

Commedia cos'è?

Un spectacle familial pour découvrir la commedia dell'arte

En résumé

La Compagnie Bicyclette propose un spectacle enlevé de plusieurs sketches et saynètes issus des répertoires français et italien pour faire découvrir la commedia dell'arte à un large public.

Idéal en extérieur, ce théâtre physique et masqué plaît aux enfants comme aux plus grands.

Un spectacle populaire et comique pour les places et les quartiers !

Commedia cos'è? : la commedia, qu'est-ce que c'est ?

Dans l'ADN de la Compagnie Bicyclette, il y a, entre autre, cette forme étrange de théâtre comique hérité de la renaissance italienne.

Amoureux du théâtre physique, de la comédie, des tréteaux, il est donc tout naturel pour nous de proposer une découverte de la *commedia dell'arte* à un large public : enfants, jeunes, grands.

Pendant une heure environs, vous entrez dans l'univers du théâtre italien traditionnel, à la fois étrange et familier, puisque sans le savoir nous le connaissons toutes et tous un peu : Arlequin, Colombine, Polichinelle, Harpagon, Isabella sont autant de personnages forgés par la *commedia dell'arte* et qui nous sont parvenus par le théâtre classique, et que nous retrouvons chez Molière ou Marivaux.

Un théâtre masqué, esthétique, parlant souvent d'amour, d'argent ou de pouvoir, éternels sujets qui nous animent toutes et tous.

En compagnie de nos comédiennes et comédiens, vous découvrez les masques et personnages dans des sketches et saynètes comiques issues des répertoires français et italiens.

Un spectacle nécessairement interactif, toujours en rapport avec son public comme le veut la *commedia* elle-même, et suivi d'un échange avec le public pour répondre à toutes ses questions !

Les enfants adorent, les adultes rient et tout le monde passe un bon moment avec ***Commedia cos'è?***

La *commedia dell'arte* : un peu d'histoire

La *commedia dell'arte* est la forme de théâtre traditionnelle de tréteaux en Italie. Ses origines remontent au Moyen-Âge et elle est réputée pour être l'une des premières formes de théâtre professionnel ayant connu un succès sur tout le continent européen. À tel point qu'il a éclipsé le théâtre médiéval français populaire au début de la renaissance.

Son influence est immense, et la *commedia* a su se nourrir de références locales et étrangères pour forger des archétypes forts qui nous parlent encore aujourd'hui : l'ado insupportable et désobéissant (Arlequin), le vieil avare (Pantalon), la jeune prétentieuse (Isabella), et beaucoup d'autres.

Une hégémonie de plus de deux siècles qui prend peu à peu fin en France à la fin du 17e siècle avec la création de la Comédie Française et l'apparition d'un théâtre comique français, celui de Molière, pourtant largement inspiré de la *commedia dell'arte*.

Consacrée en Italie au 18e siècle par Carlo Goldoni, puis oubliée et disparue au 19e siècle, elle ressurgit depuis 70 ans avec les travaux de dramaturges contemporains pionniers comme le fameux Giorgio Strehler qui a effectué un travail de reconstitution et d'histoire fondateur.

Un théâtre populaire que nous avons appris en Italie

Le volet *commedia dell'arte* est chez nous porté par Jean Briault et Annabelle Vitou, qui ont eu la chance de se former auprès de la **Fraternal Compagnia**, une compagnie italienne de Bologne, partenaire de la Compagnie Bicyclette. Jean travaille régulièrement avec eux en tournée sur plusieurs projets dont *Le Capitaine Fracasse* et *Don Giovanni*.

(Avignon OFF 2019 et 2021)

Leur travail est une source d'inspiration importante pour nous tant sur le plan artistique que social : en effet nous aspirons à être comédiens-artisans (*d'arte* a le sens d' "artisanal" en italien) impliquant plusieurs métiers et formations : théâtre physique, clown, fabrication de masques, de costumes et accessoires... pour porter nos productions et notre savoir-faire auprès des publics les plus éloignés du théâtre. La Fraternal Compagnia, implantée en banlieue bolognaise, joue pour un public des quartiers et vient dans les écoles et les centres sociaux donner des cours. C'est aussi notre vision d'un théâtre populaire où se retrouvent le soir des voisins, des enfants, des familles, autour d'un moment fort près de chez eux.

Aperçu du spectacle *Commedia cos'è?*

La commedia dell'arte est donc un théâtre qui se joue volontiers en extérieur, car c'est là qu'il est né, dans la rue, sur les places, dans les villes et villages. Pauvre en décors et très léger à installer, il offre néanmoins une richesse infinie d'imaginaires et de possibles : contes de fée, histoires d'aventure et de cape-et-d'épée, duels à l'épée, acrobaties, implication du public...

Ses piliers, ce sont ses personnages. Aussi nous passons en revue sur scène les principaux masques, et avec eux nous voyageons en Italie, puisque chacun d'entre eux est rattaché à une ville, une région et son histoire... et nous montrons tout de suite avec quelques scènes choisies.

Parmi ces saynètes, nous pouvons par exemple compter :

- **Les puces** (le pulce) de Cesare Croce, poète bolognais du 17e siècle

*Un texte traduit en français pour la première fois, narrant les déboires de deux vilains attaqués par une armée de puces dans leur sommeil. Nous y découvrons les origines du masque du **Zanni**.*

- **Le monologue de l'Avare** de Molière

*Pour découvrir le masque de **Pantalone** et montrer les liens étroit entre Molière et la commedia dell'arte, quoi de mieux que le fameux monologue d'Harpagon découvrant la perte de son or ?*

- **Les conseils de Balanzone**

*Le pédant docteur **Balanzone** vous prodigue quelques conseils pour bien vous soigner. Utile en ces temps de pandémie.*

- **Cyrano de Bergerac** (extrait)

*Eh oui, si l'oeuvre d'Edmond Rostand est très loin en temps et en style de la commedia dell'arte, l'époque où se déroule l'histoire et les personnages des cadets de Gascogne sont un festival de **Capitans** !*

- **Arlequin valet de deux maîtres** (extrait)

*Un jeu entre valets dévoilant leur univers avec **Arlecchino** et ses complices/variants tels que **Brighella** ou **Scapin**.*

- **Le barbier de Séville** de Beaumarchais

*où nous pouvons découvrir à la fois un ingénieux Arlequin (Figaro), un autre Pantalon (Bartholo) et un doux **Léandro** (le Comte) et son **Isabella** (Rosine)*

Le nombre et le contenu des saynètes varient d'une représentation à l'autre, selon les demandes, selon la durée du spectacle, selon le nombre de comédiens impliqués.

La Compagnie

Une jeune compagnie professionnelle, créée pour développer un théâtre local à rayonnement international de la façon la plus décarbonnée possible.

Originnaire du Val d'Yerres Val de Seine dans le Nord de l'Essonne, elle se développe autour de créations contemporaines originales comme de cours de chant et de théâtre à destination des habitants.

Une production décarbonnée...

L'essentiel de la production de la compagnie sera le plus décarbonné possible, en favorisant le réemploi et les mobilités actives, surtout en Île de France. Il s'agira ainsi de n'utiliser de moteur thermique, et plus globalement de fourgon ou voiture, que pour des déplacements nécessaires et rapides de plus de 80km. Au quotidien, nos artistes et techniciens utiliseront le vélo et le train. Pour les besoins de chargement, nous développons des solutions alliant vélos cargos et remorques.

...au rayonnement international !

La Compagnie Bicyclette cherchera tout au long de son existence à forger des partenariats avec d'autres compagnies partageant ses valeurs en Europe.

Elle entretient déjà un lien fort avec la Fraternal Compagnia, basée à Bologne en Italie. Nous projetons d'aller jouer plusieurs productions chez eux, et de faire venir des spectacles de commedia dell'arte contemporaine, notamment leur dernière forme, Not Adam In Mask, à la fois création de jeu masqué d'aujourd'hui et questionnement féministe, qui peut être vu et entendu dans toutes les langues.

Contact

contact@compagniebicyclette.fr
07 81 23 79 97

www.ciebicyclette.fr

