

EL PAJARO AZUL

re visitado

Viaje en la noche video
de Maurice Maeterlinck / Collectif Quatre Ailes

EL PÁJARO AZUL RE VISITADO

representado por el **Collectif Quatre Ailes**
inspirado en El Pájaro azul de **Maurice Maeterlink**

Con **JULIE ANDRE** o **FLORE VIALET, CLAIRE CORLIER, JEAN-CHARLES DELAUME**

HANAKO DANJO, DAMIEN SAUGEON

MICHAËL DUSAUTOY: TEXTO, PUESTA EN ESCENA Y ESCENOGRAFÍA

MARIE-THEREZ LORENZ: ASISTENTE A LA PUESTA EN ESCENA

PERRINE LECLERC BAILLY: ESCENOGRAFÍA

ANNAELLE BRUNET: CREACIÓN DE VIDEO DE ANIMACIÓN

QUANG'Y ET LUDOVIC LAURENT : DIBUJOS Y ANIMACIÓN EN 2D Y 3D

ANNE-MARIE GUERRERO: LUCES Y EFECTOS GENERALES

S PETIT NICO: MÚSICA

MARINE BRAGARD: VESTUARIO

NATHY POLAK: PELUCAS Y MAQUILLAJES

ENTRE HIERRO Y CALAMINA: CONSTRUCCIÓN

OLIVIER POT: DISEÑO SONORO

CONTACTO Y DIFUSIÓN

Estelle Delorme + 33 6 77 13 30 88 / estelle.delorme@collectif4ailes.fr

PRODUCCIÓN

Collectif Quatre Ailes, Théâtre des Quartiers d'Ivry, La scène Watteau Théâtre de Nogent-sur-Marne.
Con la ayuda a la producción de la DRAC Île-de-France y del Consejo General del Val de Marne.
Con la ayuda de ARCADI dentro de los Plateau Solidaires, el apoyo de la Grange Dimière - La ciudad de Fresnes y la participación de la Comédie Poitou Charentes - Centro Dramático Nacional.para nuestra participación al Festival de Avignon.

La historia

Basándose en la obra teatral: *El pájaro azul*, escrita en 1907 por Maurice Maeterlink, este espectáculo relata la historia de dos niños, Tyltyl y Mytyl que buscan el pájaro azul que promete dar inmediatamente al que le captura la alegría eterna. Mientras duermen, adoptando la forma de un sueño-viaje, la persecución del pájaro azul crea experiencias decisivas que les van transformando sin que den cuenta. Los lugares visitados se convertirán en pretextos para revelaciones importantes. Cada secuencia sacude a las ideas preconcebidas y la verdad siempre resulta ser lo contrario de lo que las apariencias dejaban esperar. Mientras tanto, el pájaro azul queda inalcanzable. En cuanto piensan haberlo capturado, este cambia de color, se escapa o muere. Una última peripecia hace resurgir el pájaro azul cuando ya no se le espera, el día siguiente en la casa de los niños. "Nos fuimos tan lejos, y estaba aquí" gritan los niños al despertar. Así es como los niños volverán a descubrir como son realmente su casa, sus vidas, lo profundo del amor de sus padres. "Es menester saber mirar" podría ser la lección del Pájaro Azul.

Para producir una versión más contemporánea, hemos utilizados los grandes cuestionamientos filosóficos que la obra plantea para escribir nuestra versión del Pájaro Azul. También nos inspiraron las numerosas variaciones a las que dio lugar la obra, y sobre todo la película de animación rusa de Serguei Livanov: *El Pájaro Azul*.

Blue Bird,
texto y puesta en escena
Miki Yanaihara (2007)

La obra original

El pájaro azul es una obra de teatro de seis actos compuestos de 12 escenas, escrita en 1908. Fue llevada al escenario por primera vez por **Constantin Stanivlaski** en el **Teatro de Artes de Moscú**, donde sigue representándose. Al ser tan innovadora en la escenografía como en la dirección de actores; esta puesta en escena ha sido retomada en el mundo entero, dándoles a Maeterlink y Stanivlasky una reputación internacional. En París, se representa la obra en 1911, en una puesta en escena de Réjane que imita escrupulosamente la de su autor. Está hoy en día traducida en más de 25 idiomas.

Engendrando una verdadera *Blue Bird mania*, la obra generó varias adaptaciones y numerosas variantes en Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Japón donde quedó inscrita en la memoria colectiva y popular. Al igual que *Peter Pan* de James Matthew Barrie, *El Pájaro Azul* se convirtió en **mito**. En la gran pantalla, las películas de **Maurice Tourneur**(1918), **Walter Lang** (1940), **George Cukor** (1976) y **Gust Van Den Berghe** (2010) son las más famosas. Algunas películas de animación fueron producidas, como las del ruso **Seguei Livanov** (1970) y el manga en 26 episodios de **Leiji Matsumoto** y **Hiroshi Sasagawa** (1980). Una ópera compuesta por **Albert Wolf**, basada en la obra original, fue creada en el Metropolitan Opera el 27 de diciembre de 1919. **Paul Mc Cartney** y **los Wings** cantan *I'm a Blue Bird* en 1972. La japonesa **Mikuni Yanaira** crea en 2007 una obra de danza inspirada en el *Pájaro Azul* en la que 7 exploradores tienen la misión de encontrar el último explorador del mundo. La obra se ve representada por la compañía pluridisciplinaria americana **Witness Relocation** en el SCV de Nueva York en 2009.

Maurice Maeterlinck

**Maurice Maeterlinck
delante de la abadía de San Vandrille**

Nació en una gran familia burguesa en Gand en 1862, donde estudia con los jesuitas y se hace abogado. Escritor de habla francesa, se consagra rápidamente a la literatura después de la aparición en 1883 de sus primeros ensayos en la revista *La joven Bélgica*. En 1885, se marcha a París, donde conoce a Stéphane Mallarmé y a Villiers de l'Isle d'Adam con el cual descubre las riquezas del Idealismo alemán (Hegel, Schopenhauer).

En 1885 conoce a la cantadora Georgette Leblanc, hermana de Maurice Leblanc, con quien lleva, alrededor de 1887, el muy famoso salón parisino de la Villa Dupont; frecuentado por Oscar Wilde; Paul Fort; Stéphane Mallarmé, Camille Saint-Staëns, Anatole France, Auguste Rodin.

En 1889, su antología de poesía *Los Invernaderos* se ve muy expuesto, pero es su primera obra de teatro: *La Princesa Maleine* que le trae la fama. Mallarmé le recomienda a Mirbeau que publica un artículo más que halagador en el Figaro en el que deja a Maeterlinck por encima de Shakespeare. Muy rápidamente es reconocido

por la gente de la vanguardia artística de París y luego Europea, todos muy entregados al teatro de arte: con las creaciones de *La Intrusa* de Paul Fort en 1881, de *Peleas y Melisanda* por Lugné-Poë en 1883 o la creación del *Pájaro Azul* por Constantin Stanislavsky en 1908 o la de Claude Debussy con su adaptación musical de *Peleas y Melisanda* en 1902.

Más allá de sus obras de teatro más conocidas; Maeterlinck ha tenido, entre 1889 y 1935, una producción literaria muy importante, y con registros muy variados: obviamente en teatro, pero también en poesía (*Los Invernaderos*, 1889); ensayos (*El tesoro de los humildes*, 1896); tratados (*La vida de las abejas*, 1901); relatos de viajes (*En Egipto*, 1928); traducciones al francés (*Los discípulos en Saïs*, de Novalis, 1895). **Desempeña un papel primordial en los cambios estéticos e ideológicos que afectaron el teatro europeo en 1890 y 1910**, y fue galardonado con el Premio Nobel en 1911 por *El Pájaro Azul*.

En 1939 se va a los Estados Unidos, donde se quedará durante la segunda guerra mundial. De vuelta a Niza en 1947, acabará muriéndose en 1949 en su Mansión de Orlamonde. Un año antes de morir, publica *Burbujas azules*, donde evoca su recuerdo de niñez.

Olvidado, casi acibillado, **Claude Régy** devuelve a Maeterlinck sus letras de nobleza al poner en escena *La Muerte de Tintagiles* en 1997. También siguieron varias puestas en escena mayores hasta hoy, entre las cuales: la de **Thomas Ostermeier** (*El pájaro Azul*, 1999); la de **Yves Beaunesne** (*La Princesa Maleine*, 2001), la de **Denis Marleau** (*Interior*, 2001, y *Los Ciegos*, 2001); la de **Christophe Marthaler** (*Maeterlinck*, 2007) y la de **Mathieu Lanton** (*Interiors*, 2010).

INTENSIONES DE PUESTA EN ESCENA por Michaël Dusautoy

"El teatro inmóvil de Maeterlink debe trascender el ser humano, para alcanzar una serenidad épica que nos traslada desde la tierra al mundo de los sueños". Meyerhold

Abordar un texto de Maurice Maeterlink es plantearse una reflexión sobre lo "**¿Qué es el ver?**". *El Pájaro Azul* trata de un invisible que esta por todas partes, en todas las cosas. Se trata del alma de las cosas y de la naturaleza. Esta parte de invisible se ve entregada (para ser vista y oída) por los actores, que a la manera de una interfaz, durante la representación permiten al espectador conectarse con esta parte misteriosa. Es menester decir que Maeterlink se inscribe en la corriente mística de su tiempo; y que al hablar de "alma", se refiere a la parte poética contenida en cada cosa. Es el poeta, a través del proceso de creación quien proporciona el alma a lo visible; quien lo inventa. Aquí es donde se opone con la visión cristiana de alma, que sólo existe en el ser humano. Para Maeterlink no existe juicio moral. Cada cosa tiene un valor y puede pretender a tener una dimensión poética y luminosa. En esta concepción, el teatro simbolista va más allá de lo que se ve.

El siglo XX ha visto el progreso técnico alcanzar grados tan extremos en los dominios de las imágenes científicas que puede parecernos que el mundo en el que vivimos ha perdido sus misterios. Los rayos X, las ecografías, las resonancias permiten ver dentro de los cuerpos sin límites; el televisor, las cámaras de vigilancias e Internet nos permite ver simultáneamente un evento que se desarrolla al otro lado del planeta, realizando así la visión panóptica mundial; los satélites y los telescopios permiten a los astrónomos ver aún más lejos; *Google earth* nos permite ver, desde casa y en 3D, cualquier rincón del planeta... En esta nueva orden mundial en lo que está todo disponible para ser visto vía pantallas, nada, ni tan siquiera lo invisible parece poder escapar a la mirada. Con ese motivo, y enfrentando a estas pantallas, quise, al tratar esta obra, plantearme esta interrogación: **¿Se puede aún hablar de lo invisible y concebirlo?**

Poner en escena *El Pájaro Azul* en un contexto contemporáneo es desviar técnicas de sus fines científicos o comerciales para revelar su parte poética. Para ir más allá del propósito del texto original, que consiste en enseñar lo invisible a través del cuerpo del actor (alcanzar el alma del pan; del azúcar) deseé enfrentar Tytyl y Mytyl a otros vectores de imágenes. Maeterlink, en su ensayo: Para un teatro de Androïdes, pensaba que era posible reemplazar el actor por "*una sombra, un reflejo, la proyección de una forma simbólica o un ser que tendría los atributos de lo vivo, sin tener vida*" como las "*figuras de cera*" de los museos. Al jugar con técnicas contemporáneas como el video, los capadores o la 3D; trataremos de ir más allá de los tópicos y los prejuicios para ver diferentemente.

El Pájaro Azul y la edad de oro.

Con *El Pájaro azul*, Maeterlink asocia lo maravilloso a un regreso a la edad de oro, a la identidad unitaria, en el que el sujeto se funde con el mundo, con su simpatía, con los seres y las cosas, lo animado y lo inanimado. La simpatía se convierte en una especie de talismán que abre las puertas de un mundo en el que, como una suprema libranza, la muerte y sus terrores dejan su sitio a la luz. La luz se convierte en aliado del Hombre y es ella la que salva a Tytyl y Mytyl de las fuerzas de la noche.

En los cuentos, la muerte ya no es una fatalidad inexorable, amenazadora e injusta. En *El Pájaro azul*, ha dejado de existir, simplemente. Es la abuela Tyl, que explica a los niños, que el mero hecho de pensar en sus abuelos desaparecidos basta para despertarlos. Así lo desarrolla Michel Otten en su epílogo de *El Pájaro azul*: somos responsable de nuestros muertos; que siguen teniendo una especie de vida en el más allá gracias a los recuerdos. Los vivos y los muertos sólo son momentos a penas diferentes de una existencia única que tiende a formar una familia única de inmortales.

Así es como se puede leer *El Pájaro azul*: como una experiencia filosófica y no didáctica que tendería a reconciliarnos con el Mundo. Con *El Pájaro azul*, Maeterlink nos invita a olvidarnos de las angustia de la muerte yendo más allá gracias a la poesía. Como una fuerza mágica, tiene el poder de liberar el espíritu del pensamiento racional y aprender a ver el tiempo de otra manera.

El Pájaro azul, Sergei Livanov.

Reambientar el texto en un contexto actual: otra mirada sobre el romanticismo

Maurice Maeterlink se inscribe en la tradición del romanticismo que incluye las nociones de inmensidad e inaccesibilidad. En *El Pájaro azul*, la acción se desarrolla en un bosque que crea una atmósfera inquietante, y donde Tyltyl y Mytyl (hijos de leñadores pobres) se ven como vestidos de Hansel y Gretel. Me aplico en alejarme de esta iconografía **para incluir la acción en un contexto estético contemporáneo** pero que supo conservar esa sustancia. Los lugares, los personajes, los objetos encontrarán su interpretación simbólica en el mundo de hoy en día, pero seguirán revelando la misma parte de sublime que contienen.

La búsqueda de Tyltyl y Mytyl tiene lugar en una gran metrópolis contemporánea porque es un lugar privilegiado para reflexionar sobre las miradas. **¿Qué parte del alma de las cosas sigue existiendo en este mundo muy a menudo hostil y deshumanizado? ¿Es posible ser feliz en este entorno en el cual las apariencias, la alegría material ocupan uno de los primeros sitios? ¿Sigue siendo posible divisar lo maravilloso en él?**

Tyltyl y Mytyl son dos jóvenes niños al igual que los millares que existen en las afueras de las grandes ciudades. Es nochebuena. En su humilde piso, miran por la ventana a sus ricos vecinos cuya vida envidian. Los otros personajes también fueron sacados de la simbólica urbana. El hada Berylune es una indigente como las que se pueden ver en los andenes del

metro, desplazándose como un caracol, cargada con enormes bolsas de supermercado en los que conserva toda su vida. La reina de la noche es un ser andrógino, defendida por su guardaespaldas, un macarra Rey de los suburbios vestido de un chandal, la gata es una joven gótica sexy y el perro se parece a los punk que siempre van con perros (coloquialmente llamados perros-flautas) que piden limosna cerca de los monumentos. El personaje de la luz encuentra cobijo en un objeto banal de nuestra vida cotidiana: una lámpara de mesita de noche. Manipulada al estilo de un títere, será quien guía a los niños en su búsqueda. Directamente vinculada con el mundo de las imágenes, tiene el poder revelarlas o de borrarlas.

El planteamiento de Tyltyl y Mytyl.

Maeterlink decidió revelar lo invisible a través de dos niños: Tyltyl y Mytyl porque según él, los niños tienen esa parte "naïve", una apertura de espíritu sobre lo imaginario que permite ver lo que no se ve. También se trata de plantear el sueño como un viaje iniciático que enseña el sentido de la vida a personajes inexperimentados. Por ese motivo, al despertar, se extrañan de lo que ha durado la noche, ya que les parece haber durado un año por lo intenso que fue la experiencia.

La interpretación de estos dos papeles de niños levanta una real reflexión sobre el reparto porque no tenía ganas de repartir los papeles a niños que darían una lectura realista. Tengo sin embargo conciencia de que es muy difícil pedir a un adulto que interprete a un niño porque esta antes el riesgo de producir una caricatura de niño. Estoy convencido de que el niño no se puede actuar porque está de parte de la verdad. Por lo consecuente, quiero que los actores que representen a Tyltyl y Mytyl deban tener este estado de apertura que describe Maeterlink y que podemos encontrar en el trabajos de payasos. Creo que los niños y los poetas se parecen en esto; en el hecho de que tienen facilidades para crear vínculos privilegiados con lo invisible. Un excelente ejemplo podría ser Charlie Chaplin para mí.

El actor tendrá que ser el puente entre el niño y el adulto. Permitirá que el espectador niño se identifique con el protagonista y que el adulto se reuna con el niño que fue.

Tyltyl y Mytyl rumbo a "El país de los recuerdos"

EL SUEÑO, LO MARAVILLOSO Y LAS IMÁGENES en colaboración con Annabelle Brunet

Poner *El Pájaro azul* en escena, es representar un sueño. La forma global del espectáculo debe amoldarse a su estructura, con sus caminos sinuosos, sus incoherencias y sus metamorfosis... Se trata de crear un espacio turbio entre lo real y lo imaginario, tejiendo entre el actor y las imágenes video unos vínculos privilegiados. En el escenario, las imágenes están en relación directas con el actor y le contestan; mientras que el actor los considera auténticos compañeros de interpretación.

Dispositivo

La habitación "Lo ajeno está totalmente contenido en el aquí"

En *El Pájaro azul*, la acción se desarrolla en uno único espacio: la habitación de los niños. Es el punto de salida del viaje. Los niños van avistar diferentes mundos, sin por lo tanto salir de su cama. Para representar este aspecto del viaje que se puede calificar de inmóvil, convertiremos el espacio del cuarto en un lugar movedido y laberíntico que podrá ser sucesivamente los lugares visitados por Tyltyl y Mytyl. Aludiendo a las creencias de Maeterlink de que nada está aislado en el universo, que todo se une en los intercambios

La chambre

entre el yo y el mundo; decidí pensar en la habitación como el contenedor del universo. Por lo consecuente, la escenografía del *Pájaro azul* está pensada como un auténtico dispositivo interactivo. Debe proponer, por una parte un espacio escénico que es una máquina para que los actores interpreten y por otra parte un espacio cinematográfico que permite producir imágenes.

Tres pantallas móviles, en tela blanca, con proyecciones y retro-proyecciones representan las paredes. Un alfombra blanca de baile representa el suelo y se ve usada como pantalla también. Algunos elementos de mobiliario representan el interior mientras que una ventana representa el piso y delimita el exterior. La movilidad de estos elementos permite componer y volver a componer una infinidad de espacios, a medida de que avanza la trama; pero sin cambiar nunca de lugar.

Maeterlink imagina un viaje muy límpido. Demuestra mucha ingeniosidad escénica y de hallazgos para permitirle a la historia desarrollarse sin ninguna pausa. Todo parece encadenarse y desarrollarse como un largo plano secuencia. Por esto queremos que los movimientos de las pantallas se nutran del idioma del cinema. Sus desplazamientos están concebidos con la fluidez de un traveling, con negros encadenados, zoomes.

La ventana.

La ventana por la que Tyltyl y Mytyl espían a sus vecinos está presente durante todo el viaje. Como una huella de lo real, tiene por función de recordar al espectador la situación inicial, a saber que están soñando y que no han abandonado la habitación.

Concebida como una zona de juego como la de los circos, permite a los actores desplazarse en todas las dimensiones y de romper sus vinculo con la gravedad. Este planteamiento aéreo permite reproducir lo más acertado posible algunas sensación del sueño, como la caída o el volar. Metamorfoseando constantemente puede ser una trampa, una puerta, una fisura, la cornisa de un tejado, o un vehículo mágico que traslada a los niños de un punto a otro. Manipulable, puede subir o bajar, como seguir los movimientos de las imágenes. También sirve de espacio de interpretación.

retro-iluminaciones y retro-proyecciones

Las proyecciones

Llevar una obra de Maeterlink al escenario implica enlajarse del teatro naturalista y psicológico. El sueño de Tytyl y Mytyl no puede ser representado de manera realista, porque su dimensión es esencialmente místico. Es más parecido a un viaje mágico en unos otros mundos. Al igual que los infiernos griegos, estos mundos existen en el mundo de los vivos pero permanecen invisibles. Tratar sistemáticamente el cuerpo de los actores y de los objetos a través de

su sombra, o su silueta nos pareció muy pertinente. La sombra planteada los fundamentos de la interrogación presencia-ausencia ya que permite des-realizar cualquier persona o objeto en el escenario al poder desdoblarse. También implica tanto a la luz como a la noche de estar juntas ya que su existencia depende de su encuentro.

Desde el punto de vista escénico, hemos escogido las sombras del decorado, de los objetos y de los cuerpos como modo de aparición, para salir al escenario. Para hacerse, hemos usado técnicas de **retro-proyecciones y retro-iluminación** por detrás del escenario. Esto nos permite jugar con la imagen/luz y la sombra (contraluz) para darles la vuelta o usarlas de manera tradicional. Un importante trabajo de grabación en estudio, con la presencia de los actores en el escenario, y con otros grabados antes y proyectados nos permite jugar con sombras vídeos, "no reales", hasta el punto que resulta imposible saber cual está realmente producida en directo. Aparecen en las tres paredes que constituyen la habitación, y en el suelo.

El cuerpo del actor también se ve usado como revelador. Al iluminarle por detrás, podemos proyectar un rostro sobre su silueta y cambiar su apariencia. Al jugar con superposiciones, énfasis y desfases se pueden crear efectos monstruosos o cómicos. Nos será particularmente útil para el personaje con mil caras que atrae a los niños en el palacio de la Gorda Alegría para desviarles de su búsqueda.

Eta de trabajo: La mujer de las mil caras

También usaremos el **mapping video 3D**: una tecnología que permite proyectar luz o vídeos sobre objetos adoptando sus formas y interactuando con sus volúmenes. Esta aposición de relieve y de texturas será coherente con la retro-iluminación del decorado y todo el trabajo de proyecciones numéricas desarrolladas con los actores. Así es como crearemos una sensación de movimiento al decorado fijo, como por ejemplo al hacer desfilar la ciudad el la que pasa la acción. El mapping video permite transformar el espacio en una imaginación tan movедiza como el viaje soñado por Tyltyl y Mytyl; con sus mezclas perfectas, con apariciones de paisajes que transforman completamente el espacio visual, con imágenes fantasmagóricas que pueden salir por las ventanas.

Las imágenes

La imágenes proyectadas se declinan bajo dos formas: imágenes vídeos realizada a partir de actores, grabadas en estudio delante de un fondo verde y proyectadas sobre el decorado o sobre el cuerpo de los mismos actores; y también películas de animación realizadas a partir de dibujos modelizados en 3D que representan los lugares por los que se mueven Tyltyl y Mytyl. Todo el universo urbano está declinado basándose en esta técnica. Con un estilo muy depurado, la ciudad se ve dibujada con líneas blancas que oscilan y vibran rayas luminosas que pueden recordar la película *Tron* de Steven Lisberger (1982) en la cual el protagonista báscula en el interior de un video juego. La estética de los video juegos en 3D nos guió en la animación de las imágenes. Muy integrados a nuestro universo visual, los videojuegos han dejado su huella en nuestro imaginario. Es muy corriendo ver en cines, como las películas usan sus códigos. Muy menudos ambientados en la temática de la búsqueda, sumergen al jugador en decorados fantásticos (mundo medieval, sociedad post apocalíptica, planeta desconocido...). Sometido al deseo de la máquina, el jugador debe, para progresar, realizar toda una serie de pruebas de la que tiene que salir victorioso para acceder al nivel superior. Sumergir a Tyltyl y Mytyl en una ciudad que recupera los códigos del videojuego me pareció necesario tomando en cuenta la problemática de lo invisible, porque a su manera, vuelve a tomar los fundamentos primarios de la sombra, sin dejar de llevarlos a su paroxismo: mientras que la sombra, que es una huella, mantiene vínculos estrechos con lo real, la imagen del videojuego es pura creación, a partir de algoritmos y sin contacto. Por esto se puede decir que es totalmente inmaterial y nata de lo invisible. Actuando con actores de sombra, imágenes video e imágenes de síntesis todas las certidumbre a propósito de lo que se ve se ven más que nunca cuestionadas.

Etapa del trabajo: La ciudad.

Música / Sonido

Para la creación musical y sonora, seguimos colaborando con S Petit Nico. Usaremos una música recurrente que intervendrá cada vez que los niños creen haber encontrado el pájaro azul, es necesaria para dar ritmo a ese viaje. Pertenecerá al estilo electro-acústica, inspirada por compositores como Udosson, Gorillaz, Amon Tobin... Para transcribir el ambiente angustioso, raro y lleno de peligros, propio a la búsqueda del pájaro azul, nos inspiraremos con músicas creadas para las películas de Alfred Hitchcock o David Lynch, sin dejar de inventarlas de nuevo siguiendo el movimiento de los compositores de electrónica.

El vestuario

Maeterlink aporta una descripción muy precisa y muy detallada del vestuario. En el prefacio de *El Pájaro azul*, Marc Quaghebeur la compara con poesía. Al igual que abandonamos la iconografía romántica, deseo alejarme de esas indicaciones para anclar el espectáculo en nuestra época. Por eso, Tyltyl y Mytyl llevarán ropa actual. Con los mismos propósitos, buscaremos una forma simbólica de nuestro mundo contemporáneo para vestir a los demás personajes. Por ejemplo Berylune es una indigente, la noche: una "drag queen" acompañada de su guarda espaldas... Para el perro y la gata nos atarearemos a animalizar discretamente la silueta. Dentro de la luz, tienen, sin lugar a dudas, la apariencia de un hombre y una mujer.

Aparición del perro

El equipo artístico

Michael Dusautoy - Director, artista plástico

Miembro fundador del Collectif Quatre Ailes, puso en escena *La Bella del Bosque* de Jules Supervielle y *El Proyecto RW* inspirado en *El Paseo* de Robert Walser y actuó en *Suzanne* y *Don Sémola*, además de crear los videos y el decorado. Fue asistente de dirección de Xavier Marchand para *Bajo el bosque lácteo* de Dylan Thomas y Eric Garmirian. También dirigió *Ivonne, Princesa de Borgoña* de Witold Gombrowitz con la Compañía Le Zèbre à Bascule.

Dirigió recientemente, con Youlia Zimina la puesta en espacio de *La Fiancée Prussienne* de Youri Bouïda. Como artista plástico realizó las imágenes del escenario de *La ilusión cómica* de Corneille, *Hilda* de Marie N'Diaye y *Inconnu à cette adresse* de Catherine Kressmann Taylor, ambas puestas en escena por Elisabeth Chailloux, pero también *Pantagleize* de Michel de Ghelderode dirigido por Philippe Awat o *La Poche Parmentier* de Georges Perec dirigida por Karen Fichelson.

Perrine Leclère-Bailly - Escenógrafo

Formada en la Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas del Teatro, bajo la dirección de Claire Dehove, es realizadora, desde hace una decena de años, de las escenografías de la compañía de danza contemporánea Stanislaw Wisniewski y de las compañías de teatro Anadyomène/Opale y Charles Dullin. También trabajó para las compañías teatrales Arpa-Tact-t, les3/8 y para la ópera Don Pasquale de Donizetti enmarcado en el Festival des Nuits romantiques du Lac du Bourget. Igualmente, desde 2006 colabora con Yves Collet como escenógrafa para directores como E. Demarcy-Mota (*Casimir* y *Caroline d'O*. von Horvath en el Teatro de la Ville, *Wanted Petula* de F. Melquiot en el CDN La Comédie en Reims...), A. Hakim (*La cagnotte* d'E. Labiche y *Medida por Medida* de Shakespeare en las Fêtes Nocturnes du Chateau de grignan), B. Jacques-Wejeman, J.P Garnier, T. Stepantchenko, E. Chailloux, Ph. Laton et Ph. Adrien. También colaboró con Rudy Sabounghi, Alain Lagarde y Gouri. También pone sus competencias en escenografía del equipamiento y en DAO al servicio del Théâtre des Quartiers d'Ivry desde 2006 y, entre 2002 y 2004, a trabajado para el Théâtre National del Odéon/Théâtre de l'Europe, sobre todo para el proyecto de rehabilitación des Ateliers Berthier con Alain Wending

Annabelle Brunet - Artista plástico multimedia

Miembro del Collectif Quatre Ailes desde 2005, realizó los videos para *El Proyecto RW*, *La Bella del Bosque* y colaborando con Michaël Dusautoy, los videos de los espectáculos: *Suzanne* y *Don Sémola*, durante cuya gira se encargó de la técnica video y del papel de El Marmitón.

También realiza video de *Désirée* para Benoît Fourchard, dirigido por Jean-Charles Maricot y se hizo cargo del puesto de tecnico de luz y de sonido para la gira de *La poche Parmentier* de Georges Perec, dirigido por Karen Fichelson. Como profesora, además de exponer como artista sus instalaciones video en Paris y en el extranjero. Su tesis, acabada en 2007, dirigida por Anne-Marie Duguet trata del arte video y lo que lo une al cinema y el teatro. Hoy en día anima talleres de prácticas artísticas y teatrales para niños y adultos.

Ludovic Laurent - Diseñador gráfico

Es profesor en varias escuelas de arte aplicadas en Paris desde hace varios años, y apoyándose en una multitud de experiencia profesional, funda, con Nicolas Delaplace, Associations Graphique (AG): un taller de diseño gráfico que interviene en proyectos públicos y privados como creación de impresos, proyectos numéricos o escenográficos. AG también participa regularmente en proyectos colectivos basados en prácticas artísticas diferentes para explorar, descubrir y manipular nuevos campos visuales. Para *La Bella Del Bosque*, de Jules Supervielle, han creado un programa para animar en tiempo real un hilo de lana virtual.

Quang'y - Videasta, artista plástico, fotógrafo

Quang'y es un artista pluridisciplinario autodidacta. Una formación en la escuela de Arte de Echirrolles, y después en la Escuela de Arte de Metz le dieron un arte al que se agregaron sus variadas experiencias profesionales. Muy curioso, abierto de mente y creativo se ocupa de la técnica para el teatro Plateau 31 durante varios años en Gentilly. Así es como conoce al Collectif Quatre Ailes en 2006, durante las representaciones de *Don Sémola*, pero también a numerosos artistas del escenario francés de canto, teatro, baile. El banco de negocios francés Natixis le convoca para la realización de películas 2D y 3D. Quang'y realiza regularmente cortos, entre los cuales la serie video de arte: *In process, éphémère*. Su curiosidad también le lleva a la fotografía de moda que realiza en su propio estudio en Ivry-sur-Seine. También inaugura su propia serie *Jumelles* en 2009. Su pasión por lo naturalmente estético no se choca con su gusto por los retoques y los trucajes. Quang'y cultiva su gusto por los artes, y no duda en subir al escenario.

S Petit Nico - Autor, compositor, interprete

S. Petit Nico se hace famoso ante el público en 2006, como realizador del álbum *Midi 20* de Grand Corp Malade con quien se va de gira para 150 actuaciones. Creador autodidacta, tiene sus primeras experiencias en el género rap, con el cual descubre la escritura y la composición. Con su grupo Energu-Men Posse, recorre los festivales d'Ile-de-France, antes de estrenar su primer álbum solo titulado Petit Nico en 2002. Multi-instrumentista, se dedica a conocer realizadores de cine para realizar músicas originales de películas, y después de realizar las bandas sonoras de 30 cortos, se convierte en el compositor del Collectif Quatre Ailes, y de La familia dirigido por el realizador y actor Jacky Ido. Por lo referente al teatro, S Petit Nico realizó las bandas sonoras de las dos últimas obras del Collectif Quatre Ailes, después de integrarlo en 2002 participando a la creación de *Suzanne*. También realizó y participó en numerosos discos de varios artistas (Les slammeurs Souleymane Diamanka, Ami Karim, Rouda, y la cantante Amel Bent). En 2011 estrena un álbum en el que por primera vez es autor, compositor e interprete.

Julie André - Actriz

Desde el conservatorio a la escuela del Rond-Point, Julie se forma en danza y en teatro. Con la compañía Studio Théâtre d'Asnières, trabaja bajo la dirección de Jean-Louis Martin-Barbaz, Hervé von der Meulen y Jean Marc Hoolberg en varias obras, como por ejemplo *La Cocina*, de Wesker, *El triunfo del amor* de Marivaux et *El Perro del jardinero*, de Lope de Vega.

Después trabaja en 2 creaciones de Catherine Verlaquet: *Chacun son dû* et *Tête de Mur* en el teatro Romain Rolland de Villejuif. También actúa en *La Douleur de la cartographe* de Chris Lee, puesto en escena por Camille Chamoux y en *Notre besoin de consolation est impossible à rassasier* puesto en escena por Jean-Claude Amyl. Interpreta el papel de Anna Petrovna en *Ivanov*, un espectáculo dirigido por Philippe Adrien.

Actúa en *Derniers remords avant l'oubli*, de Lagarce, y en *La Noce*, de Brecht, dirigidos por Julie Deliquet con el Collectif In Vitro. También actúa en *Lancelot, chevalier de Merlin*, creado de Quentin Defalt, y a *L'Œuf et la poule*, una creación puesta en escena por Bénédicte Guichardon

Claire Corlier - Actriz

Para el Collectif Quatre Ailes, participa a la dirección de actores para *Suzanne*, interpreta el papel de Moritz en *Don Sémola*. Actúa los papeles de la señora Aebi y el controlador de Hacienda en *El proyecto RW*. Actuó en *Cruces*, divagaciones de Eugenie Durif y *Notas de cocina* de Rodrigo García, ambas dirigidas por Jean-Pierre de Giorgio, y en *La casa de muñecas* d'Henrik Ibsen, dirigido Jean-Marc Fick. Después de perfeccionarse en Interpretación, Improvisación, Voz, Comedia dell'arte, payaso de teatro en varios cursillos; estudió la creación de personajes y la técnica de la máscara neutral siguiendo la pedagogía de Jacques Lecoq.

Hanako Danjo - Actriz, payaso, mimo

Después de formarse como actriz con la compañía To-hai y como mimo en la escuela Han Mime en Tokyo, abandona Japón y se viene a Francia en 2003. Como payasa, se forma junto al payaso Dimitri en Suiza y junto a Vladimir Kryukov en Ucrania. También aprende las técnicas del circo en la Escuela de Nanterre y sigue cursos con la Escuela internacional de Jacques Lecoq, Philippe Decouflé et Claude Victoria. En teatros, lleva los papeles de *L'Enfant de la nuit* con la compañía Les Antropologues, de *Personne* con el grupo Tremplin21, de *Cailloux* con la compañía Théâtre sans toit y de *La Bestiole*, que llevan de gira en Bretaña, en Toulouse y en Japón (Tokyo). Se auto-dirige en un espectáculo solo de mimos en el Teatro de cristal en Aktéon y en L'Espace Bertin Poirée.

Jean-Charles Delaume - Actor

Formado en la escuela internacional de teatro Jacques Lecoq, actúa en *El playboy del mundo occidental* de Synge y en *La ilusión cómica* de Corneille, puestos en escena por Elisabeth Chailloux. Actúa con Philippe Awat, en *Têtes rondes et têtes pointues* de Bertolt Brecht y en *Pantagleize* de Michel de Ghelderode, y con Adel Hakim en *Los Principos de la fé* de Benjamin Galemiri, *Medida por Medida* de Shakespeare y *La Cagnotte* de Eugène Labiche, con Laurent Laffargue en *Mucho ruido y pocas nueces* de William Shakespeare, actúa con Victor Bianco en *Candide au sommet de la terre* de Victor Bianco, con Susana Lastreto en *Cet infini jardin* y *Cabaret Hugo* de Susana Lastreto, con el grupo teatral Angel Exit theater actúa en *Imaginary Prisons*, y con Gilbert Tiberghien en la obra *Le Soulier de Satin* de Paul Claudel y en *Les tristes champs d'Asphodèles* de Patrick Kermann.

Damien Saugeon - Actor, acróbata aéreo

Con el Collectif Quatre Ailes, que también fundó, actuó en *Don Sémolá* (que dirigió) y *Suzanne*. Asume el papel del paseante en *el Proyecto RW*. Practica el trapecio fijo y el tejido con Penélope Hausermann. Participó a los espectáculos *Cabaret suspendido*, *Baquería* y la segunda edición de la Noche en Blanco en París con la compañía 2r2c. Actuó bajo la dirección de Jacques-Albert Canque en *Andromaque*, *Sur les pas d'Höelderlin*, *Sept couronnes pour Goethe*, *Elvire Jouvét 40* y *les Nègres*. También anima talleres de práctica teatral para niños y adultos. Acabó varias formaciones de teatro en la escuela Internacional de Jacques Lecoq, la de Philippe Awat, la de Véronique Ros de la Grange y la de Catherine Mongodin (John Strasberg).

Flore Vialet - Actriz

Se forma Acting International y en Samovar, Flore trabaja en teatro bajo la dirección de Robert Cordier, Quentin Vouaux, Marc y David Duranteau y en cine con Hélène de Roux, Philippe Coroyer y Thomas Lang. Funda un colectivo con el cual multiplica los proyectos artísticos: creación de espectáculos, escritura y realización de cortos, talleres de práctica de actores, organización de espectáculos itinerantes en los medios populares.

También escribe e interpreta dos espectáculos humorísticos: el primero, *Moi ? Ça va, merci*, se representa en multitud de salas, hasta llegar en el teatro de Blancs Manteaux, donde obtiene una acogida unánime, tanto por los espectadores como por los profesionales. El segundo es una creación. Flore también enseña a escribir y a interpretar bocetos en la escuela de formación profesional de actores llamada Acting International

EL COLLECTIF QUATRE AILES

Le Projet RW photo Y. Gracia

Fruto de la colaboración recurrente de artistas procedentes de disciplinas del espectáculo en vivo, de las artes plásticas y video gráficas, le Collectif Quatre Ailes, fundado en 2002 trata el espacio teatral como un lugar para maravillarse. Teatro aéreo, teatro de sombras, video bricolajes, textos poéticos, cocina en vivo, títeres de dulce; los espectáculos de la compañía juegan con mezclas improbable para aportar una visión poética y crítica del mundo contemporáneo.

Muy pronto se juntan el autor y dramaturgo Evelyne Loew y el músico S Petit Nico (realizador del álbum *Midi 20* de Grand Corps Malade), se organiza alrededor del director Michaël Dusautoy, de la videasta Annabelle Brunet, el actor y acróbata Damien Saugeon y la actriz Claire Corlier que entre los 4 se aseguran del funcionamiento del grupo y de sus proyectos artísticos.

ESPECTÁCULOS ANTERIORES

La Bella del Bosque (2011), de Jules Supervielle. Un cuento transgresivo y milenario que enreda los destinos preconcebidos de sus personajes en una muy sorprendente madeja de lana. En un universo tricotado a mando, y bañado en imágenes mágicas, los actores botan, tanto en figurado que en el sentido propio, según sus papeles lo necesitan. *La bella del Bosque* fue creado en enero del 2011 en el escenario de Watteau-Théâtre de Nogent-sur-Marne y representado unas treinta veces. Se vuelve a presentar en 2011/2012 en toda Francia (especialmente en el teatro municipal de Le Havre, en el teatro del Renacimiento en Ouillins, en el Espacio Diamante en Ajaccio y en la Granja Dimière en Fresnes.

Producción delgada: Théâtre des Quartiers d'Ivry - Centre Dramatique National du Val-de-Marne en pré-figuración. Coproducción : Collectif : Quatre Ailes, Scène Watteau - Théâtre de Nogent-sur-Marne, Pôle Culturel d'Alfortville, ARCADI (Action Régionale pour la Création Artistique et la Diffusion en Île-de-France). Con la ayuda a la producción de la DRAC Île-de-France y el apoyo de Lilas-en-Scène.

El Proyecto RW (2008), odisea aérea y dialogada que mezcla circo, teatro, películas de animación en un decorado de papel kraft. Explora las vueltas y los rincones de *El Paseo*, un pequeño diario poético escrito por el suizo de Robert Walser en 1907, llevando al espectador en un mundo maravilloso y onírico, siguiendo los pasos del que se pasea. Creado en La Grange Dimière en Fresnes, en noviembre 2008, ha sido representado más de 70 veces en Francia (Théâtre des Quartiers d'Ivry, Théâtre de la Commune, CDN d'Aubervilliers, L'Estive, Scène nationale de Foix...) y en el extranjero (Teatro popular Romand, Théâtre du Crochetan en Suiza, Centre Meyerhold en Moscú). Conoció acogidas muy calurosas como por ejemplo en el Festival de Avignon 2009. O por parte de más de 7800 espectadores en total.

Coproducción Collectif Quatre Ailes, Grange Dimière - Ciudad de Fresnes, Théâtre des Quartiers d'Ivry y ARCADI (Acción regional por la creación artística y su difusión en Ile-de-France). Con la ayuda a la creación del consejo General de Val-de-Marne y el apoyo del CNAC (Centro Nacional de las Artes del Circo). Con el apoyo del Teatro de la Commune, CDN d'Aubervilliers. Disfruta del Fondo de apoyo a la difusión para el Festival d'Avignon OFF.

Don Sémola, o el hombre de ensueño (2005), cuento culinario y musical en el que las grandes utopías del siglo pasado y de nuestra época se cruzan con los sueños evanescentes de la niñez. El espectáculo gira en Francia y en el extranjero (Argentina, Túnez, Bosnia y Herzegovina, Serbia) durante 2 años y más de 70 representaciones.

Suzanne (2002), un primer espectáculo en forma de una búsqueda absurda que relata el viaje de dos hombres salidos en búsqueda de una vieja señora de la que sólo conocen el nombre (35 representaciones).

Extraits de Presse

La TERRASSE, marzo 2012

Lo invisible al que se refiere el cuento es para Michaël Dusautoy parte del dominio del alma de las cosas y de la naturaleza. Bien se puede confiar al artista para poner en escena los sueños que viven en los seres, como por ejemplo a través de la literatura (Walsler, Maeterlink...) El espectáculo revela las partes poéticas de las tecnologías de hoy en día (Video, capadores y 3D) una vez desviada de sus fines científicos o comerciales. Los actores se inspiran del payaso de teatro atrapado entre infancia y edad adulta; lo que todos somos. Un paseo onírico.

PARISCOPE marzo 2012

Libre adaptación de la obra de Maurice Maeterlink, esta creación del Collectif Quatre Ailes (Con Michaël Dusautoy como director y escenógrafo) relata la odisea de dos niños salidos en búsqueda de un volátil azul que promete la alegría incondicional al que le captura. Parte del mito, esa obra se ofrece para ser leída como una experiencia filosófica que tendería a reconciliarnos con el "alma" de las cosas y de la naturaleza. Anclada a un contexto actual, esta versión trastorna los ejes espacio/tiempo, levitando entre imágenes vídeos, objetos insólitos animados y sorpresas acrobáticas. Cinco actores atrapados entre realidad e ilusión cumplen con su deber para que los que se tomen la pena de sumergirse en su profundidad se vea tocados en todo el corazón.

A NOUS PARIS marzo 2012

Después de su sorprendente adaptación de "La Bella de Bosque", de Jules Supervielle el año pasado, el Collectif Quatre Aile nos invita a entrar el mundo poético de Maeterlink con su última creación "El Pájaro Azul". Una nueva dirección de Michaël Dusautoy que relata la odisea de dos niños que se fueron en búsqueda del pájaro azul que promete la dicha eterna.

WEBTHEA marzo 2012.

El Collectif Quatre Ailes es quien crea este lindo y fino espectáculo que se dirige a un público muy variado. Trasladado a nuestra época, conserva todas las apuestas y la parte de maravilloso de la obra de Maeterlink; sin ser miedoso, y con una creatividad lúdica orquestada por la dirección y la escenografía de Michaël Dusautoy. Bajo las delicadas luces de Marie Guerrero, esa dirección y escenografía se ven apoyadas expresivamente por la integración de las creaciones video de Annabelle Brunet, principalmente compuestas de depurados dibujos y animaciones (2D y 3D) de Quang'Y y Ludovic Laurent que puntúan este poético y maravilloso viaje estimulando la vista y la imaginación. En cuanto a los actores (entre los cuales, algunos llevan varios papeles) llevan sus personajes de forma tónica, feliz y coherente; particularmente los maravillosos interpretes de los niños: Damien Saugeon, acróbata, (Tyltyl) y Hanako Danjo, clown y mimo, (Mytyl) cuyo juego y expresividad corporal hacen palpables los sentimientos, los momentos turbios y las mutaciones que les anima. Un gran logro a añadir a la cuenta del Collectif Quatre Ailes.

FROGGY'S DELIGHT marzo 2012

Como director: Michaël Dusautoy, que también realiza, en colaboración con Perrine Leclere-Bailly esta tremenda escenografía, se impone en magistral conductor que realza tanto el talento de los actores, cuya interpretación logra ni caer en lo caricatural, ni en lo pueril, como el de los artistas plásticos, músicos y video artistas que se superponen para entregar un espectáculo absolutamente logrado, que además puede enorgullecerse porque sin estar dedicado a un público joven, le es particularmente asequible

Su-Mei Tse – Bird cage, 2008

COLLECTIF
**QUATRE
AILES**
THÉÂTRE IMAGES CIRQUE

BP 34 / 94201 Ivry-sur-Seine cedex - Francia

www.collectif4ailes.fr

Contacto **Estelle Delorme**

estelle.delorme@collectif4ailes.fr / +33 6 77 13 30 88