

En tournée
Saison 2021-2022

Atelier Théâtre Actuel

ZD Productions, Sésam' Prod et Atelier Théâtre Actuel
présentent

TZIGANE !

Création et chorégraphie
Pétia Iourtchenko
Collaboration artistique
Johanna Boyé

Avec les danseurs de la
Compagnie Romano Atmo
la chanteuse **Lilia Roos-Dalskaïa**
les musiciens **Frederick Fraysse, Dario Ivkovic, Pascal Rondeau**

Création lumières : Cyril Manetta / Scénographie : Nathalie Rigaux / Costumes : Sarah Colas

Diffusion
Amélie Bonneaux
01 73 54 19 23
a.bonneaux@atelier-theatre-actuel.com

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

en coproduction avec **ZD Productions et Sésam' Prod**
présente

Tzigane !

Création et chorégraphie **Petia Iourtchenko**
Collaboration artistique **Johanna Boyé**

Avec

Danseurs **Maxim Campistron, Alissa Doubrovitskaïa, Cécile Joseph, Angélique Verger, Mary Landret, Petia Iourtchenko, Simon Renou, Kevin Souterre**
Chanteuse **Lilia Dalskaïa- Roos**
Musiciens **Frédéric Fraysse, Dario Ivkovic, Pascal Rondeau**

Création lumières **Cyril Manetta**
Scénographie **Nathalie Rigaux**
Costumes **Sarah Colas**

Une codiffusion **Atelier Théâtre Actuel** et **ZD Productions**

Avec le soutien de la SPEDIDAM, du Théâtre du Carré Belle-Feuille (Boulogne Billancourt), du Centre Culturel l'Athénée (Rueil-Malmaison), et du SEL (Sèvres)

© Philippe Escalier

Une invitation flamboyante au voyage

Petia Iourtchenko, Johanna Boyé, confrontation entre tradition et modernité. De cette rencontre étincelante surgit un univers qui réinvente et revisite les idées reçues sur ce peuple nomade. C'est au travers d'une dizaine de tableaux que nous vivons un voyage initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre liberté et fascination; des rencontres de femmes fières, impudentes, lascives et passionnées qui nous évoquent Carmen ou encore Esmeralda, et d'hommes bagarreurs, jaloux et possessifs; un voyage rythmé par le son des chaussures martelant le sol, les volants des jupes virevoltantes et la voix chaude et enivrante de la chanteuse Lilia Roos-Dalskaïa accompagnée de ses musiciens.

Voir la bande-annonce

Retrouvez Petia et Johanna en entretien

© oakmarge

La presse

Avec ses danseurs talentueux et sa folle énergie, cette troupe nous livre un moment rare !

Vremya Novostei

Le chorégraphe Pétia Iourtchenko nous ouvre les portes de son peuple (...).

De sublimes danseurs qui, de leurs semelles frappant le sol, sont musique.

La Provence

Aussi beau qu'émouvant et instructif, ce spectacle coloré bouleverse les idées reçues grâce à une finesse et une énergie revigorantes.

RFI - Atelier des médias

Un moment rare. Un florilège d'esthétique et de perfection, avec une énergie incroyable.

Vaucluse Matin

Une explosion généreuse qui revendique le droit de vivre à travers un art ancestral d'une éblouissante jeunesse.

Gilles Costaz

Tzigane ! au final d'une splendeur éblouissante est une féerie visuelle et sonore qui tient toutes ses promesses et transmet l'âme d'un peuple haut en couleurs.

Froggy's delight

© Philippe Escalier

Note d'intention

Depuis longtemps, je rêve de faire se rencontrer dans un même spectacle toutes les valeurs de mon peuple tzigane à travers la danse, le chant et la musique. Voilà plus de huit siècles que mon peuple a quitté le nord de l'Inde pour entamer son long périple vers l'Europe occidentale.

Nous sommes donc les «Intouchables», mais il est facile aujourd'hui de constater à quel point nous avons inspiré de nombreux artistes européens.

Mon désir est de célébrer mon peuple, entre tradition et modernité.

Petia Iourtchenko

Petia Iourtchenko

Pétia Iourtchenko est né à Donetsk en 1957, dans la tribu des Vlach.

Reçu au concours du prestigieux Théâtre Romen de Moscou à l'âge de 16 ans, il devient le plus jeune comédien, danseur et chanteur de l'histoire du théâtre et se produit dans toute la Russie et à l'étranger.

Il tourne dans le monde entier et collabore avec les plus grands chorégraphes. Petia est également le créateur de la première méthode de danse tzigane. Il développe son propre lexique chorégraphique, ses méthodes et son répertoire dans des master-class internationales.

En 1994, il fonde à Paris la compagnie Romano Atmo (qui signifie «l'âme tzigane») dont l'objectif est de préserver la culture, la tradition et la danse tzigane. Il travaille avec des artistes français de renom tel que José Garcia, Marie-Claude Pietragalla... Il a été sollicité par Jean-Philippe Daguerre, metteur en scène de la magnifique pièce *Adieu Monsieur Haffmann* (4 molières).

© oakmarge

Note d'intention

L'atome de ce spectacle prend racine dans la nécessité pour le chorégraphe de transmettre l'histoire et l'âme du peuple tzigane à un large public. Le spectacle repose sur la danse et le langage chorégraphique que Petia a développés durant toute sa carrière et transmis à sa troupe de danseurs. Il s'agit donc d'accompagner ce chorégraphe et de mettre en scène son désir de transmettre. L'univers revisite, modernise et réinvente les idées préconçues véhiculées par la culture de ce peuple afin de convoquer l'essence, l'âme et l'authenticité de ces nomades.

Nous avons, pour cela, créé une dramaturgie physique qui se base sur le langage entre danse et théâtre. La mise en scène de cet objet chorégraphique repose sur la matière brute, créée par le chorégraphe et sa troupe de huit danseurs accompagnés par une chanteuse et ses musiciens. La mise en scène s'attache à construire l'espace, dessiner une dizaine de tableaux, afin de trouver, développer et raconter une histoire à travers la danse. Les axes dramaturgiques sont basés sur la représentation de la culture tzigane, de son histoire, de ses courants, de son évolution. Nous revisitons les icônes du peuple tzigane, son imagerie, ses rythmes, sa musicalité. À partir du témoignage de Petia et de la danse qu'il porte, nous tissons un dialogue visuel, entre danse et théâtre. Ce projet est donc l'occasion de convoquer cette âme tzigane et de voyager à travers ces tableaux, guidés par la voix emblématique de ce peuple.

Johanna Boyé

Johanna Boyé

Elle se forme d'abord chez Véronique Nordey, puis intègre l'école Les Ateliers du Sudden.

Elle collabore avec plusieurs metteurs en scène en tant que comédienne avant de monter, en 2004, sa compagnie, Les Sans Chapiteau Fixe, structure indépendante qui se construit autour de ses mises en scène.

En 2013, elle présente le Concours Prix Théâtre 13, dont elle sera doublement lauréate (Prix du Jury et Prix du Public), avec la pièce *Le Cas de la famille Coleman*, de C. Tolcachir. Cette pièce rencontre un joli succès et obtient en outre le prix d'interprétation du Festival d'Anjou et le coup de cœur de la presse du Festival Off d'Avignon. Elle entame alors une belle collaboration avec Thibaud et Fleur Houdinière, producteurs d'Atelier Théâtre Actuel.

Parallèlement, elle répond à des commandes de mises en scène, pour d'autres structures : *Le Mirage des Forains* pour l'Académie Fratellini, *Le Couronnement de Poppée* pour le théâtre de Bordeaux, *Traviata* pour le Théâtre des Variétés.

En 2016, elle adapte et met en scène *La Dame de chez Maxim* de G. Feydeau, spectacle créé au Festival Off d'Avignon, repris au Théâtre 13 puis au Théâtre Rive Gauche, qui obtient trois nominations aux Molières 2017 dans les catégories Spectacle musical, Révélation féminine, Actrice dans un second rôle.

En 2018 elle met en scène Virginie Hocq et Zinedine Soualem au Théâtre Tristan Bernard dans *C'était quand la dernière fois ?*, et *Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?* d'Éric Bu et Élodie Menant (2 Molières 2020, dont Spectacle musical), au Festival Off d'Avignon, repris au Théâtre du Petit Montparnasse en janvier 2020.

Au cours de la saison 2019 elle met en scène *Les Filles aux mains jaunes* de Michel Bellier, pièce sur la naissance du droit des femmes, qui sera repris au Théâtre Rive Gauche, en septembre 2020.

En 2020, elle met en scène le seule en scène de Virginie Hocq *Ou presque !* à Bruxelles et *Le Visiteur* d'E.E Schmitt pour le Théâtre Rive Gauche.

Actuellement elle prépare la mise en scène de *L'invention de nos vies*, roman de K. Tuil, dont elle signel'adaptation qui se créera au festival d'Avignon 2021 et sera repris au Théâtre Rive Gauche.

© N. Mazéas

© oakmarge

Romano Atmo

Romano Atmo est une compagnie de danse française par Pétia Iourtchenko. Elle est constituée d'artistes de tous horizons : danseurs, comédiens, chanteurs, musiciens...

Les danseurs sont de nationalités et d'origines différentes : en majorité des français «non tziganes» (des «gadjés») mais aussi des russes, roumains, espagnols, polonais...

La compagnie est une famille, soucieuse de faire partager son art et son amour du folklore tzigane au plus grand nombre, à travers ses galas, ses créations, ses soirées dans les restaurants parisiens, ses répétitions ouvertes aux auditeurs libres, et en accueillant chaque année de nouveaux danseurs ayant atteint le niveau de danse requis, désireux de partager leur amour pour cette danse sur scène avec le public.

© Philippe Escalier

La création technique

Cyril Manetta

Lumières

Comédien et metteur en scène depuis 12 ans, Cyril Manetta est également créateur lumière. Il se forme pour la technique au Théâtre Edouard VII et pour l'artistique aux côtés de Laurent Castaing.

Sa première création fut pour *Femmes de fermes*, mis en scène par Henri Dalem, qui reçut le Prix coup de cœur de la presse, du festival d'Avignon 2012. En 2013, il crée la lumière de la pièce lauréate du Prix du jury et du public du Théâtre 13 : *Le Cas de la famille Coleman* mis en scène par Johanna Boyé, et compte plus d'une trentaine de créations à son actif qui vont du jeune public à l'opéra. Il collabore avec Johanna Boyé depuis cinq ans et fait les créations lumières de ses spectacles, dernièrement *Le Visiteur* d'Eric Emmanuel Schmitt qui se jouera au Théâtre Rive gauche à partir de janvier 2021.

Il collabore également avec Christophe Lidon, Emmanuel Besnault, Paméla Ravassard sur toutes leurs mises en scènes.

Côté mise en scène il a présenté en 2019 *Le Quatrième Mur* de Sorj Chalandon au théâtre des Déchargeurs avec la compagnie L'autre monde.

Nathalie Rigaux

Scénographie

Nathalie Rigaux est une artiste plasticienne, auteure et réalisatrice française, née en 1967. Elle est diplômée en histoire de l'art de l'Université Paris 8, en architecture d'intérieur et design de l'ESAA et en cinéma d'animation de l'École des Gobelins.

Elle travaille en tant qu'architecte d'intérieur-designer, scénographe, décoratrice, marionnettiste et réalisatrice... pour le théâtre, l'évènement, l'édition, le cinéma, navigue entre le travail d'auteur et les grosses productions.

En 2012, elle obtient l'aide à l'écriture de documentaire du CNC pour *Violences*, un projet de film sur la maltraitance faite aux enfants, puis en 2013, l'aide au développement de films de longs métrages de fiction pour *Le Blanc du silence*, où se mêle fiction et animation (en cours de production).

Elle est actuellement en cours d'écriture d'une série d'animation en stop-motion.

Sarah Colas

Costumes

Diplômée d'une licence de lettres et arts en 2005 puis d'une licence de designer de mode à l'atelier Chardon Savard en 2009, Sarah Colas se met au service de textes et de mises en scènes passionnantes en tant que costumière. Elle confectionne notamment les costumes du spectacle *Les Cavaliers* en 2014 et de *Marco Polo et l'hirondelle du Khan* en 2016 mis en scène par Eric Bouvron.

Elle exprime également sa créativité sur les spectacles *Et pendant ce temps Simone veille* mis en scène par Gil Galliot en 2015, *La Bande à Bonnot* mis en scène par Emmanuel Besnault en 2016 et *Bambina* mis en scène par Sébastien Rajon en 2018.

Avec le spectacle *Tzigane* mis en scène par Johanna Boyé elle met l'accent sur la couleur et le mouvement avec passion.

© Philippe Escalier

La production

ATA est une société de production et de diffusion qui a pour but de créer et/ou de participer à la création de spectacles vivants aussi bien à Paris qu'hors Paris et de faire exister ces spectacles sur toutes scènes, en tous lieux.

ATA est le partenaire des théâtres privés, des théâtres subventionnés, des compagnies, des producteurs indépendants et de tous les artistes...

ATA contribue à la production, à la création et à la diffusion de spectacles sous différentes formes :

- **en tant que producteur principal :**

ATA crée des spectacles à Paris, au Festival d'Avignon et en tournée chaque saison.

- **en tant que coproducteur :**

ATA participe à la production de spectacles créés par les théâtres privés, les compagnies, les producteurs indépendants, en renforçant leurs budgets par un apport financier.

- **en tant que diffuseur :**

ATA met au service des théâtres, des compagnies et des producteurs ses activités de prospection, de commercialisation, ses services techniques et administratifs afin de construire les tournées de leurs spectacles, et veille au bon déroulement artistique et technique de celles-ci durant toute leur exploitation.

- **en tant que producteur exécutif :**

ATA met au service des compagnies et des producteurs indépendants son expérience de production, et tous ses services.

C'est plus de 700 représentations données en tournée et une participation à plus de 1000 représentations données à Paris et au festival d'Avignon Off chaque saison.

ATA c'est une équipe permanente composée de 17 personnes : des chargés de diffusion, des chargés de production, des administrateurs de tournées, un service technique, un service comptabilité, un service de documentation.

ATA emploie chaque saison plus de 1000 intermittents : artistes, techniciens, attachés de production, etc...

ZD Productions est une société de productions et de diffusion qui a été créée en 2014.

Elle a une activité variée tant dans l'univers du théâtre que dans celui de la danse.

Elle porte des créations de spectacles, ou y participe, puis les fait tourner sur toutes les scènes et théâtres de France, mais également sur les scènes francophones et internationales.

ZD Productions est donc, selon les projets, producteur principal (en finançant des projets artistiques), coproducteur (en aidant des projets à se monter), diffuseur (en prospectant les programmeurs des scènes de France et de l'étranger afin de monter des tournées), producteur exécutif (en assurant la gestion logistique et administrative des tournées mais également en mettant à disposition ses connaissances techniques en matière de production). C'est ainsi qu'elle emploie, chaque saison, plusieurs dizaines d'intermittents, qu'ils soient artistes, techniciens, régisseurs, administrateurs de tournée...

Depuis 2014, ZD Productions a, entre autre, produit, coproduit, diffusé et exploité plusieurs pièces de théâtre comme *Après une si longue nuit* et *Handball le hasard merveilleux*, deux mises en scène de Laurent Natrella, sociétaire de la Comédie-Française, *Le Horla* de Maupassant et *Poisson et Petits Pois* mises en scène par Slimane Kacioui, *La Peur* de Stefan Zweig m.e.s. Elodie Menant (nomination Molières 2017) *Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?* (double Molière 2020) et *Les Filles aux mains jaunes* m.e.s. Johanna Boyé, *Mademoiselle Molière* (Molière 2019) m.e.s. Arnaud Denis, *Signé Dumas* m.e.s. Tristan Petitgirard, *Chagrin d'école* de Daniel Pennac, *Les Passagers de l'aube*, *Des plans sur la comète...*

ZD Productions gère également des créations de danse en coproduisant et diffusant les spectacles chorégraphiques du Groupe 3e Etage de Samuel Murez et les danseurs de l'Opéra de Paris, de La Compagnie EBB du chorégraphe Jean-Philippe Dury, de La Compagnie Hybride, du Chorégraphe Russe Pétia Iourtchenko et sa compagnie Romano Atmo...

Fort de son expérience dans tous ces domaines, ZD Productions souhaite continuer à développer des projets toujours aussi variés, créations contemporaines ou classiques, de théâtre pur ou mélangeant théâtre à d'autres disciplines comme la danse ou la magie, ou encore des spectacles chorégraphiques.

La production

Sésam' Prod est une jeune association née, en 2018, de la passion de sa présidente pour le théâtre et la production de spectacles vivants.

Attirée par les créations audacieuses, c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers ZD Productions et ATA, avec qui elle produit, pour le Festival Avignon Off 2018, le spectacle de danse *Tzigane !*, m.e.s. par Johanna Boyé.

La même année, Sésam' Prod participe activement à la production de *Mademoiselle Molière* (Molières 2019 : nomination pour le Spectacle privé), de Gérard Savoisien et mise en scène par Arnaud Denis, avec Anne Bouvier (Molière de la Comédienne) et Christophe de Mareuil.

Sésam' Prod, dans son envie de diversifier ses spectacles, coproduit en 2019 pour Avignon le Off notamment *Les Filles aux mains jaunes* m.e.s. Johanna Boyé, *Des plans sur la comète*, écriture et m.e.s. de Tristan Petitgirard (Molière du metteur en scène pour *La Machine de Turing*), *Marie des Poules*, *Gouvernante chez George Sand*, de Gérard Savoisien mes par Arnaud Denis, avec Béatrice Agenin et Arnaud Denis. *Marie des poules* obtient après sa reprise au Petit Montparnasse en 2020 les Molières du Spectacle privé et de la Comédienne.

Sésam' Prod fait également partie de la production de *La Souricière* d'Agatha Christie, m.e.s. par Ladislav Chollat à La Pépinière. Molière de la Révélation masculine pour Brice Hillairet.

Fabio Marra (auteur et metteur en scène de *Ensemble*, Molière de la Comédienne pour Catherine Arditi) fait appel, en 2020, à Sésam' Prod pour coproduire sa nouvelle pièce *Un pas après l'autre*.

© Philippe Escalier

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL
Label Théâtre Danse
5 rue La Bruyère
75 009 Paris
01 53 83 94 96

www.atelier-theatre-actuel.com