

LA FOIRE DE MADRID

DE LOPE DE VEGA

MISE EN SCÈNE DE RONAN RIVIÈRE

AVEC LAURA CHETRIT, MICHAËL GIORNO-COHEN, RONAN RIVIÈRE, JÉRÔME RODRIGUEZ, LUC RODIER, HASSAN TESS, AMÉLIE VIGNAUX. DÉCORS: ANTOINE MILIAN, COSTUMES: CORINNE ROSSI, LUMIÈRE: MARC AUGUSTIN-VIGUIER.

MUSIQUE DE MANUEL DE FALLA

JOUÉE AU PIANO SUR SCÈNE PAR OLIVIER MAZAL

LUCERNAIRE

VERSAILLES

la culture sur
la copie privée

VersaillesGrandParc
communauté d'agglomération

Collectif LA VOIX DES PLUMES

32 rue du Peintre Lebrun 78000 Versailles

LA FOIRE DE MADRID

D'après **Félix Lope de Vega**

Musique au piano sur scène de **Manuel de Falla**

Résumé : Dans le Madrid du XVIème siècle, un groupe de jeunes gens flâne dans la foire. Ils partagent leur temps entre galanteries et larcins. Un couple s'en détache : Leandro et Violante. Leur coup de foudre les entraîne dans un tourbillon de quiproquos et d'intrigues. Car Patricio, le mari de Violante, est un homme impulsif et violent... Une brillante tragi-comédie de Lope de Vega (le plus grand auteur dramatique du siècle d'or espagnol, reconnu comme un inspirateur de Molière), adaptée et jouée pour la première fois en France.

Une production du **Collectif Voix des Plumes**. Avec le soutien de l'**ADAMI** (société des Artistes-Interprètes), de la **SPEDIDAM**, de **Versailles Grand Parc**. En coréalisation avec **Le Lucernaire** et **Le Théâtre du Balcon** (Avignon).

Adaptation et mise en scène Ronan Rivière

Avec l'aide à la traduction d'Agathe Peyraud, **Scénographie** Antoine Milian,

Costumes Corinne Rossi, **Lumière** Marc Augustin-Viguiier

Avec : Laura Chetrit : VIOLANTE, dame de qualité, épouse de Patricio

Michaël Giorno-Cohen : PATRICIO, mari de Violante

Ronan Rivière : LEANDRO, gentilhomme de Madrid,

Jérôme Rodriguez : ADRIÁN, ami de Leandro et Claudio

Luc Rodier : CLAUDIO, mari d'Eufrasia et ami de Leandro et Adrián

Amélie Vignaux : EUFRASIA, amie de Violante et femme de Claudio

Hassan Tess : JUAN FRANCISCO, écuyer d'Eufrasia ; BELARDO, père de Violante, VOLEUR

Et au piano : Olivier Mazal.

CALENDRIER DES REPRESENTATIONS:

- **Du 8 mars au 30 avril 2023 au Lucernaire**, 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris. Du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 16h. Relâches exceptionnelles les 21, 22 et 28 mars et le 4 avril.

- **Du 7 au 26 juillet 2023 au Théâtre du Balcon**, 38 rue Guillaume Puy, à 10h, relâche les jeudis. Festival Off d'Avignon 2023.

Précédemment : - **Les 17 et 18 juin 2022** : Mois Molière – Grandes écuries du Château de Versailles. - **Du 8 au 25 septembre 2022** : 15 Représentations à l'Epée de Bois. **14 janvier 2023** : TGP de Saint Cyr, **le 20 janvier 2023** au théâtre de la Celle Saint-Cloud, **16 février** 2 représentations au Centre Culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi).

DIFFUSION : Catherine Herengt 06 58 27 88 84 diffusion@lucernaire.fr

COMPAGNIE : Voix des Plumes 06 67 98 44 03 collectifvdp@gmail.com

Jérôme Rodriguez, Ronan Rivière et Luc Rodier.

Note d'intention de l'adaptation

Las Ferias de Madrid est écrite en 1587 ou 1588. C'est donc une œuvre dite « de jeunesse », même si à 25 ans Lope de Vega était déjà célèbre et aguerri au genre. En France elle n'a jamais été jouée, et pourtant elle a inspiré très clairement *l'Ecole des Femmes* de Molière, dont certaines scènes sont quasiment transposées. Il est d'ailleurs amusant de voir que Molière puis Marivaux ont largement puisé dans les pièces de Lope de Vega, ce qui a rendu le public français familier à son style et nous en fait comprendre facilement les codes et les ressorts comiques. Ainsi cette pièce espagnole du siècle d'or à l'écriture fine et ciselée, très imagée et référencée, nous reste pourtant accessible aujourd'hui.

Mon adaptation a pour but d'en donner un aperçu vivant par ma troupe, il ne s'agit ni d'une traduction académique ni d'une reconstitution historique mais bien d'une tentative de popularisation la moins réductrice et la plus référencée possible. Je me suis néanmoins fixé plusieurs objectifs et contraintes pour ne pas trop m'éloigner du texte original :

- J'ai voulu d'abord écrire une adaptation qui rende le style musical et poétique de la langue de Lope de Vega, une adaptation « qui sonne » : la pièce originale est faite d'environ 3000 vers, elle est structurée en *redondillas* et *tercetos*. Afin de garder la musicalité de cette langue, j'ai opté pour un vers libre, qui précise donc les respirations, le placement des attaques et des finales, en essayant ainsi d'y conserver une notion d'accents toniques et de rythmes. Etant moi-même interprète, cela me permet par ailleurs d'« écrire à voix haute ».

- Je me suis efforcé de respecter le niveau de langue et le style très imagé et métaphorique, de rester au plus près des images, quitte parfois à en chercher des équivalentes dans notre langue pour rendre l'adaptation limpide sans être explicative.

- J'ai gardé la structure de l'intrigue et j'ai essayé d'en préserver le mouvement et l'impression foisonnante malgré la réduction du nombre de personnages.

- J'ai voulu ensuite et surtout rendre le caractère populaire et foisonnant de l'œuvre, en la rendant compréhensible par tous, cadencée et drôle.

Note d'intention de la mise en scène

La puissance de ce texte réside dans son dépaysement : on a envie de faire plonger les spectateurs dans le Madrid de la Renaissance, un Madrid fantasmé par Lope de Vega avec le regard d'une troupe d'aujourd'hui, notre envie est d'offrir au public une échappée littéraire et une bouffée de jeunesse. De faire découvrir cette langue et style qui est aux sources du théâtre populaire, à l'origine de la grande comédie classique.

On imagine une place avec plusieurs entrées, plusieurs niveaux de jeux, des balcons. La foire est juste à côté, elle gronde dans le public et en coulisse. Sur cette place s'en échappent ceux qui cherchent un peu de répit, qui se donnent rendez-vous à l'écart, qui veulent s'y cacher ou s'y embusquer, une place où les intrigues se nouent. C'est le Madrid du XVIème siècle, du temps de Velasquez, des capes et des éventails, des dagues et des guitares. Les costumes sont finement ornés, les matières très nobles, le simple hidalgo se prive de repas pour avoir fière allure. Elle y est aussi importante que l'honneur : un mot de trop ou un geste de travers suffisent pour échauffer le sang. Au XVIème siècle, les madrilènes sont au centre du monde.

D'ailleurs le soleil et la lune y participent (la pièce commence le 21 septembre à la Saint Matthieu). Il y a 2 jours et 2 nuits dans la pièce. Le jour on courtise et on parade sous les pleins feux, la nuit c'est le royaume des intrigues et des ombres où l'on se dissimule, c'est l'attente inquiète d'une fenêtre qui s'ouvre ou d'une embuscade. Les corps passent de la tenue à la tension. En deux jours les personnages ne dorment pas, la fatigue les rend plus nerveux au fur et à mesure de la pièce : l'effort pour se contenir est plus ostensible, et les écarts, les gaffes et les mots déplacés se font de plus en plus fréquents jusqu'à l'embuscade finale. Il y a des confidences qui se perdent aussi, des moments plus sensibles. Les corps et la diction, très tenus et précis à la première journée, oscillent entre le relâchement et la nervosité. Les personnages se perdent dans leurs pensées, leurs mots et dans les rues. L'humour et la poésie, qui s'alternent au début, se mélangent soudain. Sous les doigts du pianiste de la troupe - présent comme à chacun de nos spectacles sur scène, la musique de Manuel de Falla, très cadencée, donne des respirations haletantes.

Amélie Vignaux, Michael Giorno-Cohen et Laura Chetrit

Félix Lope de Vega Carpio (1562-1635) est considéré comme l'un des poètes et dramaturges majeurs du Siècle d'or espagnol. Surnommé par Miguel de Cervantes « le Phénix, le monstre de la nature », il est le fondateur de la *Comedia nueva* ou tragi-comédie à l'espagnole à un moment où le théâtre s'est fortement popularisé. Lope de Vega a été un auteur extrêmement prolifique : il aurait écrit environ 3 000 sonnets, 9 épopées, des romans, 1 800 pièces profanes, 400 drames religieux, de nombreux intermèdes. Sa vie est aussi extrême que son œuvre : il alterne les périodes où il est secrétaire et auteur, mène une vie dissolue, puis des périodes d'exils (volontaires ou forcés) ; il s'engage à deux reprises dans l'invincible Armada, combat contre les portugais et les anglais, frôle la mort ; il se remarie plusieurs fois, enchaîne les maîtresses, est condamné à de multiples reprises, et s'assagit soudain en rentrant dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et en se consacrant à des œuvres plus religieuses (avec tout de même quelques écarts : notamment une aventure avec Marta de Nevarés, et plusieurs comedias). Il compose des œuvres de genres très différents qui sont à compter au nombre des plus belles réussites littéraires de l'époque : les comedias *Pedro et le Commandeur*, *Fuenteovejuna*, et *Le Chien du Jardinier*, le roman *La Dorotea*, les œuvres lyriques *Rimas humanas y divinas*, et son essai *El arte nuevo de hacer comedias*. Il est reconnu pour être, au même titre que Calderón et Tirso de Molina, un des inspirateurs de Molière, et surtout un des pionniers du théâtre populaire, en créant une nouvelle forme de théâtre où l'action prime sur la réflexion, où les plaisanteries de l'inévitable *gracioso* (le valet bouffon) sont reprises dans les rues... Et les spectateurs espagnols, devant ce mélange tragique et comique, y trouvent un regard différent sur le monde, un rêve distrayant dont ils ne pourront plus se passer.

Manuel de Falla (1876-1946). Compositeur et pianiste espagnol, contemporain et successeur d'Isaac Albéniz, il développa et dépassa les découvertes de son compatriote. Mais son œuvre est le fruit d'une longue et difficile patience alimentée par un caractère tourmenté. Sa vie fut une lutte constante entre la sensualité souveraine qui s'est épanchée dans *L'Amour sorcier* et l'austérité âpre et décharnée du *Concerto pour clavecin*. Une maladie vénérienne contractée à l'âge de trente-six ans provoqua en lui un combat qui devait le mener vers une forme d'ascétisme pétrifié, bienveillant pour autrui, trop sévère pour lui-même ; il vécut sa maladie comme un châtiment divin. Néanmoins, la musique d'Espagne se libéra, grâce à lui, des excès d'un folklorisme banal où elle était tombée. Dans le spectacle, ses œuvres de piano et ses chants apportent une résonance fière et tourmentée à l'intrigue de Lope de Vega, révélant sur scène la profondeur des sentiments amoureux.

Morceaux interprétés sur scène par Olivier Mazal: *Danza ritual del fuego* / *Danza del terror* / *Serenata andaluza* / *La vida breve* / *Mazurka* / *El círculo mágico*.

Chants : *El paño Moruno* / *Asturiana* / *Polo*.

Amélie Vignaux, Jérôme Rodriguez, Ronan Rivière, Luc Rodier et Hassan Tess

Le collectif Voix des Plumes

Notre troupe est engagée pour un théâtre populaire. Elle est accueillie en résidence artistique depuis 2016 par la ville de Versailles, et se produit régulièrement notamment à Paris (Lucernaire, Ranelagh, Théâtre 14 et théâtre 13), au festival off d'Avignon et en tournée. Nous nous mobilisons pour un art collectif et artisanal. Un théâtre fondé sur la recherche concrète d'un univers commun, par tous les moyens, dans l'optique d'un théâtre vivant et accessible à tous. LA FOIRE DE MADRID est notre 8ème spectacle. La troupe participe également à l'action culturelle de Versailles Grand Parc et des lieux de représentations qui l'accueillent : ateliers scolaires en lien avec l'éducation nationale, ateliers ponctuels avec les collèges et lycées, rencontres avec les publics, participation à des lectures, organisation de débats. Elle intervient régulièrement dans la formation de jeunes comédiens (au CRR de Versailles, à l'AIDAS et à l'école du Lucernaire).

Nos précédents spectacles

LE NEZ, d'après Nikolaï Gogol – Au théâtre 13, au Lucernaire, à Avignon (théâtre des Gémeaux) et en tournée, création en 2020.

LE DOUBLE, d'après Dostoïevski – Au Théâtre 14, au Ranelagh, au Petit Louvre –Avignon, et en tournée. Création en 2018.

LE ROMAN DE MONSIEUR MOLIERE d'après Boulgakov – Au Lucernaire, au Ranelagh, au Petit Louvre et en tournée. Création en 2016.

FAUST de Goethe – traduction de Gérard de Nerval -Au Ranelagh, au Petit Louvre-Avignon et en tournée. De 2016 à 2018.

LE REVIZOR de Gogol – Au Lucernaire, au Petit Louvre-Avignon et en tournée. De 2014 à 2017.

LA MALADIE DU POUVOIR / FARCES ET MORALITES d'Octave Mirbeau - Au Studio-Théâtre d'Asnières, au Lucernaire-Avignon. De 2012 à 2014.

CHAPEAU MELON ET RONDS-DE-CUIR **Courtes pièces de Courteline.** Au Théâtre de Nesle, au Théâtre du Marais, au Bourg Neuf-Avignon (festival off 2009), au Rouge Gorge – Avignon (festival off 2010) et en tournée. De 2008 à 2012.

www.voixdesplumes.com

Les membres de la troupe

Ronan Rivière Adaptateur, metteur en scène, comédien : LEANDRO

Formé au Studio d'Asnières, il a joué notamment sous la direction de Laurent Pelly dans *Macbeth* au théâtre Nanterre-Amandiers, et dans *J'ai examiné une ampoule électrique et j'en ai été satisfait*, de Daniil Harms, au Théâtre National de Toulouse. Pour la troupe, il joue et signe l'adaptation et la mise en scène des spectacles: *Le Nez* d'après Gogol (au théâtre 13 et au Lucernaire), *Le Double* d'après Dostoïevski (au théâtre 14 et en tournée), *Le Roman de Monsieur Molière* d'après Boulgakov (au Lucernaire, au Ranelagh et en tournée); *Faust*, de Goethe (au Ranelagh et en tournée); *Le Revizor*, de Gogol (au Lucernaire et en tournée); *La Maladie du Pouvoir* d'après Octave Mirbeau (au Lucernaire-Avignon et en tournée). Avec le Conservatoire de Versailles il met en scène *L'Histoire du Soldat* de Stravinsky et Ramuz, au théâtre Montansier. Auteur, sa première pièce *Fièvres*, est deux fois primée par l'association Beaumarchais-SACD. Il est élu au conseil d'administration d'AF&C (Avignon Festival et Compagnies) de 2017 à 2020.

Antoine Milian Scénographe

Pour la troupe, il a créé le décor du *Nez*, du *Double*, du *Revizor* et de *Faust*. Il collabore avec de nombreuses compagnies comme scénographe, constructeur, créateur de marionnettes et de masques : par exemple il travaille régulièrement avec Cécile Roussat et Julien Lubek du Shlemil Théâtre, avec le CREA, le théâtre de la Tempête et avec le Studio-Théâtre d'Asnières.

Corinne Rossi Costumes

Elle a créé les costumes du *Nez*, de *Faust*, et du *Double*. Formée aux Ateliers Butsch's, elle fait ses armes au Théâtre Montansier de Versailles, avec la compagnie de la Reine. Elle travaille maintenant notamment avec Le Théâtre de Poche et le théâtre Le Ranelagh, sous la direction de Stéphanie Tesson, Les Nomadesques, Jean-Philippe Daguerre...

Marc Augustin-Viguié Créateur lumière

Il est régisseur régulièrement pour la troupe depuis 2014 et a mis en lumière *Le Nez*, *Le Roman de Monsieur Molière* et *Le Double*. Issu du CFTPS, il a été en charge de la régie lumière et générale de nombreuses scènes prestigieuses dont la Salle Pleyel, la Grande Halle de la Villette, le Théâtre de Nanterre-Amandiers, le CDN de Montreuil ... Il collabore notamment avec Alfredo Arias, la Cie Dominique Dupuy et la Cie Fahrenheit 451, et crée les lumières de plusieurs spectacles de la compagnie Viva à Versailles : *Un fil à la patte*, *Othello*, *Roméo et Juliette*, et *Andromaque*.

Olivier Mazal Pianiste

Il accompagne au piano *Le Revizor*, *Faust*, *Le Roman de Monsieur Molière*, *Le Double*... et *Le Nez* au clavecin et à l'orgue. Il a effectué ses études musicales au Conservatoire de Toulouse sous la direction de Michel Dru (piano) et Hubert Guéry (musique de chambre). Après son prix, il a étudié avec Jérôme Granjon au Conservatoire de Romainville ainsi qu'avec Laurent Cabasso au Conservatoire de Strasbourg. Il a étudié ensuite pendant un an auprès d'Henri Barda à l'école Normale Alfred Cortot. Lors de masterclasses, il a pu bénéficier des conseils de Michaël Levinas, Dominique Merlet, Jos van Immerseel ou encore Maria Joao Pires. Il se produit régulièrement en France, en récital et concerto comme en musique de chambre. Il est par ailleurs titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Master de musicologie.

Amélie Vignaux EUFRASIA - Avec la troupe, elle a collaboré à la mise en scène du *Double*. Issue du cirque et du mime (Ecole internationale du mime Marceau, Ecole du cirque Plume, Ecole du cirque Archaos), elle se tourne vers le théâtre depuis une dizaine d'années. Elle travaille dans différentes compagnies en tant que comédienne : *Le Médecin Malgré Lui* au théâtre des Variétés, *Zaza Bizar* en tournée mais surtout en duo burlesque avec Hassan TESS, avec qui elle crée *Antigone Couic Capout*, *Monsieur Jean ou l'Homme Poubelle* et *Ys*, en Bretagne, à Avignon et en tournée.

Michaël Giorno-Cohen PATRICIO - Il est membre de la troupe dès ses débuts : il est comédien dans *Le Nez* (au théâtre 13, au Lucernaire et en tournée), *Le Double* (au théâtre 14, au Ranelagh et en tournée), *Faust* (au Ranelagh et en tournée), *Le Revizor* (au Lucernaire et en tournée), *La Maladie du Pouvoir*, *Chapeau Melon* et *Ronds-de-Cuir...* Il a joué par ailleurs au Lucernaire dans *Le Médecin Malgré Lui* de Molière sous la direction d'Aurélien Rondeau et joue dans *Prince et Princesse* aux mises en capsules 2022 sous la direction d'Eric Bu.

Laura Chetrit VIOLANTE - Dans la troupe, elle a joué Marguerite dans *Faust* lors de sa reprise au Ranelagh, puis Clara Olsoufieva dans *Le Double* et Alexandrine dans *Le Nez*. Auparavant, elle a joué avec les Aléas dans *Horovitz mis en pièces* puis dans *Phonetag* au Théâtre des Béliers Parisiens. En 2015, elle joue dans *Pourquoi mes frères et moi on est parti* d'Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre au théâtre de Belleville, et en 2018 dans *La Maladie de la Famille M* au théâtre 13.

Jérôme Rodriguez ADRIAN - Il fait partie de la troupe depuis sa création et a joué dans quasiment tous ses spectacles : *Le Nez* (au théâtre 13, au Lucernaire et en tournée), *Le Double* (au théâtre 14, au Ranelagh et en tournée), *Faust* (au Ranelagh et en tournée), *Le Revizor* (au Lucernaire et en tournée), *La Maladie du Pouvoir*, *Chapeau Melon* et *Ronds-de-Cuir...* Il a joué par ailleurs au Lucernaire dans *Le Médecin Malgré Lui* de Molière sous la direction d'Aurélien Rondeau et *De quoi parlez-vous ?* de Tardieu, sous la direction de Sophie Accard.

Hassan Tess ESCUDERO, BELARDO, LE VOLEUR - Il a joué notamment sous la direction de Solange Oswald (*De quelques choses vues la nuit*, à la Chartreuse), Michel Mathieu (Rôle de Porcelet dans *Excédent de Poids*, au théâtre Garonne, Rôle du Fou dans *Le Roi Lear*, au théâtre de la Cité -Théâtre National de Toulouse), Eric Sanjou (le rôle de Sosie dans *Amphitryon* de Kleist, au festival de Figeac)... Depuis 2012 il joue en duo burlesque avec Amélie Vignaux avec qui il crée *Antigone Couic Capout*, *Monsieur Jean ou l'Homme Poubelle* et *Ys*, en Bretagne, à Avignon et en tournée.

Luc Rodier CLAUDIO - Formé à l'ESCA (Ecole Supérieure de Comédiens par l'Alternance), il joue *Beaucoup De Bruit Pour Rien* (mes Hervé Van Der Meulen), et dans *Les Précieuses Ridicules & Le Mariage Forcé* (mes Jean-Louis Martin Barbaz). En 2016, il est assistant à la mise en scène d'Igor Mendjinsky pour *Notre Crâne Comme Accessoire* au Théâtre des Bouffes du Nord. Il joue Acaste dans *Le Misanthrope* de Molière (mes Anne Delbée) à Versailles. Avec la compagnie La Guilde : il crée le Festival Keranno (2016-2018, Côtes-d'Armor) et met en scène *Le PCR*, joue dans *Les Fourberies de Scapin* (mes J. Joude) et *Ruy Blas* (mes L. Verrecchia). En 2018, il crée et joue *Grande Ourse*, un seul en scène (mes G.Jacquemont, Avignon 2021, Théâtre de Belleville, Théâtre des Déchargeurs...).

Merci à la ville de Versailles pour son accueil en résidence. A l'ADAMI et la SPEDIDAM pour leur soutien financier. A l'équipe du Lucernaire et du Théâtre du Balcon pour leur accueil en coréalisation et leur accompagnement sur cette création.

Réalisation de l'affiche : Tiphaine Rivière

Photographies : Pascal Gely.

VOIX DES PLUMES, 32 rue du Peintre Lebrun 78000 Versailles
collectifvdp@gmail.com - 06 67 98 44 03 - www.voixdesplumes.com
LUCERNAIRE DIFFUSION, 53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris
Catherine Herengt 06 58 27 88 84 diffusion@lucernaire.fr