

Don Juan

amère mémoire de moi.

companyia
PELMÀNEC

Prix du Jury et du Public au Meilleur Spectacle
Festival de Bonecos de Belo Horizonte,
Brasil 2009

Prix du Jury et du Public au Meilleur Spectacle
Certamen Nacional de Teatro Garnacha,
La Rioja 2009

Don
Juan
amère mémoire de moi.

companyia
PELMÀNEC

Avec à son actif une longue trajectoire, co-créateur de spectacles qui ont laissé une profonde trace dans le souvenir des spectateurs, tels que *Poèmes Visuels* de la Cie Jordi Bertran, ou *L'Avare* de Tàbola Rassa, compagnie dont il est également fondateur, et après avoir collaboré dans plusieurs productions de télévision, Miquel Gallardo revient au théâtre avec un nouveau projet créatif et un nouveau spectacle. La première officielle de *Don Juan, amère mémoire de moi*, a eu lieu à Ségovie, lors du festival Titirimundi '09.

Don Juan

amère mémoire de moi.

Don Juan est un mythe qui a été représenté de divers points de vue, mais avec un dénominateur commun, un personnage condamné à mourir jeune à cause de son caractère anti-social qui l'amène à transgresser toutes les normes éthiques et religieuses. Et Don Juan sait qu'il est condamné, mais au lieu de fuir la condamnation, il avance vers elle d'un pas ferme, puisque la seule fin digne pour sa vie dissolue est une mort dans la plénitude de sa jeunesse.

Dans *Don Juan, Amère mémoire de moi*, par contre, Don Juan est dupé par cette mort qui lui refuse son étreinte finale et qui l'oblige à vivre confronté à son passé, à ses peurs, mais qui lui donnera aussi l'occasion de connaître des sentiments ignorés jusqu'alors.

À partir de textes de Tirso, Zorrilla, Molière et Palau i Fabre, notre Don Juan se montre beaucoup plus humain et se prête à cet examen vital que nous devons tous passer un jour ou l'autre.

Un acteur confronté à trois marionnettes. Un jeune moine confronté à un passé mystérieux. Un prieur confronté à ses propres péchés. Une mort à la recherche de l'amour de sa vie. Et au milieu, Don Juan qui, sans le savoir, bouleversera les fondements de tous ces personnages.

Don Juan. Une présentation.

Don Juan est un personnage qui plonge ses racines dans les légendes et romances populaires.

Symbole de l'irrévérence et de la transgression sociale et spirituelle, à travers l'inspiration théâtrale des dramaturges, Tirso de Molina, Molière et José Zorrilla, ce personnage est devenu un mythe.

La re-création de ce mythe à différentes époques (contre-réforme, baroque, romantique, moderne), différentes cultures (Espagne, France, Angleterre, Allemagne) et différents genres (théâtre, opéra, poésie, roman) montre bien que toute l'Europe s'est approprié ce mythe.

Selon les paroles de María Zambrano « **l'histoire de Don Juan nous renvoie à l'histoire de la solitude et de la liberté de l'homme moderne** : une histoire inextricable qui espère encore être racontée dans toute sa magnitude et sa complexité. »

Le langage théâtral que nous utilisons nous offre un univers de ressources et de magie surprenantes : **théâtre de marionnettes et manipulation d'objets**.

« S'il y avait un héros de la déloyauté possédé par l'illusion d'aller *toujours plus loin*, ce serait Don Juan, qui passe sa vie à se succéder à lui-même (...) comme si sa vie était un seul instant qui se reflète indéfiniment en une longue galerie des glaces (...) l'affirmation absolue de soi-même face à tout et plus loin que tout. L'absolutisme de l'existence individuelle. »

Cette individualité féroce, traduite en langage scénique, c'est ce que propose notre interprète unique.

Ainsi, notre **Don Juan est seul et un**, dans le sens où c'est un seul acteur qui déroule l'action dramatique, **en se démultipliant en plusieurs personnages grâce à la manipulation des marionnettes.**

Le théâtre de marionnettes est une des branches des arts de la scène qui a le plus évolué au cours des dernières années. En Allemagne, un terme a même été créé : « *figurentheater* », pour recueillir et mieux définir une discipline toujours plus diverse, où on introduit, outre les marionnettes, le théâtre des objets

Manipulation des marionnettes à l'échelle humaine

et des ombres. Dans notre pays, en Espagne, la recherche et l'acceptation croissante de ce théâtre se reflètent dans les termes de théâtre visuel ou d'animation.

Les marionnettes à la base de ce travail sont de grande taille et exigent une technique spécifique de grande virtuosité. Voici un peu de la technique de ces marionnettes particulières.

Ces marionnettes de grande taille sont à l'échelle humaine, et même quelquefois plus grandes.

Dans le théâtre de marionnettes classiques, la référence la plus proche est le bunraku, style japonais, même si cet art exige trois manipulateurs pour chaque marionnette, alors que pour notre discipline, un seul acteur/manipulateur est nécessaire.

Le manipulateur introduit une main derrière la tête, qui commande la bouche, les yeux et les sourcils. Les mains de la marionnette sont manipulées directement par l'acteur.

Cette technique permet de faire interagir la marionnette et l'acteur sur un même plan, et c'est là que réside l'intérêt de la proposition.

L'acteur interprète un personnage et, en plus, il manipule et donne vie au personnage de la marionnette. Il se produit alors un travail de dédoublement et de dissociation surprenant et dynamique.

Les règles dramaturgiques sont les mêmes pour tous les deux et il s'établit ainsi une relation très particulière d'amour et de haine, des jeux d'interdépendance et de servitude mutuelles.

Le manipulateur donne vie à la marionnette qui, elle-même protagoniste, doit partager la scène avec l'acteur.

La marionnette, par son jeu avec l'interprète, devient consciente de son indépendance envers l'acteur, mais en même temps exerce un pouvoir de

soumission sur lui. Cette relation d'interdépendance crée des moments de grande beauté, très riches au niveau de la recherche sur le langage théâtral.

Il s'agit d'une technique très exigeante à plusieurs niveaux : en ce qui concerne l'interprétation, elle requiert un contrôle absolu de la dissociation du fait de la simultanéité de la manipulation et du jeu d'acteur ; au niveau physique, elle demande beaucoup d'énergie et de précision dans le geste.

Dramaturgie

En tenant compte de la dynamique **d'intercommunication** qui se crée entre ce genre de marionnettes et leur manipulateur, la distribution des rôles détermine une approche décisive aussi bien au niveau du déroulement de l'histoire que de la réception par le spectateur.

La relation **maître-serviteur** est parfaite pour dessiner les deux faces d'une pièce de monnaie en ce qui concerne des attitudes, des personnalités et des ressentis **opposés**.

L'écrivain Karen Blixen a eu une belle réflexion sur ce thème en évoquant ses relations avec son serviteur africain Farah : « pour former et composer une unité créatrice, les composants individuels doivent être obligatoirement de nature différente ; en un sens ils devraient même être opposés (...) On trouve, dans la littérature de toutes les époques, une unité particulière, formée par des parties essentiellement différentes qui fait son apparition, disparaît et revient toujours : celle du maître et du serviteur (...) Si quelquefois le serviteur est le plus passionnant des deux, il est aussi certain que, s'il était seul, le jeu de couleurs perdrait de son éclat et de sa résonance, aussi bien en ce qui le concerne lui que son maître. Il a besoin d'un maître pour être lui. Leporello, après avoir été témoin de la fin horrible de son brigand de maître, continuerait, je crois, à montrer de temps en temps devant un cercle d'amis, la liste des victimes de Don Juan et lirait à voix haute et d'un ton triomphant : Rien qu'en Espagne, elles furent 1003 ! »

Ce couple nucléaire, qui donne force et caractère à toute l'œuvre, doit être réparti entre un acteur en chair et en os et une marionnette.

Ainsi donc, dans notre proposition, **la force, le despotisme et l'audace de Don Juan prennent vie à travers la marionnette**, alors que l'acteur incarne le serviteur, et en tant que tel, **serviteur de la marionnette, il est à la fois son ombre**, celui qui fait le travail de lui donner l'énergie, la vie. Don Juan, par sa témérité et **transgression** continuelle, est un personnage au bord du surhumain, souvent associé à l'enfer.

La marionnette possède la malléabilité magique qui le rapproche du divin, comme dirait Heinrich Von Kleist dans son essai sur le théâtre de marionnettes.

Notre Don Juan souffre d'un grand paradoxe. Lui, le grand abuseur de toutes les choses établies, de toutes les structures et les normes sociales, **est constamment abusé lui-même par la mort qui l'esquive**. Et maintenant, alors que la mort pourrait le libérer de ses souffrances, il subit le même châtement que celui qu'il avait infligé à ses conquêtes : l'abandon.

Le choix de Juan d'être Don Juan, implique le fait d'assumer son incapacité à aimer, sa solitude cosmique, sociale, absolue.

Dans les Don Juan qu'ont proposé magnifiquement Tirso, Molière, Zorrilla, Palau i Fabre, je glane des idées et des vers pour monter un collage verbal, vertébré par de nouveaux textes, qui doit contenir les différentes essences et les nuances de ce mythe universel.

Sinopsis

Un vieux Don Juan, épuisé par une longue vie dissolue, **dupé par la mort qui le fuit**, se retire pour vivre dans un couvent franciscain et pour attendre que s'accomplisse son destin. C'est là qu'il rencontrera **Jacob, un jeune moine** qui a vécu depuis son enfance retiré du monde. Jacob est chargé de veiller sur la santé de Don Juan et, même si en principe, le jeune moine craint le mystérieux hôte, peu à peu, sa peur se transforme en admiration lorsqu'il écoute ses histoires.

Tout cela est observé jalousement dans l'obscurité par le **Père Luis, le prier du couvent** et le responsable des médicaments que prend Don Juan pour soigner une mystérieuse maladie.

Pendant son séjour dans la cellule du couvent, Don Juan devra affronter son passé trouble, les femmes qu'il a abusées et, bien entendu, les spectres des morts qu'il a laissés derrière lui.

Sans le savoir, tous les trois ont un passé commun beaucoup plus proche de ce qu'ils croient... et tous les trois ont un avenir immédiat bien différent de ce qu'ils imaginent.

Fiche artistique et technique

Mise en scène

María Castillo

Interpretation

Miquel Gallardo

Comédiennes video

Doña Inés, **Ingrid Domingo**
Doña Ana de Pantoja, **Annabel Totusaus**
Carlota, **Màrcia Cisteró**
Isabela, **María Castillo**
Tisbea, **Dolça Cos**
Maturina, **Laura Barba**

Text

Miquel Gallardo y Paco Bernal (à partir de textes de Tirso de Molina, José Zorrilla, Molière et Josep Palau i Fabre)

Traduction

Michel Blanco et Djamila Mercadié

Construction marionettes

Martí Doy

Scenographie

Xavier Erra

Creation lumière

Fiorella Giudicessi

Musique

Pep Pascual

Costume

Susana Santos y Roser Puig

Projection

Armand López

Regie lumière et son

Xavier Muñoz

Photos et image

Tercerpolo

Production

Pelmà nec Teatre

Avec la collaboration de l'Ajuntament de la Vila de Piera, Teatre de l'Aurora i l'Institut Català de les Indústries Culturals.

Miquel Gallardo (1968)

Miquel Gallardo est formé au *Col·legi de Teatre* à la fin des années 80 avec Bertý Tobies, Boris Rotenstein et Jordi Mesalles.

Comme acteur et manipulateur de marionnettes et d'objets, il a travaillé pendant dix ans dans la **Compagnie Jordi Bertran** dans les spectacles *Poèmes Visuels* et *Cucudrulu*, et comme acteur-manipulateur et metteur en scène dans *L'avare de Molière*.

Avec ces spectacles, il a participé aux festivals de théâtre et de théâtres de marionnettes les plus prestigieux du monde.

En 2001, il a créé sa propre compagnie **Tàbola Rassa**, et a assumé la production du spectacle *L'avare de Molière*, avec plus de 300 représentations en Espagne, en France, au Canada, en Italie, au Brésil et en Croatie.

En 2004, il a quitté la compagnie pour se consacrer à la télévision où il a travaillé dans des programmes d'animation comme *Los Lunnis* (TVE, 2004-08), *Los Algos* (Cuatro, 2007) et *Pol & Cia* (TV3, 2007), *Task Force* (ARD, 2008)

•

Festivals et représentations plus importantes

- Festival Mondial Marionnette, Charleville-Mezières, France 94, 97, 00, 03.
- Festival International "Marionnettissimo", Toulouse, França. 2000.
- Festival Internacional de Teatro, Amandola, Itàlia. 1994.
- Festival Internacional de Titelles de la Mercè, Barcelona. 1994.
- Festival Int. de la Marionnettes de Porto", Portugal. 1994, 2001.
- Feria Int. del Títtere de Sevilla", 1996, 99, 04
- Festival International de la Marionnette", Mirepoix, France. 1997, 98, 02
- Jahre Internationalen Theater Festival, Hambach, Deutschland 1994, 96.
- Festival Int. de Teatro de Bonecos de Canela", Brasil. 1994, 95, 96, 03
- Galway Arts Festival, Ireland. 1994, 96.
- Festival Internacional Arrivano dal Mare, Cervia, Italia. 1994, 2001.
- Salle des Rancy, Lyon, França. 1994.
- Minoriten. Humor der Puppen", Graz, Austria. 1994.
- Catalan Arts Festival. Ona Catalana, Manchester, Anglaterra. 1994.
- Drents Poppen Spel festival, Meppel, Holland. 1994, 97, 2002
- I Festival de Titelles de Girona. 1994.

- III Festival Int. de Marionnettes, Cannes. 1994.
- Intermarionett Saarbrucken, Deutschland 1994.
- London Mime Festival, London. 1995.
- Figuren theater Internationales Festival, Erlangen, Deutschland 1995.
- Festival Internazionale de Porto, San Elpidio, Italia. 1995.
- Mostra Int.de Titelles de la Vall d'Albaida, València. 1994,95, 97, 2001.
- Théâtre National de Tunisie, Tunísia. 1995.
- Internacionales Theater Festival, Wien, Austria. 1995.
- Centro Dramático Nacional, Teatro Olimpia, Madrid. 1996.
- Festival Dimitra, Thessalonique, Grècia 1996.
- The Festival of International Animated Theatre". Vision's 96. Great Britain.
- Festival Internacional del Teatre de Titelles de Barcelona. 1996, 2000.
- Festival d'Estiu Grec 96, Barcelona. 1996.
- Festival Internacional de Teatro de Títeres. Titirimundi, 1995, 96, 98, 01, 02.
- International Performing Arts, Singapur. 1996.
- Festival de Títeres de Jerusalem. Palestina. 1997, 98.
- Festival Internacional de Teatro de Títeres. DF. México. 1997, 98, 99.
- Semanine Mondial de la Marionnette. Jonquières. Québec. 1998, 02.
- Festival Figura Theater. Baden. Suïssa. 1998
- Fira de Titelles de Lleida 1998, 2001
- Festival Theatre de Marionnettes. Rijeka Croàcia. 1998, 99. 04.
- Festival International de la Marionnette. Bucarest. Romania. 1998.
- Spanish Bussiness Association" Annual Gala Dinner. Hong-Kong. 1998.
- MOMIX Festival de Marionnettes. Kinghersheim. France. 1999.
- Festival Internacional de Teresetes . Mallorca. 1999.
- Bienal de Teatro de Bonecos". Evora. Portugal. 1999, 2001.
- Festival de Teatro de Granada. España1999. 2002
- Festival Juste Pour Rire. Montréal. Canada. 1999.
- Agder Theater Kristiansand. Norway. 1999.
- Festival de Bayonne. France. 1999, 04
- Gira Bèlgica. Cultuur de Ploter. 2000
- Theater Refleksion. Gruppe 38. Denmark. 2000
- Festival Internacional Bonecos Curitiba, Brasil 2001
- Festival Internacional Belo Horizonte, Brasil 2001, 2003

- 2001 Puppet Odyssey. Tampa. Florida, E.U.A. 2001
- Theater Stadelhofen. Zurich, Suisse. 2001
- Le Grand Bornand, France 2002
- Festival de Otoño. Madrid. 2002
- Festival i gira Réseau Chainon. França. 2001-02
- Festival i gira Réseau Chainon. França. 2002-03
- Comedy Festival. Tokyo. Japó. 2002
- Dublin International Puppet Festival. Irlanda, 2008
- World of Comedy, RTL. Colònia, Alemanya, 2009
- Edimburg Puppet Festival, Escòcia, 2009

Les Prix

Avec *«Poemes Visuals»*

- Premi del Jurat Millor Espectacle, Cannes 1994
- Premi Millor Espectacle Fest. Vall, d'Albaida 1996
- Premi Millor Espectacle Fest. Marionnettes, Kingersheim 1999
- Premi Millor Espectacle Fest., Meppel 1999
- Premi Millor Espectacle Torun Int. Fest., Polònia 2002
- Premi Millor Interpretació Torun Int. Fest. Polònia 2002

Avec *«El avaro de Molière»*

- Premi Millor Espectacle Mostra, Titelles Lleida 2001
- Premi Millor Espectacle Fest. Vall, d'Albaida 2001
- Premi Millor Interpretació Fest. Vall, d'Albaida 2001
- Premi de Jurat i Públic Fest. Belo, Horizonte, Brasil 2003
- Premi Millor Espectacle de la Ass. d'Espectadors. Teatre del Mar, Palma de Mallorca 2003

L'avar de Molière. Cia. Tàbola Rassa

L'avar de Molière. Cia. Tàbola Rassa

Contact

Alain Baczynsky Le Minuteman

P.O.Box 6316 ..IL-91062 Jérusalem, Israël

Tel: ++ 972 544 69 88 00.. Fax: ++ 972 2-534 30 67

Port. France: 06 19 96 53 53

minute@netvision.net.il