

M. DE POURCEAUGNAC

de Molière

Avec :

Erwan Bineau

Pierre Devanne

Mélanie Surian

Marie Surrel

Mise-en-scène par Anna Cottis

Durée de spectacle : 1h15

Production : Les Ouvriers de Joie / www.ouvriersdejoie.org

Contact : Marie Surrel 06 07 09 22 02 / diffusion@ouvriersdejoie.org



Un père en quête de fortune souhaite marier sa fille, Julie... qui aime Eraste à un certain Monsieur de Pourceaugnac. Comment les deux amants parviendront-ils à échapper à ce fâcheux destin ? C'est sans compter sur l'aide de deux intriguants prêts à user de la farce pour faire triompher l'amour.

Synopsis

Oronte a convenu de marier sa fille Julie à un certain Monsieur de Pourceaugnac, nobliau provincial. Mais Julie est éprise d'Eraste et souhaite échapper à cette fâcheuse destinée. Avec la complicité de l'ingénieuse Nérine et du fourbe Sbrigani, les deux amants imaginent une série de coups montés afin de chasser le futur époux indésirable. Leur imagination sera sans limite pour berner le prétendant entraîné malgré lui dans une farce aussi cruelle que réjouissante.

Monsieur de Pourceaugnac, une comédie ballet de Molière

Huitième comédie ballet de Molière, Monsieur de Pourceaugnac a été créée et représentée le 6 octobre 1669 pour la première fois à Chambord (Loir-et-Cher) pour le divertissement de Louis XIV à l'occasion d'une fête de chasse. La musique pour cette comédie ballet en trois actes a été écrite par Lully et les danses orchestrées par Beauchamp.

Le personnage de Monsieur de Pourceaugnac prendrait son origine dans une querelle entre un gentilhomme Limousin et les comédiens de la troupe. Molière en profita pour tirer le ridicule de ce personnage afin de se venger. Le malheureux qui se reconnut tenta d'interdire la pièce... en vain.

Inspiré des canevas italiens traditionnels (Policinella pazzo per forza et Pulcinello burlato), cette farce reprend les effets comiques traditionnels de la Commedia Dell'Arte et fait la part belle au jeu masqué. En fusionnant danse, musique et comédie, Molière atteint avec Monsieur de Pourceaugnac une de ses comédies ballet les plus abouties.



Note de mise-en-scène

J'ai voulu qu'on s'amuse. Les couleurs de la commedia dell'arte, les mots de Molière, les tréteaux en bois, les chants polyphoniques de Lully et d'ailleurs, quatre comédiens versatiles et truculents - tous les ingrédients sont réunis pour rendre cette comédie ballet riche et joyeuse.

Ici on danse moins qu'à l'époque de Molière. On fait davantage du burlesque, on travaille avec les trappes et ressorts de notre tréteaux-charrette. Les masques permettent de changer de personnage en un clin d'œil. La commedia dell'arte permet de sortir de temps en temps du cadre et de garder un rythme à tambour battant, pour la plus grande joie du public.

M. de Pourceaugnac arrive de loin et il ne comprend pas la ville ; la ville ne le comprend pas non plus. On fait tourner M. de Pourceaugnac en bourrique, l'amour triomphe : mais je n'ai pas pu le laisser comme ça. Car même si on rit, c'est une pièce cruelle, qui se moque de l'étranger. Donc j'ai voulu qu'on s'amuse - mais avec lucidité. Le théâtre, ça sert à ça.

Qui est M. de Pourceaugnac aujourd'hui ?

Il est l'étranger, qui se croit tout permis, qui ne comprend pas l'amour mais seulement l'argent, la campagne. Il est arriéré, patriarcal, et pense qu'il suffit que le père soit d'accord pour se marier avec une jeune fille. Il est dans l'erreur mais il est dangereux, on ne peut pas le raisonner.

Il est perdu chez nous, en ville et on rit quand il cherche un allié en Sbrigani, le fourbe qui va le trahir. Il est rendu ridicule, terrifié et on en rit. Le père, Oronte, lui a menti - mais c'est M. de Pourceaugnac qui en souffre.

Quand on commence à regarder la pièce de son point de vue, ça donne à réfléchir. Car au fond son personnage est construit pour qu'on ne décèle pas son humanité. Le public est encouragé à rire d'un homme qui n'est pas un être humain. Et de nos jours nous rencontrons des difficultés

pour percevoir notre humanité commune. La haine et la colère se répandent sur les réseaux sociaux et dans les médias, toute sorte de traitement et d'insultes envers nos concitoyens se justifient avec la moquerie et la réduction de l'autre à une étiquette : "l'immigré", "l'étranger", "la racaille", mais aussi "le raciste", "le nationaliste", "le chasseur"...

Nous rions parce que nous avons peur, mais ce rire peut nous diviser. Avec cette production je voulais rendre son humanité à M. de Pourceaugnac. Qu'on rit au début selon les intentions de Molière et que la transition dans la cruauté se fasse imperceptiblement. Et qu'à la fin, on se pose la question - et moi, à quel moment aurais-je dit "Ça suffit, c'est quand même un être humain !" ? À quel moment vais-je dire "Ça suffit !" ?

Anna Cottis



L'EQUIPE

Anna Cottis, Mise en scène

Née à Londres, Anna Cottis passe sa jeunesse entre les ateliers de théâtre et la scène punk, écrit son premier spectacle professionnel à 16 ans et signe sa première mise-en-scène pour le Festival Off d'Edimbourg à 17 ans. Après ses études, elle vient à Paris où elle découvre le cirque avec Annie Fratellini, et passe cinq ans en tant que clown de cirque traditionnel.

En 1998 elle rencontre Carlo Boso et la commedia dell'arte, et ne les quitte plus. Elle joue dans plusieurs spectacles de Boso à l'échelle européenne, (Scaramouche, Les Amants de Verone) et travaille avec d'autres maîtres de théâtre masqué (Mario Gonzalez, Collectif Masque), ainsi qu'en oeil extérieur des circassiens (Tom et Pepe d'Arlette Gruss, Cahin-Caha).

Son travail de masque est particulièrement axé sur le mouvement, le rythme et le méthode Feldenkrais. Elle a rédigé un chapitre sur Carlo Boso au Routledge Companion to Commedia Dell'Arte (2015). Elle est vice président de l'association nationale française "Les Créateurs de Masques".

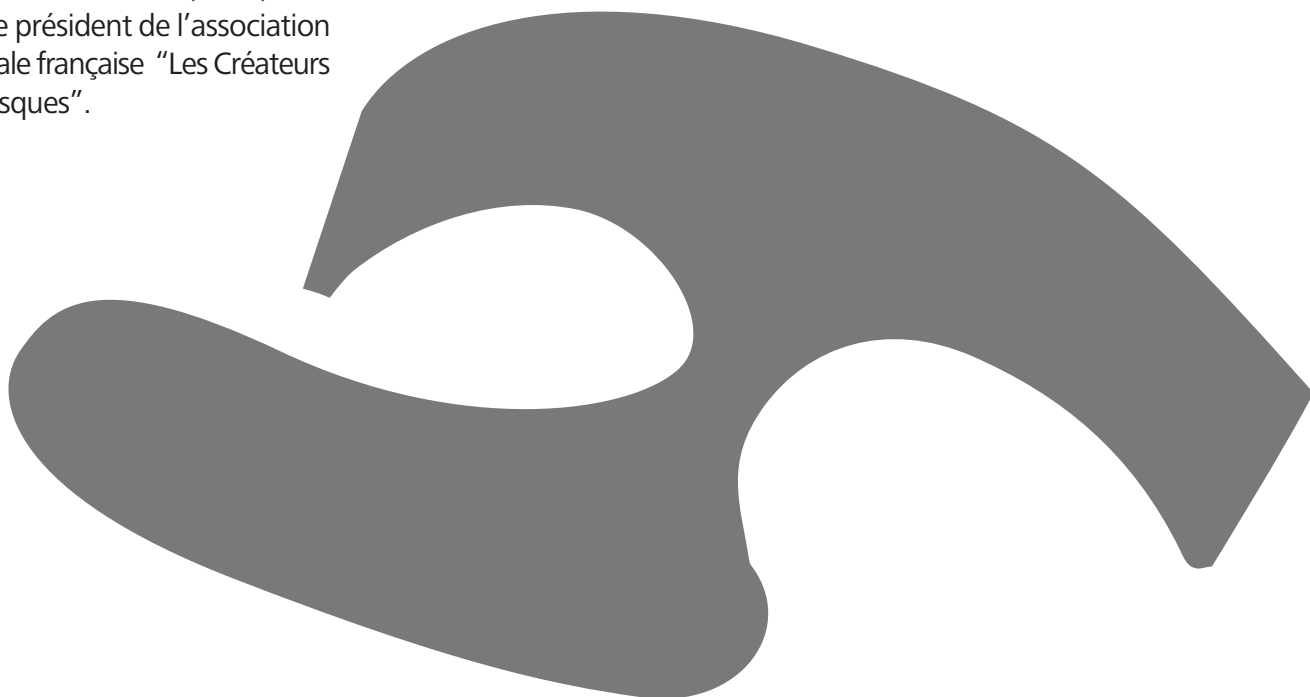
Stefano Perocco di Meduna, Créateur de masque et Décors

Stefano Perocco di Meduna rencontre les masques en 1977, pendant les stages théâtraux de la Biennale de Venise dans le cours dirigé par Donato Sartori. Il a enseigné dans plusieurs Académies et Universités, a réalisé des masques, a dessiné, construit des scénographies et machines théâtrales pour un grand nombre de compagnies, entre autres pour le Tag Teatro de Venise et l'Académie Aidas (Carlo Boso), le Teatro di Leo (Leo de Berardinis), la Compagnia dell'Improvviso (Luca Franceschi), le Théâtre de l'Eveil (Guy Pion), le Théâtre du Centaure (Camille et Manolo), la compagnie Faux Magnifico (Toni Cafiero), la compagnie Comédiens et Compagnie (Jean-Hervé Appéré), la compagnie Viva la Commedia (Anthony Magnier).

Delphine Desnus, Costumière

Depuis 1998, Delphine Desnus suit différentes compagnies de théâtre et de danse pour lesquelles elle prend en charge la création et la réalisation des costumes (compagnie Du Petit Peuple, Bonimenteurs, Proart Brésil.....).

Après un passage aux ateliers du Mystère Bouffe, elle se forme au costume historique par le biais de la Commedia dell'Arte et la danse baroque. Son parcours lui permet ainsi d'évoluer de la création de costumes médiévaux pour le festival de Carcassonne en 2002, au costume grotesque pour des spectacles jeune public (compagnie les Globes Trottoirs) en passant par le spectacle de rue (compagnie Saoufet). Elle est la costumière de Comédiens et Compagnie.



LES COMEDIENS

Erwan Bineau

Passionné de théâtre qu'il explore en parallèle de l'escrime de spectacle depuis 18 ans et pour laquelle il devient prévôt d'état et enseignant de combat scénique depuis 2013 à l'US Ivry-sur-Seine avec Philippe Penguy, Erwan Bineau se forme auprès de Soy Création puis le Théâtre de l'homme qui marche, et se perfectionne dans le théâtre gestuel (théâtre du mouvement avec Claire Heggen, Mime corporel avec Thomas Lebhart, parole baroque avec Jean-Denis Monory...) et le travail des masques (Commedia Dell'arte avec Anna Cottis et le Mystère Bouffe, Topeng Balinais avec Joanna Belloni, Trance Mask...). Il est membre de la compagnie Les Festinanti spécialisé dans la Commedia Dell'arte (Festival d'Aurillac 2018) et continue d'explorer les liens entre le jeu d'acteur et le jeu d'escrime en collaborant à de nombreux spectacles vivants.

Marie Surrel

A la suite d'une formation au Cours Florent, Marie Surrel intègre le Studio Alain De Bock où elle découvre la Commedia Dell'arte. Elle participe à plusieurs créations et intervient dans des projets d'actions culturelles pour favoriser l'accès à la culture pour tous. Elle s'essaie à l'écriture avec une pièce jeune public sur le thème de la préservation de l'environnement (Zip zip watcha, à la recherche de l'épée magique). Elle poursuit sa plongée dans l'univers de la Commedia Dell'Arte auprès d'Anna Cottis, et la compagnie Les Ouvriers de joie.

Pierre Devanne

Formé au Studio Alain de Bock de 2004 à 2007, il y découvre la Commedia Dell'Arte auprès de Jean-Hervé Appéré. Il goûte aux joies de la création avec Aux forceps en 2008. C'est au sein de cette compagnie qu'il renoue avec la Commedia dell'Arte. Il interprète tour à tour Polichinelle et le Capitaine dans La malédiction de Malicorne.

Persuadé que la démarche artistique de chaque comédien s'inscrit dans un rôle social et politique il s'ouvre à d'autres rencontres. De 2008 à 2010 il travaille le chant et prend part au spectacle Femmes je vous aime, mis en scène par François Tardi, spectacle interactif, créé en partenariat avec Union France Alzheimer. C'est avec le collectif Le théâtre ailleurs et autrement et la Compagnie des rescapés qu'il travaille depuis 2009 sur Neuf mètres carrés. De ce spectacle, qui a pour but de faire entendre à l'extérieur des témoignages de prisonniers, est né chez lui le désir de porter des paroles ou idées souvent oubliées. Démarche qui est, aujourd'hui, à la fois artistique et militante.

Mélanie Surian

Après un bac Art-dramatique, où elle rencontre lors de stages Josette Baïz, Emmanuel Demarcy-Mota, Guila Ronchi, Mélanie Surian entre au Studio Alain de Bock pour un cursus intensif pluridisciplinaire. A la base de la création de la Compagnie A tout Va ! elle prend part à tous ses projets. Elle a aussi travaillé avec la compagnie Ilotopie (L'amour toute une nuit), Michel Perez (Les clowns des quatre chemins) et Valérie Marinèse (pour Roberto Zucco). Elle intègre en 2014 le collectif Crock en scène (Aime-moi, Si le temps m'était conté), la compagnie AnKréation (Les mots à la douche, Saga des "Conte-moi"), la compagnie des Arlequins (Sur les traces de Molière) et en 2017, la compagnie de rue Progéniture.



Note d'intention

scénographie et costume

L'élément central de la scénographie est une charrette qui s'ouvre pour devenir des tréteaux (voir photos). Cette charrette peut être amené à la main par les comédiens et installée devant le public, ou également pré-installée sur une scène. Cette charrette apporte un symbolisme rural qui reste présent pendant l'action qui se déroule à Paris, rappelant le monde autour de la ville.

Le jeu des comédiens a lieu majoritairement sur ces tréteaux et en partie dans le public.

Les costumes de Delphine Desnus (en création) sont structurés et intemporels, avec des tissus patinés et une attention particulière aux codes couleurs. La sophistication de la ville est représenté par le noir et blanc avec une touche de rouge, alors que Monsieur de Pourceaugnac s'habille de manière colorée et extravagante.

Avec quatre comédiens pour plus de 20 rôles, les personnages distincts sont primordiaux. Masques en cuir et en latex ainsi que des éléments de costume sont utilisés pour changer de visage et de forme corporelle.



AUTOUR DU SPECTACLE

L'équipe vous propose à la demande des interventions pédagogiques scolaires et périscolaires et des actions culturelles tout public à travers des ateliers en lien avec les thématiques du spectacle. Ainsi que du théâtre forum intergénérationnel, sur les thématiques de la pièce. Toutes ces actions permettent de créer du lien et des échanges des artistes avec les enfants et le public.

ATELIER « DÉCOUVERTE DE LA COMMEDIA DELL'ARTE »

Objectifs de l'atelier :

- Découvrir le théâtre populaire de façon ludique et interactive
- Apprivoiser son corps et sa voix
- Favoriser la prise de parole et la confiance en soi

Contenu de l'atelier :

- Travail autour du masque
- La Commedia Dell'arte : histoires et anecdotes
- Jeu théâtral et improvisation

ATELIER « MOLIERE ET LA COMMEDIA DELL'ARTE»

Objectifs de l'atelier :

- Découvrir le théâtre de Molière par le jeu.
- Découvrir et appréhender son corps et sa voix.
- Favoriser la prise de parole et la confiance en soi

Contenu de l'atelier :

- Travail autour des personnages archétypaux de la Commedia et du théâtre de Molière
- Molière, son histoire, ses inspirations et sa formation à l'italienne
- Jeu théâtral, improvisation avec des saynètes du répertoire classique.

THÉÂTRE FORUM «DIFFÉRENCES ET INTÉGRATION»

Objectifs de l'atelier :

- Ouvrir la discussion et multiplier les points de vue.
- Sensibiliser sur un thème de société actuelle
- Développer la confiance en soi

Contenu de l'atelier :

- Saynètes de la pièce interprétées par les comédiens puis revues par des participants
- Discussions sur les liens entre l'époque de Molière et la nôtre
- Improvisations autour d'une saynète choisie

THÉÂTRE FORUM «PREVENTION DU HARCELEMENT»

Objectifs de l'atelier :

- Délivrer la parole et entendre les histoires d'autres.
- Sensibiliser sur un thème de société actuelle
- Développer la confiance en soi

Contenu de l'atelier :

- Saynètes de la pièce interprétées par les comédiens puis revues par des participants
- Discussions sur les liens entre les situations de la pièce de Molière et de notre époque
- Improvisations autour d'une saynète choisie



Notes techniques :

Dimensions : 3 x 2,5 m

hauteur : 3,5 m

Spectacle pour intérieur ou extérieur fixe avec un tréteaux-charrette.

Ce dispositif se démonte et peut rentrer par une porte standard.

Le tréteaux peut être déjà monté en début du spectacle
ou la charrette peut arriver pendant l'installation du public.

Lumière :

Une prise 220V pour les rampes de la charrette

Jeux de lumière plein feux.

Coulisses (derrière la charrette)

deux tables, 6 bouteilles d'eau, surveillance pendant le spectacle si en place public.

Besoins loges : aux moins 2 miroirs, tables et chaises, accès aux WC.



O Les ★
U vriers
de **J**oie ★

Production : Les Ouvriers de Joie / www.ouvriersdejoie.org
Contact : Marie Surrel 06 07 09 22 02 / diffusion@ouvriersdejoie.org