

TANGO NERUDA

Mise en scène Serge Barbuscia

En partance pour

(le) TANGO (de) NERUDA

L'œuvre de Pablo Picasso a souvent rencontré celle des poètes. Les deux Pablo, Neruda et Picasso, ont collaboré pour "Toros" publié en 1961.

C'est la rencontre de cette œuvre commune qui fut le point de départ de Tango Neruda. Au long des poèmes de Neruda, dans une grande sobriété visuelle, nous avons inscrit, par petites touches, la projection de dessins de Picasso. Et c'est à travers la danse, le théâtre et la musique d'Astor Piazzolla que les artistes abordent cet univers double.

La mise en scène est dirigée de l'intérieur, du plateau, comme pour refuser un travail trop propre, trop "léché", mais pour permettre des échappées, des lignes de fuite. Elle est intimement liée à la conception et à l'interprétation de la poésie de Neruda qui prend chair et devient par sa cohérence évidente l'écriture d'une dramaturgie.

« J'ai toujours écrit pour le tango, la littérature de notre pays à elle aussi exprimée très souvent, d'une manière qui concorde parfaitement avec le Tango. Je pense à de nombreux dialogues des romans de Roberto Arlt.

« Je pense aussi à quelques-unes de mes nouvelles et à certains passages de mes romans pour lesquels je pourrais imaginer, pendant leur lecture, un fond de bandonéon accompagnant le rythme des mots.

« Finalement à ma façon, j'ai passé ma vie à écrire des tangos... »

On pourrait prêter à Pablo Neruda cet aveu de Julio Cortázar.

Les poètes d'Amérique du Sud sont totalement inhibés du bandonéon.

*« Sous sa parure d'or l'intelligence cherche
Comment danser, comment blesser.
Il faut qu'il la danse sa mort, le soldat de soie. »*

PABLO NERUDA

*« Je ne suis pas seulement un
artiste mais un combattant
et un révolutionnaire. »*

PABLO PICASSO

« Serge Barbuscia dit les mots de Neruda, ses souffrances d'exilé et surtout sa passion pour la corrida. Sur les toiles de Picasso, Neruda nous livre des envolées flamboyantes sur la danse d'amour et de mort... et quoi de mieux que le tango pour décrire l'éclat des passions, les déchirures de l'éloignement, la sensualité de la danse ? »

Michel Flandrin France Bleu Vaucluse

« À l'origine de ce spectacle, il y a un livre quasi-inédit, où Neruda et Picasso avaient accordé leurs plumes sur le thème de l'Espagne, de la corrida. Serge Barbuscia a eu l'idée de construire un spectacle mêlant les mots du poète, les images du peintre. Barbuscia, l'amoureux des envolées hugoliennes, est entré dans la retenue pour servir Neruda. »

Carina Istre La Provence

« L'union poétique et sacrée, est une trilogie. Mêlant les deux "Pablo" – Neruda et Picasso – qui ont collaboré dans "Toros", au tango de Piazzolla. Tandis que les dessins de Picasso, sobrement projetés, appuient délicatement le texte du poète chilien. (...) Et la musique des racines, s'inscrira tout naturellement dans ce spectacle, par la grâce des danseurs argentins, Jean-Ronald Tanham et Marina Caranza, qu'embrase le tango. »

Anne Constant Le Dauphiné Libéré

« Serge Barbuscia lui aussi est tango. Il incarne un Neruda, léger, guilleret, sautillant, qui contraste avec la profondeur de la méditation sur la mort, l'exil et la séparation. C'est que dans le tango tout est vie, sensualité, abandon et conquête. (...) On aime encore plus Neruda, on aime encore plus Piazzolla, on aime encore plus Picasso, et on aime encore plus le tango. »

Claude Kraif www.revue-spectacle.com

« Serge Barbuscia aime les grands poètes (Hugo, Neruda, Lorca) et s'entend à les faire revivre. Comme il avait mêlé Hugo et opéra, il mélange ici Neruda et le tango. Avec la même réussite. »

Claude Hennequin La Marseillaise

Avec :

Marina Carranza, Miguel Gabis et Serge Barbuscia

Direction d'acteurs et chorégraphie : Clara Barbuscia

Conception sonore : Fred Grémeaux - Conception lumière : Martin Lecarme

Technique : Pascal Fodor, Gilles Liénard, Sébastien Lebert

Coproduction : Cie Mot pour Mot

Nous remercions Mme Christine Pinault et M. Claude Picasso de *Picasso Administration* pour les droits d'utilisation des œuvres de Pablo Picasso, Mme Carina Pons et Mme Carmen Pinilla de l'*Agencia Literaria C. Ballcels* de Barcelone, ainsi que M. Sergio Avalos et Melle Clélia Zerah des *Éditions Gallimard* pour les droits d'utilisation des textes de Pablo Neruda.

Serge BARBUSCIA

Adaptation et mise en scène
rôle de Pablo Neruda

Artiste dramatique, il dirige le Théâtre du Balcon depuis 1983. Dans ses créations il est à la fois auteur, metteur en scène et comédien. Ses dernières créations sont : **Cabaret républicain, mais quel chambardement !** fresque historique, poétique et ludique sur nos grandes valeurs républicaines, **Wagons, divaguons** d'après Pablo Neruda en gare d'Avignon, **Voleurs de Vie** de Christian Petr, jouée à la Gare d'Avignon Centre, **Aimer c'est Agir** de Victor Hugo, **Le Dernier Bouffon** de Philippe Coulomb, **Théorie de jeu du Duende** de Federico Garcia Lorca, **Victor Hugo le visionnaire** retenu par Amnesty Inter-

national pour le Cinquante-naire de la Déclaration des Droits de l'Homme, **Findeserviced** Yves Garnier (prix Beaumarchais), **La Déposition, Monsieur Plume plis au pantalon, La faute de l'abbé Mouret** d'après Zola. Certaines créations de la compagnie ont pu voyager en France et à l'étranger. En Europe : Belgique, Espagne, Portugal, Pologne, Luxembourg. En Asie : Japon, Chine, Corée. En Afrique : Gabon. Il a également été réalisateur de : **Étrange-Étranger** court métrage 1987, **Entrez dans l'histoire d'Avignon** multivision 1993, **VilarVision** 1996.

Marina CARRANZA

Danseuse de tango,
interprétation

Danseuse et comédienne argentine, elle arrive en Europe pour enseigner le Tango Argentin en Allemagne, Suisse, et en France où elle s'installe en 2002. Agrégée de l'École de théâtre de Augustin Alezzo, à Buenos Aires, elle poursuit sa formation de comédienne avec **Guillermo Angeleli** et **Cristina Castrillo**. Sa recherche artistique se révèle à la fois par le métissage des cultures (France, Argenti-

ne, Italie, Espagne...), et le mélange du théâtre, de la danse contemporaine et du Tango. 2005 **Melopeya Tango** (Opéra Théâtre d'Avignon) 2005 **La Mérique** (San Remo, Séville, Ambassade d'Argentine à Paris) 2003 **Entrée dans le théâtre des oreilles** de Valère Novarina (Cloître des Carmes) 2002 **Fool for Love** de Sam Shepard (signe la chorégraphie).

Miguel GABIS

Danseur de tango
Rejoint la troupe en 2006

Danseur et chorégraphe, il suit une formation de danse contemporaine et classique (Teatro Municipal San Martin, Teatro Colon, Opéra de Buenos Aires) et participe à de nombreuses créations : **Faust, Aïda, Don Quichotte, Madame Butterfly...** En 1998, il commence sa formation de Tango à Buenos Aires et décide de se consacrer exclusivement au Tango Argentin. Il décide alors de venir s'installer à Paris et fonde avec Charlotte Hess l'école de danse **Mordida de Tango**. C'est en

France mais aussi à l'étranger (Italie, Autriche, Russie, Espagne, Angleterre, Israël...) qu'il exprime son travail de danseur, chorégraphe et professeur. Quelques unes de ses dernières créations : 2005 : **Tango, cette pensée triste qui se danse** avec l'Orchestre des Pays de Savoie. 2003-2005 : **Opustango** avec Luis Rizzo Quintet à Paris, et en 2005 en Guyane. 2003 : **Les quatre saisons de Piazzolla** avec l'Orchestre National d'Auvergne.

Jean Ronald TANHAM

Danseur de tango
Créateur du rôle en 2004

Attiré par les arts du cirque, et notamment les techniques de jonglage et de clown, il est toujours en quête de nouveaux modes d'expressions, il pratique toutes les danses de couple pendant deux ans. Il découvre alors le tango argentin qui marque un tournant décisif de sa vie, et ne se consacrera plus qu'à cet art. À Buenos Aires ses maîtres seront **Rodolfo Dinzel, Claudia Bozzo,**

Fabian Salas, Claudio Gonzales. Il diversifie volontairement les styles et **développe un tango personnel, empreint de séduction, de vitalité et de fantaisie.** Lors d'un séjour à Buenos Aires en 2000, il rencontre la danseuse Marina Carranza. Alors débutera leur collaboration artistique avec leur démarche commune de "métissage" culturel du théâtre et de la danse.

Clara BARBUSCIA

Direction d'acteurs
et chorégraphie

Chorégraphe, danseuse, comédienne, Clara Barbuscia dirige la Compagnie **Mot pour Mot** installée à Sète. Elle est spécialisée en expression théâtrale et chorégraphique à l'Université de Bahia (Brésil), et est issue d'une formation auprès du Théâtre de la Plaine à Marseille. Ses dernières créations sont : **Flamequeria**, spectacle déambulatoire dans la ville de Frontignan, en janvier 2004. **La Fête au Père Léon**, spectacle déambulatoire joué en tournée en France en 2003 et 2004. **Opéra Flamenco** pour la fête

de la musique en 2003 à Sète. **Bateau-poèmes, Les BIP** ou encore **Hommage à Kateb Yacine** pour l'édition 2004 du Printemps des poètes sur Sète. Depuis 1989, la complicité de Serge et Clara (frère et sœur) a donné lieu à de multiples créations. Dont entre autres : **Signé Parpot** d'après Alain Monnier pour le Festival d'Avignon en 1996. Tournées internationales avec **Le Roi et l'Oiseau** de Jacques Prevert en 1993. **Monsieur Plume, pli au pantalon** de Henri Michaux en 1989.

Martin LECARME

Conception des lumières

Directeur technique, il collabore à de nombreuses créations de la compagnie Serge Barbuscia comme **Le Visionnaire** et **Aimer c'est Agir** d'après Victor Hugo, **Le Duende** de Federico Garcia Lorca, etc. Il a travaillé avec d'autres compagnies en tournée en France et à l'étranger : **Cie Pierre Chabert** (théâtre), Théâtre

du Caramel Fou - **Jean-Luc Revol** (théâtre), **Cie Santiago Sempere** Chorégraphie (danse), Compagnie Carré Blanc - Michèle Dhallu (danse), **Cie Philippe Genty** (marionnette, visuel) spectacles "Passagers clandestins", "Ligne de fuite", Festival **Corps À Cœur** (organisé par la Cie Angelin Preljocaj).

Fred GREMEAUX

Conception sonore

Auteur, Réalisateur et ingénieur du son depuis 1986, Fred Gremeaux a réalisé de nombreux films musicaux, documentaires et créé des bandes sonores pour le théâtre. Ses principales collaborations sur des films en tant qu'ingénieur du son et monteur son : Bandes sonores pour des spectacles de rue avec la Compagnie **Mot pour**

Mot de 1988 à 2002. Documentaires : **Gira Mondo Tour** portrait de Manu Chao en collaboration avec F. Bergeron en 1999. **Coup de soleil sur Millau** de E. Pitard diffusé sur France 2 en 2000. **Tournée Mano Negra et Royal de Luxe** en Amérique du Sud en 1992. Enregistrement du disque **Beti** de Sally Nyolo au Cameroun en 1999.

PICASSO NERUDA DEUX PLUMES POUR UN VOYAGE

Avec "Tango Neruda" Serge Barbuscia invite à un nouveau voyage. Un nouvel univers où il dévoile un Neruda méconnu, en correspondance intime avec les toiles de Picasso et le tango de Piazzolla. Un voyage qui prend sa source dans "Toros" un livre publié en 1961, pour lequel deux Pablo, Neruda et Picasso, ont accordé leurs plumes sur le thème de l'Espagne et de la corrida. Sur scène Barbuscia est Neruda, une évidence... derrière lui les toiles de Picasso sont projetées alors que les pas de tango de Marina Carranza et de Miguel Gabis complètent le tableau 100% ibérique...

Pour cette adaptation que vous avez aussi mise en scène, tout est donc parti de la lecture de ce livre rare ?

J'ai trouvé intéressante la demande de Picasso, l'aficionados, à Neruda le poète, qui ne partage pas cet amour de la corrida, de mettre des mots sur ses toiles. Deux hommes pas d'accord sur le sujet, qui ne disent pas la même chose, mais qui au final se retrouvent merveilleusement dans le propos artistique. Ça tangué un peu, parfois... voilà pourquoi le tango s'est imposé, invité. Puis Piazzolla a frappé à la porte avec sa musique.

Qu'avez-vous retenu de ces poèmes ?

Je suis allé chercher dans ces textes l'amour et la mort. C'est génial, on n'a besoin que de ça au théâtre ! Cette pièce a été jouée un peu partout même à l'étranger depuis 2004, et tous les publics sont touchés. On touche chez chacun un endroit resté vierge, qui n'attend que de vivre la rencontre... les mots font vibrer. On n'est pas dans la démonstration de tango mais dans l'expression, avec toujours cette part de mystère qui doit subsister. Chacun y trouve une part de son histoire.

Propos de Serge Barbuscia, recueillis par Annie Bosc.

THÉÂTRE DU BALCON

Compagnie Serge Barbuscia

38 rue Guillaume Puy 84000 Avignon

Tél 04 90 85 00 80 - Fax 04 90 82 94 83

contact@theatredubalcon.org - www.theatredubalcon.org

Contact tournées : Sylviane Meissonnier

Direction technique : Sébastien Lebert

*Piazzolla, Picasso et
Neruda réunis dans un
même spectacle où se mêlent
danse, poésie, musique
et peinture.*

*Des racines
de la milonga
au nuevo tango :*

**ASTOR
PIAZZOLLA**

