CENDRILLON S'EN VA-T-EN GUERRE

COMMEDIA DELL'ARTE TOUS PUBLICS

CIE DU MYSTÈRE BOUFFE

23 RUE ANDRÉ JOINEAU
93310 LE-PRÉ-ST-GERVAIS
TEL: +33 1 48 40 27 71
WWW.MYSTEREBOUFFE.COM

Présenté par

LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE

30 ANS DE COMMEDIA DELL'ARTE

Spectacles, ateliers pédagogiques, festival

&

Les Ouvriers de Joie

Commedia, cirque, cinema de rue

Scénario, mise en scène et chant

Anna Cottis

Pantomime - Sélina Casati

Combats - Florence Leguy

Costumes - Sara Prineau / Amah Grosbon / Coline Tissier

Masques - Stefano Perocco

Marionnettes - Ombline de Benque

Avec

Sélina Casati

Léa Loyer

Julie Mori *en alternance avec* Lisa Labbé

…et le public

Il était une fois, dans un pays lointain…

Tout le monde connaît l'histoire de *Cendrillon* et c'est ainsi que tout commence : *Cendrillon* subit sans rien dire la méchanceté de ses belles-sœurs jusqu'au jour où…. le messager du Prince annonce le bal et où… son père meurt. Seulement aucune bonne fée n'apparaît et l'histoire dérape. Orpheline, la comédienne/Cendrillon se révolte contre la fatalité et l'injustice de ses partenaires de scène/belles-sœurs. Tandis que ces dernières cherchent à mettre la main sur l'héritage, Cendrillon décide de faire la révolution!

Ce spectacle interactif a été créé en 2003 pour Baz'arts Théâtre et s'est produit plus de cent cinquante fois aussi bien en plein air qu'en intérieur, devant tout type de publics (adultes, enfants), dans plusieurs événements à Paris, en Province et dans des Festivals (Avignon, Aurillac, Douai, Reims...). Anna Cottis remet le spectacle à jour pour *Les Ouvriers de Joie* et *Le Mystère Bouffe* avec une nouvelle mise-en-scène et autant de folie heureuse. Théâtre dans le théâtre, pantomimes, masques, chants, improvisations, combats, déguisements multiples… tous les ingrédients de la Commedia dell'arte sont au rendez-vous pour une histoire éternelle revue sous l'œil de notre actualité

Note d'intention

Le point de départ de Cendrillon s'en va-t-en guerre était le choix d'écrire un spectacle de Commedia dell'arte pour une troupe de trois femmes. Je voulais éviter le piège de centrer le drame autour de l'absence des hommes, Tout en explorant une histoire où les femmes sont à la fois les moteurs du jeu, et aussi les méchantes, plutôt que le terrain bien battu de l'histoire d'amour où les hommes agissent et les femmes réagissent.

Très souvent dans les scenarii de Commedia, la résolution du drame se trouve dans un mariage, le triomphe de l'amour contre des obstacles. Ici, il fallait trouver une résolution de conflit entre femmes. Il est clair que la quête de l'être aimé est une des grandes quêtes humaines, mais il me semble qu'on a aussi une nécessité d'un entourage aimant, d'une famille.

Dans les contes de fées comme Cendrillon, les conflits de famille et la place des femmes sont souvent au premier plan, ce qui m'a donné beaucoup de matière, Les sœurs sont odieuses envers Cendrillon, et odieuses entre elles. Le fait de se marier avec un prince est presque anecdotique – le vrai triomphe de Cendrillon est d'obtenir une sorte de justice au sein de sa famille et de passer de son statut de bouc émissaire à la gloire et au bonheur. Les réactions du public me montrent que beaucoup d'entre nous ont manqué de reconnaissance pendant l'enfance, et la réussite de Cendrillon nous tient à cœur. Mais, restant fidèle à la commedia dell'arte, j'ai choisi de faire repentir les sœurs et réunir la famille, plutôt que de prendre la voie de la punition de Grimm, ou le pardon sans repenti sincère de Perrault. Il est axiomatique en Commedia que les méchants se repentissent et que l'on réussisse à vivre ensemble, car la commedia agit selon la justice enfantine et primaire pour sa catharsis, et non pas la justice humaine. C'est cela qui lui permet d'explorer autant la cruauté et la bêtise humaine, et d'en rire.

J'ai choisi d'occulter les parents et de rester dans le point de vue des filles, qui se battent entre elles mais ne sont pas conscientes au début ni que leur père est une espèce de dictateur ni du privilège dans lequel elles vivent. En le faisant mourir tout au début, les enfants sont livrés à un monde dangereux et leur manque de solidarité les affaiblit encore plus. Elles passent à l'extérieur de la maison pour explorer le monde, et pour chercher toujours le moyen d'aller au bal, et terminent par essayer de s'entre tuer. Ce passage à l'extérieur permet aussi d'explorer le monde "masculin" et les personnages masqués. Dans la scène "soirée" on passe aussi dans le domaine de la sorcière et de la mort. Toutes ces considérations quelque peu sombres sont nécessaires pour pouvoir faire rire.

J'aime le théâtre qui se réjouit de sa théâtralité et nous avons eu énormément de plaisir à construire toutes les parties spectaculaires – les chants, le combat, les lazzis des masques, l'utilisation (respectueuse!) du public, les pantomimes, les marionnettes et la musique. En chant, ayant des comédiennes-chanteuses de qualité, j'ai choisi un répertoire polyphonique très varié, avec des chants baroques et renaissances, ainsi que des arrangements modernes, du swing, des chants de l'Europe de l'Est et de l'Afrique. Je voudrais transmettre un peu de mon propre émerveillement devant toutes les possibilités de chants qui existent dans le monde.

Dans cette mise en scène de Cendrillon s'en va-t-en guerre, les comédiennes sortent de leurs personnages, se disputent entre elles, sur leurs taches dans le spectacle et sur la nature du spectacle lui-même. Ce changement de cadre est à la fois un prétexte pour déstabiliser le public et faire rire, et aussi une manière d'augmenter le conflit entre elles et de faire rentrer ce conflit dans la salle. Cela permet de renforcer la spécificité théâtrale : c'est ici et maintenant, et l'on ne peut le vivre qu'une fois – la joie de l'éphémère - ensemble .

Anna Cottis

Acte I

Il était une fois, dans un pays lointain, trois filles ; Lucrecia, Chiara et Cendrillon…

Dans le Royaume de Tomanie le pouvoir est détenu par M. Borgia, seul parent vivant des trois filles. Lucrécia et Chiara vivent comme des grandes filles gâtées et Cendrillon comme une servante. Elles chantent pour le public, se disputent, mais au moment où l'invitation pour le bal du Prince doit arriver, les comédiennes se rendent compte que le comédien qui joue le messager a quitté la troupe pour trouver un travail stable. Elles sont obligées, non sans gêne, de faire participer le public pour continuer le spectacle, et pas pour la dernière fois.
Et ce n'est que le premier dérapage ! Hors scène, M. Borgia meurt et les filles, maintenant orphelines, sont obligées de se confronter au monde extérieur. Les serviteurs ne leur obéissent plus, le cocher s'enfuit avec le carrosse et c'est avec difficulté que Lucrécia réussit à reprendre le coffre avec l'argent de M. Borgia des mains d'une servante. Avec cet argent Lucrécia et Chiara comptent louer un carrosse pour aller au bal, mais sans la clé du coffre, comment faire ?

Cendrillon, en deuil de son père, retrouve la clé, réussi à prendre le coffre et se déguise en Arlequin pour s'aventurer dehors, toute seule, et aller au palais. Lucrécia et Chiara, pensant qu'Arlequin a volé la clé, le coffre, et a kidnappé Cendrillon, se déguisent aussi pour le poursuivre et retrouver leur sœur – et surtout l'argent.

Acte 2

Les trois filles, déguisées en Capitaine, Zanni et Arlequin, se cherchent dans une ville particulièrement dangereuse, car avec la mort de M. Borgia, le pays est retourné par la guerre civile. Suit une série d'aventures, de prises d'otages, de trahisons, de poursuites en pantomime et de pièges, qui se termine par un grand combat entre les trois. Mais Cendrillon leur annonce que le Prince est parti en exil à Monaco, et réussit, avec l'aide du public, à faire repentir ses sœurs et à réconcilier sa famille.

La presse en parle…

«…Ancrée dans la tradition italienne de la farce mais ne rechignant pas devant les anachronismes et les clins d'œil à l'actualité, cette Cendrillon n'hésite pas à franchir le 'quatrième mur' pour inviter le spectateur à jouer, lui aussi, l'illusion comique… » **La Marseillaise**

«…La pièce interprété par trois comédiennes bourrées de talent a fait véritablement pleurer de rire la salle entière…» **Le Courrier Vendéen**

«…Cette version du conte façon commedia dell'arte donne un brin d'insolence au gentillet récit de Perrault qui n'a qu'à bien se tenir ! …» **Horizon étudiant**

«…tous les ingrédients de la Commedia dell'arte sont au rendez-vous pour une histoire éternelle, revue en regard de notre actualité …» **L'écho**

Acte 3

Chiara résout ses conflits avec Cendrillon, ayant chacune des éléments pour avoir la fortune – le coffre et la clé. Mais elles ne se font pas confiance et les confient chacun à un membre du public. Lucrécia se déguise en sorcière pour se venger d'elles et obtenir la fortune, et tue sa sœur Chiara. Apparaît Thanatos, un esprit de l'au delà, (Cendrillon déguisée) qui la maudit en la condamnant à voir pour toujours le cadavre de sa sœur flottant devant ses yeux. Terrorisée, Lucrécia se repentit, mais découvre la supercherie. Les sœurs se battent, mais Cendrillon réussit à les faire regretter et la famille se réunit.

Le Mystère Bouffe

Depuis plus de 30 ans, la *Compagnie du Mystère Bouffe* construit sa spécificité sur une pluridisciplinarité des arts face au cloisonnement des genres artistiques qui souvent caractérisent l'action culturelle. Son travail sur l'interactivité entre les arts est donc bien moins la volonté d'une démarche expérimentale que le désir de retrouver l'élan spontané et humain de l'expression artistique. Aux origines, l'art était la concomitance de toutes les expressions et c'est avec ce processus originel de création artistique qu'elle tente de renouer, tout simplement parce qu'il a toujours été inhérent au comportement naturel de l'homme de faire coexister tous les moyens dont il dispose pour s'exprimer. De là vient la richesse de la Compagnie, son caractère cosmopolite et son sens.

Résidente depuis 26 ans au Pré Saint-Gervais, le *Mystère Bouffe* est composé d'artistes comédiens, musiciens, metteurs en scène, danseurs, plasticiens, venus d'horizons divers et réunis dans des spectacles où s'échangent leur savoir-faire, leur culture et leur langage. Ses créations (en moyenne une par an depuis 30 ans) ont toujours été conçues, avec l'idée d'une globalité, celle des expressions qu'elles mettent en œuvre et celle des publics auxquels elles s'adressent, dans leurs diversités culturelles, ethniques et sociales.

Lors de résidences dans près de 80 villes de France et l'organisation de plus de 100 événements, elle a su toucher un public très large. S'inscrivant dans une démarche de revalorisation de la pratique collective de l'art de la scène et de la rue, elle a su impliquer les populations et le public amateur dans des créations professionnelles. Elle est également organisatrice des *Tréteaux Nomades – Festival Itinérant des Arènes de Montmartre* - depuis 1999 à Paris et en Seine St-Denis, propose des spectacles dans des lieux historiques qui entrent en résonance avec la Commedia dell'Arte.

De la démarche de la Compagnie découle nécessairement une certaine conception du théâtre. Elle s'est incarnée dans l'art de la Commedia dell'Arte. Comparable aux traditions orientales du théâtre No et du Kathakali, c'est de l'essence de cette universalité que Le *Mystère Bouffe* tire son énergie. Son ambition est bien plus qu'un simple travail de mémoire et de conservation, il vise la restitution de cette tradition dans sa dimension initiale. Pluridisciplinaire (pantomime, chant, musique, combats, improvisation, masques), cette expression théâtrale est un véritable art vivant et populaire puisqu'elle conçoit le rôle de l'acteur comme un critique attentif des contrastes sociaux et interprète sensible de la réalité humaine dans sa totalité.

Les Ouvriers de Joie

Les Ouvriers de Joie est une compagnie fondée en 2007 par Anna Cottis, des comédiens amateurs et professionnels. Elle est active dans la démocratisation culturelle et la culture populaire, produisant des spectacles professionnels de commedia dell'arte, de rue et de cirque. Anna Cottis dirige également la troupe *Les Festinanti*, avec laquelle elle produit des soirées culturelles, des formations et d'autres activités pour proposer au spectateur un autre statut que celui de consommateur de culture. D'ailleurs, ce que l'on appelle « culture », *Les Ouvriers de Joie* le revendiquent comme source de lien social et de joie, éléments aussi nécessaires à l'être humain que le souffle et l'eau.

LA COMMEDIA DELL'ARTE

La Commedia dell'arte est la forme de théâtre qui est à l'origine de la renaissance du théâtre européen. Elle a des racines dans le carnaval, les mystères (pièces religieuses chrétiennes), les spectacles de rue des saltimbanques et les textes de théâtre grecs et romains. Elle est caractérisée par le jeu improvisé, la cohabitation sur scène des personnages masqués et non.

Retrouver ces racines du théâtre européen nous ramène à des valeurs théâtrales parfois égarées aujourd'hui. Populaire, divertissant, c'est un théâtre qui montre toute la cruauté de la société pour en rire. Il nous montre tous les conflits qui surviennent de nos différences et nous propose une vision de la société où on peut vivre ensemble sans devoir cacher ces différences, où le mal existe mais l'amour triomphe.

Plus que jamais la Commedia dell'Arte est présente sur les scènes.
Le public renoue avec ce grand art qui est à la source de notre théâtre et la tradition italienne se retrouve toute secouée par un vent de modernité, autant avec des créations originales qu'avec de nouvelles approches des textes classiques. Elle replace le plaisir de l'acteur et du public au cœur de l'expérience théâtrale, et nous aide à répondre à la question : à quoi sert le théâtre ?

LA TROUPE

ANNA COTTIS **Scénario, mise en scène et chants**

Anna Cottis enseigne, écrit et met en scène de la Commedia dell'arte, et d'autres formes de théâtre. Elle a crée plusieurs spectacles comme *Cendrillon s'en va-t-en guerre*, *Le voyage impossible* (d'après le dramaturge perse Akhundzadeh), *Terres promises* et *La maladie d'amour*, et plus de trente scenarios à des fins pédagogiques. Entre autres, elle a travaillé avec : Mystère Bouffe, Cirque Fusion, Bazarts Théâtre, Théâtre en Stock, Les ouvriers de joie, Popurri Teatro, In Situ et Gakakoe. Elle enseigne la Commedia dell'arte et l'improvisation à l'Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Carlo Boso, et a donné des stages de commedia dell'arte en France, Grande Bretagne et aux États-Unis. Elle dirige et écrit pour la troupe *Les Festinanti*. Carlo Boso était son premier maître de Commedia, et elle a travaillé avec plusieurs spécialistes du masque, comme Mario Gonzalez et Antonio Fava. Comme comédienne, elle a joué dans plusieurs spectacles de Carlo Boso, notamment *Scaramouche*, *Les Amants de Verone* et *La Folie d'Isabelle*.

SÉLINA CASATI **Cendrillon**

Comédienne, mime, clown. Formée à l'école Marceau, elle complète sa formation auprès de Carlo Boso, de Ami Hattab et Lory Leshin ainsi que de Caroline Kholer et Jacques Ronayette, et de la Compagnie Jolie Môme. Sélina intervient comme formatrice en théâtre et en mime auprès de publics amateurs et de futurs professionnels ainsi qu'en entreprise. Elle a créé sa compagnie Les instants volés en 2009 et travaille également depuis plusieurs années avec la compagnie des Châteaux de Sable et la compagnie De-ci, De-là avec qui elle participe à la création de plusieurs spectacles. Passionnée de vidéo, elle utilise de plus en plus cet outil soit avec les publics qu'elle a en formation en mettant le jeu d'acteur au service de la réalisation de courts-métrages, soit en réalisant des documentaires ou des actualités.

JULIE MORI **Lucrecia** (en alternance)

Après avoir passé deux ans au conservatoire d'art dramatique de Cannes, elle travaille avec la Cie Miranda ainsi que la Cie de la lune verte. Plus tard, elle intègre l'Académie Internationale Des Arts du Spectacle dirigée par Carlo Boso et Danuta Zarazik à Montreuil. Suite à cette formation, elle sera comédienne au sein de la Cie Attrape rêves théâtre ainsi que de la Cie fracas d'art. Elle travaillera avec la Cie des passeurs, la Cie du 7 Epique. Elle a joué dans plusieurs spectacles présentés au festival OFF d'Avignon notamment : *L'Ile des esclaves* par Danuta Zarazik, *La dispute, Le Chapeau de paille d'Italie* et *Le Songe d'une nuit d'été*, par Carlo Boso ainsi que *Le procès* par Anna Cottis.

LISA LABBE **Lucrécia** (en alternance)

Elle se forme à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle de Carlo Boso. Pendant ces trois années, elle complète sa formation par l'acrobatie et le masque. Puis, pendant deux ans, elle pratique le clown avec Fred Robbe du Théâtre du Faune. Elle intervient dans de nombreuses rencontres professionnelles. Talentueuse dans les rôles les plus variés, c'est dans la mise en scène qu'elle se retrouve le plus. Amoureuse des grands textes, elle fait le pari de s'en servir pour parler de son époque et à tous les publics. Après 2 années à écrire des scénarii et diriger des groupes amateurs, elle met en scène en 2012 *La prophétie aztèque* pour la Compagnie Latinomania. En 2013 elle se lance dans l'adaptation de *Notre-Dame de Paris* pour la Compagnie du Mystère Bouffe, qui sera créé en février 2014 sous le titre de *La Cour des Miracles.*

LEA LOYER CHIARA

Après des études universitaires- licence en lettres et art et en histoire- et le diplome de Fin d'Etudes a l'Ecole Nationale de Musique de Montreuil - piano et formation musicale- Lea part pour des longs voyages. Au cours de ses voyages elle s'initie à la construction et manipulation de marionnettes avec la compagnie Moviendohilos (Chili) et participe à plusieurs cabarets a Buenos Aires en tant que musicienne (clarinette). De retour en France elle se forme a la commedia dell'arte avec Anna Cottis. Elle complète sa formation par l'etude du mime à l'école internationale de mime dramatique de Ivan Bacciocchi et avec la compagnie Hippocampe. Aujourd'hui elle travaille aves les compagnies des Ouvriers de Joie et du Mystere Bouffe, et est clarinettiste du groupe La Famiglia Rubinetti.

OMBLINE DE BENQUE Marionnettiste Plasticienne

Formée aux arts plastiques à l'école ATEP de Paris, c'est en passant son diplôme sur le thème «la marionnette et son double » qu'elle rapproche ses visions des arts plastiques et de la marionnette. Alain Recoing l'accueille au Théâtre aux Mains Nues pour suivre une formation d'acteur marionnettiste. Sa rencontre avec Philippe Genty à l'ESNAM est décisive dans sa recherche sur le théâtre visuel. Depuis 2001, avec la Cie Stratégies du Poisson, elle explore différentes formes d'écriture scénique, créations, installation, performances… Ses spectacles sont programmés entre autres à Avignon (Theâtre de Monclar), au Festival de Charleville Mézière, à l'Agora (scène d'Evry), au Festival Lutke en Slovénie, à Dives sur Mer, avec le théâtre de la Marionnette à Paris… En 2006 et 2007, elle est lauréate des « Pépinières Européenne pour Jeunes Artistes » sur un projet de mise en scène en Roumanie à Sibiu. Aujourd'hui elle confronte et échange son travail avec la danseuse Katia Petrowick au sein de la Cie L'Embellie Musculaire.

STEFANO PEROCCO Masques

Il rencontre les masques en 1977, pendant les stages de théâtre de la « Bienale di Venezia » dirigés par Donato Sartori. Son travail de recherche conduira à la fondation du groupe « Strutture Gestuali di Scaltenigo » et à la rencontre l'année suivante avec Carlo Boso et la Commedia dell'Arte. La collaboration avec Carlo Boso se fait de moments de recherche et d'expérimentation des masques sur scène. Stefano Perocco a aussi réalisé des masques pour un grand nombre de compagnies et écoles, a dessiné et construit des scénographies ainsi que des machines théâtrales. La recherche sur les racines culturelles qui font d'un masque un véritable véhicule de communication étant une constante dans son travail. Il a collaboré avec le TagTeatro dirigé par Carlo Boso, le TeatrodiLeo dirigé par Leo de Berardinis, la Compagnia dell'Improvviso dirigée par Luca Franceschi, le Théâtre de l'Eveil dirigé par Guy Pion, le Théâtre du Centaure dirigé par Camille et Manolo, la Cie Mystere Bouffe dirigée par Gilbert Bourebia ainsi qu'avec la Cie Faux Magnifico, la Cie Comédiens & Compagnie, la Cie Viva la Commedia, l'école Veneziainscena, l'école Kiklos et l'Académie Aidas.

FLORENCE LEGUY Escrime

Arrière petite fille de Maître d'armes, vice championne de France, Florence Leguy après une formation de Comédienne (E.T.E.S), obtient ses diplômes de Maître d'Armes (B.E.E.S.2). Elle créée sa propre salle d'armes d'où sortiront plusieurs champions. En 1996 elle fonde à l'université de la Sorbonne la section « Escrime de spectacle », elle y enseignera la pratique et l'histoire de l'escrime pendant quinze ans. Maître d'armes de la Cité Internationale Universitaire de Paris elle monte et dirige la troupe des « Escrimeurs Comédiens de l'Illustre théâtre », troupe itinérante de spectacles de rue . Directeur de combats et de scène d'actions tant pour le théâtre classique, que pour le théâtre contemporain ou la commedia dell'arte, elle a travaillé sous la direction de metteurs en scène tels que: Carlo Boso, Dominique Durvin, G.Bourebia, Vincent Siano, Philippe Boronad, D. Zarazik, P.Arbeil, B.Clément, F.Grange. Elle enseigne aujourd'hui à l'Académie internationale des arts et du spectacle et dirige de nombreux stages ou ateliers auprès de diverses compagnies de théâtre. Parallèlement elle poursuit sa carrière de Comédienne en interprétant des rôles tels que Frosine dans L'avare de Molière; la Marquise dans le bourgeois gentilhomme, Calphurnia dans Jules César de Shakespeare ; La Comtesse de Lorsange dans Justine, adaptation du Marquis de Sade.