

DON QUIXOTE

D'APRÈS CERVANTES

Spectacle théâtral & musical

1616–2016 - 4ième centenaire de la mort de Cervantes

une production du
Théâtre de l'Arc en Ciel

au Théâtre de l'Epée de Bois
La Cartoucherie – Paris 12^e

les lundis 1er, 8, 15, mardis 2,9,16 février 2016 à 20h30,

les samedis 6,13,20 février 2016 à 16h

DISTRIBUTION

Comédiens :

Julien Cigana
Teddy Melis
Bastien Ossart

Musiciens :

Michèle Claude, *Psaltérion et percussions*
Sarah Lefevre, *flûtes à bec*
Jean-Lou Descamps, *violon et tambura bulgare*

Conseillère artistique :

Cécile Maudet

Conseillère dramaturgique :

Anne Ricaud

Décors :

Eric Baptista

Costumes/Accessoires/Marionnettes :

Betka Majova et Anita Chatteleyn

Conception et régie lumière:

Pierre Peyronnet

Il est des heures parfois où il est plus important d'essayer que de réussir.

Monter Don Quixote avec 3 comédiens et 3 musiciens, c'est aussi fou et utopique que de décider de parcourir le monde pour réparer toutes les injustices sur un cheval trop maigre, une moitié d'armure et un écuyer idiot et malin !

400 ans plus tard Don Quixote reste un héros de légende et en même temps un grand frère, un peu pathétique, dont on rit volontiers mais qui est ce que nous rêverions d'être parfois et ce que nous sommes aussi. Il est le maître et le miroir. Il est le géant et le nain et quand il disparaît, c'est un peu comme si une part intime de nous-mêmes s'éteignait avec lui, cette part de folie qui fait les sages et les enfants.

N'est-ce pas ce que Sancho Panza comprend mieux que personne ? Lui si différent, et tellement autre, l'ami improbable qui devient l'inséparable et qui donne à ce duo ridicule et magnifique de traverser le temps.

Le curé, le barbier, les villageois, les ducs et les filles de rien, tous sont là pour témoigner d'une des plus incroyables épopées de l'âme humaine !

L'OEUVRE

L'intrigue couvre les aventures d'un gentilhomme (Alonso de la Mancha, dit Don Quixote) et de son ami Sancho Panza. Passionné de chevalerie, Quixote voue sa vie à la défense de causes nobles et à la conquête de sa dulcinée. Seulement, sa réalité est toute autre : pris entre rêves et imagination, il se retrouve, avec Sancho, dans des situations plus chaotiques les unes que les autres.

Ecrit par Cervantès comme une parodie des romans de chevalerie dans le but d'en finir avec un genre qu'il trouvait ridicule et mensonger, *Don Quixote* s'est vite imposé comme un nouveau genre littéraire, en rupture avec l'écriture médiévale et de fiction. Plus tard assimilée à une œuvre philosophique, *Don Quixote* a su traverser les siècles et devenir légendaire au point d'intégrer des expressions dans notre quotidien comme le *donquichottisme*, la *dulcinée*, ou encore *se battre contre des moulins à vents*. Si l'on emploie l'expression « *Don Quixote* » aujourd'hui pour parler de chimères et de luttes vaines, elle fait également référence à la générosité. Car au-delà de ses crises de folies, comme l'ont stigmatisé tant de personnes, et de ses mésaventures qui le ridiculisent, se dessinent de nombreuses qualités. Tantôt rêveur éperdu, songeur amoureux, ou justicier de causes nobles, le personnage de *Quixote* est attachant. Ce anti-héros - mais non pas anti-modèle - nous laisse encore songeur, 400 ans après sa naissance.

L'AUTEUR

Né en 1547, Miguel de Cervantes est issu d'une famille modeste et a grandi en Espagne. Son goût pour l'aventure l'amène à rejoindre l'armée espagnole de Naples, dans laquelle il participe à la bataille de Lépante. C'est là qu'il perd sa main gauche et se voit désormais surnommé le « manchot de Lépante » (Don Quixote de la Mancha). Après quelques années, il se décide à retrouver son pays d'origine, mais capturé par des Turcs d'Alger, il doit alors attendre cinq années en Algérie avant que sa rançon ne soit payée par ses proches. A son retour en Espagne, il commence à écrire poèmes et pièces, puis se marie. Un poste d'approvisionnement de l'Invincible Armada lui est alors confié, avant qu'on ne le nomme percepteur des impôts. Accusé de détournement de fonds, il est arrêté et mis en cellule plusieurs fois. Toutes ses aventures ont nourri en lui une imagination débordante qui l'amène à créer le célèbre Don Quichotte de la Manche en 1605. Le succès fut tel que de nombreuses versions imitatrices sont nées. Cervantes décide alors d'écrire un deuxième tome en 1615, faisant mourir son héros afin que personne ne puisse en faire une suite...

NOTE d'INTENTION

Je me souviens de mon grand-père gonflant les détails et les événements des anecdotes les plus anodines, à la fois pour jouir du regard émerveillé de l'enfant que j'étais et aussi je crois pour tirer l'extraordinaire de toutes choses. Telle est le lot des pauvres gens, qui font beaucoup avec rien.

Je me souviens de mon père et de cette Dulcinée que représentait ma mère lorsqu'il protégeait son visage des vents trop forts.

Je me souviens de la révolte de mon ami face aux injustices de ce monde et du jour, sans qu'il cherchât à me le faire savoir, où je compris que la compassion désintéressée existait vraiment et que nous pouvions souffrir pour le monde.

Je me souviens du moment incroyable où j'ai réalisé que j'aurais pu donner ma vie plutôt que voir souffrir un être que j'aimais et que cela n'avait rien de romantique.

Je me souviens de ces hordes d'impuissants, qui doublent en général leur inactivité par leurs impitoyables jugements envers le mouvement des autres. Comme disait Jules Clarétie : « Tout homme qui dirige quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qui ne font rien du tout. ». Et j'ose à demi-mots avouer qu'il m'arriva d'être de ceux-là.

Je me souviens lorsque, comme tout adolescent de dix-sept ans, je lus Che Guevara, Gandhi ou Luther King et compris qu'il était véritablement possible de donner sa vie pour un monde meilleur. Plus, je compris même que c'en était la condition sine qua non.

Je me souviens aussi de cette amie fidèle, cette âme sœur, qui me prouva souvent que « ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile ».

Et je me souviens par-dessus tout de mon enfance, comme nous nous en souvenons tous. Pas de ses souvenirs, mais de sa grâce à ETRE. L'odeur de l'enfance est un parfum tenace qui ne nous quitte pas avant de l'avoir reniflé à nouveau.

Cette enfance qui nous rend vivants, francs et honnêtes. L'enfance dans le cœur d'un homme, l'enfance faite homme. Car qui a oublié son innocence et sa joie ne peut pas aspirer à devenir un homme.

Rien de nostalgique dans tout ce qui vient d'être dit. Seulement une prévention. Il nous faut veiller au grain.

Souvenons nous que nous sommes faits de poussières d'étoile comme nous l'a montré Hubert Reeves, et que nous sommes infiniment plus grands que nos petits soucis.

Souvenons-nous d'où nous venons pour simplifier le chemin qui s'ouvre.

N'oublions pas que l'idéalisme est bon pour les autres aussi. Et qu'un monde sans idéalisme et sans utopie serait bien ennuyeux. Rappelons nous d'oser même quand c'est difficile. Il est des heures parfois où il est plus important d'essayer que de réussir.

Tout seul c'est bien.

A deux (ou plus) c'est encore mieux.

Quixote est notre petite piqûre de rappel. Et n'oublions pas, jamais, oh non jamais, de rire.

Bastien Ossart

LA MISE EN MUSIQUE

Là aussi ils sont trois. Pour les mêmes raisons ? Oui.

La musique ici est plus qu'un simple accompagnement, qu'un enjolivement de la chose.

Elle fait partie intégrante de l'aventure. Musiciens et comédiens jouent ensemble, respirent ensemble, à l'unisson.

Si le corps des comédiens est un support pour raconter telle ou telle aventure, il en est de même de la musique, qui peut devenir bruitage afin de camper une situation, telles les palles du moulin à vent, avant de s'endiabler dans un thème musical enlevé.

Stano Paluch, compositeur, s'est inspiré du travail déjà effectué par la compagnie sur le spectacle précédent «Scapinové». Il connaît les acteurs et les musiciens sur le bout des doigts.

Ils ont passé de longues heures à expérimenter, essayer mille et une choses, pour que la musique soit, à part entière, un des personnages de l'histoire.

L'AMITIE COMME FIL ROUGE, COMME NECESSITE

"Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence".
J.Brel

A l'instar de l'Illiade ou de l'Odyssée, il existe dans le Quixote de Cervantès une variété infinie de niveaux de lectures. C'est l'apanage des chefs-d'œuvre.

L'un d'entre eux est l'amitié indéfectible, inoxydable qui relie Quixote et Sancho. Même si elle n'est pas volontaire au départ, les hasards, les aventures, les accidents du parcours la solidifient jusqu'à l'inscrire dans le marbre. Ce sont autant les vicissitudes du parcours qui cimentent cette amitié que l'amitié elle-même qui permet de franchir les obstacles du parcours.

Sancho et Quixote sont ridicules; mais parce que leur amitié ne faillit jamais, ils deviennent les ridicules magnifiques, les anti-héros superbes.

Et c'est ainsi que nous nous reconnaissons en eux: ils sont comme nous et nous sommes comme eux, dans l'âme. Comme nous, ils sont pétris d'idéaux et de rêves. Comme certains d'entre nous, ils osent les vivre. Ce qui devient important ce n'est plus alors de réussir, c'est de traverser ensemble. L'amitié c'est l'union enrichissante de deux êtres, c'est une âme en deux corps.

"Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien de mieux au monde que d'être l'honorable écuyer d'un chevalier qui cherche les aventures" Sancho Panza

"Voici Sancho Panza, pour le corps tout petit, pour le courage un lion, miracle bien curieux, L'écuyer le plus sot et le plus vertueux que le monde ait connu, croyez ce que je dis". Don Quixote

L'un a trouvé en l'autre, et inversement, le compagnon de route, l'ami fidèle de toutes les errances, le roc sur lequel se reposer. Qu'importe la folie ou la déraison, qu'importent les incompréhensions du dehors. Peu importe également le premier des deux qui partira, car tous les deux alors pourraient dire: *"Je ne rentre plus nulle part - Je m'habille de nos rêves - Orphelin jusqu'aux lèvres - Mais heureux de savoir - Que je te viens déjà."* J.Brel

BASTIEN OSSART / metteur en scène et comédien

Après avoir suivi des études de philosophie, Bastien Ossart rentre à l'école d'art dramatique Claude Mathieu en 1995. A sa sortie il travaille avec une compagnie grenobloise, Casalibue, avec il monte La Tempête, Beaucoup de bruit pour Rien, le Songe d'une Nuit d'Été de W.Shakespeare ou encore le Mahabharata ou le Précieuses Ridicules de Molière.

Il travaille avec JD Monory sur le théâtre baroque français, créant Le Médecin Malgré lui et Les Femmes Savantes de Molière ainsi qu'Andromaque de Racine.

Il travaille également avec Ali Sahn Kaleçi pendant près d'un an sur un travail de recherche en relation avec le Workcenter de Jerzy Grotowski.

Sa rencontre avec le Théâtre de l'Arc en Ciel l'entraîne dans des créations contemporaines telles que La Première Seconde (création collective) mais aussi Thomas More de Robert Bolt, Peer Gynt d'Ibsen, les Frères Karamazov d'après Dostoïevski dans le rôle de Dimitri.

Enfin, sa collaboration étroite avec le Collegium Marianum de Prague lance la création de Don Quixote, après avoir créé Scapinové en 2007.

Bastien est également formateur. Il donne des cours à Paris à l'Ecole professionnelle d'acteurs Claude Mathieu et, pour adultes avec l'Association Fra Angelico à Paris. Des stages pour adolescents tous les ans à Lyon ainsi qu'à l'étranger (Taïwan, Burkina Faso).

JULIEN CIGANA / comédien

Promu de l'Ecole Claude Mathieu (Paris 18) qu'il termine en 2001, il continue sa formation à travers différents stages d'interprétation, de clown, et de voix.

En 2002, il découvre le théâtre baroque avec la «Fabrique à Théâtre», et suivra la compagnie dans ses nombreuses productions.

De 2008 à 2011, il joue Albert 1 de Ph. Adrien, le Jeu de l'Amour et du Hasard (m.e.s X.Lemaire), Impasse des anges d'A.Gautré et les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé (m.e.s. B.Lazar) à l'Athénée Louis Jovet. Il joue actuellement dans Liliom (F.Molnar)) - M.e.s : Jean Bellorini

Il tourne également pour la télévision dans P.J., Julie Lescaut, Rose et Val, Camping Paradis, et Engrenages.

TEDDY MELIS / comédien

Il sort de l'école l'Ecole Claude Mathieu en 2001 après avoir été au sein de la troupe Factory à Marseille (Chant, Clown, Comedia del arte)

Il a joué dans Paroles Gelées (F.Rabelais) - M.e.s : Jean Bellorini (Rond Point) / La bonne âme du Se-Tchouan (B.Brecht) - M.e.s : Jean Bellorini (TNT et Odéon) / Liliom (F.Molnar)) - M.e.s : Jean Bellorini (Printemps des Comédiens) / Macbeth (W. Shakespeare) - M.e.s : Philippe Penguy (Théâtre le Ranelagh) / Amédée (C. de bellescize) - M.e.s : Côme de Bellescize (Théâtre de la tempête) / Le médecin malgré lui (Molière) - Rôle de Sganarelle- M.e.s : Laetitia Guédon (Théâtre du Gymnase) / Roméo et Juliette : la version interdite écrit et M.e.s : H.Benhamdine - Rôle de Frère Laurent, Montaigu et Capulet- (Point virgule) / Le malade imaginaire (Molière) - Rôle de Polichinelle, du notaire et de Mr Purgon- M.e.s : Alain Gautré (T.O.P) - Impasse des anges écrit et M.e.s : Alain Gautré (Théâtre de la tempête) / Les enfants du soleil (M.Gorki) - Rôle de Tchepournoi : Le vétérinaire - M.e.s : Côme de Bellescize (T.O.P et Théâtre 13) / Georges Dandin (Molière) - Madame de Sotenville - M.e.s : Alain Gautré (T.O.P) / Yerma (F.G Lorca) – Rôle de Dolores la sorcière - M.e.s : Jean Bellorini (théâtre du soleil) / La Mouette (A.Tchékov) - M.e.s : Jean Bellorini (théâtre du soleil) / Les Errants (C. de bellescize) - M.e.s : Côme de Bellescize (Sylvia Montfort) / La Chunga (M.Vargas Llosa) - Rôle de El Mono - M.e.s : Armand Eloi (Théâtre 13)...

Il a réalisé les mises en scène de La Maison de Bernarda Alba (F.G Lorca) / Le caillou et l'étoile / Derrière le comptoir et joué dans la Comédie musicale Un violon sur le toit -Mise en scène: Jean Bellorini.

SARAH LEFEUVRE / Flûtes à becs

Flûtiste à bec et chanteuse, Sarah Lefeuvre explore les répertoires de la musique ancienne et contemporaine.

Elle obtient en 2014 un Diplôme National Supérieur de Musicien Professionnel en flûte à bec et débute sa carrière d'interprète en collaborant avec divers artistes et formations.

Elle est notamment engagée pour de nombreux projets musicaux au sein de l'ensemble **La Camera Delle Lacrime**, dont un enregistrement du Livre Vermeil de Montserrat avec France Musique en août 2013.

Sarah Lefeuvre participe à de nombreux festivals et résidences en France et à l'étranger (la Chaise Dieu, Royaumont, Hall in Tirol en Autriche, Flesberg en Norvège, etc)

En 2015, elle crée avec le compositeur Gonzalo Bustos l'ensemble **Clic & Tactus**, dédié au répertoire de la renaissance et à la création contemporaine.

Elle est également membre de l'ensemble **Stingo Music Club** qui se consacre à la musique anglaise du XVIIème siècle.

Passionnée de pédagogie, Sarah Lefeuvre est titulaire du DE de professeur de musique et enseigne la flûte à bec au conservatoire de Bry-sur-Marne, tout en étudiant le chant avec Donatienne Michel-Dansac.

JEAN-LOU DESCAMPS / Violon et tambura bulgare

Curieux de tous les univers des « possibles » musicaux, Jean-Lou Descamps tisse de ses instruments une toile qui illustre ses découvertes et ses passions. Des musiques médiévales au rock alternatif, des musiques traditionnelles au jazz, des musiques classiques à la chanson française, la recherche du juste langage musical est pour lui le but d'une quête infinie, et passionnée.

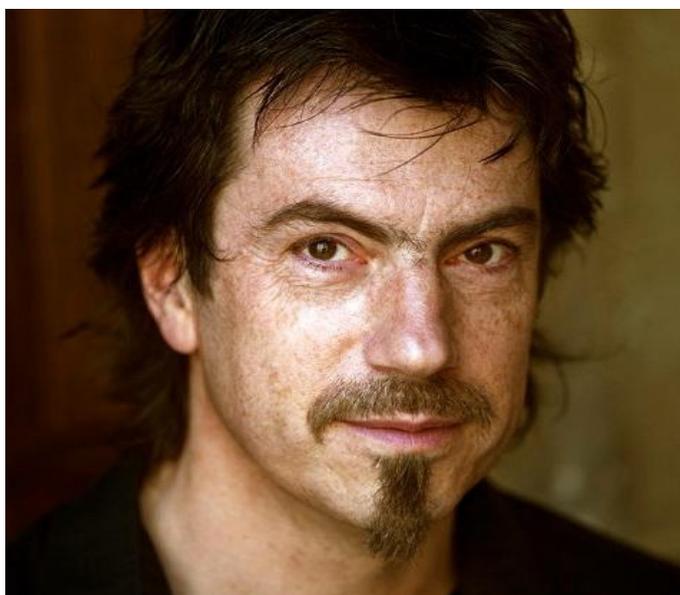
C'est au violon, à l'alto, à la guitare, aux vièles médiévales, rebec, crwth, à la tambura bulgare ou la citole et autres instruments anciens ou traditionnels qu'il interprète, compose, improvise, arrange, colorise les musiques jouées au gré des groupes auxquels il participe.

On l'a entendu avec «The Chieftains» (Irl.), David Murray (Pushkin), l'ensemble EIA ! (Musée National du Moyen-Age/Paris), Millenarium (musique médiévale), DB & the BlueXtor's (jazz contemporain).

Il accompagne de nombreux artistes de variétés en France dont Jane Birkin, Lokua Kanza, Anne Peko, Francis Cabrel (pour lequel il a écrit les arrangements de quatuor à cordes dans l'album « D'une ombre à l'autre », ainsi que la réalisation et la direction des cordes de « La corrida »).

Il assure direction artistique, composition et arrangements de 12 albums pour enfants aux éditions AKCS (label : « les Petits Minous »).

On trouve sa trace sur un grand nombre d'albums de tous styles, dans quelques B.O. de films ainsi qu'à l'écran.

MICHELE CLAUDE / Percussions

Percussionniste de Jordi Savall, le Poème Harmonique, l'Arpegiatta, Philippe Jaroussky... elle a joué dans les grands orchestres baroques (Arts Florissants, Musiciens du Louvre, Mosaïques, la Grande Ecurie...) en world Music (Abed Azrié *Syrie*, Tokiko Kato *Japon*, Khaled *Algérie*...), ainsi qu'en musique contemporaine (commandes, créations), musique classique iranienne, jazz, variété ou chansons pour enfants (Enfance & Musique), des formations et styles divers pour lesquels elle a enregistré plus d'une soixantaine de disques.

Compositeur, elle écrit des musiques pour le théâtre (dont plusieurs commandes pour le festival d'Avignon), la danse, son quartet de jazz, des orchestres mixtes (mélange classique-musiques actuelles), et des pièces (essentiellement pédagogiques) de musique contemporaine.

Elle travaille également comme arrangeur (pour le chanteur syrien Abed Azrié, la chanteuse malienne Fantani Touré.)

C'est avec les musiciens de son ensemble « Aromates » qu'elle développe actuellement une musique entre tradition et création, écriture et improvisation, Orient et Occident, jouée sur instruments anciens et modernes, créant ainsi une musique méditerranéenne intemporelle.

CECILE MAUDET /Direction artistique

Après une formation d'animation socio-culturelle axée sur le théâtre, elle participe à divers projets de création, d'animation et de formation : spectacles d'histoire et d'expression populaire, projets pour enfants et jeunes de quartiers défavorisés....

En 1996, elle entre dans la compagnie de l'Arc-en-Ciel et joue Panope dans Phèdre de Racine puis Liesl Karlstad dans Cabaret-Karl Valentin ; en 1997 elle interprète Jeanne dans l'Alouette de Jean Anouilh, mise en scène par Iris Aguetant qui sera jouée une centaine de fois, en 1999 Charlotte dans la Cerisaie de Anton Tchekhov.

En 2000, elle commence le travail baroque avec Jean-Denis Monory dans le Baron de la Crasse puis plus tard dans Andromaque. Elle joue par ailleurs dans une mise en scène de Daniel Postal « Skylight » de David Hare. Durant ces années, elle met en scène Etty Hillesum « Une vie bouleversée » et participe à une création collective « La Première Seconde ». En 2013, elle met en scène "Les Frères Karamazov" d'après Dostoïevski créés à Machy puis repris au printemps à la Cartoucherie devant plus de 6000 spectateurs.

Son travail d'animation et de formation théâtrale ne cesse pas pour autant. Il continue en France, au Liban, en Hongrie, au Burkina Faso....et depuis deux ans à Paris auprès d'adultes amateurs et professionnels. Elle lance le projet Scène et Cité en 2011, ou le récit en cinq actes et cinq années de l'Histoire du théâtre à Paris.

Théâtre de l'Arc en Ciel

19 rue des Tanneries 75013 Paris (33) 01 47 07 00 23
1044 Château de Machy 69380 Chasselay (33) 04 78 47 34 32
www.theatrearcenciel.com

Production : Loïc Devaux

loic.devaux@theatrearcenciel.com – (33) 06 70 88 60 24

Communication : Brigitte Frénoy

brigitte.frenoy@theatrearcenciel.com – (33) 06 12 32 08 24