

GILLES PASTOR / **TEMPÊTE À 13°SUD**

CRÉATION, 2009

TEMPÊTE À 13°SUD

GILLES PASTOR /

KASTÔRAGILE

THÉÂTRE / VIDÉO

CRÉATION FRANCO-BRÉSILIENNE

D'APRÈS LA TEMPÊTE DE SHAKESPEARE

ÉCRITURE DE SPECTACLE ET MISE EN SCÈNE

GILLES PASTOR

AVEC

(DISTRIBUTION BRÉSILIENNE)

PERCUSSIONNISTE

GILBERTO GIL

GUITARISTE / LUTHISTE

CASSIO LEONARDO NOBRE

DANSEUR

EDU. O

PERCUSSIONNISTE

MARCELO SOUZA SANTOS

(DISTRIBUTION FRANÇAISE)

COMÉDIENNE

ANGÉLIQUE CLAIRAND

COMÉDIEN

JEAN-PHILIPPE SALÉRIO

ALTO

CHRISTOPHE HANNIET

DIRECTION MUSICALE

EDUARDO LOPES

SCÉNOGRAPHIE

PIERRE DAVID

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

CATHERINE BOUCHETAL

CAMÉRA ET MONTAGE VIDÉO

VINCENT BOUJON

COLLABORATION VIDÉO

GILLES PASTOR

LUMIÈRE

YOANN TIVOLI

RÉGIE GÉNÉRALE

JOHN GIRARD

CONTACTS

GILLES PASTOR

pastor.gilles@wanadoo.fr

06 83 17 39 63

PRESSE & DIFFUSION / ZEF - ISABELLE MURAOUR

isabelle.muraour@gmail.com

PRODUCTION / STÉPHANE TRIOLET

production@kastoragile.com

PRODUCTION

KASTÔRAGILE,

AVEC LE SOUTIEN DE CULTURESFRANCE, VILLE DE LYON ET RÉGION RHÔNE-ALPES DANS LE CADRE DE « FRANÇA. BR 2009, UNE ANNÉE DE LA FRANCE AU BRÉSIL »

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

TEMPÊTE À 13°SUD

*Vous m'avez enseigné le langage, et le profit que j'en tire
Est que je sais maudire. Que la peste rouge vous emporte
Pour m'avoir appris votre langue !*
Caliban

LA TEMPÊTE (1611), DERNIÈRE PIÈCE ÉCRITE PAR SHAKESPEARE

Prospéro, ancien duc de Milan, déchu et exilé par son frère, trouve refuge avec sa fille Miranda sur une île inconnue. Grâce à la magie de ses livres, il commande aux éléments et maîtrise des créatures mystérieuses : notamment Ariel, esprit de l'air, et Caliban, créature sauvage. Usant de magie et d'illusions, Prospéro crée une tempête qui fait s'échouer le bateau du roi et du duc usurpateur de Milan. Il fait alors subir aux naufragés diverses aventures destinées à venger leur trahison, mais qui se révéleront initiatiques pour tous.

TEMPÊTE À 13°SUD (2009),

GILLES PASTOR

En 2007, lauréat de la «Villa Médicis – Hors les Murs », je me rends à Salvador da Bahia au Brésil où je travaille trois mois sur le syncrétisme et la transe à travers le *Candomblé*, rencontre du catholicisme et des religions afro-brésiliennes.

« Fureurs » était le titre de mon programme de recherche à Salvador da Bahia. « *Fureurs* » : *c'est-à-dire, emportements, excès provoqués par la passion, mais aussi exaltation, inspiration possession ; Possession mais aussi transe, transe à travers le Candomblé.*

En 2004 avec l'écriture du spectacle « *Fermez vos yeux, Monsieur Pastor* », qui était une plongée en même temps qu'une mise à distance du théâtre intime de mon épilepsie, une matière théâtrale en forme de convulsions de l'image et de la parole, je commençais un travail sur les désordres du corps : avec « *fermez vos yeux...* », il s'agissait d'un désordre neurologique. Dans le *Candomblé*, on dit de la crise d'épilepsie qu'elle est une « *transe sauvage* ».

Le Candomblé, qui prit ce nom dans l'état de Bahia, est un culte importé d'Afrique.

Lorsqu'au 16e siècle, les esclaves venus du Bénin travaillèrent dans les plantations de canne à sucre, ils essayèrent de conserver et de faire vivre leur religion, leurs rites. Secrètement, ils se réunissaient pour célébrer le Candomblé, ce qui entraîna un syncrétisme religieux. Religion et culte afro-brésilien sont ainsi intimement liés, mêlant les divinités africaines et les saints catholiques, adorant les uns derrière les images des autres.

Dans *La Tempête* de Shakespeare, *Prospéro*, le magicien, orchestre un naufrage. Avec *La Tempête*, je tisse une écriture de spectacle où le naufrage serait au cœur du récit, où le voyage ne serait plus le déplacement sur une longue distance vers une terre lointaine mais peut-être un voyage sans retour, synonyme de trépas. Mes spectacles sont aussi et souvent le récit d'un voyage, réel et fictif : traces sur support vidéo et carnets de voyages.

Avec « *Tempête à 13°Sud* », je reviens à Salvador – je reviens à Salvador, moi, Européen du Froid et de l'Ancien Monde, travailler à cette *Tempête* avec mon équipe franco-brésilienne où les langues, les cultures et les couleurs de peau se mêleront comme le rêve éveillé de ma découverte de cette ville en 2007.

Qu'est-ce qui m'est le plus exotique à Salvador ?
Qu'est-ce qui leur est le plus exotique ?

Les créatures de Shakespeare croiseront les dieux du Candomblé. J'ai le désir d'une tempête de neige à 13°Sud sur l'Air du Génie du Froid extrait du *King Arthur* de Purcell :

« Quelle puissance es-tu, toi qui, du tréfonds / M'as fait me lever à regret et lentement / Du lit des neiges éternelles ? / Ne vois-tu pas combien, raidi par les ans, / Trop engourdi pour supporter le froid mordant, / Je puis à peine bouger ou exhaler mon haleine ? / Laisse-moi être transi, laisse-moi mourir à nouveau de froid. »

TEMPÊTE À 13°SUD

LA MUSIQUE

EDUARDO LOPES

Un port de départ quelque part en Europe, un échouage sur les côtes du Brésil.

Que deviennent les sons délectables et douces mélodies bienfaisantes de l'île de *Prospéro* transposées à la ville de Salvador ? Dans quel espace-temps la rencontre entre la musique élisabéthaine et l'univers afrobrésilien est-elle possible?

La musique dans la *Tempête* annonce et enrobe le sortilège, le rêve et l'enchantement. Tout comme à Salvador, le geste magique est systématiquement accompagné de bruits, rythmes, sons et mélodies. Il s'agit donc de trouver les intersections, bâtir des ponts, écouter, relire, filtrer, transposer pour, enfin, obtenir les sons de cette « *Tempête à 13°Sud* ». Avec l'aide des voix, cordes et percussions de musiciens français et brésiliens, décliner les nuances musicales entre les deux pôles de cet axe improbable.

SALVADOR DA BAHIA / BRÉSIL

2008 : 2,4 millions d'habitants dont 2/3 de la population vivant dans des *favelas*.

Le 8 mars 1500, la cour du roi du Portugal se met en grand deuil pour le départ d'une armada de treize caravelles. Un capitaine de trente-deux ans, Pedro Álvares Cabral, relève le défi d'un autre Portugais, Vasco de Gama, qui vient de découvrir la route des Indes.

Cabral part vers l'Orient mais il va affronter l'Océan par le sud-ouest... et il atteint une terre nouvelle, le Brésil. Le 1er novembre 1501, jour de la Toussaint, le navigateur italien Amerigo Vespucci entra dans la baie qu'il baptisa Baía de Todos os Santos (Baie de Tous les Saints).

En 1549, Salvador da Bahia devient la première capitale du Brésil pour le compte de la Couronne du Portugal. La culture du sucre et le système des plantations prirent forme dès la fin du XVIe siècle et se développèrent grâce au travail forcené des esclaves africains pendant les trois siècles qui suivirent. Bahia était alors le cœur économique du Brésil colonial, un développement qui s'appuyait sur la déportation massive d'esclaves noirs. Les premiers esclaves arrivèrent de Guinée en 1538. Le Nordeste devint assez rapidement la région du Nouveau Monde où la concentration d'esclaves africains était la plus forte.

TEMPÊTE À 13°SUD

LE PROCHE ET LE LOINTAIN SUR SHAKESPEARE,
LE DRAME ELISABÉTHAIN ET L'IDÉOLOGIE ANGLAISE
AUX XVIE ET XVIIE SIÈCLE

RICHARD MARIENSTRAS

« ... Le monde représenté dans *La Tempête* s'offre à nous avec toutes les incertitudes qui pouvaient naître dans l'esprit d'un Elisabéthain lisant quelque récit de voyage. Ces incertitudes, Shakespeare les thématise et les projette sur l'oeuvre théâtrale tout entière, qui devient discours sur le monde et discours sur elle-même. Ni vraie ni fausse, mais à la fois vraie et fausse ; ne relevant que de l'imaginaire et destinée pourtant à agir sur des êtres réels ; tantôt réalité mise en image, tantôt discours mis en gestes et en tableaux, tantôt image chargée ou surchargée de sens ; proposant enfin d'illusoires certitudes et d'incertaines réalités...

En Amérique, les premiers colons auront vite affaire à deux catégories de « sauvages » : les Indiens et les Noirs. Ces deux groupes seront perçus et traités très différemment : l'Indien sera assimilé à la nature sauvage, à la nature brute, qu'il faut dominer et réduire ; pour lui, pas de quartier. Le Noir, lui, sera perçu comme un animal domestique, nécessaire à la mise en valeur du continent et à la domination de l'homme blanc sur la nature. On retrouve dans *Caliban* ces deux catégories que la colonisation du continent va différencier. Dans l'optique des Blancs, Indiens et Noirs participent tous deux de l'animalité, mais les uns sur le mode sauvage, les autres sur le mode soumis. Les premiers, on tentera de les exterminer, les autres, de les faire se reproduire en évitant qu'ils élaborent jamais un univers culturel propre : on justifiera cela en les déclarant inéducables. Pour les uns, le génocide ; pour les autres, l'ethnocide et la servitude perpétuelle...

La Tempête présente une série de personnages qui ont été séparés, de façon scandaleuse, de la fonction qui leur revenait, du lieu où ils avaient leurs racines ou qui était leur élément. *Prospero* a été séparé de son duché et de ses gens qui lui devaient allégeance. prochaine remise en ordre....

Miranda a été chassée de Milan avec lui. *Caliban* a été séparé de son île. Même *Ariel*, d'abord prisonnier d'un chêne, est empêché par *Prospero* de rejoindre les éléments. La pièce présente aussi des personnages qui se sont illégitimement unis ou alliés, ou qui ont tenté une conjonction illicite, ou ont assumé un rôle auquel ils n'avaient pas le droit....

Ainsi la tempête est signe du désordre des éléments en même temps que l'instrument d'une prochaine remise en ordre.

Au moment où la Renaissance s'achève, où les certitudes ébranlées se cristallisent en une multitude d'énoncés sur la place et le rôle de l'homme dans le monde, Shakespeare crée un système dramatique à l'intérieur duquel l'incertitude est la règle, et la certitude une illusion produite par la naïveté ou imposée par la force... »

CALENDRIER

CRÉATION 2009

TEATRO MARTIM GONÇALVES, SALVADOR DA BAHIA (BR)

JEUDI 28 MAI

VENDREDI 29 MAI

SAMEDI 30 MAI

DIMANCHE 31 MAI

JEUDI 4 JUIN

VENDREDI 5 JUIN

SAMEDI 6 JUIN DIMANCHE 7 JUIN

THÉÂTRE DU POINT DU JOUR, LYON (FR)

VENDREDI 30 NOVEMBRE

SAMEDI 31 NOVEMBRE

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

LUNDI 2 DÉCEMBRE

MARDI 3 DÉCEMBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

GILLES PASTOR

METTEUR EN SCÈNE

Metteur en scène, auteur et comédien, il fonde en 2002 à Lyon KASTÔRAGILE, compagnie de théâtre.

Il a été successivement en résidence à Lyon, à la VILLA GILLET, Centre de recherches contemporaines et aux SUBSISTANCES, Laboratoire de création artistique.

Il est Lauréat 2007 de la VILLA MÉDICIS HORS LES MURS (Institut Français) - Programme de bourse et résidence de recherche (Brésil – ville de Salvador da Bahia).

ÉCRITURES DE SPECTACLE / KASTÔRAGILE

Fermez vos yeux, Monsieur Pastor

2004, Villa Gillet, Lyon - La Comédie de St-Etienne,
2008, Malraux-SN Chambéry - L'Échangeur de Bagnolet
2010, La Manufacture - Avignon Off

Requiem pour D.J. – Derek Jarman

2005, Les Subsistances, Lyon - Malraux-SN Chambéry,
aide à l'écriture non exclusivement textuelle (DMDTS)

Tempête à 54° Nord

d'après *La Tempête* de Shakespeare et Derek Jarman
2008, Festival Les Intranquilles, Les Subsistances

Treize degrés sud

d'après *La Tempête* de Shakespeare
2009, Une Année de La France au Brésil Salvador da Bahia
(Brésil) - Théâtre Le Point du Jour, Lyon

Odette, apportez-moi mes morts !

2012, Les Subsistances, Lyon
- Théâtre Garonne, Toulouse

Sao Cosme e Damiao / duo

2013, Museu de Arte Moderna (MAM-BA), Salvador da Bahia (Brésil)

MISES EN SCÈNE / KASTÔRAGILE

La Cocadrille / John Berger

2002 / 2003 FACIM, Fondation pour l'Action Culturelle Internationale en Montagne (Savoie)

Frigos / Copi

2003 / 2004, Villa Gillet, Les Subsistances, Lyon -
Théâtre de la Cité Internationale, Paris 2013, Le Lavoir Public, Lyon

Marguerite & François d'après des entretiens entre Marguerite Duras et François Mitterrand avec Marie-Françoise Guittier et Patrice Béghain

2010 / 2011, Théâtre de l'Elysée, Lyon - Théâtre du Point du Jour, Lyon

Affabulazione / Pasolini

2014 / 2015, Théâtre National Populaire, TNP, Villeurbanne / Tournée 2015

PERFORMANCES / KASTÔRAGILE

Lily, Coq à boches, 2005, Les Subsistances, Lyon / 2011, Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles (BE)

Forget-me-nots, 2007, Musée des Moulages, Lyon,

en Résonance avec la Biennale de Lyon

Conversation avec la Léa, 2008, Les Subsistances, Lyon / 2009, L'Usine, Genève (CH)

I walk in this garden 1 / Derek Jarman, 2011, The Invisible Dog Art Center, New-York (USA)

I walk in this garden 2 / Derek Jarman, 2012, Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles (BE)

COMMANDES / COLLABORATIONS / KASTÔRAGILE

Passion - Et ils me cloueront sur le bois / Bach, Jean-Pierre Siméon, vidéo et scénographie
2014, Ensemble musical Akadêmia / Festival de la Chaise-Dieu

Thomas / Thomas Bernhard

2015, Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon

De 1991 à 2001, il est comédien et metteur en scène, membre du collectif LES TROIS-HUIT.