la Cie «*Stratégie du poisson*» comme manipulateur et compose et interprète la musique de son spectacle *Le chant d'A.Omikami*. Avec Ombline de Benque il participe à la création et à la manipulation des marionnettes de *Lysistrata*.

Frédérique Charpentier comédienne

Comédienne aux multiples facettes, s'est formée à de nombreuses disciplines: elle travaille le clown avec Philippe Véla et Serge Poncelet, le théâtre d'objet avec Michel Laubu et les marionnettes avec Emilie Valentin. Des apprentissages de diverses formes de chant et de danse ont également jalonné son parcours de comédienne. Elle a suivi des stages selon la méthode *Actors' Studio* mais excelle tout autant dans le jeu masqué qu'elle retrouve sous la direction de Rafael Bianciotto en 2003. On la retrouve aussi bien dans des mises en scène pour jeune public : *Peter Pan* ou *le Paradis Perdu*, *Pinocchio* que dans des registres plus dramatiques: *L'essai avorté*, *Tita-Lou* ou *Grand-peur* et *misère* du IIIème Reich. Aujourd'hui elle s'embarque dans la nouvelle aventure de *Lysistrata*.

programme complet septembre - octobre 2005

Théâtre

du 6 septembre au 16 octobre
(22€ / 15€)

Lysistrata

d'après **Aristophane** mise en scène **Rafael Bianciotto**

Edition de la nouvelle traduction de *Lysistrata* par **Isabel Garma Berman**, dans la collection du Théâtre 13 : *Les Inédits du 13*. Parution : septembre 2006

Rencontre / débat Dimanche 25 septembre à 17h (entrée libre)

Femmes en guerre

Avec la participation de **Maurice Sartre** (membre du comité de rédaction de *L'Histoire*, Professeur d'histoire ancienne à l'université François Rabelais de Tours, Membre senior de l'Institut Universitaire de France), de **Silvia Milanezi** (professeur d'histoire grecque à l'université de Nantes, spécialiste du théâtre d'Aristophane), **Marlène Tuiningua** (auteur du livre *Femmes contres les guerres*, ancienne journaliste à « La Vie ») **Jean Allier** (militant d'Amnesty International, groupe du 13ème arrondissement, ancien conseiller national), et l'**équipe artistique** du spectacle.

Organisé en collaboration avec le magazine **L'Histoire** et **Amnesty International**.

Lectures

(entrée libre)

Les Lectures du 13

Afin d'aider à la réalisation de nouveaux projets, le Théâtre 13 met son plateau à disposition de jeunes metteurs en scène, pour leur permettre de confronter un travail en cours à un public.

Plus que des lectures, ces mises en espace sont le fruit d'un travail de direction d'acteurs et présentent un réel parti pris de mise en scène, permettant ainsi aux spectateurs de découvrir des textes, des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène et des compagnies.

19 septembre 2005

Tsiganes – tragédie pour masques de Nicolas Ducron
mise en espace Nicolas Ducron / Cie de l'Hyperbole à trois poils

10 octobre 2005

Marie Stuart (Trauerspiel) de Friedrich Schiller
mise en espace Fabian Chappuis, assisté de Damien Bricotto / Cie Orten
Avec Maline Cresson, Frédéric Jessua, Stéphanie Labbé, Nils Ohlund, Sébastien Rajon, Marie-Céline Tuvache ... distribution en cours

Musique / concerts

du 18 au 23 octobre 2005
(15€ / 11€)

Tango !

Escale acoustique du **Festival Paris-Banlieue-Tango** au Théâtre 13
(presse **Pascal Zelcer** 06 60 41 24 55)

Mardi 18 octobre – 20h30

Mercredi 19 octobre – 20h30

Jeudi 20 octobre – 19h30

Vendredi 21 octobre – 20h30

Samedi 22 octobre – 20h30

Dimanche 23 octobre – 15h30

Tango Quattro

Gustavo Beytelmann

Quator Caliente

Compania Argentin de Anibal Pannunzio et Magui Danni (danse)

Susana Blaszkó

Cuarteto Juan « tata » Cedron

A venir...

Théâtre

du 8 novembre au 23 décembre 2005
(22€ / 15€)

Roméo et Juliette

de **Shakespeare** mise en scène **Benoît Lavigne**
(presse **Marie-Hélène Brian** 06 81 87 70 81)

Avec **Xavier Gallais, Tamara Krcunovic, Marie Vincent, Benjamin Boyer...**