

LA BELLE au bois

une pièce en 3 actes de Jules Supervielle
par le Collectif Quatre Ailes

Version espagnola

COLLECTIF
**QUATRE
AILES**
THÉÂTRE IMAGES CIRQUE

La Scène
Watteau
scène conventionnée du Théâtre National

Pôle*culturel*
ALFORTVILLE SALLE DE SPECTACLES

Contact production diffusion ESTELLE DELORME
06 77 13 30 88 / prod@collectif4ailes.fr

La Bella del Bosque

Una creación del Collectif Quatre Ailes

con

La Bella del Bosque: **Valentine Carette**

Barba Azul: **François Kergoulay**

La Madrina / La Fée Carabosse: **Catherine Mongodin**

El Gato con Botas: **Damien Saugeon**

La Cocinera / Madame le Maire: **Claire Corlier**

El Príncipe Beauval: **Mathieu Boulet**

Dirección: Michaël Dusautoy

Creación video: Annabelle Brunet

asistido por Matthieu Fayette (dibujo)

Escenografía: Perrine Leclere-Bailly

asistido por Mathieu Bianchi (construcción)

Creación lumière: Bruno Rudtmann

Creación musical original: S Petit Nico

Colaboración de puesta en aire: Damien Saugeon

Colaboración de puesta en juego: Catherine Mongodin

Vestuario: Gwen Tillenon

asistido por Coline Drenaux y Marthe Dumas

Puntos (Tejidos): Collectif France Tricot

Pelucas y maquillaje: Nathy Polak

Regiduría General: Anne-Marie Gerrero y Willy Connell

CONTACTO Y DIFUSIÓN

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

Producción delegada: Théâtre des Quartiers d'Ivry - Centre Dramatique National du Val-de-Marne en préfiguration. **Coproducción:** Collectif: Quatre Ailes, Scène Wateau - Théâtre de Nogent-sur-Marne, Pôle Culturel d'Alfortville, ARCADI (Acción Regional para la Creación Artística y la Difusión en Île-de-France). Con la ayuda a la producción de la DRAC Île-de-France y el apoyo de Lilas-en-Scène.

La historia

Desde que se editó esta obra en 1932, no pude dejar de pensar en ello. Nunca dejó de vivir en mí, quiero decir de modificarse. En esta versión, algunas escenas del principio han sido modificadas, y el tercer acto contiene escenas totalmente nuevas: sufrió unas alteraciones no siempre debido a la evolución de la obra al haber sido puesta en escena, sino también a la acción de una época cuyas crueldades no dejaron de influir este mundo de hadas.

La belle au Bois de Jules Supervielle, puesta en relieve, NRF Gallimard, Paris 1947

La obra de Jules Supervielle se desarrolla en el corazón de un bosque maravilloso. **La Bella del Bosque** es el corazón palpitante de aquel universo poético, delicado, y escondido con afán. En el universo de un universo redondo y cíclico existe el de la leyenda, se basta a sí misma. Los animales hablan. Gracioso, servicial, travieso, y cómplice de las almas puras, el Gato con botas pone a toda una Francia imaginaria a los pies de los inquilinos del castillo: el hada, madrina de la Bella y la cocinera. La obra empieza con el cumpleaños de la Bella que celebra su quinto décimo cumpleaños. Suspira soñando con el acontecimiento que la arrancaría a su tranquilidad. Espera al “otro”, otra parte, el mundo de fuera. Sueña con violencia, energía, grandes vientos, un amor venturoso, absoluto y feroz. Y eso ocurrirá, como encarnando su deseo, bajo la forma de **Barba Azul**, llegado al azar, galopando a caballo, en los alrededores del castillo.

El hada madrina está aterrada por este encuentro inmoral. Sus recomendaciones y sus sisros presentimientos no pueden desmotivar a los amantes. La bella está pillada con Barba azul, barba azul jura con enmendarse. Han decidido tomar las riendas de su vida, escapar a su destino. El hada madrina, sintiendo como se debilitan sus poderes, decide emplear los grandes medios y dormir a la Bella y el **Gato con botas** para protegerles de ellos mismos. Por su parte Barba azul, acude a su propia hada, Carabosse, para ser adormecido y esperar a su amada.

Siglos y siglos después, se ven despertados por un **Príncipe azul**, nada azul, que los despierta golpeando a la puerta como un sordo y tumbando las paredes en un gran estruendo. El príncipe pide autoritariamente a la Bella que se cumpla la leyenda, con una boda en toda regla, mientras la muchedumbre enloquecida pide a gritos en linchamiento de Barba azul por sus crímenes pasados. El gato ha perdido los poderes mágico de sus botas. ¿Qué cosas nuevas van a encontrar en este mundo? La electricidad ha sustituido a las hadas. El arte de curar, y el arte de matar en las guerras han hecho grandes progresos.

El mundo real y el mundo de la leyenda se calibran mutuamente: ¿Cuál es el sueño del otro? ¿Cuál nació del pensamiento del otro?

Extractos

BARBA AZUL

Se imagina que el amor es algo delicado, una historia hecha de rosas que alguien deshoja. ¡Mentiras! El amor, tal como lo impongo es algo feroz.

LA BELLA DEL BOSQUE, *tirándose a su cuello bruscamente.*

Yo, le temo tan poco, que empiezo a besarle con todas mis fuerzas.

Le besa varias veces, él se queda petrificado entre sus brazos.

BARBA AZUL, *rechazándole, asustado por sí mismo.*

¡Largo! ¡No sea tan confiada!

LA BELLA DEL BOSQUE, *cogiéndole de los brazos y sacudiéndolos.*

No le tengo ningún miedo, como si estuviera amputado de los dos brazos. Mire, no tiemble, y me río de sus defensas, que puedo sentir en sí, y alrededor mío. Lo que le asusta en realidad, es amarme de verdad. *(Rodeándole con sus brazos y sacudiéndole.)* Entiéndame, le temo tan poco, que estaría dispuesta a torcerle los dedos si necesario, podría morderle la mano con todas mis fuerzas, arañarle el rostro y embadurnarlo con su sangre.

BARBA AZUL, *con el rostro cada vez mas abierto.*

¡Ángel del cielo, niña clarividente! Eso es, muérdeme la mano, ensangriéntame la cara. Ni siquiera me moveré, ni teniendo todos los cuchillos del mundo al alcance de mi mano, no me asustarán para nada, como los pececitos plateados que nadan en el agua corriente. Hasta ahora, para mí, el aire siempre se envenenaba cuando se aproximaba una mujer. Con esa proximidad, has hecho cristal y sol. Estaba días y noches en encerrado en una armadura de hierro...

LA BELLA DEL BOSQUE, *cogiéndole de las manos.*

Y ahora estás todo vestido de plumas.

BARBA AZUL

¿Cómo puedo hacerme perdonar?

LA BELLA DEL BOSQUE

No hay nada que perdonar, os amo.

BARBA AZUL

La vida es bella...

LA BELLA DEL BOSQUE

Bueno, ya lo ve. ¿Entonces qué?

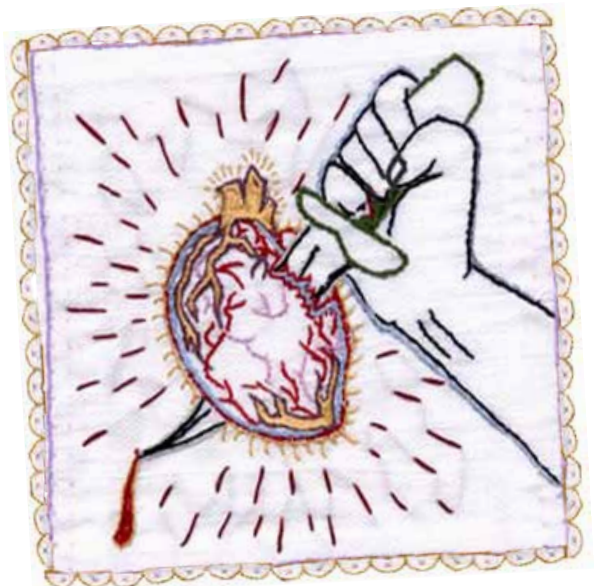
BARBA AZUL

¿Cómo que qué?

Se ríe.

LA BELLA DEL BOSQUE

¿Bueno, nos casamos?

Jenny Hart, Knife

Jules Supervielle, poeta del escenario

La fábula de su vida...

Jules supervielle nace en Montevideo el 16 de enero de 1884, ciudad de sueños y buena fortuna para su padre bearnés y su madre vasca que inmigrados en Uruguay fundan un banco. Sus padres vuelven a hacer este largo viaje para presentar al niño a la familia. Nada más llegar a Oloron-Sainte_Marie, mueren juntos súbita y misteriosamente ¡Envenenados con agua en realidad! Huérfano desde los 8 meses, el recién nacido es primero acogido por su abuela, y vuelve a Uruguay para ser criado por su tíos que cree ser sus padres. Con nueve años, se entera de que sus padres no son sus padres biológicos, que sus hermanos son sus primos. En 1894 regresa solo a Francia para estudiar literatura en el Lycée Janson de Sailly. Empieza a componer poemas. Cada año tiene ganas de volver a América del Sur. En 1900 escribe su primer conjunto de poemas, *Bruma del pasado*. Se diploma, estudiando Derecho y Literatura, pero ya ha escogió escribir. Los ingresos del banco familiar le permite dedicarse exclusivamente a ello. Con 23 años, se casa con Pilar Saavedra en Uruguay. Seguirán juntos para siempre, y tendrán 6 hijos. En sus expedientes administrativos, Jules siempre ponía padre de 6 hijos para rellenar la casilla "Profesión".

En 1910 se publica su segundo conjunto de poemas, *Como veleros*. Vuelve a Uruguay regularmente, en su propiedad, su estancia. En 1919 publica *Los poemas del humor triste*, y en 1922, *Aterrizaje fase*. Se lía de amistad con Henri Michaux. Harán varios viajes juntos y Supervielle le hará descubrir América Latina. Leído y admirado, destacado por Gide, Rilke, Valéry, Rivière, Paulhan, será publicado por NRF a partir des 25. Publicará *Gravitaciones*, *El Condenado inocente*, *la Fábula del Mundo*, conjuntos de poemas que alternará con novelas y cuentos: *El Ladrón de niños*, *El niño de alta mar*, *el arca de Noe* y obras de teatro: *La Bella del Bosque*, en 1931 para los Pitoëf, *Primera familia* para Michel Saint Denis y *Bolivar*, creado à La Comédie française en 1936 con un decorado de Fernand Leger. En 1939, Supervielle está en Uruguay cuando empieza la guerra. Allí se queda hasta 1946, escribiendo poemas de resistentes, participando activamente a las revistas publicadas por La France libre. Jouvét, por su parte, hace una puesta en escena de *La Bella del Bosque* durante una gran gira por América Latina.

Cuando Supervielle rentre en France después de siete años de ausencia, diluvian las manifestaciones de reconocimiento: Premio de los críticos, gran premio de la literatura de l'Académie Française –sin que se altere la intensidad meticulosa de su trabajo. Sus manuscritos delatan un trabajo ininterrumpido para alcanzar la más alta simplicidad, a imagen de su manera de vivir en familia. Escribe nuevas obras de poemas: *Ajena memoria*, *Nacimiento*, *La Escalera*, novelas cortas: *Beber de la fuente* y otra vez teatro: *Robinson*, puesta en escena el Le Théâtre de l'oeuvre, *Shéhérazade*, puesto en escena por Vilar en Avignon (1948) con una música original de Darius Milhaud. *La bella del Bosque* se ve representada en una nueva versión en 1953. *Bolivar* se ve representado de nuevo con gran excito en la Opéra de Paris. La versión escénica, y luego cinematográfica de *El Ladrón* de niños recibe una gran acogida por el público. Justo después de ser elegido "Príncipe de los Poetas" por sus pares el 30 de abril de 1960, muere el 17 de mayo.

Intenciones de la puesta en escena

de Michaël Dusautoy

Restaurar

Jules Supervielle volvió varias veces a modificar *La Bella del Bosque*. Tres versiones fueron editadas sucesivamente con Gallimard en 1932, 1947 y 1953. Los manuscritos disponibles en La Bibliothèque Nationale corroboran el hecho de que durante más de 20 años siguió revisando la obra en su totalidad, pero sobre todo el tercer acto, para hacerlo lo más contemporáneo posible. **“Nunca dejó de vivir en mí”** escribió para la introducción de la edición de 1947, cuyo aspecto encantado se ve fuertemente impregnado por la crueldad de los eventos de la segunda guerra mundial.

Como Jules Supervielle quiso provocar el **encuentro entre un mundo encantado y el mundo contemporáneo**, tengo la intención, con el apoyo del equipo artístico, de proceder a un “pulido” del texto para quitarle algunos elementos un poco anticuados que contiene. No se debe tomar esta intención como un gesto radical, sino como la labor de un restaurador que se consagra a devolverle a un cuadro la fuerza de sus primeros colores. Es durante los ensayos que procedemos a ciertos cortes e alteraciones para lograr adoptarlo y permitir a la poesía de Supervielle de ser oída con todo su esplendor.

Lejos de Épinal

La Bella del Bosque es un mundo de hadas singular porque reúne en una misma historia a “personajes tipos” sacados de los cuentos de Perrault, pero que en un principio no tienen ningún destino en común. Para el autor, no se trata de mezclar en un gran baratillo a personajes e historias diferentes que no tendrían nada que ver unos con otros. No es un pretexto lúdico para contar una historia nueva, como en la película de Shrek (de los estudios Dream Works). **Jules Supervielle, conmovido por cada personaje (La Bella, Barba Azul y el Gato con Botas...) provoca su encuentro para darles literalmente la vida.** Cada protagonista ve sus sentimientos escaparles para acabar saliendo del camino normal que el cuento les tenía reservado. **Cada uno lucha para arrebatarse a su destino.** Todo el carácter de maniquís de los “personajes tipos” se ve aquí abolido. La Bella se enamora concientemente de su asesino, Barba Azul, trastornado por este amor se descubre una sensibilidad que desconocía. El Gato con Botas sueña con hacerse humano para amar carnalmente a la Bella.

Para dar vida a este mundo de hadas preñado de una gran humanidad, nos alejaremos del mundo de Épinal sin por lo tanto perder de vista el origen de cada personaje. La acción pasará en un universo más depurado e imprevisible para acercarnos lo más posible a la verdad que constituye la poesía de Jules Supervielle.

La Bella

El personaje de la Bella está a menudo asociado al dibujo animado de 1959 *La Bella Durmient* de los estudios Disney. Rubia con cabello largo y rizado, alta con una cintura irreal, con un porte de cabeza alto y la piel muy clara, la imagen de una campesina eslava o germánica parece persistir en el imaginario colectivo.

Me gustaría que nuestra Bella no se reduzca a una imagen comercial. Hecha de carne y huesos, independientemente de su físico o del color de su piel, es una joven de 15 años como las hay hoy en día en los institutos y los colegios. Es importante sentir en elle **la rebelde que se yergue contra la autoridad paternal**. Autoridad representada, en ese caso, por una madrina que entiende demasiado el despertar de sus deseos de mujer por una parte, pero también la frágil niña que necesita ser protegida y el idealismo que tiene fe en el porvenir y que no tolera la injusticia.

La diferencia de edad entre la bella y Barba Azul es muy importante, porque debe de ser **el origen de un cierto malestar e incompreensión**. El espectador debe de acabar preguntándose porque esta joven acaba enamorándose de un hombre violento y 20 años mayor que ella.

Encarnación

La obra de Jules Supervielle esta marcada por la idea de que el espíritu puede crear la vida. En la novela corta *L'enfant de la haute mer* es una ilustración perfecta de este concepto. Trata de una niña de 12 años que vive sola en un pueblo flotando misteriosamente en el océano. Dotada con toda la sensibilidad humana, no puede vivir, morir o amar sin embargo. Nació de la mente de un marinero que perdió a su hija durante uno de sus viajes, y que pensó intensamente en ella durante una noche.

Esta idea es el hilo conductor para vincular la bella a Barba Azul. Como para este marinero, es de la mente de la Bella, de su deseo que Barba Azul nace. Ella ser su creadora.

L. Gabrielli, P. Marteel, M. Renoux et M. Tourret,
L'enfant de la haute mer, Animación, 2000

Barba Azul, amor mío

La Bella sólo espera una cosa: que Barba Azul le clave su cuchillo en el corazón. Es necesario que represente la peor pesadilla para los padres del siglo XXI. Opuesto al Príncipe Azul, lejano antepasado del yerno ideal, encarna todo lo que puede preocupar a los padres y madres de niñas de 15 años hoy en día. Usaremos la diferencia de edad, un aspecto velludo y viril, un aspecto brutal y oscuro, comportamientos violentos, un carácter terriblemente impulsivo, sangre sobre su ropa y arañazos de mujer sobre su rostro y sus brazos. Sin embargo, al contrario del enorme ogro, feo y

libidinoso, creado en las ilustraciones de los cuentos de Perault, de Gustave Doré; nuestro **Barba Azul será terrible e humanamente guapo**. Esta dimensión es esencial, porque se trata aquí de demostrar que la bella ha creado un personaje bien real.

Laura Neuvonen, *The last knit*, animación, 2005

La Madrina: Tricotar hasta el final

En la obra de Jules Supervielle, la Madrina, a medida que el intrigue se desarrolla, va perdiendo sus poderes hasta morir. Es en un último gesto de desesperación, intentando proteger a la bella de barba Azul, que reúne sus últimas fuerzas y muere de cansancio, al crear su último sortilegio.

Para encarnar a la madrina, escogeré una actriz que se parece a Delphine Seyrig en el papel de la hada de las Lilas en *Piel de Asno*, de Jacques Demy, pero con 20 años más. Quiero que el espectador pueda intuir que la Madrina ha sido muy guapa durante su juventud. Cada vez que la bella se hace más mujer, la Madrina por su parte pierde día a día un poco de su belleza y de sus poderes.

En las representaciones populares, las hadas siempre tienen varitas mágicas. En *La bella del Bosque*, en vez de tener una varita, **la Madrina manipulará agujas de tejer que actúan directamente sobre el decorado y el mundo que rodea a la bella**. Para retener el tiempo, impedirle que se vaya, guardar intacto el mundo de las leyendas, **tejerá frenéticamente hasta la muerte**.

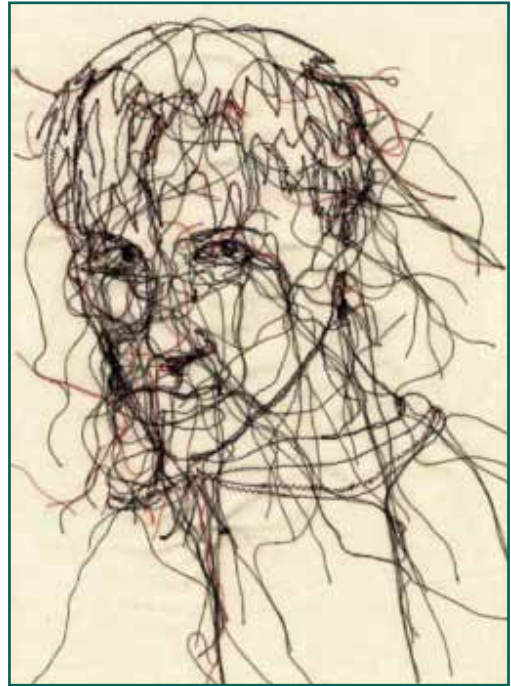
Imágenes tejidas, imágenes bordadas

La imagen del hilo, la pinza y las agujas suelen estar presente en los cuentos y las leyendas. Son generalmente asociados a las diferentes etapas de la vida de las mujeres. Es por ejemplo el caso en el cuento de Perault, *La Bella durmiente*, al atravesarse el dedo con un huso, simboliza el pasaje de la adolescencia a la edad adulta. También existen símbolos similares en los cuentos de los hermanos Grima, Andersen e incluso antes en los cuentos de Homero con la figura de Penélope.

En *La Bella del Bosque*, Jules Supervielle coloca una rueda de afilar en el centro del escenario. Es a la vez una prueba del cuento epónimo, el símbolo del tiempo que transcurre, y del destino de la bella. Sin intentar ilustrar las teorías psicoanalíticas (Como por ejemplo psicoanalítica de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim) que se preocuparon de la simbólica de los trabajos de agujas, me gustaría hacerme con **la artesanía del punto de cruz, del encaje y del bordado para realizar videos de animación que será proyectados alrededor de la Bella**.

En un mundo regido por tareas femeninas, podremos ver a la madrina tejer para crear los árboles y los animales del bosque, La bella bordar y animar rostros de príncipes azules y al gato con botas hilar la lana entre sus uñas para crear imágenes y hacer soñar a La Bella.

Desde un punto de vista artístico, nos basaremos sobre **modelos tradicionales** como los marcos (abecedarios) que solían realizar las niñas (entre 7 y 12 años) en punto de cruz, con hilo rojo; pero también nos interesaremos a **obras más contemporáneas como el magnífico trabajo de la artista suiza Sandrine Pelletier**, que realiza todos tipos de trabajos bordados o de encajes, o la británica Sarah Cox que realizó un asombroso film de animación en el que aparece una tapicería representando la Tierra destejiéndose.

Sandrine Pelletier, Untitled (back), série Wildboys, 2002

Fronteras y superficies de proyecciones.

En la obra escrita por Supervielle, toda la acción se desarrolla en un gran castillo, ajeno de las miradas de los hombres, escondido por un alto y majestuoso bosque.

En el escenario, usaremos **una gran cama cubierta de sábanas de algodón**. Representará tanto el castillo que retiene a la Bella, la habitación en la que se queda encerrada todo el día una adolescente y realización de su destino. Este elemento escenográfico será la base de todas las entradas y salidas de los personajes, y allí se concentrará la acción. **Concebido como un trampolín, permite a cada personaje realizar todo tipos de acción o salir volando**. El gato con Botas despegas del suelo para iniciar sus viajes, la Bella bota para intentar divisar lo que hay detrás del bosque, y Barba Azul se sentirá cada vez más ligero conforme se irá enamorándose.

Las sábanas que cubren la cama de la Bella serán amovibles y aéreas; animadas como marionetas de hilos por la Madrina y sus agujas de tejer, acabarán dibujando coreografías en el aire. Cuando la Bella intenta huir del bosque que la tiene prisionera y ver lo que se esconde fuera, las dos sábanas se alzan a la vertical como dos guardias para impedirle salir de su habitación, o ver más allá del bosque.

También tratados como pantalla de proyección, las sábanas harán aparecer todos tipos de imágenes en resonancia con los más íntimos sentimientos de los personajes. Así es como vemos formarse la imagen de Barba Azul que siguiendo los deseos de la Bella acaba materializándose debajo de sábanas, o las angustias de la Madrina, nutridas por las siniestras leyendas que rodean Barba Azul y evocan el terrible destino preparado por su protegida. Detrás de la cama, **la**

Estudios para la escenografía de La Bella del Bosque (Perrine Leclerc-Bailly)

representación de un gran bosque denso y majestuoso se extiende sobre todo lo alto y lo ancho del escenario. Tejido, bordado y cosido por la Madrina, representa el tiempo detenido. Poniendo a trabajar a todos los habitantes del castillo, incluso al Gato con Botas, refuerza frenéticamente los puntos, y las representaciones vegetales, para que la bella siga siendo prisionera en medio de aquel bosque cuyas hojas dejaron de caer. La joven muchacha, negándose a su condición y soñando con descubrir lo escondido detrás de este bosque **matar el tiempo y su aburrimiento recociendo y des haciendo los bordados y todos los trabajos de agujas de su Madrina.**

Estudios para la escenografía de La Bella del Bosque
(Perrine Leclerc-Bailly)

Sin embargo, este bosque-imagen es mágico. A medida que la Madrina perderá sus poderes, los motivos de este bosque se animarán y se transformarán. El gato con Botas, para salir en sus misiones botará sobre la cama, y usará las representaciones de este bosque como puertas para otros mundos. La madrina, para vigilar a la Bella, se esconderá entre los follajes. **Esta función mágica del bosque es posible gracias a un trabajo de animación video y juegos de ilusiones.**

La madrina hace puntos / tricota

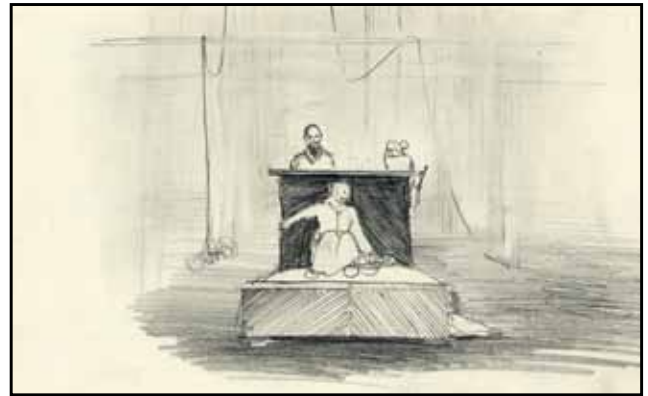
La Bella deshace los puntos / desenreda

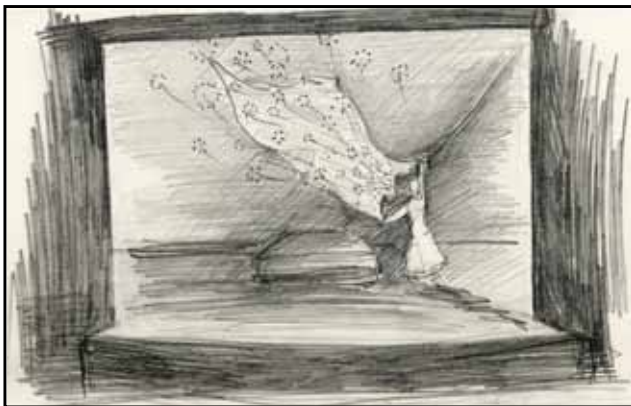
El viaje del gato

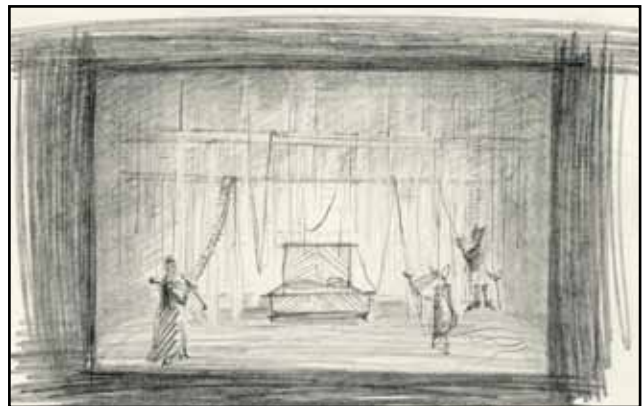
La bella espera

Arrojado de pistilos

Todos a trabajar / Manos a la obra

Ecografía

"Ante mis tranquilos ojos, se hace usted música. Como con la mirada, veo con mis oídos".

(Jules Supervielle, Olvidadiza memoria)

La obra de Supervielle está repleta de miniaturas sonoras. El Poeta ve "Susurradas palabras relucir" y escucha "ruidos de rostros". Mientras que para Paul Claudel el ojo escucha, para Jules Supervielle, la oreja ve.

Por lo consecuente, en *La Bella del Bosque*, las imágenes sonoras y visuales estarán íntimamente vinculadas. No existirá ningún conflicto, ninguna dualidad entre ellas. Bastará con escuchar detenidamente cuando se cerrarán los ojos, o abrir grande los ojos cuando sólo se oirá silencio. A partir de un latido del corazón, del rozarse de las pestañas, del tintineo de las agujas de la Madrina nacerán las imágenes de los videos de animación. Del sonido, del Alma de los personajes brotará la luz de las proyecciones, semejantes a ecografías. Recíprocamente, cuando, entre cada acto, la noche se instala (primera noche en el castillo de Barba Azul, el sueño de 1000 años de la Bella) la imagen se callará para que puedan sonar los ruidos de los sueños de los habitantes del castillo de la Bella. Annaelle Brunet, realizadora de las imágenes trabajará con este espíritu, en colaboración con el compositor S petit Nico.

La música

Fuertes por nuestras colaboraciones con S Petit Nico en todo el conjunto de nuestras creaciones, seguiremos trabajando junto en *La Bella del Bosque*. Como para nuestras precedentes espectáculos, S Petit Nico creará un tema, que después se declinará para crear toda la música del espectáculo y dar ritmo a toda la obra. Orgánico, sensual e íntimo, será el reflejo, o mejor dicho el eco de las famosas preocupaciones de las que la bella habla con el príncipe al final del acto 3. Por tener preferencia por los géneros electrónico y pop, inspiraremos nuestro trabajo de grupos como Air, Gorillaz, Massive Attack o composiciones de Hansa Setter Dahl y Maarten Seghers, compositores de las músicas de *La Habitación de Isabelle* y de *La Casa de los ciervos* puestas en escena por Jan Lauwers. S Petit Nico también podrá en música ciertas partes del texto 3 escritas en versos.

Por ambas partes del bosque

La poesía y lo imaginario, listos para el empleo.

de Annabelle Brunet

El *Collectif Quatre Ailes* hace bricolaje con imágenes y escenografías liadas a los medios videos para expresar lo que hay de mágico y poético. Sombras, luces, apariciones... Los dispositivos puestos a la obra ofrecen al espectador un universo plástico que se puede calificar de maravilloso. En *El Proyecto RW* creado en 2008 (Basado en El Paseo de Robert Walter, adaptado por Evelyne Loew), fue el arte del circo que fue usado para crear este universo visual preeminente. Sobre el escenario, un mundo onírico aparece, y en él, vemos como se mueven y despegan unos personajes.

Llevados por una puesta en escena y unos actores atentos a la importancia de la imagen, los textos poéticos se ven entregados con todas sus dimensiones. Espacios y personajes, sea reales o fantasiosos, evolucionan juntos con la holgura de la imaginación de un niño. Con *La Bella del Bosque* de Jules Supervielle, el *Collectif Quatre Ailes* demuestra de nuevo su interés para estos artesanos del Arte, estos poetas que fabrican **imágenes que maravillan, llenas de asperidades y que se oponen a las imágenes lisas de nuestra sociedad.**

Agnès Caffier, diapositive, Salle des Religieuses, Abbaye de Maubuisson, 1998

Defender lo imaginario

¿Como reaccionar frente a la deriva de nuestra sociedad que intenta aniquilar nuestro imaginario proponiéndonos falsos sueños, hechos a medida, pero idénticos para todos? ¿A partir de qué momento los parques de atracción, los viajes en grupo, las reconstituciones de monumentos históricos, y otras visitas guiadas acaban siendo consumidos del mismo modo que el flujo de imágenes de la televisión, sin esfuerzo y finalmente sin lugar para la imaginación? Porque es muy fácil entregarse a esta gana

de consumir sueños, y todos lo hacemos más o menos conscientemente y con más o menos placer... Sin embargo, en nuestras sociedades de consumo visual, tal como lo expone la filósofe Marie-José Mondzain, la imagen está más que nunca amenazada. Cada vez queda menos espacio para la participación imaginativa del espectador.

¡Afirmamos aquí que la imagen no es un objeto del consumismo, que el arte no es un parque de atracción! Ahora bien, no basta con decir que la imagen no es más que una mercancía, hace falta crear una imagen poética. Así es como Jules Supervielle, con su *Bella del Bosque*, denuncia las matanzas de su tiempo, embarcando al espectador en un mundo encantando, un universo bañado de candor, que se dirige al niño que fuimos. Ofrece una mirada que se refiere a lo universal, a lo humano, a lo sensible.

Antes de denunciar con brutalidad o provocación, el *Collectif Quatre Ailes* decide de antemano que las imágenes que usará en el escenario serán orientadas al afecto, las entrega al espectador con toda su belleza plástica, su sensibilidad. **Defendemos una imagen que conmueve antes de informar**, y en definitiva, el mensaje no es más que el acto poético en sí.

Confrontación

El Príncipe, Azul marchitado, de esta historia representa la parte carente de imaginación de nuestra sociedad. Cuando atraviesa el bosque para llegar hasta la bella, ella quiere escaparse de este consumidor de cuentos que se cree destinado a ella. ¡Se dirige a ella francamente, despertándola con detonaciones de dinamita! Pero no es así con la poesía. En los cuentos, el príncipe de luchar contra lobos y brujas, debe atravesar unos matorrales con espinas o derrotar un dragón que escupe fuego para conquistar a la Bella. **Para nuestro príncipe contemporáneo, no existen ritos de pasaje.** Seguidor de lo fácil y de lo prepagado, no se imagina ni un minuto tener que luchar.

En cuanto a la Bella, se niega al Príncipe y prefiere a barba Azul. Con sus ganas de libertad, de cierto modo su combate feminista, como podría aceptar vivir en este mundo real que le impone, porque está escrito, ningún otro destino que el del cuento, o el de una mercancía.

Barba Azul siente lo mismo que la Bella. De no tener salida para escapar a su destino de asesino en serie, **prefiere volver al universo mágico del cuento para recuperar su capacidad para soñar.**

Etude pour Barbe Bleue (Laurence Tuot)

Poesía de la vida

"No se preocupe, hay un poco de viento de sueños"

(Jules Supervielle, Fondos de manuscritos autógrafos, BNF)

El agua, el aire, la niebla y las nubes, formas maleables e imaginación material son para Jules Supervielle su fuente para una prosa y poemas delicados que tienen al lector al borde del sueño. Como una fragilidad propia del imaginario del poeta; el "soñador despierto" como lo llamaba Gaston Bachelard, y propia también al espectador, destinado a vivir el sueño o la pesadilla que pasa ante sus ojos, lejos de las realistas y reductoras representaciones del mundo.

Alrededor de la cama de *La Bella* se acabará tejiendo un ensueño. Asistiendo a esta aparición, el espectador se adentrará en la doble placenta de la comunidad del teatro, para que se abran las esclusas del sueño y de la magia. Al idéntico que la música nos lleva en

un espacio interior, más allá de nosotros mismos, **el video bordará las diferentes partes de un universo maravilloso que se hará y se deshará al ritmo de las fantasías de los personajes y siguiendo el sonido de las agujas de tejer de la Madrina.** Como al estar medio dormido, los sonidos serán pesados, amplificados, casi inquietantes, mientras que las imágenes serán evanescentes, tanto ligeras como penetrantes.

Tanto la Bella como el imaginario del espectador podrán añadir o subrayar unas imágenes a las proyectas en los tejidos del decorado que les rodean, y que por suerte están incompletas; ya que no se trata ni un segundo de ilustrar o fabricar un sueño preparado y grabado de antemano. ¡Ninguna imagen enlatada lista para servir en la sala de proyecciones! ¡Nada de imágenes que se imponen ante la mirada y que sería solo relajación! Más bien **un vivero de imágenes que, que por una parte imitan el proceso de la imaginación, y por otra parte sirve de base para que venga a transplantarse nuestra imaginación, que de cierto modo nos mantiene en vida.**

El equipo artístico

Michaël Dusautoy - Director, artista plástico

Miembro fundador del Collectif Quatre Ailes, puso en escena el *Proyecto RW* y actuó en *Suzanne* y *Don Sémola*, además de crear los videos y el decorado. Fue asistente de dirección de Xavier Marchand para *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 *Paradero desconocido* 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.

Annabelle Brunet - Videasta, artista plástico

Para el Collectif Quatre Ailes, coprodujo los videos del *Proyecto RW*, *Suzanne* y de *Sir Sémola*.

Después se hizo cargo del puesto de técnico de luz y de sonido para toda la gira de *Sir Sémola* y hace poco la de *La poche Parmentier* (El bolsillo Parmentier) de Georges Perec, dirigido por Karen Fichelson. Realizó exposiciones de sus videos en Alemania (Weimar) y en Francia; enseñó las artes plásticas en la Universidad de Rennes. Su tesis, acabada en 2007, dirigida por Anne-Marie Duguet trata del arte video y lo que lo une al cinema y el teatro. También anima talleres de práctica teatral para niños y adultos.

Perrine Leclerc-Bailly - Escenógrafa

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* de Ö. von Horváth en el Teatro de la Ville, *Wanted Petula* de F. Melquiott en el CDN La Comédie en Reims...), A. Hakim (*La Cagnotte* de E. Labiche y *Medida por medida* de Shakespeare en las Fêtes Nocturnes du Chateau de Grignan), B. Jacques-Wejman, J.P. Garnier, T. Stepanchenko, 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 Nacional del Odéon/Théâtre de l'Europe, sobre todo para el proyecto de rehabilitación des Ateliers Berthier con Alain Wending.

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'Isla-de-Francia, antes de estreñar su primer álbum solo titulado *Petit Nico* en 2002. Multiinstrumentista, 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 famille 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 (compositor-escritor de poesía eslam, Souleymane Diamanka, Ami Karim, Rouda, y la cantante Amel Bent) y prepara su nuevo álbum.

Los actores

Valentine Carette – Actriz

Después de formarse en danza contemporánea en el conservatorio de Montpellier, ingresa en la Escuela Superior de Arte dramático dirigido por el actor Ariel Garcia-Valdès de este conservatorio, y acabará el curso en 2005. En teatro, actúa en Famille d'artistes et autres portraits de Alfredo Arias (Puesto en escena por Jean Claude Fall), en La Folle Journée de Beaumarchais (dirigido por ilbert Rouvière), en Des fins, epílogo de de Molière de Molière y Manège de Alain Béhar (puesta en escena de Alain Béhar), en Les Illusions Vagues inspirado en La Mouette de Tchekhov, Des Batailles inspirado en la Pylade de Pasolini y Chez les Nôtres de La Mère de Gorki (puesto en escana por Olivier Coulon-Jablonka), en Il était une fois Germaine Tillion (puesto en escana por Xavier Marchand) y en Les Vagues de Virginia Woolf (puesto en escana por arie-Christine Soma). En cina actúa en Monsieur Morimoto realizado por Nicola Sornaga (Parte de la selección de La Quinzaine des Réalisateurs) y en los cortos Shirley de Jonathan Desoindre y Virginie ou la capitale de Nicolas Maury. Trabaja con la coreógrafa Mathilde Monnier para el evento Domaine 1 creado en el Centro Dramático Nacional de Montpellier. Canta el el grupo de rock Frank Williams & The Ghost Dance.

François Kergourlay - Actor

François Kergourlay es actor y director. Diplomado en el conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, actuó en varios papeles clásicos y modernos bajo la dirección de Daniel Mesguich, Jean-Pierre Miquel, Catherine Dasté, Pierre Debauche, Christian Schiaretti, Stuart Seide, Philippe Adrien, Christophe Rauck, Agathe Alexis, Guy-Pierre Couleau, Frédéric Maragnani, Lucio Mad, Youlia Zimina, Paul Golub, François Leclère et Gwenhaël De Gouvello para citar algunos. Rodó películas con Francis Girod, Bertrand Van Effenterre, Olivier Lorelle, Alain Choquard y Renan Delaroche para la televisión y el cinema. También es frecuentemente solicitado por Michel Sidoroff para interpretar ficciones para Radio France. Como director puso en escena Molière, Marivaux, Tchekhov, Goldoni, Gogol, Feydeau, Prévert, Maerterlinck, Yeats, Valle-Inclán, De Filippo, pero también Potocki, Kohout, Harás, Haïm, Atay, y Andréiev, en producciones a veces parisinas o regionales y en el extranjero. Es ahora profesor en el Tours, escuela de teatro del distrito 19 de París después de acumular largas y variadas experiencias como formador en diversos organismos entre los cuales varios estatales (CNSAD). Fue el director del teatro Firmin Gemier en la ciudad de Antony (92) desde 1995 a 2000, y de su propia compañía, creada en 1991.

Catherine Mongodin - Actor, coach

Catherine Mongodin estudió teatro desde 1985 con John Strasberg. También frecuenta los talleres de Niels Arestrup (Teatro, acrobacia, baille, canto), de Oleg Koudriatchof (actor musical), de Michel Lopez (Improvisación), Mario Gonzales (Trabajo sobre las máscaras y el payaso de teatro) y de Alain Gautré (Bufón y payaso). Rodó en varios largos metraje, entre los cuales, *La Sonrisa* de Claude Millar, *Orilla derecha, orilla izquierda* de Philippe Labro y en varios telefilmes. En teatro actúa en *Medida por medida* de Shakespeare, *El Principio de la Fe* de Benjamín Galemeri (Puesto en escena por Adel Hakim), *Que bonito* de Nathalie Sarraute, *La Isla de los Esclavos* de Marivaux Dirección: Elisabeth Chailloux, *El Seductor* de Benjamin Galemiri (Dirección: Raúl Osorio), *Les comptes drolatiques* de Balzac, *La gabiota* de Tchekhov (Puesto en escena por Virgil Tanase), *La gente no razonables están en peligro de extinción* de Peter Handke (Dirigido por Jean-Pierre Montéfiore), *El Largo Viaje hacia la Noche* de O'Neil (Dirección: Sarah Eygerman). Dirige talleres donde enseña el método Strasberg (Actor's Studio) en colaboración con los estudios John Strasberg y anima cursillos de payaso en París y en provincia. En 2009 dirige *Cosmopolitain* de Philippe Nicolitch y para el Collectif Quatre Ailes, es coach para los actores del *Proyecto RW*.

Damien Saugeon - Actor, acróbata aéreo

Con el Collectif Quatre Ailes, que también fundó, actuó en *Don Sémola* (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*, *Baguería* 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 Jouvett 40* y *Les Nègres*. También anima talleres de práctica teatral para niños y adultos.

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 Eugénie Durif y *Notas de cocina* de Rodrigo García, ambas dirigidas por Jean-Pierre de Giorgio, y en *La casa de muñecas* de 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.

Mathieu Boulet - Actor

Después de practicar el baile, conoce en 2001 a Nicolaï Karpov, profesor del GITIS de Moscú, y orienta su búsqueda hacia el actor, basándose en la pedagogía rusa: con Vladimir Granov (movimiento escénico), con Boris Rabey (Dirección de actor), con Tatiana Stepantchenko (Director) estudia las bases de la biomecánica de Meyerhold, del sistema de Stanislavski del teatro musical con Tatiana Agéeva (Canto), con Iréna Promptova (Voz hablada). En teatros actúa bajo el mando de Toni Cafiero en *La vida es Sueño* de Calderón, *La trilogía de Belgrado* de Biljana Srbljanovic, *Julio Cesar* de Shakespeare. Y también en Las nupcias y la petición de mano de Tchekhov (Dirigido por Micha Cotte), *J'ai plus pied* (puesto en escena por Elsa Granat). Colabora para varias creaciones con T. Stepantchenko como actor o asistente de dramaturgo para la dirección de *La cocina* de Arno Wesker, *Demonios* de Lars Noren, *Kilda* (Opera contemporáneo), *Flores tardías* (Un Tchekhov musical) y hace poco en *Britannicus* de Racine. Pone en escena *En Fanfare... Monsieur Lapointe!* (espectáculo musical en el que canta). Últimamente escribió un monólogo (Eventos) para el teatro coreografiado por Marie Llorent. Es catedrático en la universidad de Arras, en la que enseña juego de actor. También es animador de muchos cursillos y talleres.

Cuarto espectáculo de la compañía

Fruto de una colaboración habitual de artistas de diferentes disciplinas del espectáculo en vivo, de las artes plásticas y videográficas, le Collectif Quatre Ailes aborda el espacio teatral como un lugar para maravillarse. Teatro aéreo, teatro de sombras, videos transformados, textos poéticos, cocina puesta en escena y marionetas de dulce; los espectáculos de la compañía son frutos de unas mezclas improbables y miran el mundo contemporáneo con una mirada poética y crítica. Como lo hacía Robert Walter, cuya obra inspiró **El Proyecto RW**, espectáculo en gira desde 2008, nos parece esencial recalcar que sigue siendo posible conmoverse antes una babosa que cruza la calle, un cartel, una impresión en el tejido de un vestido o antes un viejo clavo torcido y oxidado.

El Proyecto RW, odisea aérea y de diálogos, mezcla circo, teatro, filme de animación en un decorado de papel reciclado. Explora todos los meandros y los recodos de El Paseo, pequeño diario escrito por el autor en 1907, guiando el espectador en un mundo onírico y maravillo, siguiendo el rastro del paseante. Creado en La Grange Dîmière en Fresnes en noviembre 2008, y despues de 46 representaciones, como por ejemplo 11 en el Teatro des Quartiers d'Ivry, en Ivry sur Seine y 8 representaciones en el Théâtre de la Commune, Centro Nacional Dramático (CDN) de Aubervilliers, más de 4500 espectadores y una cálida acogida en el Festival d'Avignon 2009, el Proyecto RW estará de gira durante esta temporada en Francia (L'Estive, escenario Nacional de Foix y de L'Ariège, Teatro du Chevalet en Noyon, Polo cultural de Alfortville, centro cultural Théo Argence en Saint-Priest) pero también en internacional en Suiza (Théâtre Populaire Romand en La Chaux de Fonds) y en Rusia (Centro Meyerhold en Moscú).

Coproducción Collectif Quatre Ailes, Grange Dîmière – 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.

*El Proyecto RW, photo du spectacle,
Yolande Garcia*

Fundado en 2002, el Collectif Quatre Ailes posa las bases de su búsqueda teatral y plástica con **Suzanne**, primer espectáculo en forma de búsqueda absurda que cuenta el viaje onírico de dos hombres salidos en búsqueda de una dama de la que sólo conocen el nombre (35 representaciones). En 2005, interrogándose sobre El Nuevo Hombre, nace **Sir Sémola**, espectáculo culinario y musical en el cual las grandes utopías del siglo pasado y de nuestra era se cruzan con los sueños evanescentes de la niñez. El espectáculo está de gira en Francia y al extranjero (Argentina, Túnez, Bosnia Herzegovina, Serbia) durante 2 años, para más de 70 representaciones.

Muy pronto se juntan el autor y dramaturga Evelyn Loew y el músico S Petit Nico (Realizador del álbum Midi 20 del Grupo Grand Corps Malade) al Collectif Quatre Ailes, que se organiza al rededor del director y videasta michael Dusautoy, y la videasta Annabelle Brunet, del actor y trapecista Damián saugeon y de la actriz Claire Corlier que representan la identidad artística de la compañía y el espíritu de creación colectiva. También colaboran con otras compañías teatrales (**Cie du feu Follet, Théâtre des Quarties d'Ivry, Le Masque Calao...**) y trabajan en **talleres de práctica artística** dirigido a todos los públicos: adultos y niños (Classe a PAC, partenariat con la Ciudad de Denain, en el marco del Contrato Urbano de Cohesión Social...). En estos talleres, como en todas las creaciones del Collectif Quatre Ailes, acercarse al teatro es inmediatamente vinculado con el trabajo plástico y prolonga el contenido de los espectáculos.

Magdalena Bors, *Woodland Scene*

Collectif Quatre Ailes

BP 34 / 94201 Ivry-sur-Seine / Francia

+33 6 80 53 88 24

prod@collectif4ailes.fr

<http://www.collectif4ailes.fr>