

LES SUBSTANCES

DE MARTIN CRIMP

MISE EN SCÈNE ÉLISE VIGIER ET MARCIAL DI FONZO BO

DU MARDI 10 AU SAMEDI 14 JUIN 2014

CRÉATION / THÉÂTRE

★ DANS LA ★
RÉPUBLIQUE
DU BONHEUR

DOSSIER DE PRESSE

Contact presse : MYRA / Yannick Dufour & Timothée Nicot / 01 40 33 79 13 / myra@myra.fr

Contact Les Substances : François Leherissier / 04 78 30 37 27 / francois.leherissier@les-subs.com

DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR

Du mardi 10 au samedi 14 juin 2014

De Martin Crimp / Mise en scène Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
Théâtre

Durée : 1h40 environ

Résidence aux Subsistances du lundi 12 mai au lundi 9 juin 2014.

À quoi peut donc bien ressembler le bonheur ?

N'attendez de réponse ni de Martin crimp, ni d'Élise Vigier, ni de Marcial Di Fonzo Bo. Lors d'un repas de Noël en famille, l'oncle Bob débarque. Qui est-il ? Pourquoi est-il venu ? Pourquoi Madeleine sa femme reste-t-elle dans la voiture ?

Dans la République du Bonheur commence comme un vaudeville intime et dérive sûrement vers une interrogation massive et onirique de nos aspirations collectives. Marcial Di Fonzo Bo, Élise Vigier et Martin crimp interrogent la « dictature du bonheur » qui nous veut identiques, mondialisés, soumis à un système économique sans valeur politique. Plaçant au centre du travail les textes et les acteurs, le collectif des Lucioles nous fait entendre l'écriture subtile d'un des plus grands auteurs du théâtre contemporain. Musiciens et comédiens se répondent pour réinventer un certain théâtre politique, moqueur et heureux.

Dans ce texte écrit en 2012, Martin Crimp pose une question fondamentale pour l'Europe d'aujourd'hui : l'uniformisation ne nous mène-t-elle pas vers une sorte de « dictature du bonheur » ? Un « toutpareil » qui nous arrive de plus en plus nettement avec la mondialisation et l'impasse du capitalisme ?

La pièce explore le fonctionnement d'un groupe à différentes échelles. En partant de la plus petite - la cellule familiale un soir de Noël - et en agrandissant peu à peu le cercle.

Ces questions sur la liberté de l'individu à l'intérieur de la famille, du collectif, de la république, sont posées ici avec beaucoup d'humour.

DISTRIBUTION

Pièce de : Martin Crimp

Texte français : Philippe Djan (chez l'Arche éditeur - 2013)

Mise en scène : Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Interprètes : Katell Daunis, Claude Degliame, Marcial Di Fonzo Bo, Kathleen Dol, Frédérique Loliée, Pierre Maillat, Jean-François Perrier, Julie Teuf

Composition musicale et interprètes : Étienne Bonhomme, Baptiste Germser, Antoine Kogut

Scénographie : Yves Bernard

Lumières : Bruno Marsol

Dramaturge : Leslie Kaplan

Assistants à la mise en scène : Élodie Chamauret et Catriona Laing

Production : Théâtre des Lucioles

Coproduction : Les Subsistances - Lyon, le Théâtre National de Chaillot - Paris, la Comédie de Saint-Étienne - Centre Dramatique National, le festival delle Colline - Turin

Avec le soutien artistique du DIESE # Rhône-Alpes et du Fonds d'insertion de l'ESTBA financé par le Conseil Régional d'Aquitaine

LE SPECTACLE

Dates et horaires : du 10 au 14 juin 2014 à 21h30

Tarif : 8€

Billetterie : www.les-subs.com / 04 78 39 10 02

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA CRÉATION

Barbecue du bonheur !

Tous les soirs avant la représentation, le restaurant Le Quai des Arts propose ses brochettes et grillades à déguster en terrasse.

Workshops'brunch

Samedi 14 juin 2014 de 10h30 à 12h30 / Ateliers de pratique artistique avec Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo et Pierre Maillat

Chantier

Mardi 27 mai à 19h / Répétition ouverte au public

Rencontre et projection au cinéma le Comoedia

Mardi 3 juin à 20h / Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo présenteront le film *Ginger et Fred* de Federico Fellini, en lien avec leur création.

www.cinema-comoedia.com

TOURNÉE 2014

19 juin 2014 - Festival delle Colline - Turin

8 novembre 2014 - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

13 et 14 novembre 2014 - Théâtre du Beauvaisis - Beauvais

Du 21 au 30 novembre 2014 - Théâtre National de Chaillot - Paris

Du 3 au 5 décembre 2014 - Nouveau Théâtre d'Angers - Centre Dramatique National Pays de la Loire

Du 9 au 12 décembre 2014 - la Comédie de Saint-Étienne, Centre Dramatique National

UN DIVERTISSEMENT EN TROIS PARTIES

1. Destruction de la famille

Pour commencer, une forme assez classique : une famille s'apprête à fêter Noël quand un couple (l'oncle et sa compagne) fait irruption pour annoncer leur départ définitif vers une destination encore inconnue, et dire sa vérité à chacun (en tentant d'aller au plus profond et au cœur des choses.). La famille deviendra alors une petite collectivité face à un ennemi, l'étranger. Leur arrivée va créer une crise ou déprise identitaire des personnages et la forme même de la pièce commencera à se transformer devant nous.

2. Les cinq libertés essentielles à l'individu

À partir de la deuxième partie du texte, les personnages sont habillés à l'identique, ils évoquent la volonté de style, d'énergie et de moyens d'être unique et libre, se défendent d'appartenir à un groupe, pensent à partir d'eux et de ce qu'ils ressentent, reprennent ce que dit l'autre, perdent leur « je »... Cela devient une matière textuelle, une expérience de plateau qui demande à tous de s'inventer à l'intérieur de la forme, dans l'ensemble.

Cette partie sera un point de départ important pour le travail de plateau : on est « les mêmes », on fait chacun partie d'une famille, on se lève le matin, on fait des gestes en commun, boire le café, manger, aimer, marcher, se détacher de sa famille. Ces micros actions quotidiennes sont identiques et pourtant chaque déclinaison est différente, l'histoire de chaque pays, de chaque personne et de chaque vie est différente. Et cet intime est présent dans les détails.

Un travail particulier sera réalisé sur ces détails : comment l'individu est tiraillé entre l'envie de se détacher du groupe, d'être libre et l'envie de ressembler, d'être englobé, de faire partie d'une famille, d'un collectif, d'un pays.

La présence de musiciens sur scène et de chansons dans le texte est essentielle, c'est ce qui rythmera cette danse du collectif, le son de cette « Usine - univers », la répétition des gestes du quotidien. C'est aussi par les chansons qu'arrive un humour grinçant, et que le texte prend la forme d'une comédie musicale (comédie du bonheur) absurde et décalée.

« With music I can open a heart as easily as you can open a door and reach right in »

Avec la musique je peux ouvrir un cœur aussi facilement que vous ouvrez une porte et vous engouffrez à l'intérieur

Martin Crimp

3. Dans la république du bonheur

La pièce s'achève par un tableau calme et étrange. Nous sommes de retour à l'origine, dans un espace mental et poétique où le langage est à réinventer.

L'espace de la représentation - le décor - sera un lieu collectif banal (gymnase, cantine, cour d'école ou encore un hall d'aéroport).

Ces lieux qui, où que l'on soit à travers le monde, sont conçus pour que le collectif puisse y vivre de façon pratique.

MARCIAL DI FONZO BO, comédien/metteur en scène

Né à Buenos Aires, il s'installe à Paris en 1987.

Au sein du collectif d'acteurs le Théâtre des Lucioles, il met en scène de nombreuses pièces, s'attachant à des auteurs contemporains tels Copi, Leslie Kaplan, Rodrigo García, Rafael Spregelburd ou Philippe Minyana.

Comme comédien, il est dirigé par de nombreux metteurs en scène, entre autres, Claude Régy, Matthias Langhoff, Rodrigo García, Olivier Py, Jean-Baptiste Sastre, Luc Bondy ou Christophe Honoré. En 1995, il reçoit le prix de la révélation théâtrale du syndicat de la critique pour son interprétation du rôle titre de *Richard III* mis en scène par Matthias Langhoff.

En 2004, le même syndicat de la critique lui décerne le prix du meilleur acteur pour *Muñequita ou jurons de mourir avec gloire* de Alejandro Tantanian mis en scène par Matthias Langhoff. Il a mis en scène - en collaboration avec Élise Vigier - plusieurs pièces de Copi, en France. Et aussi la création de *La Tour de la Défense* à Barcelone (2008) puis à Moscou (2011).

Au cinéma, il a tourné avec Claude Mourieras, Émilie Deleuze, Christophe Honoré, Stéphane Guisti, François Favrat, Maiwenn et Woody Allen.

En 2008, il entame une collaboration de longue haleine avec l'auteur argentin Rafael Spregelburd. Il met en scène avec Élise Vigier : *La Estupidez - La Connerie* (2007), *La Paranoïa* (2009) et *L'Entêtement* (2011) et avec Pierre Maillet et les étudiants comédiens du Théâtre des Teinturerie à Lausanne *La Panique* (2009) et *Bizarra* (2012). En 2012, il met en scène *Lucide* au Théâtre Marigny à Paris.

En 2010, il coécrit avec la chanteuse Claire Diterzi *Rosa la Rouge*.

Pour le festival d'Automne 2010, il signe la mise en scène de *Push up* de Roland Schimmelpfennig dans le cadre de Paroles d'Acteurs et il met en scène au Petit Théâtre de Paris *La Mère* de Florian Zeller avec entre autres, Catherine Hiegel qui reçoit pour ce rôle le Molière 2011 de la meilleure interprète.

En 2014, il réalise son premier film de fiction *Démons*, d'après le texte de Lars Noren, avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Marina Foïs et Stefan Kornaske.

En mars 2014, il met en scène au Théâtre National de la Colline un texte inédit de Philippe Minyana *Une femme*.

Marcial Di Fonzo Bo prépare avec Judith Chemla sa version de *La Traviata* au Théâtre des Bouffes du Nord pour janvier 2016.

ÉLISE VIGIER, comédienne/metteuse en scène

De 2007 à 2011, elle met en scène avec Marcial Di Fonzo Bo trois textes de Rafaël Spregelburd : *L'Entêtement* (2011), *La Paranoïa* (2009) et *La Estupidez - La Connerie* (2007).

Elle co-signe également avec lui la mise en scène de trois textes de Copi : *Loretta Strong*, *Le Frigo* et *Les Poulets n'ont pas de chaises* (2006).

Elle met en scène *L'Inondation* de Eugène Zamiatine (2001) et participe à la création de : *Copi-Un portrait* avec Marcial Di Fonzo Bo et Pierre Maillet (1998) et *La Tour de la Défense* de Copi avec Marcial Di Fonzo Bo (2005).

De 2001 à 2011, elle co-met en scène avec Frédérique Loliée plusieurs textes de Leslie Kaplan : *Louise, elle est folle* (2011), *Duetto*⁵ - *Toute ma vie j'ai été une femme* (2008), *Duetto*¹, *Duetto*², *Duetto*³, *Duetto*⁴ (2001-2007 / spectacle évolutif associant l'écriture de Leslie Kaplan à celle de Rodrigo Garcia).

Elle a joué principalement dans des mises en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet et Bruno Geslin avec qui elle co-réalise son premier scénario : *La mort d'une voiture*, moyen métrage sélectionné au Festival de Brest, prix du jury à Lunel et prix de qualité au CNC. En 2010, dans le cadre d'un projet européen autour de l'écriture de Leslie Kaplan, elle réalise un documentaire *Les femmes, la ville, la folie* (1. Paris) [44].

En novembre 2013, elle crée avec Frédérique Loliée le texte inédit de Leslie Kaplan *Déplace le ciel*. En février 2015, elle sera interprète dans *Esmerate !* (fais de ton mieux !) de Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth, création prévue aux Subsistances.

MARTIN CRIMP / auteur

Né en 1956 dans le Kent (Grande Bretagne), Martin Crimp débute sa carrière de dramaturge dans les années quatre-vingt en écrivant pour la radio. Ses textes sont récompensés par plusieurs prix et ses premières pièces sont produites par l'Orange Tree Theatre de Richmond, en banlieue de Londres.

C'est au cours des années quatre-vingt-dix que ses pièces commencent à être reconnues au-delà des frontières britanniques, notamment grâce à une résidence à New York et à sa collaboration avec le Royal Court Theatre de Londres en 1997, en tant qu'auteur associé.

Son oeuvre est publiée en France par l'Arche Éditeur. Parmi les nombreuses pièces éditées, citons *Getting Attention* (1991), *Atteintes à sa vie* (1997), *La Campagne* (2000), *Le Traitement* (2000), *Tendre et cruel* (2003), *Ciel bleu ciel* (2007).

Il est également auteur d'un livret d'opéra, *Into the Little Hill* (2004-2006).

Martin Crimp est en outre traducteur et adaptateur de quelques pièces de Ionesco, Koltès, Molière, Marivaux et Genet.

LE THÉÂTRE DES LUCIOLES : UN COLLECTIF D'ACTEURS

À l'origine, le Théâtre des Lucioles est fondé par Céline Cheenne, Paola Comis, Marcial Di Fonzo Bo, Laurent Javaloyes, David Jeanne Comello, Mélanie Leray, Frédérique Loliée, Pierre Maillat, Philippe Marteau, Valérie Schwarcz, Pascal Tokatlian et Elise Vigier.

Les Lucioles existent depuis 1994.

Ses membres fondateurs sont tous acteurs, issus de la première promotion de l'École du Théâtre National de Bretagne à Rennes (1991/1994).

Le TNB était alors dirigé par Emmanuel De Véricourt, et la direction artistique de l'école suivie par Christian Colin, assisté de Claire-Ingrid Cottanceau.

Dès la troisième et dernière année de formation, la question de créer un collectif d'acteurs émerge avec l'envie de continuer à travailler ensemble, sans créer une compagnie exclusive et fermée, ni une communauté.

Le collectif s'est fondé à partir des différences, des univers et des capacités de chacun. Il n'y a pas un metteur en scène référent, mais plusieurs, selon les projets.

Il s'agit toujours aujourd'hui de penser et d'expérimenter des modes de fonctionnement en privilégiant les rencontres, en re-questionnant les créations au fur et à mesure, en re-questionnant les modes de productions, et parallèlement au travail dans la compagnie de pouvoir travailler ailleurs.

Laurent Javaloyes, acteur, metteur en scène et auteur de nombreux spectacles, décède en 1999.

En 2012 Mélanie Leray fonde sa compagnie 2052, et Pascal Tokatlian Robert Trenton cie.

DERNIÈRES CRÉATIONS

2013

Déplace le ciel de Leslie Kaplan

Mise en scène : Élise Vigier et Frédérique Loliée

Création novembre 2013 : Scène nationale de Cavaillon

Little Joe de Pierre Maille d'après la trilogie cinématographique de Paul Morrissey

Adaptation et mise en scène : Pierre Maille

Création novembre 2013 : Le Maillon, Théâtre de Strasbourg

Mexico de Guillermo Pisani

Mise en scène Marcial di Fonzo Bo et Élise Vigier

Création janvier 2013 : Pour l'école du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

2012

Contractions de Mike Bartlett

Mise en scène : Mélanie Leray

Création février 2012 : Théâtre National de Bretagne – Rennes

Le discours aux animaux de Valère Novarina

Mise en scène : Gabriella Méroni

Création avril 2012 : Festival Mythos - Rennes

La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès

Mise en scène : Philippe Marteau

Création mars 2012 : Théâtre de l'Aire Libre – St Jacques de la Lande

2011

L'entêtement de Rafael Spregelburd

Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier

Création juillet 2011 : Festival d'Avignon

Louise, elle est folle de Leslie Kaplan

Mise en scène : Frédérique Loliée et Elise Vigier

Création mars 2011 : 104 - Paris / Maison de la Poésie - Paris

2010

Plus qu'hier et moins que demain à partir de G. Courteline et I. Bergman

Mise en scène : Pierre Maillat

Création mars 2010 : L'Archipel – Fouesnant

2009

La Paranoïa de Rafael Spregelburd

Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier

Création octobre 2009 : Théâtre National de Chaillot – Paris

La Panique de Rafael Spregelburd

Mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo et Pierre Maillat

Création mars 2009 : École du Théâtre des Teintureries - Lausanne

Leaves de Lucy Caldwell

Mise en scène : Mélanie Leray

Création février 2009 : Théâtre National de Bretagne - Rennes

Le Manuscrit des chiens III de Jon Fosse

Mise en scène : Nathalie Pivain

Création janvier 2009 : Très tôt Théâtre - Quimper

PRATIQUE

LES SUBSISTANCES

BILLETTERIE

En ligne: www.les-subs.com/billetterie

Par téléphone: 04 78 39 10 02 du mardi au vendredi de 13h à 18h

Sur place: 8 bis quai St-Vincent, Lyon 1er aux même horaires

VENIR AUX SUBSISTANCES

8 bis quai St-Vincent, Lyon 1er

À pied: depuis les Terreaux (15 min) rejoindre le quai St-Vincent et remonter la promenade des rives de Saône.

Station Vélo'V: Quai St-Vincent, Lyon 1er

Devant la passerelle Homme de la Roche.

2 roues: parking à l'intérieur des Subsistances.

Bus: C14, 19, 31, 40. Arrêt Subsistances ou passerelle Homme de la Roche.

Parking: Lyon Parc Auto Terreaux.

TARIFS

Spectacle

Workshops' brunch

Samedi 14 juin de 10h30 à 12h30

16€ (atelier + brunch)

Chantier

Mardi 27 mai à 19h

Gratuit, sur réservation

Rencontre et projection au cinéma Comœdia

Mardi 3 juin à 20h

Billets en prévente auprès du cinéma Comœdia à partir du 27 mai 2014.

RÉSIDENCES D'ARTISTES

CRÉATIONS

LIEU DE PARTAGE AVEC LE PUBLIC

Laboratoire international de création artistique consacré aux nouveaux langages du spectacle vivant (danse, théâtre, cirque...), les Subsistances sont un lieu transdisciplinaire de travail, de création, d'expérimentation et de dialogue avec le public.

UN ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES

Les Subsistances offrent aux artistes un lieu, un temps de résidence et un accompagnement intellectuel, administratif, technique et financier adapté à chaque projet. Les Subsistances développent une relation de compagnonnage avec les artistes et compagnies invités, prolongeant la collaboration au-delà de la présentation du spectacle dans un soutien à la diffusion.

DES PROJETS ARTISTIQUES SINGULIERS

Festival Mode d'emploi, Aire de jeu, Week_End Ça Va ?, les Subsistances inventent des projets artistiques singuliers et les renouvellent sans cesse. Une manière de répondre avec les artistes à un monde en constante évolution.

UN LIEU ET UN TEMPS DE PARTAGE ARTISTIQUE

En développant des nouvelles relations avec les publics, les Subsistances favorisent la confrontation, la réflexion, la pratique artistique et le dialogue, inventent de nouvelles formes de rencontres en associant le public à chaque étape de création : chantiers, débats, projets participatifs, Week_Ends de création, ateliers de pratique artistique.

UN RÉSEAU DE CIRCULATION D'ARTISTES

Les Subsistances sont partie prenante de plusieurs réseaux nationaux ou internationaux en particulier dans le domaine de la performance ou du cirque (Territoires de cirque).

Les Subsistances
Laboratoire international
de création artistique
Cirque / Théâtre / Danse / Musique
04 78 39 10 02 www.les-subs.com

