

www.confidencestheatre.com

La compagnie Confidences présente

LORCA

cœur de femme

Montage théâtral d'œuvres
de Federico García Lorca

CONCEPTION ET
MISE EN SCÈNE
Enrique Fiestas
et Rosa Ruiz

ASSISTÉS DE
Marie Véronique Raban

AVEC
OLIVIA ALGAZI
MARIE VÉRONIQUE RABAN,
Rosa Ruiz,
Enrique Fiestas

MUSIQUE ORIGINALE
ET BANDE-SON
Antonio Portanet

LUMIÈRES
Philippe Calmon

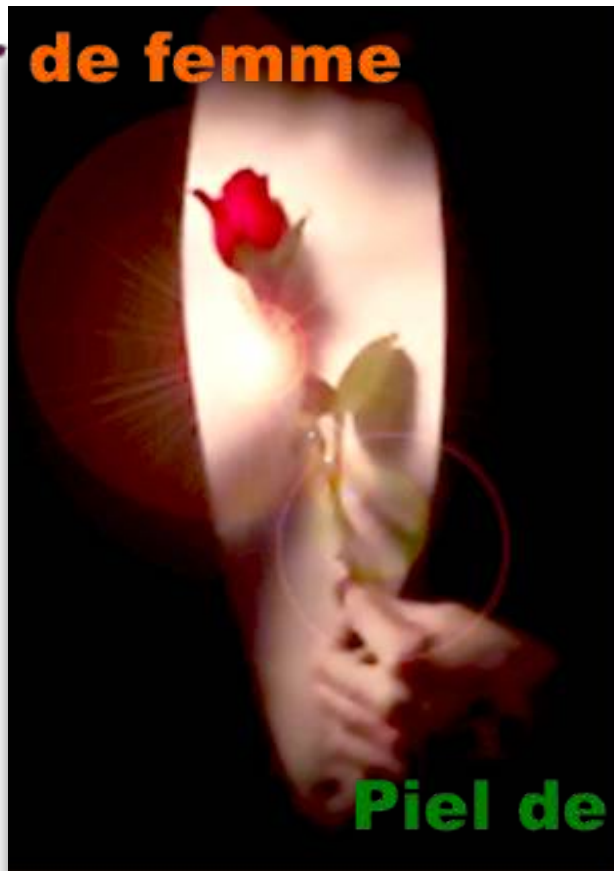
COSTUMES
Geneviève Dudret

Mairie de Paris

île de France

LORCA

Cœur de femme

Piel de mujer

Spectacle théâtral autour de l'égalité femmes/hommes, construit à partir de divers extraits de l'oeuvre de Federico Garcia Lorca et de textes originaux.

Espectáculo teatral sobre el tema de la igualdad de género, elaborado con fragmentos de la obra de Federico García Lorca y con diálogos originales.

Lorca et la féminité

« Lorca à l'écoute des femmes »

Lorca a passé son enfance et sa jeunesse entouré de femmes. Sa mère, ses tantes, ses sœurs, ses cousines et les amies de chacune d'entre elles.

Dans son théâtre, Lorca privilégie l'univers féminin. Il crée d'importants personnages de femmes à travers lesquels il exprime sa vision d'un monde en décomposition, déchiré entre la tradition et le renouveau. Lorca écoute les femmes parler. Leur langage, dévalué par les canons masculins de l'époque et relégué à une forme de bavardage ou de commérage, constitue un élément-clé de son œuvre.

En fait, Lorca est sensible non seulement à la condition de la femme dans la société traditionnelle mais aussi, sur un plan plus large, à tous les êtres victimes de persécution ; car les femmes de Lorca se situent dans son œuvre aux côtés des gitans, des noirs, des juifs, du «moresque que nous avons tous à l'intérieur de nous», selon sa propre expression. Il s'agit en quelque sorte de créatures marginalisées ou marginales, au-delà des conventions, qui symbolisent à la fois l'innocence et la passion.

L'amour et son impossibilité d'accomplissement, la mort et son caractère inéluctable, la solitude, la frustration sexuelle et existentielle, la recherche de l'idéal, la pression des normes sociales et la manière dont celles-ci compliquent l'autoréalisation de ses personnages féminins, l'effet délétère du temps qui passe, sont des thèmes récurrents dans le théâtre de Lorca. A travers cette recherche du sens à donner à la vie, l'artiste chasse ses propres démons. L'homosexualité de l'auteur et sa difficulté à la faire accepter dans un pays où le sentiment amoureux n'est licite qu'à travers le prisme d'un catholicisme rigide, l'ont certainement conduit à s'identifier à une autre catégorie de laissés pour compte : les femmes.

Cette sensibilité de Federico Garcia Lorca à l'univers féminin, nous a motivé à monter ce spectacle, l'un des objectifs de notre compagnie "Confidences", étant de souligner les inégalités sociales, aujourd'hui encore d'actualité, entre les hommes et les femmes. Dans ce but nous avons élaboré une trame qui met en relief les mécanismes de cette discrimination sexiste.

Lorca pasa su infancia y su juventud rodeado de mujeres. Su madre, sus tías, sus hermanas, sus primas y las amigas de cada una de ellas.

En su teatro, Lorca privilegia el universo femenino. Crea importantes personajes de mujeres a través de los cuales expresa su visión de un mundo en descomposición, a caballo entre el tradicionalismo y la renovación. Lorca oye hablar a las mujeres. Su lenguaje, desvalorizado por los cánones masculinos de la época y relegado a una especie de palabrería o chismorreo, constituye un elemento clave de su obra.

En realidad, Lorca no solamente es sensible a la condición de la mujer en la sociedad tradicional, sino también, y a un nivel más amplio, a todos los seres víctimas de la persecución; ya que las mujeres de Lorca aparecen en su obra junto a los gitanos, los negros, los judíos... "del morisco que todos llevamos dentro", según su propia expresión. Se trata hasta cierto punto de criaturas excluidas o marginales, más allá de las convenciones, que simbolizan a la vez la inocencia y la pasión.

El amor y la imposibilidad de alcanzarlo, la muerte y su carácter ineluctable, la soledad, la frustración sexual y existencial, la búsqueda del ideal, la presión de las normas sociales y la manera en que éstas complican la autorealización de sus personajes femeninos, el efecto deletéreo de tiempo que pasa, son temas recurrentes en el teatro de Lorca. A través de esta búsqueda del sentido que debe darse a la vida, el artista se libera de sus propios demonios. La homosexualidad del autor y la dificultad de hacerla aceptar en un país donde el sentimiento amoroso sólo es lícito a través del prisma de un catolicismo rígido, le llevó sin duda a identificarse con otra categoría de desfavorecidos: las mujeres.

Esta sensibilidad lorquiana hacia el mundo de la mujer nos ha motivado para montar este espectáculo, ya que uno de los objetivos de nuestra compañía "Confidences", es insistir acerca de las desigualdades sociales, aún hoy en día de actualidad, entre hombres y mujeres. Con esta finalidad hemos elaborado una trama que pone en relieve los mecanismos de esta discriminación.

A propos du spectacle

« La place des femmes »

Dans un espace dépouillé représentant une scène de théâtre, trois comédiennes et un metteur en scène répètent un spectacle conçu à partir d'œuvres de Federico Garcia Lorca et qui a pour sujet central la femme.

Tout au long des répétitions, les comédiens créent des passerelles imaginaires entre les différents extraits choisis. Chacun d'eux est représenté par un éclairage spécifique, par une couleur dominante.

Le public pénètre dans l'univers « lorquien » et découvre la place des femmes dans cette société espagnole arriérée et traditionaliste qui a précédé la guerre civile.

Durant les pauses, les actrices dévoilent des aspects de leur existence quotidienne et évoquent les problèmes qui subsistent encore aujourd'hui dans notre société, concernant l'égalité femmes / hommes et la violence machiste.

Des poèmes populaires chantés par les comédiens et des percussions originales enregistrées, constituent l'univers sonore et musical, omniprésent dans la pièce.

Chansons, poésie, danse... servent de lien entre les épisodes théâtraux et donnent une unité à l'ensemble du spectacle.

Le public, dans la salle, est témoin de la construction théâtrale. C'est donc du théâtre dans le théâtre.

En un espace scénico casi vacío tres actrices y un director ensayan un espectáculo creado a partir de la obra dramática de Federico García Lorca y cuyo tema central es la mujer .

En el curso de los ensayos, los actores crean pasarelas imaginarias entre los diferentes extractos seleccionados de las obras teatrales. Cada uno de estos pasajes está representado por una luz específica, por un color dominante .

El público se confronta a aquella sociedad española tradicionalista anterior a la guerra civil en la que la mujer se encontraba completamente relegada.

Por otra parte, durante los descansos, las actrices revelan aspectos de su vida cotidiana y comentan los problemas que aún existen en nuestra sociedad en materia de igualdad de género y de violencia sexista.

A través del canto de poemas populares los artistas recrean el mundo «lorquiano». El universo sonoro y musical, omnipresente en este espectáculo, se ve reforzado por percusiones creadas y grabadas por el músico Antonio Portanet.

Canto, poesía, danza... sirven de vínculo entre los episodios teatrales y dan unidad al espectáculo.

El público, en la sala, es testigo de esta artesanía teatral, es: «el teatro en el teatro»

Los diferentes textos de Federico García Lorca que deseamos presentar en nuestro espectáculo han sido extraídos de cinco de sus obras.

Nuestro viaje comienza con el aspecto "lunar" de Lorca: la luna, símbolo de la maternidad y de la creación; tema que se encuentra enraizado en *Yerma*. Continúa con la tragedia del tiempo que pasa en *Doña Rosita*; los también trágicos códigos de honor, causa de frustración, en *la Casa de Bernarda Alba*; la lucha por un ideal guiado por el amor, en *Mariana Pineda*; y finalmente, la pasión imposible en *Bodas de Sangre*.

He aquí algunas notas con respecto a cada una de estas obras.

Yerma (1934), se centra en la frustración existencial de la protagonista; ya que muestra como la mujer infecunda es acusada de ser una mujer que ha fallado en su papel esencial. Hoy en día podemos decir que este sentimiento subsiste, aunque de manera más atenuada. A la mujer que no procrea se la percibe aún a veces, en nuestra sociedad contaminada

de preceptos machistas, como una mujer incompleta.

Tras la obra, *Doña Rosita la soltera* (1935), se perfila la sombra de Anton Chekov: la esperanza se presenta como un remedio frente al miedo a enfrentarse con la realidad. El personaje de Doña Rosita debe esperar la iniciativa masculina. Esta espera erosiona su carácter y termina por transformarla en caricatura de sí misma, en una fracasada de cara a

la sociedad. El paso del

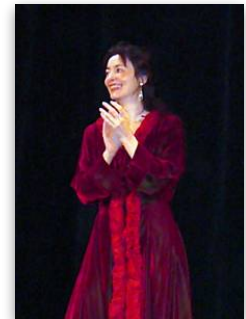
tiempo, el envejecimiento, son vividos por las mujeres de manera más dramática que por los hombres. Hay que reconocer que, hacia ellas, la sociedad se muestra especialmente intolerante.

En 1936, poco antes de morir asesinado en plena madurez y efervescencia artística, Lorca publica *la Casa de Bernarda Alba*, inspirada en un acontecimiento real. Todos los personajes de esta obra son mujeres sobre las cuales planea la sombra del hombre. Pepe el Romano, personaje ausente del que se habla pero nunca se ve, enciende la llama del deseo de cinco hermanas provocándoles un sufrimiento sin remedio. La acción se

desarrolla en un único espacio cerrado: la casa familiar, en la que viven recluidas Bernarda y sus hijas, según un código moral rígido impuesto por la madre en el que el amor y la piedad no tienen cabida. El deseo, tras las rejas, muere como una víbora. La única salida es la muerte.

Mariana Pineda (1923, estrenada en 1927), representa el drama de la heroína granadina que murió ajusticiada un siglo antes por haber bordado una bandera liberal. Esta obra contiene elementos consustanciales al Modernismo, e incluso al teatro romántico del siglo XIX. Mariana, representa a la mujer íntegra e insumisa. Ejemplo de valor y de resistencia frente al absolutismo, prefiere renunciar a su vida antes que abdicar de sus principios.

Bodas de Sangre (1933), o la pasión más allá de las barreras sociales y morales. Como en *la Casa de Bernarda Alba*, nos encontramos en un paisaje ampliamente femenino y en un mundo rural vinculado a las supersticiones, a las costumbres ancestrales, al rudo trabajo de la tierra y a la obsesión por: "el que dirán". En esta tragedia poética la frustración es el hilo conductor. El designio de la muerte, la fuerza de la sangre y la desbordante sensualidad frente al abismo de la pasión

acaban por entrelazarse. La fatalidad ronda a los personajes sin cesar en un bosque pleno de símbolos « lorquianos ». *Bodas de sangre* es, para terminar, un profundo homenaje a la madre que expresa los sentimientos más dolorosos en una prosa lírica, rica en metáforas. De hecho, este es el personaje central de la obra y en torno al que se articula toda la acción.

Extractos escogidos

« El teatro de Lorca en nuestro montaje »

Les extraits choisis

« Le théâtre de Lorca dans notre spectacle »

Nous avons choisi cinq pièces de Lorca dont nous présentons des extraits dans notre spectacle.

*Notre voyage commence avec l'aspect "lunaire" de Lorca : la lune étant le symbole de la maternité et de la création. Ce sujet prend racine dans *Yerma*. Suit la tragédie du temps qui passe avec *Doña Rosita*, les codes de l'honneur engendrent de frustration et de tragédie dans *La Maison de Bernarda Alba*, la lutte pour un idéal guidé par l'amour dans *Mariana Pineda* ; et enfin, la passion impossible de *Noces de Sang*.*

Voici quelques notes à propos de chacune de ces pièces.

Yerma (1934), est centré sur la frustration existentielle de la protagoniste ; puisque la femme incapable d'engendrer, était montrée du doigt comme une femme ayant échoué dans son rôle essentiel. De nos jours, nous pouvons dire que ce sentiment subsiste, bien que de manière atténuée. La femme qui n'a pas conçu est parfois encore perçue comme une femme inachevée dans notre société imprégnée de préceptes machistes.

Derrière la pièce, **Doña Rosita (Mademoiselle Rose)** (1935), se profile l'ombre d'Anton Tchekhov : l'espoir se présente comme un remède contre la crainte de se confronter à la réalité. Le personnage de Doña Rosita doit attendre l'initiative masculine. Cette attente érode son caractère et finit par la transformer en caricature d'elle-même, pointée par la société comme une ratée. Le passage du temps, le vieillissement, ne cessent d'être vécus par les femmes de manière plus dramatique que par les hommes, puisque la société se montre envers elles particulièrement intolérante.

En 1936, peu avant de mourir assassiné en pleine maturité et effervescence artistique, Lorca publie **La Maison de Bernarda Alba**, inspirée d'un événement réel. Tous les personnages de cette pièce sont des femmes sur lesquelles plane l'ombre de l'homme. Personnage absent, un peu comme l'Arlésienne dont on parle beaucoup mais qu'on ne voit jamais, Pepe le Romano, enflamme le désir de cinq sœurs et engendre chez elles une souffrance sans remède. L'action se déroule dans un unique espace clos : la maison familiale dans laquelle vivent recluses Bernarda et ses filles selon un code moral rigide imposé par la mère où l'amour et la pitié ne sont pas de mise. Le désir, derrière les barreaux, mord comme une vipère. La seule issue est la mort.

Mariana Pineda (1923, créé en 1927), représente le drame de l'héroïne grenadine qui est morte suppliciée un siècle auparavant pour avoir brodé un drapeau libéral. Cette oeuvre comporte des éléments propres au Modernisme et, même, au théâtre romantique du XIXème siècle. Mariana, représente la femme, entière et insoumise. Exemple de courage et de résistance à la dictature, elle préfère renoncer à sa vie plutôt qu'abdiquer ses principes.

Noces de sang (1933), ou la passion par dessus des barrières sociales et morales. Comme dans *La Maison de Bernarda Alba*, nous nous trouvons dans un univers largement féminin, et dans un monde rural attaché aux superstitions, aux coutumes ancestrales, aux travaux de la terre et la préoccupation du « *qu'en dira-t-on* ». Dans cette tragédie poétique, la frustration constitue le fil conducteur. Le dessein de la mort, la force du sang et la sensualité débordante face à l'abîme de la passion s'y mêlent. La fatalité rôde sans cesse autour des personnages dans une forêt débordante de symboles lorquiens. *Noces de sang*, est enfin un bel hommage à la mère. En effet, cette dernière est le personnage central de la pièce et l'axe autour duquel s'articule toute l'action. Elle exprime les sentiments les plus douloureux dans un langage lyrique, riche en métaphores.

Federico García Lorca

« Symbole de l'Andalousie »

Né en juin 1898, à Fuente Vaqueros, province de Grenade, Fédérico Garcia Lorca est l'un des plus grands poètes et dramaturges de l'Espagne contemporaine.

Il passe les premières années de son enfance dans l'ambiance rurale de son petit village Andalous. Il fréquente l'école d'Almeria et poursuit ses études à l'Université de Grenade, à la faculté de philosophie et lettres.

Parallèlement, il obtient une licence en droit. A l'Université il se lie d'amitié avec le célèbre guitariste et compositeur Manuel de Falla, qui exerce une grande influence sur lui et lui transmet l'amour du folklore et de l'art populaire.

Installé à Madrid, à partir de 1919, à la Résidence des étudiants, il fréquente le peintre Dali, le cinéaste Buñuel, et va s'intéresser de plus en plus au théâtre. Pendant les années suivantes, Lorca publie plusieurs livres de poèmes et perfectionne son écriture théâtrale. Il lui faudra attendre l'année 1927, pour que sa pièce 'Mariana Pineda', lui ouvre les portes de la célébrité. L'année suivante paraît son recueil de poèmes 'Romancero gitan', qui connaît un grand succès. Invité à New York pour y donner des conférences, il écrit sur place 'Le poète à New-York'. Dans la république espagnole encore balbutiante, Lorca mène deux combats ; permettre à toutes les classes de la société d'accéder au savoir et revaloriser la culture populaire. En 1932, il fonde 'La Barraca', une troupe de théâtre itinérante composée d'universitaires. De village en village, elle présente à un public, souvent illettré, les grandes oeuvres du répertoire espagnol. Lorca joue, lui-même, dans certaines de ces pièces. Il apprend ainsi à maîtriser son écriture en s'inspirant des techniques théâtrales des grands auteurs. Lorca est un révolutionnaire dans sa manière d'approcher l'écriture dramatique. Son lyrisme, sa sensibilité esthétique et les qualités picturales de ses indications scéniques ont contribué à revitaliser le théâtre. Federico Garcia Lorca est l'auteur d'une œuvre poétique impressionnante -il convient de souligner ici « le poème du cante jondo » ou *du chant profond*-, ainsi que treize pièces de théâtre, dont plusieurs ont été traduites dans toutes les langues. Il a été non seulement un intellectuel engagé durant les événements tragiques que l'Espagne a traversés avant la guerre civile, mais aussi un infatigable défenseur de l'art du flamenco. Menant sans cesse le combat en faveur des plus démunis il a puisé sa force dans sa connaissance du peuple et de sa culture. Il a porté très haut la bannière de l'art populaire. Esprit ouvert et cœur généreux, il fait incontestablement figure d'avant-gardiste. Les fascistes ont mis fin à sa vie le 18 août 1936 à Viznar, Grenade, sans avoir participé à un mouvement politique. Il avait 38 ans, son corps n'a jamais été retrouvé.

« Andalucía en el alma del poeta »

Nacido en Junio de 1898 en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, Fédérico García Lorca, artista polifacético, es uno de los más grandes poetas y dramaturgos de la España contemporánea. Federico, pasa los primeros años de su infancia, en el marco rural de su pequeño pueblo Andaluz. Va a la escuela en Almería y posteriormente cursa filosofía y letras en la Universidad de Granada. Obtiene además, una licenciatura en derecho y trabaja amistad con el famoso guitarrista y compositor Manuel de Falla, que ejerce una gran influencia sobre él transmitiéndole el amor por el folclore y las artes populares. Se instala en Madrid, en 1919, en la residencia de estudiantes; frecuenta a Dali y Buñuel y cada vez se interesa más por el teatro. Durante los años siguientes, Lorca publicará varios libros de poemas e irá perfeccionando su escritura teatral. Tendrá que esperar al año 1927, para que su obra 'Mariana Pineda', le abra las puertas de la celebridad. En 1928 aparece su recopilación de poemas 'Romancero gitano', que tendrá también un gran éxito. Invitado a Nueva York para dar unas conferencias, escribe allí 'Poeta en Nueva York'. En la recién inaugurada República española, Lorca se vuelca para conseguir que todas las clases sociales tengan acceso a la cultura. En 1932, funda 'La Barraca', compañía de teatro ambulante formada por universitarios. De pueblo en pueblo, presenta a un público, mayoritariamente analfabeto, las grandes obras del repertorio español. Él mismo actúa en algunas de estas obras y se enriquece inspirándose en las técnicas teatrales de los grandes autores del Siglo de Oro. Lorca revoluciona la forma de abordar la escritura dramática por su lirismo, su sensibilidad estética y por las cualidades pictóricas de sus indicaciones escénicas, que tanto contribuyeron a revitalizar el teatro. Federico Garcia Lorca es autor de una impresionante obra poética - conviene destacar aquí el "Poema del cante jondo"-, así como de trece obras teatrales, muchas de ellas traducidas en todos los idiomas. No solamente fue un intelectual combativo frente a los fatídicos acontecimientos que precedieron a la guerra civil, sino también un infatigable defensor del flamenco, considerado a menudo con desprecio. Mantuvo con brio una lucha cívica y cultural en apoyo a los más desfavorecidos, a ello le ayudó su amplio conocimiento de la cultura y del arte populares. De un profundo humanismo y apertura de espíritu, de un corazón generoso, Lorca fue indiscutiblemente una gran figura del vanguardismo. Sin haber participado a ningún movimiento político fue asesinado por un grupo de individuos de las escuadras negras fascistas, que quisieron ajustarle las cuentas, un día de agosto de 1936 en Viznar, Granada. Tenía 38 años. Su cuerpo todavía no ha sido hallado.

D'autres infos

Titre

« Lorca, coeur de femme »

De : Rosa Ruiz, Enrique Fiestas
et des extraits de l'oeuvre de
Federico Garcia Lorca

Mise en scène : Ruiz - Fiestas

comédiens :

Olivia Algazi, Enrique Fiestas,
Marie Véronique Raban, Rosa Ruiz

Musique originale et bande son : Antonio Portanet

Création lumières : Philippe Calmon.

Costumes : Geneviève Dudret.

Création affiche : Hervé Houbolt.

Durée du spectacle

80 minutes

Spectacle pour tout public (à partir de 14 ans)

Remarque

Fiche technique téléchargeable sur notre site. Le spectacle s'adapte à des espaces scéniques très variés. Nous étudions toutes les propositions et donnons une réponse technique et budgétaire adaptée à chaque cas.

Contact

Tél : 01 45 86 12 45 ou 06 80 99 29 30

Email : contact@confidencetheatre.com

Pour plus de renseignements sur le spectacle et sur notre compagnie veuillez consulter notre site :

www.confidencetheatre.com

Título

« Lorca, piel de mujer »

De : Rosa Ruiz, Enrique Fiestas
y extractos de la obra de
Federico Garcia Lorca

Puesta en escena : Ruiz - Fiestas

actores:

Olivia Algazi, Enrique Fiestas,
Marie Véronique Raban, Rosa Ruiz

Música original y banda sonora : Antonio Portanet

Creación luces : Philippe Calmon.

Trajes : Geneviève Dudret.

Creación affiche : Hervé Houbolt.

Duración

80 minutos

Espectáculo para todos los públicos (desde 14 años)

Observación

Ficha técnica disponible en nuestra web. Nos adaptamos a espacios muy diferentes. Estudiamos todas las proposiciones para encontrar una fórmula artística y presupuestaria adaptada a cada caso preciso.

Contacto

Tel : +33 1 45 86 12 45 / + 33 6 80 99 29 30

Email : contact@confidencetheatre.com

Todas las informaciones sobre el espectáculo y nuestra compañía consultables en nuestra web :

www.confidencetheatre.com