

LEUR RÊVE :
DÉCROCHER
UN VRAI TRAVAIL

**GERARDO
MAFFEI**

**ANDREA
LANCIOTTI**

BAR

TEXTE SPIRO SCIMONE
MISE EN SCÈNE MARIA CRISTINA MASTRANGELI

TRADUCTION DE L'ITALIEN JEAN-PAUL MANGANARO
COLLABORATION LUMIÈRES JEAN-PIERRE MICHEL
PHOTO YU TA (JUTTA SAMMEL MASTRANGELI)

OCTOGONE
laboratoire de création théâtrale

FR
LES ARTISTES

SPEDAM
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

ANIS GRAS
LE BIEN DE L'AUTRE

RAV!V
réseau des arts vivants

BAR

CRÉATION 2019

Texte SPIRO SCIMONE

traduit de l'italien par Jean-Paul Manganaro (Arche Éditeur)

Avec ANDREA LANCIOTTI | GERARDO MAFFEI

Mise en scène MARIA CRISTINA MASTRANGELI

collaboration lumières Jean-Pierre Michel

photo Yu Ta (Jutta Sammel Mastrangeli)

design Giovanni Ambrosio Black Spring Graphics Studio

PRODUCTION

OCTOGONE, LABORATOIRE DE CRÉATION THÉÂTRALE | FORTERESSE (BE)

SOUTIENS

SPEDIDAM | CENTRE NATIONALE DE LA DANSE | ANIS GRAS, LE LIEU DE L'AUTRE |
RAVIV, DANS LE CADRE DU PARTAGE D'ESPACE DE TRAVAIL ET DE RÉPÉTITION

DURÉE 1H15

THÉÂTRE ESSAION

6 rue Pierre-au-Lard 75004 Paris

Métro Hôtel de Ville (L1) - Rambuteau (L11) - Chatelet (L4 - 7 - 14)

Bus 38, 47, 75, 29 Centre George Pompidou

<https://www.essaion-theatre.com/>

Réservations 01 42 78 46 42 | essaionreservations@gmail.com

Tarif plein 20€ | Tarif réduit 15€ | Tarif abonné 7€

DU 2 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2019

TOUS LES LUNDIS ET MARDIS À 21 H

RÉSUMÉ

Dans l'arrière-salle d'un petit café, un serveur et un chômeur se retrouvent.

Nino rêve de préparer des cocktails chics dans un bar où l'on jouerait de la musique américaine.

Petru, lui, cherche simplement un vrai travail, n'importe lequel.

Nino a une mère oppressante qui, à chaque anniversaire, lui donne une nouvelle veste d'une couleur différente.

Petru, en attendant d'améliorer sa situation, joue aux cartes. Il est victime du chantage de Gianni, un patron mafieux qui lui promet, en échange de pots de vin, un fantomatique emploi à vie.

Lorsque Gianni est assassiné - par eux ? - un nouvel homme le remplace.

Les deux compères n'auront pas d'autre choix que celui de recommencer un nouveau cycle d'espoirs et désillusions.

Bar est la photographie imparfaite d'une société gouvernée par l'aliénation et la peur, où seule la loi du plus fort domine.

PETRU – Moi, j'aime pas la musique américaine !

NINO – Pourquoi ?

PETRU – Je comprends pas les paroles.

NINO – Moi non plus, je les comprends pas. Mais c'est important un bar avec la musique américaine. Les clients boivent plus avec la musique américaine.

NOTE D'INTENTION

« Le socialisme n'a jamais pris racine aux États-Unis parce que les pauvres se voient non comme un prolétariat exploité, mais comme des millionnaires temporairement gênés » John Steinbeck

Précarité, exploitation, chômage, shit-jobs, prostitution, troubles mentaux, sexualité compromise, addiction au jeu : *Bar* s'impose comme une véritable fresque sociologique sur la décomposition d'une société occidentale affectée par la perte d'emploi et de lien social.

Dans l'espace purement métaphorique d'une arrière-salle, deux créatures marginales fuient la violence du monde extérieur. Spiro Scimone nous donne la possibilité d'entendre leur voix.

Ils rêvent sans cesse d'une rédemption, d'une émancipation financière qui probablement n'arrivera jamais. Leur condition naît du conflit entre les impératifs sociaux et la réalité des rapports économiques.

Leur état d'âme est le nôtre. Dans une société désolidarisée et ravagée par dépression et anxiété, où l'autre face du néolibéralisme n'est qu'un nouveau fascisme, la précarisation de nos existences finit par agir inexorablement sur nos formes psychiques, relationnelles et expressives, en nous transformant dans les plus parfaits outils de l'idéologie dominante.

Gerardo Maffei

NOTE DE MISE EN SCÈNE

L'idée de mise en scène repose sur la certitude d'être confrontée à un texte fondamental du répertoire moderne. Il est donc indispensable de le traiter comme un classique, afin de faire résonner son sens profond, au delà de la fable narrée.

L'histoire est simple et glaciale, à la manière d'un Beckett ou d'un Pinter. Mais si le propos de *Bar* n'est pas drôle, les traits de caractère des deux personnages sont traversés par un comique clownesque.

L'un, Nino, est un précaire, exploité par sa propre famille, l'autre, Petru, un chômeur joueur compulsif. Partant de la personnalité exubérante des deux interprètes, la mise en scène, construit un spectacle extrêmement réaliste, mais avec des situations à la lisière du slapstick.

Sur le sol de ce café miteux qu'un balai et une serpillère suffisent à dessiner, les pieds du serveur et du client dansent. Ils se meuvent sur un seul pied chacun. L'autre, inexorablement lesté dans un patin à roulette, les fait glisser là où ils ne voudraient pas.

L'italianité flagrante des deux comédiens charrie une couleur très spécifique, qui fait immédiatement "sonner juste" le texte.

Maria Cristina Mastrangeli

« PETRU - Nino, ta mère se sert de la culotte de Sara.

NINO - Oui.

PETRU - Tu trouves que c'est normal ?

NINO - Tu m'apprends à jouer avec les cartes françaises ?

PETRU - Tu trouves que c'est normal ?

NINO - Je ne trouve pas que c'est normal.

PETRU - C'est un manque de respect.

NINO - Mais Sara ne le sait pas...

PETRU - C'est un manque de respect seulement pour Sara ?

NINO - Tu m'apprends à jouer avec les cartes françaises ? »

L'AUTEUR

Spiro Scimone entre au répertoire de la Comédie Française avec *La Fête* en 2007, dans une mise en scène de Galin Stoev.

Il est né en 1964, à Messine, ville italienne du nord-ouest de la Sicile. Il étudie l'art dramatique à l'Accademia dei Filodrammatici de Milan.

En 1990, avec Francesco Sframeli, il fonde la compagnie qui porte leurs noms et se met à écrire pour leur duo.

Avec *Nunzio*, sa première pièce, Spiro Scimone **reçoit les plus hautes distinctions théâtrales italiennes** : le prix IDI pour le « nouvel auteur » et la médaille d'or IDI pour la dramaturgie ; en 1994, il reçoit le prix spécial UBU.

Due Amici, adaptation au cinéma de *Nunzio*, reçoit le **prix du meilleur premier film** lors de la Biennale de Venise en 2002.

Après *Bar* (1996), écrit en sicilien, nouvelle variation sur le thème de l'amitié, Spiro Scimone écrit *La Festa (La Fête)*, créée en 2000 - et *Il Cortile (La Cour)*, en 2004.

Dans *La Busta (L'Enveloppe)*, créée en 2006, Scimone change de registre pour exprimer une inquiétude, une violence sourde plus proche de Kafka. Successivement il écrira *Pali (Poteaux)* (2009), *Giù (Vers le bas)* (2012), *Amore (Amour)* (2015).

En 2018 il écrit *Sei (Six)*, inspiré par *Les six personnages en quête d'auteur* de Luigi Pirandello, le spectacle est coproduit par le Théâtre National de Turin et le Théâtre Garonne de Toulouse.

Le théâtre de Spiro Scimone est aujourd'hui traduit dans plus de dix langues.

L'ÉQUIPE

Andrea Lanciotti travaille avec Angelica Liddell dans *Le rapt de Lucrèce* et *You are my destiny* au Théâtre de l'Odéon. Il collabore avec le Vulstabinis Yaunimo Teatras dirigé par Eimuntas Nekrosius et avec Ellen Stewart, fondatrice de la MaMa Experimental Theatre Company de New York.

Il se forme et travaille au théâtre dès l'âge de seize ans avec la compagnie italienne "La Camera Chiara", dirigée par Luigi Maria Musati (directeur du conservatoire national italien "Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico"). Son premier spectacle est *La Sommosa*, mis en scène par son maître Musati.

Il se forme, ensuite pendant trois ans au mime avec Alessandro Niccolini, élève d'Orazio Costa, également professeur au conservatoire national italien. Parallèlement il étudie le chant à la prestigieuse école de Musique Populaire de Testaccio, à Rome.

Puis il se dirige vers le théâtre de recherche et travaille, notamment, avec un des maîtres de l'avant-garde italienne Giuliano Vasilicò dans : *Amleto* (2000), *Amadeus* (2001) et *Proust* (2006) dans les rôles titre, ainsi que dans *Les 120 journées de Sodome* (2004).

Puis il rencontre Angelica Liddell pour *Le rapt de Lucrèce* (2013) à la Biennale de Venise où il a le rôle masculin principal et *You are my destiny* (2014) au Théâtre de l'Odéon, avec le rôle de Tarquinio.

Au cinéma, il travaille dans différents courts-métrages dont *Una Questione di Chimica* pour lequel il est lauréat du prix du meilleur acteur au 48hours film project et dans les long-métrages *Gangs of New York* de Martin Scorsese et *Manuale d'amore 3* de Giovanni Veronesi.

Il met également en scène et interprète ses propres textes, dans la tradition italienne du théâtre-narration : *NO* (2011) présenté au festival North Zone de Croningen au Pays Bas et *San Michele 1944* (2012) production Fati di Versi, qu'il présente aussi à Paris dans des lieux intermédiaires.

Gerardo Maffei travaille avec Luca Barbareschi pour le Teatro Eliseo de Rome dans *l'Anatra all'Arancia* et *Cyrano de Bergerac*. Il est l'un des comédiens italiens choisis par Michel Hazanavicius pour *Le Redoutable*. Son ouvrage *Silvio's Glam Democracy* est publié par Les Éditions du Félin.

En 2001, il se diplôme à l'Accademia dei Filodrammatici de Milan. Il étudie notamment avec Dario Manfredini, Anna Strasberg et Kim Masee. En 2007, il est sélectionné pour le projet Master class de Luca Ronconi au Piccolo Teatro de Milan.

Son ouvrage *Silvio's Glam Democracy* a été publiée par les Éditions du Félin.

À Paris, il met en scène sa Tétralogie de la Consommation : *Feu pour Feu* de Carole Zalberg, (2017, Théâtre de Belleville, F.A.B.), *Un Petit Poisson* de Pier Paolo Pasolini (2015, Théâtre de Belleville/Octogone), *Silvio's Glam Democracy* (2013, Théâtre de Belleville, Culturelles Production, 2012, Kiron Galerie/Kiron Scène) et *La Brouette*, d'après Luigi Pirandello (2010, Kiron Espace, Kiron Scène).

En 2018 il est l'un des acteurs du *Cyrano de Bergerac*, de Edmond Rostand, mise en scène de Nicoletta Robello Bracciforti, spectacle né pour célébrer le centenaire du Teatro Eliseo de Rome. En 2017/2018 il est co-protagoniste dans *l'Anatra all'Arancia* de W.D. Home et M.G. Sauvajon, mise en scène de Luca Barbareschi (Teatro Eliseo de Rome/ Fondazione Teatro della Toscana). En 2017 il est l'un des comédiens italiens choisis par Michel Hazanavicius pour son film *Le Redoutable*, avec Louis Garrel et Stacey Martin. En 2016, il a été la voix française de Darty Sabini, interprété par Noah Taylor, dans la série britannique *Peaky Blinders 2*, diffusée notamment sur Arte.

Il débute en 2001 avec le spectacle *Didone Abbandonata* de Métastase, mis en scène par Sergio Maifredi, Teatro Filodrammatici de Milan.

En 2002, il est engagé par le Teatro Eliseo de Rome en qualité d'assistant à la mise en scène de Luca Barbareschi (*Une liaison pornographique* de P. Blasband). Il poursuit sa collaboration avec Luca Barbareschi sur le film *Il Trasformista* (2002, Rai Cinema), dans lequel il interprète aussi le rôle de Paolo. Il participe en tant qu'acteur à de nombreux spectacles en travaillant dans les plus importants théâtres italiens. En 2003, il est l'un des acteurs de *Trilogia di Belgrado* de B. Sbriljanovic (Compagnia Stabile Teatro Filodrammatici), dirigé par Massimo Navone, spectacle qui se classe deuxième aux Prix Ubu. En 2004, il joue dans le spectacle *Didone regina di Cartagine* de C. Marlowe, mis en scène par Federico Dilirio, produit par le Teatro Due Stabile di Parma. De 2004 à 2008, il est directeur artistique de la compagnie théâtrale Quinto Settano, avec laquelle il produit et interprète: *Il Calapranzi* de Harold Pinter, (2005, Teatro Litta), mise en scène d'Antonio Sixty, *Le Affinità Elettive* d'après J.W. Goethe (2005), mise en scène de Paolo Giorgio, *Pazzo d'Amore* de Sam Shepard (2006), mise en scène de Paolo Giorgio, *Perversioni Sessuali a Chicago* de David Mamet (2006, Teatro Litta), mise en scène de Paolo Giorgio et *Memorie di Barry Lyndon*, d'après W. M Thackeray, pour lequel il est aussi dramaturge et metteur en scène.

En 2008, à l'occasion de la Festa del Teatro de Milan, il produit le spectacle multimédia *Slavedrome*, dramaturgie et mise en scène par Federico Cambria.

Il est aussi interprète dans plusieurs téléfilms : *Nebbie e Delitti* (2005, Rai Fiction), *Giorni da Leone 2* (2006, Rai Fiction), *Un Posto al Sole* (2006, Rai Fiction), *Scappi, il cuoco del Papa* (2006, Liamar Media World), *Butta la Luna* (2006, Rai Fiction), *Andata e Ritorno* (2007, Rai Fiction), *Carabinieri* (2008, Mediaset), *Terapia d'urgenza* (2008, Rai Fiction), *Vivaldi The Red Priest* (2009, Condor Pictures/Liamar Media World), *Piloti* (2009, Rai Fiction), *Mes chères études*, réalisé par E. Bercot (2010, Les Film du Kiosque/ Canal+).

Maria Cristina Mastrangeli joue avec **Marcello Mastroianni** et **Nikita Michalkov**. Pour **Octogone** elle traverse les dramaturgies contemporaines de **Brecht** à **Pietro Pizzuti**, en passant par **Philippe Malone**.

Elle a étudié l'Histoire et la Critique du Spectacle à l'Université la Sapienza de Rome et le Cinéma et l'Audiovisuel à la Sorbonne, Paris 3. Elle est diplômée en réalisation à la Libera Università del Cinema, alors dirigée par Sofia Scandurra et Leon Viola. En 1993 elle est sélectionnée pour le Programme de la Communauté Européenne EAVE (Les Entrepreneurs de l'Audio-Visuel Européens).

Elle a étudié le jeu à l'école Fersen de Rome et est diplômée du Conservatoire Régional du Latium, mais sa formation la plus marquante se fait auprès des membres de l'Actors Studio : de 1985 à 1990 au Duse Studio de Francesca de Sapia, puis auprès de Susan Strasberg et Geraldine Baron.

En 1996, elle est à son tour invitée à enseigner la Méthode Strasberg à l'EICTV, École National de Cinéma de Cuba.

De 2004 à 2015 elle a été conseillère artistique de la biennale internationale de théâtre contemporain en Val-de-Marne, Les Théâtrales Charles Dullin.

Elle est membre du comité italien de la Maison Antoine Vitez pour la traduction théâtrale et a reçu, avec Sylvia Bagli, en 2014, l'aide à la traduction en français pour *Vie* de Angelo Longoni.

Depuis 1998 elle travaille avec Octogone, laboratoire de création théâtrale, compagnie dédiée aux œuvres contemporaines.

Pour Octogone, elle a mis en scène *Conversation pour passer la nuit* de Raffaella Battaglini (Comédie des Champs Élysée), *Je suis contre toute réglementation dans une porcherie* d'après Bertolt Brecht (Goethe Institut de Paris), *L'ère du témoin* d'après Annette Wieviorka et Stanley Milgram (Théâtre Studio d'Alfortville), *Morituri* de Philippe Malone (Théâtre de la Tempête, Paris), *Le garçon de la photographie* d'après une nouvelle d'Agata Tuszynska (Théâtre Populaire Romand, Suisse), *III* de Philippe Malone (Théâtre de l'Opprimé, Paris), *Quelques mots pour dire d'où je viens* de Guillaume Hasson (Théâtre Gérard Philipe, scène conventionnée de Frouard), *L'Hiver de la cigale* de Pietro Pizzuti dans le Off d'Avignon à Artéphile.

Elle a été jeune première au Théâtre National de Rome de 1986 à 1991. Elle y a travaillé avec Nikita Mikhalkov, Marcello Mastroianni, Maurizio Scaparro et Roberto Guicciardini.

Son travail de comédienne entre français et italien la porte à être appelée pour des projet européens, comme récemment *Tuffatori, gente di coraggio* de Laurent Pluhmans et Maria Pia Selvaggio, mise en scène de Anna Romano, production de la compagnie belge FORTeRESse pour les festivals italiens Quartieri delle Arti (Viterbe) et Intercity - Teatro Limonaia (Florence).

Elle a déjà collaboré avec Gerardo Maffei qui l'a mise en scène dans le monologue de Pier Paolo Pasolini *Un Petit Poisson* au Théâtre de Belleville, Paris, toujours pour Octogone, en 2015.

Actuellement elle travaille sur *Falsch* de René Kalisky, dont elle a dirigé la lecture d'extraits pour la journée internationale de la Francophonie 2017 au Tarmac, Paris et elle vient de finaliser à la Factorie, Maison de Poésie de Normandie, la conférence spectacle *Comment écrire une (auto)biographie* à succès, accessoirement on causera féminisme qui sera présenté à Paris en 2020.

« PETRU - Donne-moi un petit verre. Je te le paie demain. Demain je commence à travailler.

NINO - T'as trouvé du boulot ?

PETRU - Un de mes copains m'a trouvé du boulot.

NINO - Qui ça ?

PETRU - C'est quelqu'un qui joue aux cartes avec moi !

NINO - Comment il s'appelle ?

PETRU - Gianni, tu le connais ?

NINO - Non. Qu'est-ce tu fais comme boulot ?

PETRU - Il m'a pas dit.

NINO - Il t'a trouvé un boulot, mais il t'a pas dit quel boulot t'allais faire ?

PETRU - C'est ça.

NINO - Et si le boulot ne te plaisait pas ?

PETRU - Nino, si je veux travailler c'est comme ça ! Gianni m'a dit que ce boulot c'est une place sûre. C'est bien payé... Il ne prend pour lui que les trois premiers mois.

NINO - Et comment fais-tu pour vivre trois mois sans argent ?

PETRU - Je fais des sacrifices... Mais ensuite j'aurai une place pour toute la vie. Je vais vite fait aux chiottes. Gianni va arriver.

NINO - Tu lui as dit de venir ici ?

PETRU - C'est lui qui a voulu venir ici.

NINO - Ici, vous ne pouvez pas jouer aux cartes !

PETRU - On ne jouera pas aux cartes !

NINO - Mais pourquoi Gianni vient ici ?

PETRU - Il doit prendre ces affaires. Je vais vite fait aux chiottes, Gianni va klaxonner trois fois, si tu l'entends, appelle-moi.

NINO - Petru ! Tu demanderais à Gianni s'il a pas un boulot pour moi aussi ? »

OCTOGONE est une compagnie théâtrale fondée en 1998 à Montreuil (93). Elle se consacre à la mise en scène de textes contemporains, qu'ils soient le fruit d'un auteur ou celui d'un travail dramaturgique sur des matériaux divers.

Le travail dramaturgique sur les connections entre mémoire collective et mémoire individuelle, l'appel à des compositeurs contemporains pour les colonnes sonores ou la musique présente sur le plateau, l'attention aux arts plastiques ainsi que l'affirmation d'une volonté constante d'accompagner la création par des actions pédagogiques dans le but d'un véritable élargissement des publics sont des constantes dans la recherche Octogone.

La présidente est Bianca Silvestri, autrice.

Derniers projets :

- *Comment écrire une (auto)biographie à succès (accessoirement on causera féminisme)* de Maria Cristina Mastrangeli et *Le cours du Miracle* de Marion Paulin conférences théâtrales et décalées, résidence de création en novembre 2018 à la Factorie, Maison de Poésie de Normandie ; prochaines dates 20 et 21 juin 2019 à Anis Gras (94) ; 6, 7 et 8 février 2020 au Théâtre de l'Opprimé, Paris

- *Doll is mine* de Katia Ippaso mis en scène et traduit par Arturo Armone Caruso, aide à la création Artcéna, Théâtre du Nesle, Paris, 2017

- *L'Hiver de la Cigale* de Pietro Pizzuti mis en scène par Maria Cristina Mastrangeli, Artéphile, Festival Off d'Avignon 2017

- *Un petit poisson* de Pier Paolo Pasolini mis en scène par Gerardo Maffei, Théâtre de Belleville, Paris, 2015

En cours :

- chantiers autour de *Falsch* de René Kalisky, première lecture pour la journée internationale de la Francophonie au Tarmac – scène internationale francophone, à Paris en mars 2017

- collaboration au projet européen de FORTeRESse (fond CREA EU Collective Plays !) LEAVEs mis en scène par Anna Romano, première mondiale 9 mai 2019 au MIT – Monténégro.

Pour ses créations Octogone a reçu les subventions de : Artcéna, DMDTS - Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, Thécif (ARCADI), Conseil Général du Val-de-Marne, Ville de Montreuil, SPEDIDAM, ADAMI, Centre National des Écritures du Spectacle, Communauté Française de Belgique, GAI (Circuit Jeunes Artistes Italiens), Festival Heiner Müller Werkstatt (Berlin), Festival Intercity (Florence), Archives et Musée de la littérature de Bruxelles.

Pour ses actions pédagogiques et culturelles Octogone a reçu les soutiens de : Fonds Social Européen, LICRA, Fondation du Judaïsme Français, Citoyenneté Jeunesse, Ville de Montreuil

toutes les archives sur
octogonelab.eu

Coproduction :

Octogone, laboratoire de création théâtrale et FORTeRESse (BE)

Soutiens :

Spedidam

Centre National de la Danse

Anis Gras, le lieu de l'autre (94)

RAVIV, dans le cadre du partage d'espaces de travail et de répétition 2019

www.octogonelab.eu

contact Maria Cristina Mastrangeli 0661785422 – contact@octogonelab.eu

OCTOGONE, laboratoire de création théâtrale

22 rue de la Roquette 75011 Paris - France

licence d'entrepreneur du spectacle n° 2-1051205 - n° SIRET 429028541 00036 code APE 9001Z