

IL CAPITAN FRACASSA

Regia

MASSIMO MACCHIAVELLI

Commedia dell'arte

**...una commedia d'amore
cappa e spada
dai mille colpi di scena
che ci immerge nel cuore
di una compagnia d'attori
lungo le strade di Francia...**

Il Capitan Fracassa, dal romanzo alla scena

Le mirabolanti avventure del Barone di Sigognac

Il giovane barone di Sigognac è l'ultimo discendente di una nobile casata di Guascogna, un tempo potente ma oggi in rovina. Giorno dopo giorno, il barone vive la sua quotidianità tra stenti e privazioni. Una sera di tempesta, una compagnia di commedianti giunge al suo castello in cerca di un rifugio.

Il giovane si unisce a loro per raggiungere Parigi e recuperare la sua fortuna. Strada facendo, tra mille peripezie, si fa attore diventando il Capitan Fracassa.

Il suo amore per la bella Isabella lo trasforma in glorioso cavaliere; sfidando il duca di Vallombrosa e affrontando briganti e spadaccini, scopre la crudeltà ma anche la bellezza del mondo che lo circonda.

Il romanzo di Théophile Gautier è un viaggio iniziatico atemporale che ci trasporta nella Francia del XVII secolo attraverso le avventure roccambolesche di una compagnia di teatro.

L'adattamento teatrale del Capitan Fracassa ci permette di affrontare temi di rilevanza universale quali l'amore, la morte e il passaggio alla vita adulta, che vengono qui reinterpretate attraverso la Commedia dell'Arte.

La scelta della Commedia dell'arte

La Commedia dell'Arte si sviluppa in Italia nel XVI secolo e si diffonde

in tutta Europa portando con sé tutti i caratteri e le figure universali che rappresenta. È proprio in Francia che trova un gran riscontro e una brillante fioritura. Questo tipo di teatro gode ancora oggi di una grande popolarità e lo troviamo spesso sulle nostre scene contemporanee.

Questa scelta prende forma in una doppia prospettiva, estetica e sociale. Estetica perché riprendiamo le figure delle maschere, tipi fissi, sia nella loro struttura dinamica e tecnica, che nell'uso della scena di questo teatro che risale a ormai 500 anni fa.

Il successo delle forme teatrali comiche e improvvisate ci ha spinto ad esplorare questo genere di teatro che ci permette di unire il comico farsesco dei lazzi ad una più aulica esigenza letteraria. Ci troviamo in un tipo di teatro fatto per il pubblico e con il pubblico, un teatro sociale che riavvicina lo spettatore contemporaneo a una forma di espressione tradizionale, un'arte forse dimenticata ma molto vicina a noi, per la sua semplicità ed efficacia.

La regia

Quale tipo di commedia?

Nella ricchezza che offre l'espressività tipica della Commedia dell'Arte ci siamo chiesti prima di tutto quali elementi di questo teatro di piazza potevano essere riadattati al teatro nella forma contemporanea, pur mantenendone la forza tipica del carattere popolare ed escludendo il rischio di cadere nella farsa.

Abbiamo quindi scelto di portare in scena un tipo di teatro che gioca sui contrasti tra comico e drammatico. Senza perdere di vista completamente l'aspetto comico farsesco, il Capitan Fracassa, oscilla tra i due registri proposti, alternando lazzi comici e scene profondamente drammatiche. La ricerca di una musicalità accompagna questo lavoro rivestendo un aspetto essenziale.

Quale lingua?

Il progetto nasce da una collaborazione tra attori italiani e francesi, perciò la necessità di recitare in entrambe le lingue si è imposta automaticamente. Avendo scelto di mettere in scena una compagnia di attori italiani che viaggiano per la Francia, questo bilinguismo è poi entrato a far parte della drammaturgia stessa. Questo ci ha dato la possibilità di svolgere un lavoro di ricerca linguistica, producendo come risultato una produzione bilingue, franco-italiana. Lo scopo era non solo di poter presentare il progetto a due tipi di pubblico, ma anche di esplorare le relazioni e i giochi di parole, giocando con i due idiomi. Il piacere di sentire la propria lingua « presa in giro » e la gentile derisione della lingua o pronuncia straniera, alimentano, senza alcun dubbio, la comicità dello spettacolo.

Quale scenografia?

Allo stesso modo dei comici dell'Arte, il Capitan Fracassa e i suoi compagni viaggiano di città in città sul loro carro di legno. Abbiamo scelto di usare il carro per ciò che rappresenta: il mezzo che permette a una compagnia itinerante di spostarsi, ma anche il simbolo del tempo, del viaggio, che diventa anche palco quando si fermano a fare spettacoli nelle varie città che attraversano. Un carro di legno e tela di 3x2 metri trainato da cavalli di legno e cartone: questa è la scenografia che si trasforma, trasportandoci tra realtà e finzione.

Quale ruolo per lo spettatore?

Infine, alcune parole riguardo alla partecipazione del pubblico, ancora una volta indispensabile elemento di forza del carattere popolare. Il compito di creare emozioni e rappresentare la contiguità con i problemi sociali odierni ci porta a ricercare un coinvolgimento del pubblico. Ogni spettacolo teatrale deve contenere questi elementi, ma in Commedia la partecipazione deve superare i confini consueti. Il pubblico può rivestire un ruolo attivo e partecipare alla storia per essere parte di un rito collettivo.

Qui sarà chiamato a un giuramento che poi lo porterà a partecipare alla conquista del castello, insieme a Sigognac e i suoi compagni!

Quali musiche?

Musiche e canti originali accompagnano alcune parti dello spettacolo assieme a melodie di liscio antico; un repertorio magico di fine 800, caratterizzato da walzer, polke e mazurche, di paternità Emiliana ma che rimandano a sonorità francesi, dove queste forme stilistiche e armoniche sono state adottate prima ancora che in Italia. Fisarmonica e ghironda celebrano il connubio storico tra i due paesi mentre mandola, ocarina, nyckelharpa e percussioni, incalzano il ritmo delle scene.

La FraternalCompagnia di Bologna

Fraternal Compagnia prende nome e ispirazione dalla più antica compagnia italiana della quale possiamo ritrovare traccia negli archivi notarili, un atto datato 25 febbraio 1545; questo documento segna simbolicamente l'inizio del teatro professionale, ossia della Commedia dell'Arte, dove « arte » significava mestiere, artigianato. Commedia dell'Arte significava dunque teatro fatto da artigiani, ovvero da professionisti. Dal 2000 la compagnia si occupa di teatro popolare ma anche di teatro sociale. Ha organizzato a Bologna la Prima Giornata Mondiale - con patrocinio UNESCO - della Commedia dell'Arte (scegliendo la data simbolica del 25 febbraio) ed ha divulgato la tradizione della maschera italiana all'estero: in Giappone (4 tournèe tra il 2011 e il 2016, anche con il sostegno dell'IIC di Osaka e IIC di Tokyo), in Spagna, Turchia, e Polonia. Capitan Fracassa è stato presentato alla Sorbonne Nouvelle Trois di Parigi (primo work in progress nel 2017) e successivamente a Bordeaux e Monségur (2018) e al Festival di Avignone (2019). E' stata premiata come miglior compagnia italiana per una comunicazione di teatro sociale e civile con lo spettacolo Mio Padre dell'autore giapponese Hisashi Inoue, prodotto da NHK (televisione nazionale giapponese) e Komatsu-za Teatro di Tokyo (PREMIO ENRIQUEZ 2012 - CITTA' DI SIROLO). Fraternal Compagnia organizza due Festival (Commediestate - Maschere vive in città e Le Grotte della Memoria), si occupa di formazione teatrale e allestisce mostre di maschere in cuoio realizzate nel proprio Atelier.

La stampa al Festival di Avignone

infos et repérage de spectacles
VIVANT
www.vivantmag.fr

11 juillet 2019

[Le Capitaine Fracasse](#)

**Spectacle produit par la Compagnie Cie Fraternal Compagnia (Italie)
En Coréalisation avec l'Académie Internationale Des Arts du Spectacle (78)
vu le 11 juillet, Avignon OFF 2019, à 13h45
à La Cour des Platanes. Du 5 - 28 juillet, relâche les 15 et 22 juillet.**

Dans "La cour des Platanes", les spectacles se déroulent à l'extérieur, sous les platanes, lieu parfait pour de la Commedia dell'Arte.

L'histoire se déroule au milieu du XVIIe siècle. Le baron de Sigognac, jeune noble désargenté, vit reclus dans son manoir. Un soir d'hiver, il offre l'hospitalité à une troupe de comédiens égarés, et tombe amoureux de l'actrice Isabelle ; l'attirance est réciproque. Sigognac décide de les suivre dans leurs aventures. Il prend alors le nom de scène de « Capitaine Fracasse ». Sigognac doit lutter contre un rival, le duc de Vallombreuse. Les deux hommes se battent en duel. Le duc fait enlever Isabelle. Soudain, retournement de situation : Le père du duc reconnaît en Isabelle la fille qu'il a eu avec une actrice. Vallombreuse étant passé d'amant sans scrupule à frère attentionné, le mariage peut enfin être célébré.

La pièce commence par une distribution de munitions au public. Les spectateurs sont sollicités à plusieurs reprises et de différentes manières pour participer à la pièce - pour le plus grand plaisir des petits et des grands. La mise en scène est typique de la Commedia dell'Arte : plateau en bois, scène ouverte, tissus et une calèche en bois tirée par de très beaux chevaux de bois. Tous les ingrédients de la Commedia dell'Arte sont par ailleurs réunis : masques, chants, combats d'épée, personnages cultes dont bien évidemment les amoureux. Les acteurs interprètent chacun plusieurs rôles qui ne sont pas toujours faciles à distinguer. Les paroles sont en italien et en français ce qui donne lieu à de nombreux et jolis jeux de mots.

Un musicien accompagne le spectacle aussi bien avec des compositions personnelles qu'avec des morceaux de musique populaire. Il joue des instruments allant de l'accordéon à la vielle à roue en passant par des instruments à vent et des percussions.

Provence

05/07/2019 à 17H41 - Mis à jour à 17H43
CRITIQUES AVIGNON OFF

se (magnifique commedia dell'arte)

Venus tout droit de Bologne, les italiens de la « Fraternal Compagnia » nous offrent un très beau spectacle de commedia dell'arte avec ce capitaine Fracasse revisité. « On est venu pour la curiosité de faire ce festival, l'un des plus célèbres d'Europe, et mettre à l'épreuve notre spectacle sous le soleil et la chaleur », s'amuse le metteur en scène Massimo Macchiavelli. « C'est une création ! On s'est inspiré du roman de Théophile Gautier et des films, et on l'a adapté en commedia dell'arte », explique la comédienne Alice Amico qui, avec ses six autres camarades, donne le change sous le soleil de la scène de la Cour des Platanes. « « On a joué sous toutes les conditions, pluie, vent, canicule... »

Pour leur premier Festival, la troupe nous conte, en français et en italien, les (més)aventures du baron « sans le sous » de Sigognac qui rejoint une compagnie de comédiens en route pour Paris. Il espère ainsi retrouver sa fortune, son titre et aussi l'amour, même si le destin semble en vouloir autrement...

Pendant 1h20, les acteurs masqués et en costume jouent avec force les qui-proquos, pantalonades, combats d'épées et comédies propres à ce genre théâtral populaire italien. Accompagnés brillamment par un musicien qui alterne entre la vielle à roues, l'accordéon ou encore la nyckelharpa, les comédiens franco-italiens nous transportent dans de folles aventures, n'hésitant pas à faire participer le public qui se prête volontiers au jeu.

La « Fraternal Compagnia » nous propose ainsi un beau spectacle de cape et d'épée et de commedia dell'arte.

Jusqu'au 28 juillet, à 13h45, 15 rue Pasteur. Tarifs: 15/10/5€. Infos et réservations: 06 50 12 43 38.

Scheda tecnica

Spettacolo di Commedia dell'Arte
Pubblico dagli 8 anni

Durata : 80 minuti

Equipe di 9 persone : 7 attori, 1 musicista, 1 responsabile organizzazione

Palco minimo : 6m apertura - 5m di profondità - 3.5m di altezza

Palco ideale : 8m apertura - 6m di profondità - 5m di altezza

Spettacolo adatto per rappresentazioni interne e esterne

Scenografia :

- un carro di legno
- due cavalli di legno
- un « albero » di 2 metri di altezza

La scenografia smontata, copre uno spazio di 2.50m² / 4m³.

Audio

Le musiche dello spettacolo sono gestite dal musicista in diretta + una registrazione.

Luci

Poiché lo spettacolo è destinato ad essere rappresentato sia all'interno che all'esterno, il piano di illuminazione è ideale per spazi al chiuso.

All'esterno, la sera, può anche bastare un semplice piazzato bianco,

Distribuzione

Attori :

Alice Amico, Gabriel Bird, Jean Briault, Luca Comastri, Aurélie Ianutolo, Massimo Macchiavelli e Luca Mazzamurro

Regista :

Massimo Macchiavelli

Musiche :

Umberto Cavalli

Scenografia e accessori :

Nicola Bruschi e Ariane Bothe

Maschere :

Luca Comastri

Costumi :

Scissor Lab - Bologna

Contattarci

Responsabile produzione e amministrazione
Tania Passarini : +39 3492 970 142

Responsabile relazioni pubbliche in Francia :
Alice Amico : +33 6 37 65 50 13

produzione@fraternalcompagnia.it
www.fraternalcompagnia.it

FraternalCompagnia Cava delle arti
Via Cavazzoni, 2G 40139 Bologna