

LA FUITE

de Ciro Cesarano *et* Fabio Gorgolini

d'après

ON NE SAIT COMMENT

de Luigi Pirandello

Production Teatro Picaro
En partenariat avec :
Théâtre Municipal Berthelot de Montreuil,
Ville de Montreuil,
Théâtre des Carmes André Benedetto (Avignon)
et Centre Culturel Ratel de Bièvres
Avec le soutien de la Spedidam et du Fonds de soutien AF&C.

Création au Théâtre Berthelot de Montreuil-sous-Bois le 13 mai 2017.

TEATROPICARO

SOMMAIRE

Introduction	p.3
Note d'intention	p.4
Équipe artistique	p.5
Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano	p.6
Lumières/Costumes	p.7
Décor/Musiques/Visuels complémentaire	p.8
Actions culturelles et médiation au Théâtre 13	p.9
Extraits de presse	p.10
La compagnie	p.11
Parcours	p.12
Actions culturelles	p.13
Collaborations/Contacts	p.14

INTRODUCTION

La compagnie Teatro Picaro défend l'idée d'un théâtre comique et poétique, engagée pour la démocratisation de la culture.

LA FUITE est le résultat de la rencontre entre notre expérience artistique et l'univers poétique de Pirandello. Une comédie-dramatique, ironique et amère non dépourvue d'une certaine tendresse envers nos limites d'êtres humains.

ON NE SAIT COMMENT est la dernière pièce achevée du Prix Nobel Luigi Pirandello. Avec ce texte, l'auteur sicilien questionne la place du libre arbitre dans nos vies et évoque la folie qui peut se cacher derrière les conventions sociales.

La modernité et l'universalité des questionnements qui animent la pièce de Pirandello nous ont amenés à écrire LA FUITE, à l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance du dramaturge sicilien.

Dans le but d'ancrer l'histoire de Pirandello dans un contexte plus actuel et en cohérence avec notre univers théâtral, nous avons imaginé que l'histoire de l'auteur sicilien se passe de nos jours, dans la cuisine d'un restaurant italien au bord de la faillite. Nous avons essayé d'aborder la réflexion pirandellienne avec respect et sincérité.

Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano
Directeurs artistiques et auteurs

Le texte de LA FUITE a été édité aux Editions Les Cygnes en 2017.

NOTE D'INTENTION

ON NE SAIT COMMENT est une tragédie moderne, philosophique et existentielle unique en son genre et très peu montée par rapport aux autres pièces de Pirandello.

Quand nous avons décidé de transposer ce texte, et avec lui sa profondeur, dans un contexte populaire plein de vie et de contingences matérielles, comme peut l'être la cuisine d'un restaurant en faillite, l'enjeu artistique de la pièce était déjà clair : créer un spectacle où drame, comédie et questionnement puissent cohabiter en équilibre. Un équilibre fragile et délicat, où le monde onirique trouve sa place au milieu de la réalité concrète sans la nier pour autant.

La singularité et l'intérêt du spectacle résident, à nos yeux, dans cette cohabitation.

Dans ON NE SAIT COMMENT, l'auteur sicilien part du constat que l'on peut commettre des actes indépendants de notre propre volonté : " ça arrive ! On ne sait comment mais ça arrive !" s'écrie le personnage principal à plusieurs reprises dans l'œuvre originale.

Peut-on refuser d'assumer nos actes involontaires face aux autres ? Si une partie de nous est reliée à l'inconscient, peut-on vraiment décider de ce que l'on fait ?

À travers un jeu de miroirs entre l'irrationalité qui investit parfois nos actions et la lucidité qui peut animer une certaine « folie », l'auteur sicilien mène une réflexion sur la nature de notre conscience et sur le concept de liberté individuelle dans notre relation aux autres.

Dans LA FUITE, le salon bourgeois du début du XXe siècle où se situe l'action pirandellienne est devenu une cuisine crasseuse, les bourgeois de l'œuvre original des travailleurs dépassés par la vie et les questionnements philosophiques de l'auteur sicilien viennent se mêler aux contingences concrètes : le repas à préparer, les factures à payer, les retards des fournisseurs, le manque de moyens...

Dans la pièce de Pirandello le personnage principal est victime d'une « fuite » de conscience qui le conduit à remettre en cause sa place dans la société. Cette fuite symbolique devient bien réelle dans le restaurant de LA FUITE, et vient compliquer l'avancée des préparatifs du repas. Les personnages glissent peu à peu dans une spirale vertigineuse de doutes et de questionnements qui nous poussent à regarder au delà des apparences.

Fabio Gorgolini,
avril 2017

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Auteurs :

Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini d'après l'œuvre de Luigi Pirandello

Metteur en scène :

Fabio Gorgolini

Assistant à la mise en scène :

Ciro Cesarano

Artistes-interprètes :

Ciro Cesarano, Laetitia Poulalion, Audrey Saad, Boris Ravaine et Fabio Gorgolini

Création décor :

Claude Pierson

Création lumières :

Orazio Trotta

Création musiques :

Claudio Del Vecchio

Création costumes :

Pauline Zurini

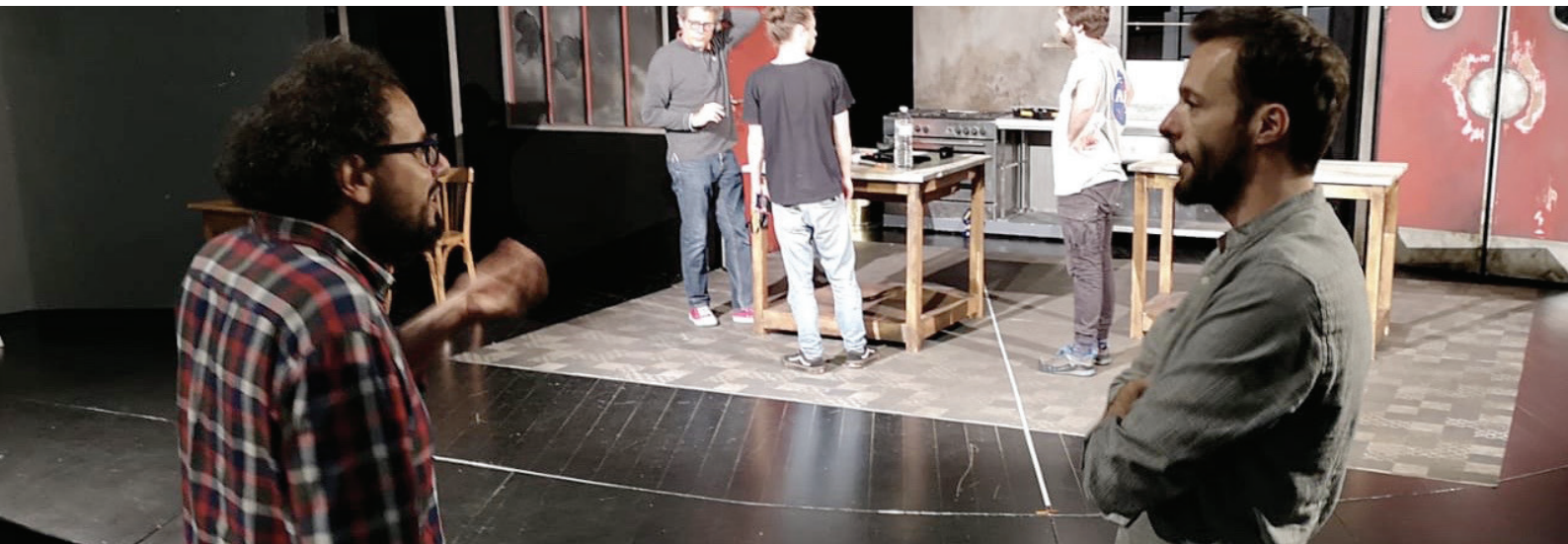
FABIO GORGOLINI - AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET INTERPRÈTE

Né à Urbino en 1979, Fabio Gorgolini est titulaire d'un doctorat en Histoire du Théâtre à l'Université de Bologne. Il travaille depuis 2001 comme comédien, auteur et metteur en scène. Formé aux techniques de la scène auprès de différentes écoles d'art dramatique en Italie et en France (Académie Internationale des Arts du Spectacle, Accademia Paolo Grassi de Milan), il s'intéresse à la dramaturgie, et se forme notamment auprès de metteurs en scènes italiens tels que Massimo Navone et Carlo Boso. Il s'installe à Paris en 2005 pour poursuivre sa formation théâtrale.

Son travail de metteur en scène s'amorce au sein de la compagnie Teatro Picaro, qu'il crée en 2012 avec Ciro Cesarano. A cette époque naît FABULA BUFFA, qu'il co-écrit et met en scène avec Ciro Cesarano. FABULA BUFFA se présente comme une fable tragi-comique sur le pouvoir du rire, inspirée de la tradition populaire italienne et du théâtre de Dario Fo, une figure qui le passionne depuis ses débuts.

Puis en 2014 vient PRÊT-À-PARTIR, que Fabio Gorgolini co-écrit avec Fabio Marra, et dont il signe la mise en scène au sein de sa compagnie.

En 2017, il entreprend l'écriture et la mise en scène de LA FUITE, d'après ON NE SAIT COMMENT de Luigi Pirandello.

CIRO CESARANO - AUTEUR, ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE ET INTERPRÈTE

Auteur, comédien, Ciro Cesarano est né à Castellammare di Stabia dans la province de Naples, en 1980. Diplômé de la faculté de Lettres et Philosophie spécialisation Théâtre à l'université de Bologne, il se forme sur les techniques de jeu et d'écriture théâtrale en Italie au centre international La Cometa à Rome et à la Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe à Udine. En 2005 il s'installe à Paris pour poursuivre ses études théâtrales à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle. Il multiplie les collaborations avec des metteurs en scène italiens tels que Claudio di Maglio et Giuliano Bonanni.

En 2012 il fonde avec Fabio Gorgolini la compagnie Teatro Picaro qui place au centre de sa démarche la création de spectacles contemporains. Sa formation aux techniques du théâtre comique et sa recherche constante de l'émotion le mèneront à créer des spectacles tragi-comiques mêlant le rire aux larmes. Toujours en 2012, il écrit et met en scène avec Fabio Gorgolini FABULA BUFFA, inspiré de la tradition populaire italienne. Ce spectacle a été présenté plus de 300 fois à travers 3 continents et durant quatre éditions au Festival d'Avignon Off. Pour la Compagnie Teatro Picaro, il est aussi interprète de PRÊT-À-PARTIR, en tournée dès 2014 en France et trois fois présenté au Festival d'Avignon Off. En 2017 il co-écrit avec Fabio Gorgolini LA FUITE. Le spectacle est créé lors de l'édition 2017 du Festival d'Avignon Off au Théâtre des Lucioles.

LUMIÈRES - ORAZIO TROTTA

Scénographe et créateur lumière et vidéo, Orazio Trotta signe la création lumière de tous les spectacles de la compagnie Teatro Picaro depuis ses débuts. Il est créateur lumière notamment pour les spectacles de Joël Jouanneau, Xavier Durringer (Surfeurs), Pierre Pradinas (Maldoror), Benoît Bradel, Alain Gautré, Alain Paris, Jacques Bonaffé, Gilles Chavassieux, François Hiffler, Abbès Zahmani, Gabor Rassov (Fantomas revient).

L'histoire de LA FUITE se déroule sur trois jours, des matins inondés de soleil aux soirées froides et sombres. Les ambiances lumineuses créées par Orazio Trotta ont cherché à faire cohabiter le réalisme misérable du restaurant et les espaces oniriques évoqués par la réflexion pirandellienne. Comme pour l'écriture, le travail des lumières a visé à transporter l'imaginaire du spectateur entre ces deux mondes.

COSTUMES - PAULINE YAOUA ZURINI

Pauline Yaoua Zurini crée et fabrique des costumes pour le théâtre depuis 2005. En 2019 elle reçoit le Molière de la Création Visuelle pour la pièce Chapitre XIII aux côtés de Juliette Azzopardi, Pauline Gallot, Père Alex et Philippe Lacombe.

Pauline Yaoua Zurini a recherché une cohérence entre le caractère de chaque personnage et sa manière de se présenter aux autres, tout en privilégiant les coupes, les matières et les accessoires qui pouvaient exprimer au mieux sa personnalité aux yeux du public.

DÉCOR - CLAUDE PIERSON

Claude Pierson a conçu et créé le décor de LA FUITE au sein des Ateliers Décors qu'il dirige à Montreuil. Depuis de nombreuses années, il travaille pour les scènes des théâtres parisiens : Théâtre de la Michodière, Théâtre Comédia, Théâtre de la Porte Saint-Martin, Les Bouffes Parisiens, Théâtre de la Renaissance, Le Palais des Glaces...

L'esthétique de LA FUITE qui a été pensée avec Claude Pierson respecte la dualité de notre recherche artistique, entre réflexion et urgences matérielles.

Des éléments réalistes et détaillés prennent vie dans un cadre stylisé. Le défi du décor de LA FUITE est en effet celui de donner un cadre réaliste, tout en laissant la place à l'espace onirique que le texte pirandélien porte en soi. Les plans de travail, le four, l'évier, les fenêtres, se détachent au milieu d'un espace dont on ne distingue pas les limites. Un décor concret et pourtant suspendu entre la réalité des activités quotidiennes et celle de la pensée qui dépasse les murs et les règles des conventions sociales.

MUSIQUES - CLAUDIO DEL VECCHIO

Claudio Del Vecchio est musicien compositeur et interprète. En plus de son activité d'auteur et musicien au sein du groupe Guappcartò il compose des musiques pour le théâtre, le cinéma et les audio-livres depuis 2005.

Inspirées par le texte de LA FUITE, les compositions originales de Claudio Del Vecchio nous accompagnent dans l'histoire à travers un mélange de mélodies et dissonances, où les limites entre réalité et rêve se font de plus en plus subtiles. On y retrouve une atmosphère sonore toute fellinienne.

VISUELS COMPLÉMENTAIRES

Pour avoir un aperçu de l'esthétique du spectacle (galerie photo et *teaser*) ou pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site de la compagnie Teatro Picaro à la page dédiée au projet :

<https://www.teatropicaro.com/les-spectacles/piece-la-fuite/>

TEATROPICARO

ACTIONS CULTURELLES

Le spectacle LA FUITE va être présenté au Théâtre 13 de Paris du 10 novembre au 20 décembre 2020. Dans le cadre de cette collaboration entre la compagnie Teatro Picaro et le Théâtre 13, plusieurs actions culturelles sont envisagées autour du spectacle, dont voici ci-dessous les premières pistes proposées. Les prochaines réunions programmées avec l'équipe des Relations publiques du Théâtre 13 viseront à définir et formaliser les actions artistiques mises en œuvre.

- Un partenariat avec l'Association Accès Culture. Accès Culture permet l'accès au spectacle vivant pour les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes et malentendantes, par le biais de l'audiodescription, avec des adaptations en LSF et du surtitrage. Dans le cadre de ce partenariat, deux représentations de LA FUITE seront organisées pour permettre au public malvoyant et malentendant d'assister aux représentations. Les dates retenues pour la mise en œuvre du dispositif sont le 22 novembre 2020 (public malvoyant) et 13 décembre 2020 (public malentendant). Une visite tactile aura lieu avant le spectacle, le jour de l'audio-description, de façon à donner accès aux spectateurs à des éléments du décors, et à des costumes de scène.

- Un partenariat avec l'Association Des Jeunes et des Lettres. Des jeunes et des lettres a pour vocation de favoriser l'égalité des chances et la réussite de lycéens de milieu modeste en leur donnant un fonds culturel solide et une ouverture vers l'entreprise. L'objectif est de leur permettre d'envisager un champ d'études plus vaste et de développer leurs ambitions. Une représentation suivie d'une rencontre entre les participants et l'équipe artistique aura lieu. (date à définir)

- Des représentations suivies de rencontres avec les étudiants de Lycée (option théâtre) ou d'écoles d'art dramatique sont envisagées pour permettre un échange sur l'écriture de Pirandello et le travail de la compagnie Teatro Picaro.

- Des ateliers de formation autour de la Comédie à l'italienne et de l'écriture dramatique sont proposés par Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano pendant la période d'exploitation du spectacle au Théâtre 13 et en collaboration avec le théâtre. L'organisation de ces ateliers est actuellement en cours de discussion avec l'équipe des Relations publiques. Ces activités s'adressent aux amateurs et professionnels du spectacle vivant de tout horizon, dans le but de promouvoir et diffuser la culture et la pratique théâtrales.

EXTRAITS DE PRESSE - LA FUITE

Une pièce fantastique et lumineuse où cohabitent magistralement le comique désopilant et le drame le plus sombre du désarroi humain. Le génie théâtral de Luigi Pirandello souffle sur cette pièce et son interprétation.

LA PROVENCE

Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano réalisent le tour de force de conserver le message du dramaturge sicilien en le mâtinant de contemporanéité et de rocambolesque. Une belle réussite que ce spectacle à l'italienne, intelligent et drôle.

LE BRUIT DU OFF

Une comédie joyeuse et profonde, Une actualisation fort intelligente.

CLUB DE LA PRESSE

Une belle qualité d'écriture.

PLUS DE OFF

L'incommunicabilité, cheval de bataille des réflexions philosophiques de Pirandello, est à son comble dans ce spectacle tragi-comique. On passe un excellent moment, on rit beaucoup sans que la réflexion soit très loin.

LA THÉÂTROTÈQUE

Les comédiens captent toujours l'attention de leur auditoire par la qualité de leur jeu et la complexité de leurs réflexions. La tension dramatique est à son comble. Les nerfs sont éprouvés, le rire est libérateur.

VAUCLUSE MATIN.

LA COMPAGNIE

LES FONDATEURS ET AUTEURS

Formés aux techniques de la scène auprès de plusieurs écoles professionnelles en Italie et en France, Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano sont les fondateurs et co-directeurs artistiques de la compagnie Teatro Picaro.

Leur travail d'écriture est axé sur la recherche d'un théâtre tragi-comique dont le rapport individu/société constitue la thématique centrale. L'objectif de leur démarche d'auteurs est la création de spectacles contemporains engagés et poétiques.

*UN THÉÂTRE AU SERVICE DES HISTOIRES ET DES ÉMOTIONS QUI VISE À PROVOQUER
UNE RÉFLEXION.*

DÉMARCHE ARTISTIQUE

La Compagnie Teatro Picaro mène un travail de création, production et diffusion de spectacles axés sur l'écriture contemporaine.

Chaque projet est le résultat d'un travail d'expérimentation, qui se déroule sur plusieurs années, à partir de codes expressifs hétérogènes.

La diversité des styles et la variété des langages fondent l'identité même de la compagnie Teatro Picaro.

Cette recherche se décline sur deux lignes de travail :

- l'écriture et la mise en scène de textes originaux traitant des thèmes issus de notre époque où l'individu est face à ses contradictions ou à celles qui l'opposent parfois à la société ;
- et la réappropriation, à travers la réécriture, des œuvres de grands auteurs du vingtième siècle, pour les présenter au public en transposant leurs univers dans un contexte nouveau.

*UN TRAVAIL QUI PLACE AU CENTRE DE SA DÉMARCHE LA CRÉATION DE SPECTACLES
À PARTIR DE TEXTES INÉDITS*

PARCOURS

Le Teatro Picaro porte ses créations chaque année au Festival d'Avignon Off depuis 2011 pour ensuite présenter ses spectacles en France et à l'étranger (dans une dizaine de pays depuis la naissance de la compagnie). Au moment de la création de LA FUITE la compagnie compte trois productions à son actif :

FABULA BUFFA, la première création de la compagnie, est une fable tragi-comique sur le pouvoir du rire face aux adversités, inspirée de la tradition populaire italienne et du théâtre de Dario Fo. Avec cette pièce la compagnie cherche à réunir sur scène une esthétique traditionnelle et un langage, des thématiques issus de la contemporanéité. FABULA BUFFA marquera un début prometteur et sera présenté dans une vingtaine de pays, à travers trois continents, dans des festivals de renommée internationale, tels que l'Almada International Theatre Festival (Portugal), le Festival de Mime et Théâtre Gestuel de Reus (Espagne), Mindelact à Mindelo (Cap Vert), le Festival ECTI, Encuentro de Creadores Teatrales Independientes de Queretaro (Mexique)... Le projet a vu la participation artistique de Carlo Boso.

Avec sa deuxième création, PRÊT-À-PARTIR, la compagnie reste fidèle à un théâtre comique dont l'intention est de faire réfléchir en passant par les émotions et le rire, mais cette fois, l'esthétique traditionnelle est enrichie par les enjeux psychologiques et les techniques de narration contemporaines. Le spectacle s'intéresse aux thèmes de l'apparence et de la course au succès. Ce projet voit, entre autre, la participation de Fabio Marra, qui signe la co-écriture de la pièce avec Fabio Gorgolini.

LA FUITE, créé en 2017, marque encore un changement d'esthétique et de recherche dans le parcours de la compagnie Teatro Picaro. Librement inspirée de ON NE SAIT COMMENT, dernière pièce achevée de Luigi Pirandello, la pièce est une comédie-dramatique. Le code théâtral s'imprègne des comédies italiennes du cinéma des années Soixante, le réalisme devient tremplin des envolées oniriques en passant par l'émotion, le rire et la profondeur de la réflexion. Le spectacle a été présenté notamment pendant le Festival d'Avignon au Théâtre des Carmes André Benedetto.

LA FUITE est programmé au Théâtre 13 / Jardin à Paris du 10 novembre et 20 décembre 2020.

□ Sont publiés par la maison d'édition Les Cygnes :

Prêt-à-partir de Fabio Gorgolini et Fabio Marra. Genre : Théâtre. Parution : avril 2014.

La fuite de Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini. Genre : théâtre. Parution : 30 juin 2017.

ACTIONS CULTURELLES DE LA COMPAGNIE

Les principales actions culturelles de la compagnie Teatro Picaro ont été menées autour de l'activité de transmission et de la pratique théâtrale avec les publics les plus hétérogènes.

Dans le but de promouvoir et diffuser la culture et la pratique théâtrales, la compagnie Teatro Picaro propose des ateliers et des work-shop sur les techniques de théâtre corporel, jeu masqué et écriture théâtrale en direction des publics amateurs et professionnels du spectacle vivant.

Les stages ont pour objectif de faire connaître, expérimenter et approfondir la pratique du théâtre comique à l'italienne.

En collaboration avec le théâtre LA GIRANDOLE de Montreuil-sous-Bois, un atelier pour adolescents migrants mineurs non francophones et des interventions de pratique théâtrale en maison de retraite ont été réalisés.

Des cours de jeu masqué et techniques de Commedia dell'Arte ont été donnés au Conservatoire d'Art Dramatique de Porto (Portugal), à l'école Nationale de Cirque de Châtellerauld, à l'Académie d'Art Dramatique de Catane (Italie), ainsi que dans de nombreux lycées en France.

COLLABORATIONS

NEYAC - THE NEW EUROPEAN YOUNG ACTORS COMPANY

Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano ont dirigé entre 2015 et 2017 un programme d'ateliers théâtre dans le cadre du projet NEYAC – the New European Young Actors Company, né du programme européen Erasmus Plus, piloté par l'association culturelle Komidi, basée à Saint Joseph sur l'île de la Réunion. Au coeur du projet NEYAC, était la volonté de réunir de jeunes adolescents provenant de quatre pays (France, Italie, Allemagne et Hongrie) au sein d'une compagnie de théâtre. L'objectif du projet visait à dépasser les barrières culturelles et linguistiques, ainsi que d'aider des jeunes ayant des difficultés scolaires, par le biais du théâtre.

La compagnie Teatro Picaro a été appelée à se charger des aspects pédagogiques et artistiques du projet. Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano sont intervenus au sein des différents lycées en Italie, Allemagne, Hongrie et à La Réunion, à plusieurs reprises afin de former les jeunes aux techniques théâtrales. L'étape suivante a été de réunir au plateau vingt jeunes des quatre pays pour monter une réécriture multi-linguistique de *Cyrano de Bergerac* d'Edmond Rostand.

La jeune compagnie a débuté les représentations publiques en avril 2015 en ouverture du Festival Komidi de la Réunion. Le succès artistique et humain a dépassé toutes les attentes. Le spectacle a ensuite été repris dans les autres pays, pour une tournée européenne jusqu'en décembre 2016.

Credits photo : Stephanie Benedicto, Sara Sgro' et Lucia De Luise

CONTACTS

TEATRO PICARO

127 av du Colonel Fabien, 93100, Montreuil-sous-Bois, France

Tel: +33 7 83 07 90 01 / +33 6 13 01 19 67 / +33 6 18 59 67 13

diffusionpicaro@gmail.com

www.teatropicaro.com

TEATROPICARO