

Couple ouvert à deux battants

de Dario Fo et Franca Rame

Traduction-adaptation : Toni Cecchinato et Nicole Colchat

Création Graphique - Le Théâtre des Lumières

 **Le Théâtre des
LUMIÈRES**

216, rue de la Croix Blanche - 40000 MONT DE MARSAN
SIRET : 50471736400021 - APE : 9001Z
N° Licences : 2-1020133 / 3-1020134

Mise en scène de Jean-Marie Broucaret
Avec Aurélia Bartolomé et Yannick Fichant
Scénographie de Cyril Babin
Musique de Bliss

caféMusic¹

Castets
des Landes

Académie
Bordeaux
MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE
L'ÉQUIPEMENT LOCAL
ET DE LA MOBILITÉ

Lycee
polyvalent des
Lumières de Tarnos
Lycée Jean Taris

Les découvertes
75, avenue de Maréchal Juin - Biarritz

Villeneuve-Tolosane

AIAD
L'Atelier d'initiatives
artistiques artisanales

THÉÂTRE
DE GASCOGNE
Scènes de Mont de Marsan

Département
des Landes

Résumé.....	3
Le Projet	4
Notes de mise en scène	6
Les auteurs	8
L'équipe	9
Le metteur en scène	10
La compagnie	12
Les artistes / Les spectacles	13
La transmission	14
Les contacts.....	15

Couple ouvert à deux battants

de Dario Fo, Franca Rame et Jacopo Fo Traduction et
adaptation de Toni Cecchinato et Nicole Colchat

Mise en scène Jean Marie Broucuret

Avec Aurélia Bartolomé et Yannick Fichant

Création Lumières et Régie : Pantxo Claverie

Décors : Cyril Babin

Résumé :

Une comédie grinçante et burlesque, violente et tendre

La pièce de Dario Fo et Franca Rame écrite dans les années 80 ausculte le couple et ses contradictions, et nous plonge au cœur de la scène de ménage avec audace et vitalité.

Une femme, un homme.

Elle, Antonia, femme respectable est désespérée. Son mari la trompe.

Lui, ingénieur, multiplie les conquêtes.

Elle, se sentant abandonnée tente de se suicider.

Lui sourd à ses appels, souhaite vivre des aventures extraconjugales au sein de son couple devenu ouvert.

Au bout du compte, Antonia va se laisser convaincre. Elle va utiliser sa liberté et chercher des aventures de son côté également.

Mais tout ne se passe pas comme le mari l'imaginait. Le retour de balancier ne va pas tarder.

Lequel des deux sera finalement le plus libre dans ce couple « hors norme » ?

Jusqu'où peut-on aller sans risquer de perdre l'autre en étant fidèle, libre, amoureux, ou possessif ?

Couple ouvert à deux battants est une comédie de mœurs à l'italienne, très volubile, alternants moments comiques et clins d'œil. La pièce nous fait rire mais nous émeut aussi tant les actions sont criantes de vérité. Au point de s'y reconnaître immédiatement.

Un spectacle tout public à partir du collègue (3ème)

En faisant le choix de la pièce « Couple ouvert à deux battants » de Dario FO, Franca RAME et Jacopo Fo la Compagnie le Théâtre des Lumières signe et persiste dans cette voie artistique autour des textes de répertoire, classique et contemporain. Nous souhaitons continuer à défendre l'exigence et la qualité que nous offrent ces œuvres théâtrales

Dario Fo et Franca Rame font partie de ces auteurs que la compagnie souhaitait monter depuis longtemps ; Auteurs de textes inspirés pour la plupart de farces de la commedia dell'arte, leur écriture et leur style trouvent un écho dans le travail engagé de la compagnie formée à la commedia dell'arte auprès du maître Carlo Boso. Engagé dans le corps, dans le jeu et dans le discours.

Car avec cette pièce, Dario Fo et Franca Rame touchent tous les cœurs et tous les publics avec le thème universel du couple tout en utilisant des ressorts du théâtre de tréteaux (aparté, rapport dominant dominé, adresse directe au public...).

Cela est même rare. Le texte a été écrit il y a plus de 30 ans. Il est toujours d'une grande actualité. Il est toujours un texte de combat.

Franca Rame et Dario Fo ont fait le choix d'une vie d'engagement politique mais aussi d'artistes qui mettent leur art au service de leurs idées.

Il s'agit pour nous de suivre ce couple, cet homme, cette femme avec ce qui fait la force de cette écriture parler de soi au public mais aussi (et surtout/et en même temps) parler directement au public

Grinçante, à la fois violente et tendre, la pièce, dans une forme de théâtre dans le théâtre, est aussi une métaphore politique. Le lit devient un lieu de pouvoir où s'affrontent deux partis : un parti conservateur qui privilégie l'intimité et un parti plus libéral qui souhaite le voir ouvert aux vents de l'aventure...

On assiste à une dissection au scalpel des rapports amoureux d'un couple à la recherche d'un deuxième souffle.

S'agit-il vraiment d'une histoire si banale, après tout?

Dario Fo et Franca Rame ont choisi un décor réaliste, typique des vaudevilles. Leur intention a été de démontrer qu'une histoire de couple présentée de manière vaudevillesque peut en fait être prétexte à quelque chose de très différent, avec des «messages» sociopolitiques évidents.

En effet, le Théâtre des Lumières a été séduit par le fait que la femme, sa condition, ses opinions, ses envies placés au cœur d'une réflexion sur le couple ne sont pas communs.

Pour ce texte, nous avons souhaité faire appel à un metteur en scène extérieur à la compagnie dont le travail nous a toujours séduits. Fidèle depuis 10 ans à son travail (nous l'invitons régulièrement au sein de nos ateliers théâtre) Jean Marie Broucaret, est proche de la sensibilité de notre travail par l'engagement corporel dans sa direction d'acteur.

photo : Nicolas Lelièvre

« Couple ouvert à deux battants »

de Dario Fo, Franca Rame et Jacopo Fo.

Couple ouvert: couple à nu/cœur ouvert. L'autopsie d'un couple en mal d'amour. Sous la lumière crue de nos regards, sans quatrième mur. Le spectateur avec ces deux-là, chez eux. Journée porte ouverte à l'improvisiste. Mieux, fenêtre ouverte. Comme cette fenêtre, à l'avant-scène. De cet appartement, on pourrait s'échapper par un saut dans le vide. Tentation du suicide, toujours joué, triché, sauf à la fin. En fin de compte. Lui, volontairement, se jetant dans la baignoire. Electrocuté.

Couple ouvert, aux amants et aux maîtresses. Sans réserve, sans coulisses. Couple qui s'affiche et qui s'offre. Liberté sexuelle choisie? Emancipation consentie du couple? Non. Désir unilatéral de l'homme. Pour justifier ses coucherries, sûrement. La femme finit par relever le défi. Et gagne.

Combat à deux battants: lui, l'Homme, elle, Antonia. La pièce est un combat. Vitalité, rythme, punch, éclat, corps à corps, attaques, parades... Energie du théâtre de la répartie qui fait mouche. Un mot s'impose: abattage. Pour deux battants... Avec brio et cruauté, tout à la fois. Dans les deux sens du terme d'abattage: vigueur et mise à mort.

Dans ce duel, qui soumettra l'autre à son jeu? Malgré le suicide de l'homme, pas de vainqueur. Ces deux là étaient sûrement faits l'un pour l'autre finalement, rien que pour l'un et pour l'autre. Sans s'y résoudre, pourtant. Surtout lui. Pour son malheur.

En fait, elle est plus forte que lui.

On peut croire à un plaidoyer pour l'émancipation de la femme.

Pas sûr. Ne s'agirait-il pas plutôt d'une pièce sur la force de la femme. La force des femmes. Savoir renâître. Antonia, toujours au bord du désespoir, du suicide, Antonia, la victime... en fait Antonia est forte. La plus forte. Non?

La pièce est un tissage serré de vérité et de mensonge. Difficile de savoir à quels moments les personnages disent la vérité et à quels moments ils mentent et se mentent. La vie et le théâtre couchent ensemble et réel et fiction se confondent. Le quatrième mur vole en éclat, les limites de la scène deviennent floues et incertaines. La frontière est-elle si ténue entre la vie et le théâtre ? Les personnages eux-mêmes en jouent et transgressent les limites de la fiction pour entrer dans l'espace de la réalité. Ils savent que le public les

regarde; ils leur parlent. Psychanalyse? (rires) Miroir? Ou image de la fraternité de ceux qui se réunissent dans les théâtres pour se parler, essayer de comprendre et en rire.

Qu'ils mentent ou disent la vérité les personnages paraissent tout aussi convaincus de leurs paroles. Pas de second degré ici. Ni de psychologie explicative. Un engagement total. Corporel.

Une comédie. Une comédie d'abord. Rire. Ouf! Rire! Vivacité d'une comédie qui sait faire mouche: brillante, vive, jouant avec le public, art du rythme.

Sur fond de mal être, d'abandon, de souffrance, de désamour et de cruauté.

Une comédie, qui, le temps d'un suicide presque accidentel, finit en tragédie. Comme si à trop jouer au chat et à la souris avec la réalité, elle finissait par les rattraper.

Couple ouvert à deux battants souffle un air de tristesse en même temps que de grands éclats de rire. Tristesse de ceux qui regardent un paradis perdu s'éloigner sous leurs yeux et rire libérateur qui répond par l'humour au dur métier de vivre.

Centrer sur le jeu de l'actrice et de l'acteur.

Décor d'appartement mode bobo moyen. Stylisé.

Canapé et table basse.

Une fenêtre qui ouvre sur le public. Pour un improbable envol.

Deux portes. Une de la salle de bain, lieu des disparitions. Une seconde, d'entrée, que personne ne prendra dans le sens de la sortie.

Jean-Marie Broucaret

Avril 2017

Maquette du décor

Dario Fo a reçu en 1997 à Stockholm le prix Nobel de littérature.

Dario FO est une des personnalités de premier plan de la farce moderne et du théâtre politique.

Né en 1926 à Sangiano en Italie, où il est très tôt en contact avec le théâtre populaire et la tradition orale. Dario FO est un écrivain, dramaturge, metteur en scène et acteur, ce qui

en fait un « homme de théâtre complet ».

Il est l'un des dramaturges italiens les plus représentés dans le monde avec GOLDONI.

En 1954, il épouse Franca RAME, fille d'une grande famille de comédiens populaires, enfant de la balle née dans une famille aux fortes traditions théâtrales.

Ensemble ils reprennent à leur façon des farces traditionnelles et écrivent de grandes comédies où ils fustigent les institutions et les classes dirigeantes tout en déployant une fantaisie débridée.

Franca Rame. Comédienne, elle participe dans les années 50 à de nombreux films et fait ses débuts au Piccolo Teatro de Milan dans un spectacle de et avec Parenti-Fo-Durano : Le Doigt dans l'oeil. En 1954, elle épouse Dario Fo avec lequel, en 57, elle fonde une compagnie. En 1970, Dario Fo et Franca Rame fondent le collectif théâtral « La Comune ».

En 1986-87, elle joue dans deux comédies écrites avec

Dario Fo :

Une journée quelconque et Couple ouvert à deux battants puis dans Le Rapt de Francesca.

Elle joue ensuite, toujours avec Fo, dans Le Pape et la sorcière(1989-90), Taisez-vous, nous sommes en train de tomber (1990-91).

Entre 1991 et 1993, elle est à nouveau co-auteure avec son mari de Parlons des femmes et de Septième commandement : tu voleras, mais un peu moins, n°2.

En 1978, elle reçoit le prix IDI (Institut de Dramaturgie italienne).

Les comédiens

Aurélia BARTOLOMÉ. Originaire des **Landes**, d'une famille d'artistes, elle est formée très tôt à la danse classique, au théâtre et au mime. **Elle enrichit plus tard sa formation de techniques de commedia dell'arte,**

En 1990, elle se lance dans l'aventure du Théâtre de Feu. S'enchaînent alors plusieurs rôles dans Molière, Eugène Ionesco, Voltaire, Guy de Maupassant... qu'elle incarne tant sur des scènes françaises qu'étrangères.

Elle se spécialise dans la commedia dell'arte auprès de Carlo Boso, apprend l'escrime de théâtre avec Bob Heddle-Roboth, s'initie au Théâtre baroque auprès d'Eugène Green et au Théâtre d'objet auprès d'Eric de Sarria (Cie Philippe Genty). En 2006, elle assure avec lui une mise en scène pour l'International Association for creation and training à Alexandrie (Egypte).

Depuis 1993, elle met en scène plusieurs textes classiques ou contemporains. En 2008, elle crée avec ses complices de scène, Yannick Fichant et Laurence Niedzwiecki, la compagnie Le Théâtre des Lumières, dont elle assure la direction artistique.

Naîtront « Le capitaine Estrasso », « Les plaisirs du vin » et « Histoires de bains » de Gérard Levoyer, « Que d'espoir ! » d'Hanokh Levin...

Elle collabore avec différentes structures ce qui lui permet de mettre en scène **Dominique Pinon, Jean Claude Dreyfus, l'Ensemble instrumental des landes, la mime Elena Serra.**

Yannick FICHANT. **Après un début de carrière de guitariste dans différents groupes, il devient ténor dans un ensemble vocal baroque, puis s'oriente vers le théâtre en 1997.** Il suit alors la formation professionnelle d'acteur de la Compagnie du Passeur.

Mêlant les formes théâtrales (clown, jeu masqué, conte...), il a créé avec Nicole Bossy sa propre compagnie, le Balthazar Théâtre. Il a également collaboré avec diverses compagnies de la Région PACA autour d'auteurs contemporains et classiques.

Il se forme parallèlement à des techniques spécifiques auprès d'artistes reconnus : la voix avec Gaël Andrews (Roy Art Théâtre), le théâtre d'objet avec Eric de Sarria (Cie Philippe Genty), l'escrime de théâtre avec Bob Heddle-Roboth, le mime avec Elena Serra et la commedia dell'arte auprès de Carlo Boso.

Il intègre le Théâtre de Feu en 2007, avant de créer avec Aurélia Bartolomé et Laurence Niedzwiecki, le Théâtre des Lumières où il poursuit, entre autre, son travail autour d'un théâtre engagé corporellement.

Le metteur-en-scène

Jean-Marie BROUCARET. Après avoir suivi des Etudes supérieures de Lettres à l'Université de Bordeaux, et des sessions de travail avec Annie GARBY, Bryan DIVERS (Ecole Lecocq), Claude CONFORTES, Michèle NADAL, Norma BASSO, Tsilla CHELTON, Adel HAKIM, il crée en 1979 le THEATRE DES CHIMERES, dont il fut le directeur jusqu'en 2017. Il a créé en 1980 le Festival Théâtre Franco-ibérique et Latino-américain LES TRANSLATINES de Bayonne et Biarritz et l'a dirigé jusqu'à sa fin. Il dirige de nombreux STAGES de FORMATION PROFESSIONNELLE.

Il est lauréat du DE d'enseignement théâtre (délivré le 5 juin 2007). Depuis 1980, il a à son actif une trentaine de mises en scène et une quinzaine de rôles. Il est également auteur, traducteur et adaptateur d'une dizaine de pièces.

Le scénographe

Cyril BABIN. Né à La Rochelle, vit à Bordeaux où il a fait ses études d'arts plastiques à l'Université Michel de Montaigne. Comme scénographe, il a inventé des décors pour des créations du théâtre contemporain travaillant régulièrement avec l'équipe du Théâtre des Lumières, la Cie Théatr'Action (Bordeaux) et diverses compagnies professionnelles d'Aquitaine (Babylone Blues de George TABORY, Klamm's Krieg de Kai HANSEL, Le Grand Cataclysme de Claude BOURGEYX, Médée Kali de Laurent

GAUDE, "Palace" de Jean Michel RIBBES, Les Plaisirs du Vin de Gérard LEVOYER, Le Cœur d'un Boxeur puis Black Out de Lutz HUBNER, La mort de Danton de Georg BÜCHNER).

Il a conçu aussi des scénographies pour l'Opéra de Limoges (Contrastes, Le Tricorne, et Véronique) après avoir débuté comme assistant de Dominique PICHOU, pour les décors des opéras de Liège (Simenon et Joséphine, Trois Valses), de Marseille (Sampiero Corso, Marius et Fanny), et de Metz (La Route Fleurie).

Parallèlement, il poursuit un travail de plasticien et de graphiste (peintures, photographies, vidéos).

La réalisation des décors

Cyril BABIN et Nicolas BRUN de l'association LASCA (l'Atelier des Structures et Compagnies en Aquitaine) dans les ateliers du TNBA.

La Musique

Bliss est un jeune artiste vivant à Paris. Au début de l'année 2018, il publie ses premiers morceaux qui ont une influence blues, rock'n'roll, mais qui sont aussi très contemplatifs et vaporeux. Pluri-instrumentiste, les guitares restent son instrument de prédilection.

Bliss, c'est une expérience sensorielle plus qu'un genre musical. Très intéressé par les arts vivants, de nouvelles sonorités pourraient bientôt accompagner un spectacle visuel et joué, comme une pièce de théâtre par exemple...

Par la diversité de son activité, entre un travail de création et un travail sur le terrain, le Théâtre des Lumières affirme son implantation dans les Landes, son travail sur le territoire et son rayonnement au niveau régional et national. Et ceci, toujours dans un souci d'élargissement et de sensibilisation du public.

Etablir des passerelles entre les disciplines artistiques, les genres, les êtres qualifiés à la fois l'esprit et l'action de notre compagnie

dont l'empreinte artistique est la pluridisciplinarité et la défense d'un **théâtre de corps** et d'esprit qui s'inscrit dans l'héritage de la commedia dell'arte. **Faire un théâtre esthétique, où le sens donné par le texte est porté par un univers corporel, visuel et sonore.**

La compagnie créée par Aurélia Bartolomé, Laurence Niedzwiecki et Yannick Fichant, s'enrichit en effet des diverses méthodes de travail, et confronte sans cesse les différentes conceptions de création.

« Festival de Tréteaux », c'est sous cette appellation que le Théâtre des Lumières organise, en partenariat avec Mont de Marsan Agglo, un festival de commedia dell'arte sur son territoire, comme un prolongement naturel aux activités qu'il mène depuis toujours en faveur de la création et de l'éducation artistique. Cette manifestation est aussi soutenue par **Conseil Départemental des Landes et la Région Nouvelle Aquitaine.**

Nous nous attelons à mener des actions à des échelles très différentes, sur l'ensemble du territoire des Landes et notamment dans notre ville de résidence : nous y avons aujourd'hui une véritable assise à travers **nos créations** avec un public fidèle et nombreux à chaque représentation, nos **ateliers de pratique théâtrale** (13 ateliers hebdomadaires, **160 élèves à Mont de Marsan et 60 élèves à St Paul lès Dax**), **stages artistiques** dirigés par des personnalités du spectacle vivant, rendez vous trimestriel avec le **jeune public...** et **interventions en milieu scolaire**, mais aussi notre **organisation d'événements** tels que **Le printemps des Poètes, le Festival de Tréteaux** ou notre collaboration sur différentes **commandes** (Handilandes, Associations des Collèges des Landes, Nuit des Conservatoires...).

Avec la création d'un Festival de Tréteaux (un théâtre de proximité qui crée du lien social), l'organisation de stages (avec des intervenants de renom), la collaboration artistique dans la création (pour recentrer notre recherche sur un travail de l'acteur plus approfondi), la rencontre avec le public (dans des lieux non théâtraux), la convivialité (comme objectif à l'ensemble de nos manifestations), la compagnie affirme sa réflexion sur une démarche artistique renouvelée (transdisciplinarité, confrontation des esthétiques).

Les artistes de la compagnie

- Aurélia Bartolomé, comédienne, metteur en scène, diplômée d'état de l'enseignement du théâtre, elle assure la responsabilité artistique de la compagnie et de l'enseignement théâtral.
- Yannick Fichant, comédien, chanteur, intervenant en éducation artistique.
- Laurence Niedzwiecki, comédienne, intervenante en éducation artistique.
- Jean Jacques Palaszewski, musicien en charge des ateliers Théâtre et handicap qu'il développe avec succès sur le territoire landais.
- Alice Oudet, comédienne, marionnettiste, intervient au sein de la compagnie notamment pour des ateliers théâtre.
- Gilles Cuzacq, musicien, accordéoniste sur la majorité des spectacles de la compagnie.
- Martin Lassouque, musicien musique trad'.

Les spectacles de la compagnie

Depuis sa création en 2008, le Théâtre des Lumières propose un éventail de spectacles où théâtre et musique se côtoient.

Des spectacles tout public de tréteaux : Les Plaisirs du Vin, le Capitaine Estrasso

Des spectacles d'écriture contemporaine où satire et comédie se rencontrent : « Que d'espoir ! » d'Hanokh Levin, « Histoires de Bains » de Gérard Levoyer

Des récits spectacles : « La poésie des tranchées », « Arthur la légende du Roi », « Le roman de Renart », « Les chevaliers de la table ronde ».

Du Théâtre Gestuel : « la parole du silence » en collaboration avec la Compagnie Mime de Rien.

Des lectures à voix hautes : « Apéritif lectures » et « Lectures Goûter » avec mises en voix d'écritures classiques ou contemporaines pour l'un, et de contes et légendes pour le second.

Mises en voix avec ETGSO (écriture théâtrale grand sud ouest)

La Transmission

En proposant des actions artistiques et culturelles pour tous, des stages (mime, escrime de théâtre, théâtre d'objet..) dirigés par des artistes invités, en établissant des **passerelles entre nos propres créations et l'éducation artistique dans les quartiers de la ville** ou dans les établissements scolaires, nous sommes convaincus que nous renforçons le lien culturel entre les habitants et les artistes d'une cité. **Dans une démarche transversale, les artistes de notre compagnie proposent des ateliers de création tous publics et sont engagés au quotidien avec des personnes en difficultés (handicap).**

- Le Théâtre des Lumières dirige des ateliers de pratique théâtrale suivis par **220 élèves** à l'année.
- Intervention en milieu scolaire : La compagnie intervient auprès d'une dizaine de structures sont concernées. **(380 élèves)**
- Intervention dans les associations culturelles pour ateliers et mise en scènes **(50 élèves)**
- Intervention dans le milieu du **Handicap** : depuis 8 ans, nous développons l'enseignement pour un public en situation d'Handicap et œuvrons à l'épanouissement des personnes handicapées dans leur prise en charge à travers le Théâtre. **Trois structures, 5 groupes, 50 personnes concernées.**

700 personnes sont concernées par nos interventions théâtrales pour cette saison.

Organisation de manifestations départementales

Le Théâtre des Lumières s'engage toujours avec ardeur à inventer des moyens artistiques pour aller à la rencontre du public hors les murs.

- Un Festival de Tréteaux qui se déroule en extérieur sur des sites historiques,
- La manifestation nationale « Le Printemps des Poètes » est une des portes à cette démarche pour laquelle nous investissons les places publiques, les écoles, les médiathèques, les églises, les maisons de particuliers...

Engagement sur des manifestations départementales

- Le Conseil départemental fait appel à notre savoir faire notamment pour Handilandes, manifestation départementale pour laquelle nous avons assuré la mise en scène, la coordination et l'écriture
- Lectures à voix hautes organisées par la médiathèque départementale en partenariat avec ETGSO (maison d'édition)

Le Théâtre des LUMIERES

216 rue de la Croix-Blanche – 40000 Mont de Marsan

CONTACT DIFFUSION

Rémy Subra

06 50 22 62 05 - remy.subra@gmail.com

www.theatredeslumieres.fr
contact@theatredeslumieres.fr

N° Licence : 2-1020133 / 3-1020134
SIRET : 504 717 364 00021 – Code APE : 9001Z

Le Théâtre des Lumières est une compagnie professionnelle soutenue par

