

Calendario de Funciones

Formato Sala Pequeña

Anis Gras le Lieu de l'Autre / Arcueil (Ile-de-France)

Viernes 9 de enero a las 10 y a las 14 hrs.

Lunes 12 de enero a las 10 y a las 14 hrs.

Martes 13 de enero a las 14 y a las 19:30 hrs.

Miércoles 14 de enero a las 15 y a las 19:30 hrs.

Jueves 15 de enero a las 14 y a las 19:30 hrs.

Formato Sala Grande

Gare Numérique / Jeumont (Nord Pas-de-Calais)

Lunes 26 de enero a las 10 y a las 14 hrs.

Martes 27 de enero a las 10, a las 14 y a las 19 hrs.

Miércoles 28 de enero a las 10 hrs.

La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne (Ile-de-France)

Martes 3 de febrero a las 14:30 y a las 20:30 hrs.

Théâtre Jean Legendre / Compiègne (Picardie)

Jueves 27 de marzo 2015 a las 10 y a las 14:30 hrs.

Théâtre de la Madeleine / Troyes (Champagne Ardenne)

Martes 31 de marzo 2015 a las 14:50 y a las 19 hrs.

Espace Europe / Colmar (Alsace)

Jueves 9 de abril 2015 a las 14 y a las 20 hrs.

Théâtre Municipal / Chelles (Ile-de-France)

Jueves 16 de abril a las 14:30 hrs.

Viernes 17 de abril a las 14:30 y a las 20 hrs.

Salle Pablo Picasso / La Norville (Ile-de-France)

Miércoles 13 de mayo a las 10 y a las 20:30 hrs.

Théâtre de la Faiènerie / Creil (Picardie)

Jueves 21 de mayo a las 14 hrs.

Viernes 22 de mayo a las 10 y a las 14 hrs.

Sábado 23 de mayo a las 19 hrs.

L'EMBRANCHEMENT DE MUGBY

Libremente inspirada en *The Mugby Junction* (El Cruce de Mugby) de **Charles Dickens**.

Espectáculo para todo público a partir de los 7 años.

Con: JULIE ANDRÉ
CLAIRE CORLIER
JEAN-CHARLES DELAUME
DAMIEN SAUGEON

MICHAËL DUSAUTOY puesta en escena y escenografía.

ANNABELLE BRUNET video y escenografía.

PERRINE LECLERE-BAILLY escenografía

LAYLA NABULSI colaboración artística

DAVID SEIGNEUR colaboración artística

EVELYNE LOEW colaboración artística

CAROLINE VANDHAMME iluminación

S PETIT NICO música y diseño sonoro

MARTHE DUMAS vestuarios

NATHY POLAK peinados y maquillaje.

GUILHEM CHEVALIER pasante de la puesta en escena

Contacto Producción y Difusión:

Estelle Delorme 06 77 13 30 88 estelle.delorme@collectif4ailes.fr

Producción:

Collectif Quatre Ailes, La Scène Watteau – Théâtre de Nogent-sur-Marne.

Con la colaboración en la producción de la Drac Ile-de-France, de Arcadi Île-de-France / Dispositivo de Apoyo del Conseil Général du Val-de-Marne y de ADAMI.

Con el apoyo de Ecart Anis Gras Le lieu de l'autre, del Espace Périphérique (Ciudad de Paris - Parque de la Villette), Les Tréteaux de France, Théâtre des Quartiers d'Ivry.

Soy un gusano, ¿y de quién es la culpa? ¡De Dickens! Honestamente, por el amor al gran e inmortal Dickens, quisiera ser una lombriz y, a pesar de ello, estoy contento de haberlo leído, pues sé al fin quién es aquel cuya obra no se amustiará ni envejecerá jamás.

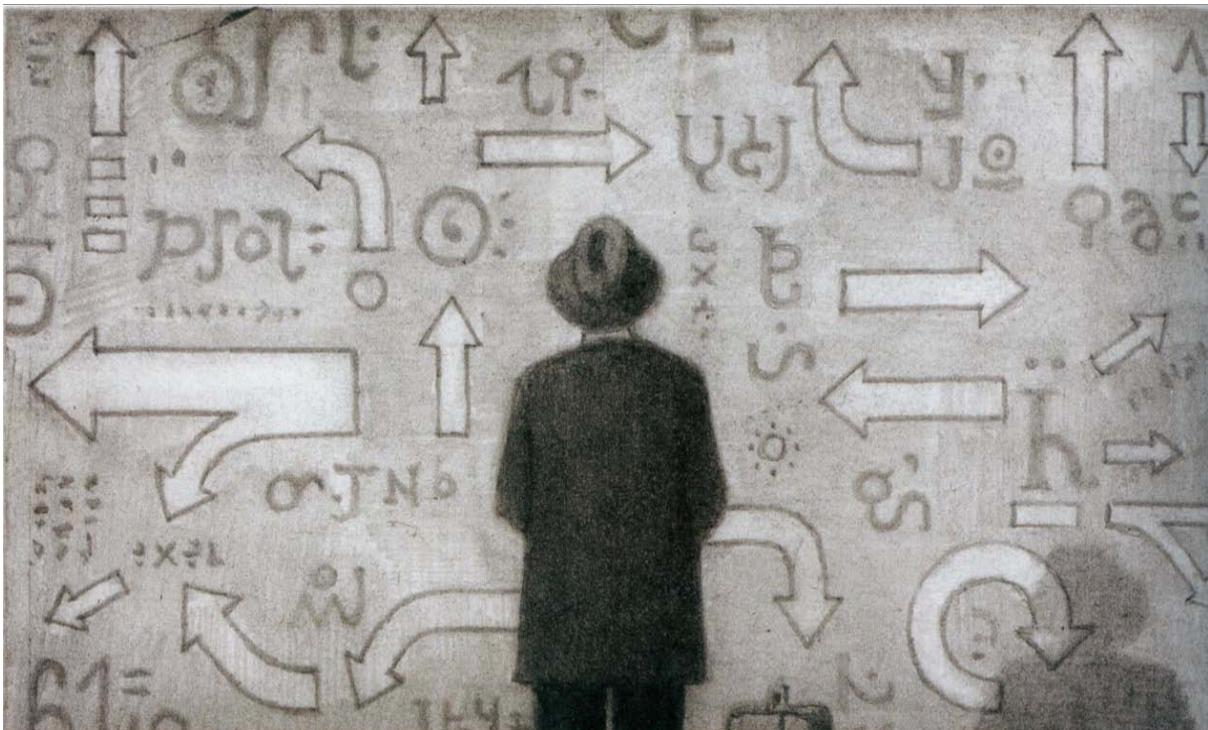
Que aquel que no ha leído a Dickens todavía escuche mi promesa, ya que le esperan delicias inauditas. Aquellos que leen Dickens descubren una de las más bellas felicidades. El que no se impresiona de nada, debería leer a Dickens y va a aprender a asombrarse. Mientras que tantos otros escritores antiguos y modernos trotan humildemente como pobres peatones felices de avanzar apenas, lentamente, con el fin de llegar a pie pesado pero modesto, Dickens pasa en carruaje, como un verdadero gran señor. ¿No veis el brillo? ¿No escucháis el ruido del trueno? Unos fogosos caballos pasan al galope, tirando el carruaje magníficamente decorado. ¡Qué ardor intimidante y lujo aplastante!

Robert Walser, « Dickens », extracto de *Petite prose*

La historia

Un desconocido – en cuyo baúl se lee « Hermanos Barbox » - baja de golpe del tren a las tres de la mañana en el andén de Mugby, cruce ferroviario donde todas las líneas de Inglaterra convergen. Habiendo conocido a Lampes (Lámparas), el asistente de la señalización, y a su hija Phebe, se queda algunos días en esta pequeña ciudad para reflexionar sobre su vida y decidir un nuevo rumbo que lo haga feliz al fin. ¿Qué mejor idea que probar cada uno de los siete destinos que parten desde el Cruce de Mugby? ¿Y si la felicidad se encuentra justamente ahí, en la intersección de vías de ferrocarril?

Publicada en 1866 en la revista de prensa « All Year Round », *L'Embranchement de Mugby* (El Cruce de Mugby) proviene de una serie de textos, escritos para Navidad bajo el formato del folletín. Para el espectáculo, nosotros abordamos los capítulos I y II consagrados a la historia de « Hermanos Barbox » y « Hermanos Barbox & Cía. »

Shaun Tan, *Là où vont les pères*

Diversas razones me han llevado a montar este texto. Para empezar, su autor, inventor formidable de historias que juega hábilmente con el realismo y lo fantástico. Tuve ganas de mostrar cuánto este autor, bastante subvalorado en Francia (excepto por algunos éxitos como *Oliver Twist*, *El Cuento de Navidad*), puede revelarse mucho más complejo de lo que parece. Más allá de su apariencia moralizante, la escritura de Dickens está llena de humor y de sorpresas, yendo a veces hasta el absurdo. ¡El humor inglés en su estado bruto!

También está el universo ferroviario, desplegado por todo el texto, por el cual yo siento una sincera fascinación. Qué puede ser más excitante para creadores de imágenes como nosotros, el Collectif Quatre Ailes y yo, que el mundo de los trenes, las vías de ferrocarril, las agujas de cambio y luego transportar todo ello a la escena... Sin contar la atmósfera inglesa con su « fog » y la lluvia como una especie de sobreimpresión.

Luego, está toda la dimensión social, la cual me sensibiliza particularmente. Qué mensaje más bello que la invención de estos personajes salvadores, producto de las clases populares, que le vuelven a enseñar al héroe, « Hermano Barbox », este banquero taciturno, a amar, a observar, a escuchar y a respetar al mundo que lo rodea.

Finalmente, está ese último viaje por la séptima línea que ocupa todo el desenlace del texto como una historia dentro de la historia que me afecta particularmente. Qué puede ser más bello que esta niñita de cuatro años, Polly, que va a darle al personaje la fuerza de reintegrarse a su pasado, del cual no deja de huir. Hija de una traición, los padres de Polly son la ex-mujer de Barbox y su ex mejor amigo. Por lo tanto, es ella, luego de una formidable jornada que pasan juntos, quien reconcilia al héroe consigo mismo. La niña, en medio de la locura destructiva de los adultos, mueve a la historia hacia el lado del amor y permite a cada uno dar vuelta la página y avanzar de nuevo. Esta idea es quizás la más fuerte del texto.

MD

« Conductor, ¿dónde estamos?

- En el Cruce de Mugby, señor.

- Hay mucho viento.

- Sí, señor, mucho.

-Y, por ende, este lugar, ¿no es tan cómodo?

- Para nada, señor.

- ¿Y todavía llueve en la noche?

- A jarros, señor.

- Abra la puerta, quiero bajar.

- Como usted quiera, señor, dice el conductor cuyas ropas chorrean y quien mira, a luz de su linterna, el húmedo vidrio de su reloj, mientras que el viajero desciende del vagón.

- Lo esperamos por tres minutos.

- Un poco más, pienso, ya que no seguiré más lejos.

- Creí que usted había comprado su billete por todo el trayecto. – Sí, pero lo sacrifico. Deme mi equipaje. Esas dos maletas negras grandes, que ilumina la luz de su linterna, son más, dice a su guía, que venía entrando a uno de los carros.

- ¿A qué nombre vienen, señor?

- Hermanos Barbox.

La lámpara vacilaba, la señal estaba dada, la máquina lanzaba su silbido, el tren partía.

« Cruce de Mugby », se dijo el viajero, sacándose a dos manos la bufanda de lana enrollada en su cuello, « y en una noche de tempestad, a las tres de la mañana... ¡así sea! ».

Mugby Junction, Charles Dickens, extracto

NOTE DE INTENCION por Michaël Dusautoy

Introspección, un camino hacia la felicidad

Las temáticas de la búsqueda y el viaje son recurrentes en nuestro trabajo. Búsqueda poética y espiritual (*El Paseo* de Robert Walser), viaje onírico y búsqueda de lo invisible (*El Pájaro Azul* de Maurice Maeterlinck), le toca a *l'Embranchement de Mugby* poner en escena un **viaje interior**; aquel viaje del héroe «Hermanos Barbox» que busca dar un nuevo aliento a su vida. Las personas que este banquero amó se han alejado de él poco a poco, puesto que él no tenía otra vida que el trabajo y su empecinamiento por el triunfo.

Qué mejor que el universo ferroviario con sus trenes, sus rieles, sus estaciones y sus aparatos de cambio para representar los caminos misteriosos que su espíritu ocupa para **acceder a la felicidad**. Es por eso que nos sentimos convocados, como Dickens en su texto, a **hacer del Cruce un personaje en sí mismo**: como un verdadero compañero de escena, le da a los intérpretes, a la escenografía, al sonido, a la iluminación y a las imágenes el ritmo orquestado por los trenes que lo atraviesan.

La metáfora ferroviaria

Nuestro viajero, un hombre deprimido de 50 años, deja Londres por tren sin saber dónde ir. A las tres de la mañana, decide bajar en Mugby. Es el único que se detiene en aquella estación brumosa que está descrita como una especie de no man's land vaciada de viajeros y atravesada por largos trenes de mercadería.

Estos trenes «tristes» y «lúgubres» como unos

«convoyes fúnebres» **refieren a la tristeza y el vacío de su vida**. Ellos evocan de igual manera los recuerdos reprimidos en el momento en que Dickens hace pasar el «**tren de su vida**» con todo el cortejo de fantasmas apareciendo para el viajero.

A la mañana siguiente, Barbox descubre el cruce en pleno día. A las tinieblas en las que no parecía correr más que la vía única por la cual él había llegado, sigue la luz que le deja entrever la multitud de líneas con todas sus posibilidades. Barbox se encuentra confrontado entonces con la necesidad de hacer una elección si quiere partir. En este **espacio intermedio** que es el cruce, Barbox, preso de sus dudas, busca la ruta que lo llevará hacia una nueva vida, promesa de un mejor futuro.

Annabelle Brunet « Le train de sa vie », photomontage

Luces exteriores e interiores.

Los personajes del cruce y él mismo, son inseparables. Ahí nacen, viven y trabajan... y como los trenes y rieles, ellos juegan un rol simbólico importante. **Lampes**, el viejo responsable de la señalética **se confunde en su oficio**. Él porta el nombre de los objetos que manipula (las lámparas) y se parece a ellos físicamente. Al encontrar a Barbox en el andén, le ilumina y le **guía** en su llegada a un Mugby sumergido en la oscuridad. **Phebe**, su hija, va a tomar el relevo y lo **guiará dentro de sus propios pensamientos**. Es ella quien lo invitará a su cabecera (es una mujer joven paralizada y postrada en cama) para hablar e intercambiar ideas sobre sus destinos respectivos. Mientras que Lampes posee la **luz material** (las señales que él cuida) y **exterior** (las afueras donde trabaja), Phebe posee la **luz interior** (su alegría de vivir le irradia a pesar de su discapacidad). Ambos tienen una **función iluminadora** (tienen un nombre que refiere a la luz) y es gracias a esta función que le permiten al héroe volver a dar un sentido a su vida aclarando las tinieblas que lo rodean. Lampes ayuda también a Barbox a integrarse al mundo exterior, en tanto que su hija le permite **tomar distancia**, gracias a sus discusiones y volver a encontrar una paz interior.

De una revolución a la otra

Acosado por su pasado, indeciso por su futuro, Barbox cambia al contacto de un espacio y de sus habitantes convirtiéndose en un hombre mejor, de acuerdo a su tiempo. Aquí **la tecnología no hace sufrir al personaje sino que juega un rol positivo sobre su vida**. Cuando Dickens escribe *l'Embranchement de Mugby*, es toda una sociedad la que se transforma al contacto del tren. Esto distorsiona el espacio y el tiempo. « El Tiempo pasa en tren, el Tren se hace modelo del Tiempo » escribirá más tarde Valéry. Dickens inscribe su obra en una época marcada por la revolución industrial. Él se hace al mismo tiempo testigo y actor dinámico. Doscientos años después de la invención de los trenes y rieles, podemos preguntarnos que habría pensado de las **nuevas tecnologías** de la comunicación. Habiendo escogido adaptar el texto en la actualidad, es importante observarlas como la prolongación lógica del tren y reflexionar cómo ellas, modificando las coordenadas espacio-temporales, han **transformado los espíritus**. Es particularmente interesante proceder con una **desviación poética de estos cambios**. Frente al internet y su infinidad de opciones, el camino a la felicidad parece aún más vertiginoso y cada vez menos lineal.

De la palabra a la imagen

Para adaptar *l'Embranchement de Mubgy*, retomamos la estructura narrativa, los personajes y los símbolos. Bastante comprometidos con un teatro de imágenes dónde el video es un actor en sí mismo, proponemos una adaptación donde las imágenes y los actores cuenten juntos la iniciación de Barbox. Nosotros no escribimos solamente para los actores sino igualmente para las imágenes, cuyo rol es inseparable de la dramaturgia. Para hacer entender el texto, el actuar en presencia de imágenes necesita alejarse de acercamientos tradicionales

(encarnación, construcción de personaje, composición...). En un dispositivo delimitado por pantallas y bañado de imágenes que evocan un espacio mental, el teatro debe acercarnos al sueño. Frente a la potencia de las imágenes, es entonces necesario encontrar otros equilibrios. Una actuación más simple y cercana al cine permite abordar el texto (aún dialogado) como una narración. Este tratamiento está reforzado por la utilización de micrófonos inalámbricos que permiten al actor tener un juego más matizado y desmaterializar su voz. El actor ya no está luchando contra la tecnología que lo rodea, ya que toma prestado el lenguaje.

Leo Bridle, *Train of Thought*

Narración

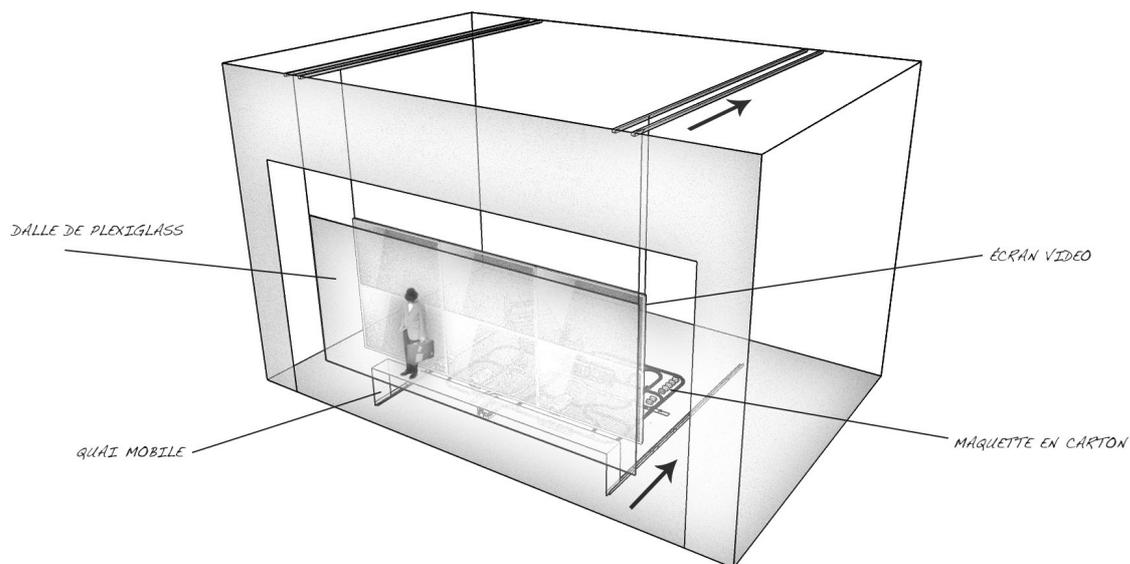
En la obra de Dickens, **el narrador** juega un rol importante ya que ubica al texto inmediatamente al lado del relato o del cuento. En *l'Embranchement de Mubgy*, no es ni un personaje ni una persona. Omnisciente, es una especie de voz que da su punto de vista sobre la situación (sobre todo con humor) al lector. Igualmente, se convierte en el **eco distanciado de las impresiones y sensaciones del héroe** frente a los lugares y personajes que conoce. Vinculado al presente y al espacio de Barbox, su visión es inmediata. Como Phebe y Lampes, tiene un rol «iluminador». Guía al lector en la oscuridad de la estación o en las errancias de Barbox, incapaz de hacer una elección frente a la multiplicidad de vías. Así, el lenguaje del narrador se convierte, no es una manera de decir, sino una manera de ver, recordándonos que todo es **cuestión de punto de vista**. Tomamos este procedimiento con un tratamiento de **voz en off** del narrador.

Phebe y Lampes toman en varias ocasiones el rol del narrador que substituye sus voces. Ambos guían al protagonista en su búsqueda pero aportan igualmente su punto de vista.

El Viajero hacia Alguna Parte.

Aún cuando debió detenerse en el terminal, Barbox se baja en el cruce de Mugby. Después de su llegada, volverá a tomar varias veces el tren pero sin saber dónde ir. Vuelve siempre a Mugby y no se vinculará con sus errancias más que con un pequeño regalo que ofrece a Phebe. Será cuando decide volver a la gran ciudad (Birmingham) bajo pedido de Phebe (de allá viene su regalo) que Barbox echa un vistazo sobre la línea ferroviaria que le conducirá a su **nueva vida**. « El viajero hacia Ninguna Parte toma al fin, entonces, un billete que va a Alguna Parte »... Allá, va a reconciliarse con un pasado marcado por numerosas traiciones y **encuentra al fin su camino**. Cuando Barbox compra su billete, **se pone en movimiento**. Como él, la historia cambia de ritmo y se acelera a la velocidad del tren que él ha tomado. El cine está, por analogía, ligado al movimiento del tren desde su invención. *La Llegada de un Tren a la estación de La Ciotat* de los Hermanos Lumière es, de hecho, el primer film exhibido al público en un café de Paris. Así también, nosotros hemos escogido volcar el relato hacia un film que cuente la historia de Barbox en la gran ciudad. Poco a poco, Barbox y el cruce ceden lugar al film. Phebe se transforma en narrador y dialoga con Barbox que se encuentra a partir de este momento dentro del film. Lampes, por su parte, se convierte en una especie de proyccionista que juega con las imágenes en video.

¡Al otro lado del espejo!

Se trata verdaderamente de « voltear » la llegada de Barbox a Mugby. Baja del tren y entra en un mundo misterioso del cual no posee las llaves. Es por ello que nosotros hemos pensado **el dispositivo escenográfico como un espejo con su derecho y su revés**. De un lado hay, tras una placa de acrílico, una gran pantalla que evoca al mismo tiempo un carro de tren y una pantalla de cine en el formato cinemascope. Es también una **metáfora de la vida de Barbox** que fluye como un tren o como la cinta de una película. Finalmente, es el lugar donde el héroe surge al comienzo del relato (como un personaje saldría de un film) y en el cual él recoge el hilo de su nueva existencia. Del otro lado, está el cruce, reproducción en maqueta del nudo ferroviario que nos recuerda un **decorado del cine en miniatura**. Como un estudio dedicado a la fabricación de un film de animación, es el lugar donde se escribe la historia gracias a las múltiples intervenciones de Lampes que lo manipula. Entre estos dos espacios, un **andén** de metal atraviesa el escenario. Móvil, sigue a Barbox poco a poco mientras avanza en el relato. Nos recuerda de esta manera que el héroe está, durante toda la historia, a punto de partir.

Imágenes y universo fabricado

Montar Dickens impone restituir en escena un universo **al mismo tiempo realista y fantástico**. Su universo rabioso y delirante nos incita a tomar distancia de esa perfección gráfica con la que el 3D nos satura en las pantallas del cine. También, esta vez nos parece interesante trabajar

Michel Gondry, *La science des rêves*, maquette

a partir de **técnicas más artesanales** de animación como la incrustación, decorados en maqueta, el collage, el recorte, el dibujo... Estas técnicas proponen un resultado « **hecho en casa** », menos depurado que las imágenes digitales. Por ello, existe un elemento inefable « más verdadero » en este tipo de imágenes ya que son construidas a partir de fragmentos de lo real. Lo que buscan, a diferencia del 3D que imita lo real, es contar, describir, reinventar. Y qué es mejor que esto « más verdadero » para sumergirnos al interior del mundo del cruce o de la ciudad de Birmingham según Dickens.

En ese sentido « hecho en casa », nos hemos inspirado de la animación británica, notablemente **Leo Bridle** que realiza numerosos cortometrajes a partir de estas técnicas, como *Train of Thought* realizado imagen por

imagen a partir de fotos impresas y recortadas de cartón. Otros realizadores suscitan nuestra atención como **Michel Gondry** y **Carlos Lascano**.

Las películas de animación que nosotros proyectamos en directo en escena son realizadas a partir de imágenes filmadas sobre el fondo verde e **imágenes capturadas al interior de la maqueta** que rodea a Phebe. La maqueta del cruce está **realizada íntegramente en cartón de embalaje**.

Lampes y la maqueta

Lampes, al estar vinculado al mundo exterior (como parte de su función), hemos deseado que se revele a partir del espacio que lo rodea. En nuestra adaptación, **lo hemos soñado como una especie de creador ingenioso** y genial que pone en movimiento la maqueta del cruce. Al igual que Dickens describía las situaciones o los personajes a la manera de un cineasta antiguo, Lampes encuadra, realiza tomas panorámicas, planos y contraplanos, travellings que se mueven directamente en los elementos del decorado y **en simultáneo con las imágenes proyectadas en la pantalla**. El decorado en cartón se convierte en un terreno de juego para este prestidigitador de la imagen. **Como un marionetista**, manipula, desliza, engancha los hilos de los diferentes elementos del cruce. **Acróbata**, suspendido por encima de la maqueta, literalmente vuela para poseer los elementos y danzar con ellos. En el aire, puede componer, descomponer o recomponer la imagen tanto horizontal como verticalmente y jugar con todas las fronteras del cuadro. En esta **pista de trabajo**, la dimensión aérea libera el decorado de la convención teatral. Lampes reinventa así el relato al transponerlo en el espacio en imagen, en tres dimensiones y en todos los ángulos posibles.

Lampes encima de la maqueta

Extractos de Story Boards

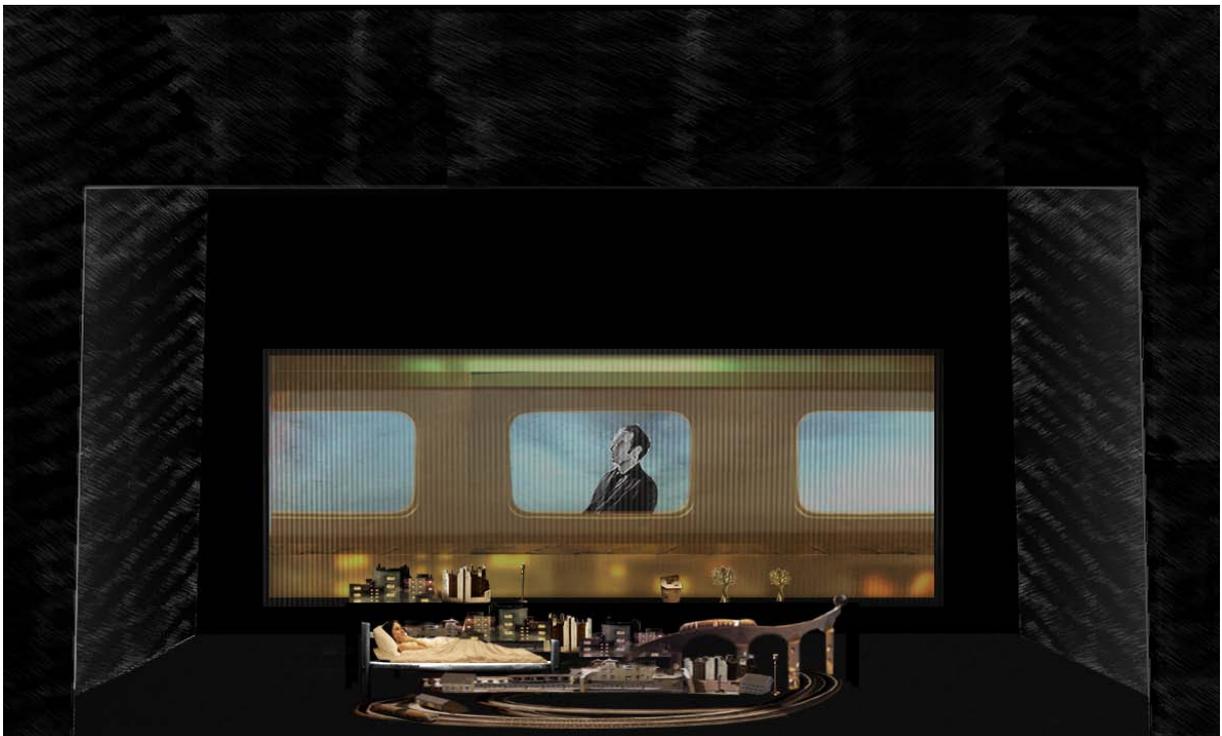
Encuentro con Lampes

Barbox descubre el alcance de las vías

Aparición del teatro de sombras de Phebe

Barbox en el tren.

De Boz a Dickens

Cuando Charles Dickens, bajo el pseudónimo de Boz, encuentra sus primeros éxitos, es porque es un satirista extraordinario. Sus *Papeles de Mudfog* o *Los papeles póstumos del Club Pickwick* son totalmente divertidos. Estamos en 1835, tiene 22 años.

Nunca fue a la universidad. A los doce años, se vio forzado a trabajar y pegar, todo el día, etiquetas en las botellas de betún mientras su padre estaba preso por deudas. Era un lector frenético, uno de esos que pueden decir: « los libros me han salvado, desde mi más tierna infancia »

Él habría podido quedarse como periodista adulado, bien pagado por sus crónicas divertidas, pero, dado que el éxito le permite consagrarse enteramente a la escritura unos años después, se fija un propósito, un proyecto que seguirá toda su vida con ferocidad: defender la sensibilidad y el imaginario en un mundo duro, un mundo dominado por el dinero, datos duros y cifras. El mundo implacable de la sociedad del siglo XIX ve, ante la ausencia de toda política social, una mortalidad aterradora en las clases populares confrontada a una inconsciencia generalizada de la clase dominante. Sobre todo, es esta inconsciencia que él se comprometerá a aplastar. Todos sus textos son bastante oscuros, pero la aspiración a la justicia y a la bondad los trasciende. Con toda lucidez. Una esperanza lúcida.

Los cuentos para Navidad, que se acumulaban año a año, permiten seguir la evolución del autor y su trabajo obstinado de perfeccionamiento estilístico por una eficacia humanista, más allá de la sátira. Para el primer cuento, *A Christmas Carol* en 1843, él había planeado escribir una especie de manifiesto, pero para alcanzar mayor amplitud, él escoge el cuento fantástico. El éxito será inmenso, hasta nuestros días, donde este cuento da lugar, cada año, a reinterpretaciones diversas sobre numerosos espacios en toda Inglaterra. Es el momento de burlarse de la aridez del corazón y la dureza.

Dickens siempre fue un profundo desconfiado de la política y de los políticos. Definitivamente, estaba vacunado contra las ideologías, podríamos decir, dado su trabajo de redactor parlamentario en sus jóvenes años y el usual panorama de infamias del Parlamento. Por lo tanto, es una época de grandes debates ideológicos. 1848, el año donde emprende su novela más autobiográfica, *David Copperfield*, es también el año de la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels y el año de la breve Segunda República en Francia, cuya caída va a llevar a Londres muchos emigrantes políticos franceses de tendencias diversas.

Pero aún cuando él se mantiene a distancia, da de sí mismo para causas concretas: contra el trabajo infantil, por leyes de desempleo, por la reforma escolar, contra la burocracia, contra el aprisionamiento por deudas... Funda un periódico popular y, más tarde, una gran revista popular. Se desgasta cuerpo y alma en grandes lecturas públicas gratuitas a través de toda Inglaterra, frente a

salas de más de 1000 ubicaciones, lecturas triunfales que le encantan y donde él encuentra, ya llegando al final de su vida, su vocación de actor, pero que le van a extenuar y probablemente causar su hemorragia cerebral y su muerte en 1870.

Viaja mucho en Francia, Italia y América. En América lanza un retrato virulento en *Martin Chuzzlewit*: denuncia la corrupción, la esclavitud, las pandillas, el reinado del dinero. América no lo ha hecho soñar en absoluto. Al viajar, sus primeras visitas son siempre las prisiones y las escuelas. Ellas son, según él, la marca del grado de progreso de la civilización en un país.

De novela en novela, Dickens, en la cima de su arte, construirá tramas más y más complejas, con grupos de personajes más y más numerosos, sin doblar la atención ni las intenciones, directo al grano, para anudar todos los hilos y personajes al final, con un arte consumado, como el saludo final de un espectáculo. Hay que decir que en este ejercicio, estaba obligado a practicar una forma de escritura exigente con una construcción extremadamente precisa. Ninguna de sus novelas estuvo escrita en su totalidad antes de la publicación. Trabajaba en entregas periódicas, con un número de caracteres impuesto, muy preciso. Es entonces un trabajo enfocado a proyectar el conjunto y cerrar cada episodio reactivando la atención, lejos de ser un trabajo al filo de la inspiración. Era extremadamente exigente y consciente a la relectura.

Un trabajo artesanal. Él decía de sí mismo : « *soy un tejedor de historias* ».

El equipo artístico

Michaël Dusautoy – Director y artista plástico.

Miembro fundador del Collectif Quatre Ailes, ha puesto en escena *L'Oiseau Bleu* de Maurice Maeterlinck, *La Belle au Bois* de Jules Supervielle et *Le Projet RW* basada en *La Promenade* de Robert Walser y ha actuado en *Suzanne* y *Sir Semoule* para la cual él también ha concebido los decorados y los videos. Fue asistente de dirección de Xavier Marchand para *Le Bois Lacté* de Dylan Thomas y Eric Garmirian. También ha puesto en escena *Yvonne, Princesse de Bourgogne* de Witold Gombrowitz con la compañía Le Zèbre en Bascule.

Recientemente, ha dirigido junto a Youlia Zimina la puesta en espacio de *La Fiancée Prussienne* de Youri Bouïda. Como artista plástico, ha realizado las imágenes en escena para *Les Enfants du Levant*, puesta en escena de Vincent Vittoz, *Kagel Circus*, puesta en escena Karim Sebbar, *Little Match Seller et Zouc par Zouc*, puestas en escena Nicolas Liautard, *L'illusion comique* de Corneille, *Hilda* de Marie N'Diaye y *Inconnu à cette adresse* de Kathrine Kressmann Taylor, puestas en escena Elisabeth Chailloux, *Pantagleize* de Michel de Ghelderode, puesta en escena Philippe Awat y *La Poche Parmentier* de Georges Perec, puesta en escena Karen Fichelson.

David Seigneur - Dramaturgo y Actor

Formado en la escuela superior de arte dramático de la ciudad de Paris bajo la dirección de Yves Pignot et Jean-Claude Cotillard, trabaja, entre otras cosas, bajo la dirección de Nicolas Briançon en *Le menteur* de Pierre Corneille y *La Guerre de Troyes n'aura pas lieu* de Jean Giraudoux, de Joël Jouanneau en *Variations-Martin Crimp, paroles d'acteurs*, de Sotigui Kouyaté en *Œdipe ou la controverse*, de William Mesguish en *Comme il vous plaira* de Shakespeare, de Patrick Roldez en *Oleanna* de David Mamet, de Régis Santon en *Love and Fish* de Israël Horowitz Monfort, de Catherine Verlaguet en *Chacun son du*. Miembro del Collectif in Vitro, actúa en *La Noce*, de Brecht y *Nous sommes seuls maintenant*, bajo la dirección de Julie Deliquet... En cine, graba bajo la dirección de Eric Guirado en *Quand tu descendras du ciel*, de Pierre Jolivet en *La Très très grande entreprise*, Alfred Lot en *Une Petite zone de turbulence*, Jean-François Richet en *Mesrine/L'ennemi public n°1*...

Evelyne Loew - Autora

Ella integra en 1977 el Théâtre du Campagnol nacido bajo el alero de Jean-Claude Penchenat a quien ella asistió a la dirección y puesta en escena de 45 espectáculos. Para el Théâtre du Campagnol (Centro Dramático Nacional) ha escrito numerosas piezas, adaptaciones, folletos de temporada, cuadernillos y una obra: *Gorki/Tchékhov/1900* editada en Actes Sud-Papiers. Ella es también co-autora de *Bal* y varias otras creaciones colectivas del Campagnol.

Para otras compañías, ella ha escrito, entre otras: *Marigold*, *L'Ange Araokatao*, *Zoé*, *Le Procès d'un grand rêve* (ediciones de Champtin), *Le Banquet des utopies* (ediciones Mille Univers), *Salomon de Troyes dit Rachi*, *Lavoisier l'autre Révolution*, *La Scène natale*, *Le Public a bien joué ce soir* (ediciones de L'Amandier) y en el año 2011, con el apoyo del Centro Nacional del Libro: *Soutine l'acharné*. Desde 2011, ella colabora regularmente en la escritura para los nuevos Tréteaux de France dirigidos por Robin Renucci.

Para el Collectif Quatre Ailes, ella ha trabajado en la dramaturgia de *Sir Semoule* y creó *Le Projet RW*, una adaptación de *La promenade* de Robert Walser.

Layla Nabulsi – Autora y directora

De nacionalidad belga, ella ha escrito y puesto en escena *Wanoulélé, que s'est-il passé?* Primer Premio RFI/ACCT y Premio de la Fundación Beaumarchais 1994, texto sobre el genocidio en Ruanda de 1994 después del cual unos solicitantes de asilo fueron invitados a atestiguar su recorrido. *Le Peuple sans nom ou la Colère du Fleuve*, Premio de Liceanos de Loire Atlántico en el marco del Festival de Guérande, texto épico sobre el largo viaje de una joven china expulsada de su país y llevada a trabajar clandestinamente en Europa. *J'ai un trou dans le cœur et le vent passe au travers*, escrito a partir de testimonios de adultos abusados cuando niños. Ficción radiofónica coproducida por la RTBF, seleccionada por el Premio de Directores organizado por el Centro de Escrituras Dramáticas. El trabajo radiofónico es seleccionado en el año 2014 por el Festival de Brest. Ella participa en la primera edición de Manifeste en el año 2004 con *Wanoulélé, que s'est-il passé?* y dirige desde una colaboración artística la Cía. des Mers du Nord con la cual ella a co-puesto en escena junto a Brigitte Mounier *D'un retournement à l'autre* de Frédéric Lordon.

Annabelle Brunet – Artista Plástico en multimedia.

Miembro activo del Collectif Quatre Ailes desde el 2005, ella ha realizado los videos de *Projet RW*, *La Belle au Bois*, *L'Oiseau Bleu* y co-realizó con Michaël Dusautoy los videos de *Suzanne* y de *Sir Semoule* en la grabación en la que ella produjo el video en el rol de Marmiton. Ella realizó los videos para *Désirée* de Benoît Fourchard, puesta en escena de Jean-Charles Maricot, participó en la creación y produjo el video para *La Poche Parmentier* de Georges Perec, puesta en escena de Karen Fichelson. Ella ha enseñado artes plásticas durante tres años en la Universidad de Rennes y ha exhibido sus instalaciones de video en París, en provincia y en el extranjero. Su tesis presentada en el 2007 bajo la dirección de Anne-Marie Duguet trata sobre lo que une al video-arte al cine expresionista y al teatro. Ella monitorea hoy en día talleres de prácticas artísticas para niños y adultos.

Perrine Leclere-Bailly – Escenógrafa

Formada en la Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas de Teatro bajo la dirección de Claire Dehove, ella realiza desde hace una decena de años las escenografías de la compañía de danza Stanislaw Wisniewski y de las compañías de teatro Anadyomène/Opale y Charles Dullin. Ella ha trabajado también para las compañías teatrales Arpa-Tact-t, los 3/8 y para la ópera Don Pasquale de Donizetti en el marco del Festival des Nuits romantiques du Lac du Bourget. Siempre como escenógrafa, ella colabora desde el 2006 con Yves Collet para los directores E. Demarcy-Mota (*Casimir et Caroline* de O. von Horvath en el Théâtre de la Ville, *Wanted Petula* de F. Melquiott en CDN La Comédie de Reims...), A. Hakim (*La Cagnotte* de 'E. Labiche y *Mesure pour mesure* de Shakespeare en Fêtes nocturnes del Château de Grignan), B. Jacques-Wejeman, J.P. Garnier, T. Stepantchenko, E. Chailloux, Ph. Lanton y Ph. Adrien. También ha colaborado con Rudy Sabounghi, Alain Lagarde y Gouri. Además, pone sus competencias en escenografía de equipamientos y en DAO al servicio del Théâtre des Quartiers d'Ivry desde 2006 y entre 2002 y 2004 ha trabajado para el Théâtre National de l'Odéon/Théâtre de l'Europe, particularmente en el proyecto de rehabilitación de los Talleres Berthier junto a Alain Wending.

S Petit Nico – Autor, compositor, intérprete

S Petit Nico se hizo conocido para el público en el año 2006 como realizador y compositor del álbum *Midi 20* de Grand Corps Malade, al que acompaña en el piano en cerca de 150 funciones. Ávido de descubrimientos musicales, compone también para spots publicitarios (Citroën, Wrangler), para cantantes y artistas musicales (Souleymane Diamanka, Amel Bent, Rouda...), y jóvenes cineastas (Jacky Ido, Uda Benyamina).

Del lado teatral, S Petit Nico ha compuesto la música de las últimas cuatro obras del Collectif Quatre Ailes al cual se integró en el año 2002 participando en la creación sonora de *Suzanne*. Sacó su primer álbum, *Humain*, en febrero del 2011 como autor / compositor / intérprete.

Julie André – Actriz

Julie se forma en la danza y en el teatro en conservatorios en la Escuela de Rond-Point. En la compañía de Studio Théâtre d'Asnières, ella es dirigida por Jean-Louis Martin-Barbaz, Hervé von der Meulen y Jean Marc Hoolberq, entre otras, en *La Cuisine*, de Wesker, *Le Triomphe de l'amour*, de Marivaux y *Le Chien du jardinier*, de Lope de Vega.

Ella prosigue con *Chacun son dû* y *Tête de Mur*, dos creaciones de Catherine Verlaguet, en el teatro Romain Rolland de Villejuif. Actúa también en *La Douleur de la cartographe* de Chris Lee, puesta en escena de Camille Chamoux y en *Notre besoin de consolation est impossible à rassasier*, puesta en escena de Jean-Claude Amyl. Interpreta el rol de Anna Petrovna en *Ivanov*, una puesta en escena de Philippe Adrien. Actúa en *Derniers remords avant l'oubli*, de Lagarce, y en *La Noce*, de Brecht, bajo la dirección de Julie Deliquet con el Collectif In Vitro. Participa igualmente en el espectáculo *Lancelot, chevalier de Merlin*, creación de Quentin Defalt, y en *L'Œuf et la poule*, una creación y puesta en escena de Bénédicte Guichardon.

Claire Corlier – Actriz

Miembro activo del Collectif Quatre Ailes desde su creación, ella tiene los roles de Madame Aebi y del Controlador de impuestos en el *Projet RW*; la cocinera y Madame le Maire en *La Belle au Bois*; el Hada Bérylune y la Pesadilla en *l'Oiseau Bleu*. Después de haber tomado diversos talleres y stages de actuación, improvisación, improvisación, voz y clown, ella ha estudiado la creación de personajes y la técnica de máscara neutra según la pedagogía de Jacques Lecoq. En teatro, ella ha actuado en *Croisements, divagations* de Eugène Durif et *Notes de cuisine* de Rodrigo García, ambas puestas en escena de Jean-Pierre De Giorgio, y *La Maison de Poupée* de Henrik Ibsen, puesta en escena de Jean-Marc Fick. En el cine, ella ha grabado particularmente para Charlotte de Turckheim, Dorothée Sebbag y Jean-Pierre Mocky. Participa igualmente en el espectáculo de danza dirigido por Mathilde Monnier: *Qu'est-ce qui nous arrive?*

Jean-Charles Delaume - Actor

Formado en la Escuela internacional de Teatro Jacques Lecoq, actúa en *Le Baladin du monde occidental* de Synge y en *L'illusion comique* de Corneille, puestas en escena de Elisabeth Chailloux. Ha actuado con Philippe Awat, en *Têtes rondes et têtes pointues* de Bertolt Brecht y *Pantagleize* de Michel de Ghelderode, con Adel Hakim en *Les Principes de la foi* de Benjamín Galemiri, *Mesure pour mesure* de Shakespeare y *La Cagnotte* d'Eugène Labiche, con Laurent Laffargue en *Beaucoup de bruit pour rien* de William Shakespeare, con Victor Bianco en *Candide au sommet de la terre* de Victor Bianco, con Susana Lastreto en *Cet infini jardin* et *Cabaret Hugo* de Susana Lastreto, con la compañía Angel Exit theater en *Imaginery Prisons*, con Gilbert Tiberghien en *Le Soulier de Satin* de Paul Claudel et *Les tristes champs d'Asphodèles* de Patrick Kermann.

Damien Saugeon – Actor, acróbata

Con el Collectif Quatre Ailes, del cual es uno de los miembros fundadores, ha actuado en *Sir Semoule*, que él ha dirigido, y *Suzanne*. Tiene el rol del Caminante en *Le Projet RW* y del Gato con Botas en *La Belle au Bois*. Practica el trapecio fijo y la tela con Pénélope Hausermann. Participa en los espectáculos *Partition magnétique* presentado en la Bienal Internacional de la Marioneta 2013 en París, el *Cabaret suspendu, Paresse* y en la segunda edición de Nuit Blanche en París en el sitio de la compañía 2r2c. Ha actuado bajo la dirección de Jacques Albert-Canque en *Andromaque, Sur les pas d'Hölderlin, Sept couronnes pour Goethe, Elvire Jouvét 40* y *Les Nègres*. Monitorea también talleres de práctica artística para niños y adultos. Ha seguido formaciones en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, con Philippe Awat, con Véronique Ros de la Grange y con Catherine Mongodin (John Strasberg).

Los espectáculos del colectivo

Le Projet RW, foto Y Garcia

Fruto de la colaboración regular de artistas venidos del arte escénico, las artes plásticas y videográficas, el Collectif Quatre Ailes aborda el espacio teatral como un lugar para maravillarse. Teatro aéreo y teatro de sombras, videos artesanales, textos poéticos, cocina y marionetas azucaradas, los espectáculos de la compañía gozan de mezclas improbables y portan una visión, al mismo tiempo, poética y crítica del mundo contemporáneo. Inspirados por Robert Walser, cuya obra literaria ha inspirado *Le Projet RW*, espectáculo en gira desde el 2008, nos parece esencial mostrar que todavía es posible emocionarse frente a una babosa que atraviesa el asfalto, un estandarte, un motivo en un vestido o incluso frente a un viejo clavo oxidado y torcido...

L'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck

A partir de la pieza escrita en 1908 por Maurice Maeterlinck, este espectáculo reconstituye la odisea de dos niños, Tyltyl y Myltyl, en búsqueda del pájaro azul que promete a quien lo capture una felicidad inmediata y eterna. Durmiendo, bajo la forma de un viaje-sueño, la persecución del pájaro azul crea experiencias decisivas que los transforman inconscientemente. El espectáculo fue creado en La Scène Watteau el 8 de marzo del 2012. En gira en el Spring Art Festival en Kaohsiung en Taiwán, en el Festival Théâtre'Enfant 2012 en el marco del Avignon off, en el Volcan Scène Nationale du Havre, en gira en Corea del Sur...

Producción Collectif Quatre Ailes, La Scène Watteau Théâtre de Nogent-sur-Marne, Théâtre des Quartiers d'Ivry, con la ayuda a la creación del Conseil Général du Val-de-Marne.

LA TERRASSE - Marzo 2012

« El espectáculo revela la parte poética de la técnica de hoy en día – video, sensores y 3D – desviados de su utilización científica o comercial. »

FROGGY'S DELIGHT - Marzo 2012

« A la puesta en escena, Michaël Dusautoy – quien firma también la magnífica escenografía concebida en colaboración con Perrine Leclere-Bailly – se impone como director de orquesta magistral que maneja tanto los talentos de los actores, cuya interpretación no se vuelve ni caricaturesca ni infantil, como los de artistas plásticos, músicos y videístas que participan al logro absoluto de un espectáculo, que, además, sin estar dedicado al público joven, le es particularmente accesible »

ACTUALITÉ DE LA SCÉNOGRAPHIE – Junio 2012

En la fusión de aportes técnicos perfectamente dominados y asociados con finura en la interpretación, el espectáculo anuncia también una declinación de imágenes imponentes y reveladores, portadoras de sentido. En su logro, se atestigua la nobleza de un trabajo artesanal en constante evolución que merece ser reconocido.

La Belle au Bois de Jules Supervielle

Un cuento transgresivo y milenar que enreda los destinos trazados de sus personajes en un ovillo bien sorprendente. En un universo tejido a mano y bañado de imágenes mágicas, los actores rebotan en sentido literal y figurado, en los hilos de sus roles. La Belle au Bois fue creada en enero 2011 en La Scène Watteau Théâtre de Nogent-sur-Marne y representada una treintena de veces (especialmente en el Théâtre des Quartiers d'Ivry, en Pôle Culturel d'Alfortville, en Centre Culturel Boris Vian aux Ulis). El espectáculo volvió a la vida en 2011/12 en toda Francia (especialmente en el Théâtre Municipal du Havre, en Théâtre de la Renaissance en Oullins y en la Grange Dîmière à Fresnes).

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

TELERAMA – Enero 2011

« En el conflicto entre fantasía y maravilla, el colectivo pone a prueba del escenario la obra de Jules Supervielle, sublimada por una flota de imágenes en video y escenografías lúdicas. »

THEATREDUBLOG – Enero 2011

« A partir de singulares textos que el espectador descubre simultáneamente, el Collectif Quatre Ailes y su director Michaël Dusautoy cultivan el don de esculpir la escena de las creaciones de su cosecha. (...) El espectáculo despliega un universo poético encantador y gracioso, próximo a la sensación de soñar despierto. »

Le Projet RW

Esta odisea aérea y dialogada mezcla circo, teatro y película animada en un decorado de papel kraft. El espectáculo explora los desvíos y rincones de *La Promenade*, pequeño diario poético escrito por el autor suizo Robert Walser en 1907, guiando al espectador en un mundo onírico y maravilloso en las huellas del caminante. Creado en la Grange Dîmière en Fresnes en noviembre 2008, contabiliza más de 70 funciones en Francia (particularmente en el Théâtre des Quartiers d'Ivry y en el théâtre de la Commune, CDN d'Aubervilliers, L'Estive Scène Nationale de Foix, la Scène Watteau) y al extranjero (Théâtre Populaire Romand, Théâtre du Crochetan en Suiza, Centre Meyerhold en Moscú), una recepción calurosa en el Festival de Avignon 2009 y más de 7800 espectadores.

Coproducción Collectif Quatre Ailes, Grange Dîmière - Ciudad de Fresnes, Théâtre des Quartiers d'Ivry y ARCADl (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile-de-France). Con la ayuda a la creación del Conseil Général du Val-de-Marne y el apoyo del CNAC (Centre National des Arts du Cirque). Con el apoyo del théâtre de la Commune, CDN de Aubervilliers. Se ha beneficiado de los Fondos de Apoyo a la Difusión para el Festival de Avignon OFF.

LE MONDE 2 – noviembre 2008

« Michaël Dusautoy pone en escena y crea la escenografía de Le Projet RW basado en La Promenade (1907), famoso diario poético sobre la vida tal como es, debido a un gran caminante de la Suiza germana injustamente desconocido en Francia, Robert Walser. Las artes de circo ofrecen la parte bella al igual que el teatro de sombras. »

TELERAMA– diciembre 2008

« Un universo singular, poético y comprometido, frágil e imponente, que se pega magníficamente al texto del poeta »

FRANCE INTER – Studio théâtre -- diciembre 2008

« La creación del Collectif Quatre Ailes es una pequeña burbuja de champaña que estalla en gracia y sensibilidad. »

C O L L E C T I F
**QUATRE
AILES**
THÉÂTRE IMAGES CIRQUE

BP 34 / 94201 Ivry-sur-Seine cedex FRANCE / **+33 6 80 53 88 24**
contact@collectif4ailes.fr / **www.collectif4ailes.fr**