

D'Amour, de Folie et de Mort

d'après Cuentos de amor, de
locura y de muerte

Horacio Quiroga

Théâtre & Objets
Création 2022 par

Collectif
Moskstraumen

Avec le soutien de

H o r a c i o

Q u i r o g a

1878 - 1937

Écrivain uruguayen, Horacio Quiroga naquit à Salto, le 31 décembre 1878. Adolescent, il admire Gutiérrez Nájera, Bécquer, et connaît Leopoldo Lugones qui sera son idole. Il commence sa carrière littéraire, à Montevideo, avec un recueil poétique, *Los Arrecifes de coral*, 1901 (*Les Récifs de corail*) et fait partie d'un groupe d'écrivains, el Consistorio del Gay Saber, qui rivalise avec le cénacle réuni autour de Julio Herrera y Reissig.

En 1902, Quiroga tue accidentellement un de ses amis. Il s'enfuit à Buenos Aires. Lugones l'emmène à Misiones, dans le nord-est de l'Argentine ; cette région sauvage le fascine. Outre ses collaborations régulières à *Caras y caretas*, il publie trois livres : *El Crimen del otro*, 1904 (*Le Crime de l'autre*) ; *Los Perseguidos*, 1908 (*Les Poursuivis*) ; *Historia de un amor turbio*, 1908 (*Histoire d'un amour trouble*).

En 1915, son épouse, dont il a eu deux fils, se suicide au cyanure. *Pasado amor* contient le récit de cette agonie qui dura huit jours. De retour à Buenos Aires, Quiroga se consacre activement à la littérature. *Cuentos de amor, de locura y de muerte*, 1916 (*Contes d'amour, de folie et de mort*), obtient un grand succès. Les livres se succèdent : *Cuentos de la selva para niños*, 1919 (*Contes de la forêt pour enfants*) ; *El Salvaje*, 1919 (*Le Sauvage*) ; *Anaconda*, 1921 ; *El Desierto*, 1924. En 1921 il a fait jouer *Las Sacrificadas*, adaptation scénique de *Una estación de amor*. Il publie encore *La Gallina degollada y otros cuentos*, 1925 (*La Poule égorgée et autres contes*), et *Los Desterrados*, 1926 (*Les Exilés*). En 1935 paraît *Más Allá* (*Au-delà*). Atteint d'un cancer, Quiroga se suicide à Buenos Aires, le 18 février 1937.

Les origines du projet

« Le destin est partout, comme il était dans cette première rencontre, mais le destin n'est pas le hasard, et les événements même les plus inattendus répondent à un plan. » A. Gurnah

« Viens, m'ont dit les ténèbres, viens avec nous. » D. Lehane

Tout est affaire de rencontres.

Tout d'abord, la rencontre avec une œuvre, sur les bancs de l'université, en littérature comparée, celle d'Horacio Quiroga : « Cuentos de amor, locura y de muerte ». Un recueil de nouvelles fantastiques, ou de fantastiques nouvelles. Un recueil marquant, avec une concision narrative implacable, une puissance évocatrice qui deviendra potentiel dramaturgique dans mon esprit d'ex-étudiant devenu comédien. Étrange coïncidence, je découvrais ces textes en cours avec monsieur Mimoso-Ruiz, quand une génération avant, mon père suivait des cours de lettres avec le propre père du dit monsieur Mimoso-Ruiz. On trouve là une troublante circularité temporelle propre au « Réalisme magique », dont Horacio Quiroga est considéré comme précurseur.

La rencontre ensuite il y a quelques années avec Margot Falletty, régisseuse, qui avec notre compagnie, faisait son premier accueil technique au théâtre du Grand Rond à Toulouse. Au fil d'une amitié naissante, j'évoquais le recueil pourtant peu connu de Quiroga, mais qu'elle connaissait (un soupçon de magie) et que son œil théâtral voyait comme source sûre d'un filon dramaturgique. Margot viendra éclairer cette adaptation d'un univers sombre, elle sera notre lanterne magique.

Puis la rencontre avec Anouchka Pasturel, dont la vision du Théâtre et l'attrait pour le Fantastique nous rapprochaient et nous poussaient à entreprendre ce projet. Comédienne et marionnettiste, elle apporte sa patte, et, c'est de circonstance, marionnettes et objets deviendront les éléments d'un rituel vaudou, nous protégeant des dangers inhérents à la création en eaux troubles.

La rencontre encore avec Pierre-olivier Bellec, lui aussi prompt à glisser avec délice dans toute forme artistique traitant de l'Étrange. Intéressé par le projet avant même de se rendre compte qu'il avait lui-même entendu, une nuit au volant, un des textes de Quiroga, dit à la radio, sans parvenir à saisir le nom de l'auteur. Étrange disais-je... Il viendra assurer nos arrières, le troisième œil de la création.

L'équipe était quasi-constituée, lorsque surgit Martin Tourné, illustrateur habitué à évoluer dans des univers obscurs et qui donnera, en éclaireur, des contours graphiques et scénographiques à cette aventure. Puis Benoit Bories, créateur sonore, expert en distorsion de réalité, il sera notre oreille dans le noir.

L'équipe était prête à affronter les Ténèbres de « D'amour, de folie et de mort ».

B. Pomès

los ojos estupefactos, y volaban la cabeza con la boca abierta.

El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar, los idiotas tenían fiesta. La luz encandecida llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban; se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida.

Le réalisme magique

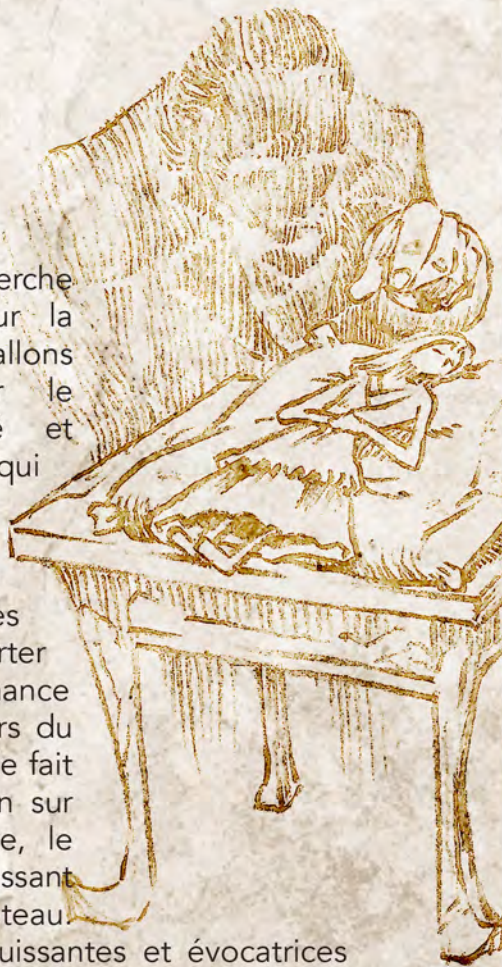
Définition : Le réalisme magique entend proposer une vision du réel renouvelée et élargie par la prise en considération de la part d'étrangeté d'irrationalité ou de mystère qu'il recèle. L'histoire et les personnages sont ancrés dans le réel mais l'auteur introduit un élément magique ou fantastique qui n'est pas remis en cause dans la fiction.

Note d'intention

Avec **Contes d'amour de folie et de mort**, Horacio Quiroga inaugure le courant du réalisme magique si cher à la littérature sud-américaine. Dans ce recueil de nouvelles l'auteur s'empare avec une concision redoutable des thèmes universels et intemporels de l'amour, la folie et la mort, les teintant d'étrange et d'horreur. Cette concision comparable à l'écriture théâtrale, sa puissance évocatrice, nous ont naturellement conduit à nous projeter vers une adaptation scénique. Naturellement n'est pas un vain mot, puisqu'il y est aussi et surtout question de Nature: l'Homme face à sa nature et à la Nature. Que ce soit dans « **la poule égorgée** » ou « **l'oreiller de plumes** », les personnages se confrontent à un déterminisme naturel, impitoyable, qui nous renvoie à une vulnérabilité toute humaine. La tragédie, présente à chaque fin de nouvelle permettra au spectateur d'éprouver, comme le lecteur, une puissante catharsis.

Notre recherche artistique se porte sur la façon dont nous allons rendre tangible, pour le spectateur, l'étrangeté et parfois l'épouvante qui nous ont saisi à la lecture des textes d'Horacio Quiroga. Lors de l'étude des nouvelles que nous souhaitions porter à la scène, la prégnance d'objets-force catalyseurs du récit nous ont conduit de fait à entamer une réflexion sur le corps marionnettique, le théâtre d'objet, en passant par une écriture au plateau.

La création d'images puissantes et évocatrices oscillant entre théâtre et manipulation d'objet viendra renforcer la singularité des textes. La combinaison de ces deux procédés scéniques permet de multiplier les points de vue et de renforcer cette distorsion de la réalité propre au réalisme magique.

Dans le monde binaire du réalisme magique le royaume surnaturel se confond avec le monde naturel et familial.

« La magie est contenue dans l'interprétation du spectateur de ces parties mystérieuses invisibles ou cachées de l'image » critique de M. Parkinson.

Le réalisme magique est un genre peu traité au théâtre et nous souhaiterions lui donner une plus grande visibilité. Les propos universels (l'homme face à la Nature et à ses angoisses existentielles) de l'auteur résonnent dans notre société et font échos à des problématiques actuelles.

Biographies

Anouchka Pasturel

Après avoir étudié le théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Avignon, puis celui de Toulouse dont elle sort diplômée en 2003, Anouchka Pasturel une licence en Histoire de l'Art à l'Université Jean Jaurès, Toulouse. Elle s'engage très vite auprès du jeune public en animant notamment des ateliers de théâtre auprès des enfants (F.I.T.E, THEA, Théâtre du Grand-Rond et écoles primaires.) Elle développe par ailleurs sa pratique en s'engageant dans de nombreuses formes théâtrales (marionnettes, masques, conte, etc.) et elle multiplie les rencontres avec des artistes et des publics variés. De là, elle fait le choix d'approfondir ses recherches artistiques autour du théâtre de marionnettes. En 2007, elle co-fonde la compagnie L'Araignée dans le plafond au sein de laquelle elle met en scène et interprète plusieurs spectacles jeune public : Quand Ninon dit non ! Le jardin des chimères, Le petit dragon... qui privilégient le théâtre visuel. Par la suite, sa rencontre avec la compagnie Folavril lui permet de jouer et enrichir son répertoire : Fabrice Melquiot, Claudine Galéa, Stéphane Jaubertie... Ainsi, elle poursuit son travail comme comédienne pour la Cie Ceux qui ne marchaient pas sur les fourmis, l'Escalier qui monte, Folavril. Elle rejoint ensuite la compagnie du Théâtre du Chamboulé et joue dans Non! Non! Non! et la compagnie Nansouk pour la création de Monstre-moi ! En 2014 qu'elle crée sa propre compagnie, la compagnie Chat Perché et signe la mise en scène du spectacle Même pas faim! Le mange Bruit ... Depuis, elle poursuit ce travail de rencontre du jeune spectateur à travers la diffusion du répertoire et la mise en place de projets culturels sur le territoire de la métropole toulousaine en accordant une attention particulière aux écritures théâtrales contemporaine

Brice Pomès

Nourri à la potion familiale, Brice Pomès brûle ses premières planches à l'âge de 6 ans. Le démon de la scène l'avait pris dans ses griffes.

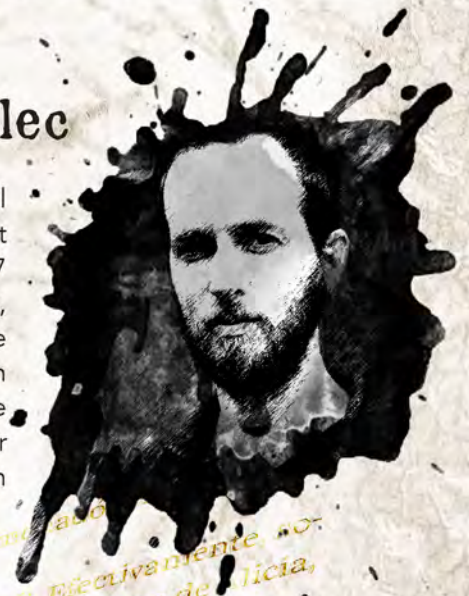
Il se forme ensuite au théâtre de la Porte Bleue sous la direction de Karine Monneau et M-A Gorbatchevski, puis au conte avec Pépito Matéo et François Vermel. Tout en abordant mime, Commedia dell'arte et improvisation.

Il co-fonde la Cie Rends Toi Conte en 2003. Il participe à l'écriture, au jeu et à la mise en scène de plusieurs créations jeune public, tout public et théâtre de rue. Les trois dernières étant « Nuits blanches de gueules noires » de Magalie Brémaud en tout public et « Le fil à retordre » d'après Claude Bourgeyx, et « Patatrac ! » d'après E. Herbettes en jeune public. Comédien d'énergie et tout terrain, il se frotte également au répertoire classique et contemporain entre Tchekhov, « La noce » et Bacri-Jaoui, « Un air de famille » à titre d'exemples. Il est par ailleurs régulièrement invité par les compagnies régionales à rejoindre leurs distributions (Cies Périscope, CCCV, Post Partum, CEM, Belli Mercator, Les Arts Tigrés...) naviguant entre tréteaux, rue, et plateaux conventionnels.

Pierre Olivier Bellec

Formé au conservatoire de Toulouse (sous la direction de Pascal Papini), il intègre la seconde promotion de la Classe Labo en 2015 où il travaille notamment avec Solange Oswald, Sébastien Bournac ou encore Jean-Louis Hourdin. En 2017 il joue sous la direction de Sylviane Fortuny dans "En attendant le Petit Poucet", puis dans "Molière (re)présente" des Laborateurs et incarne Dorine dans la reprise du "Tartuffe" de Gwenaël Morin. En février 2018, il cofonde Avant l'incendie (on verra demain) au côté de Victor Ginicis qui le met en scène dans leur première pièce : "Mille Aujourd'hui". Il incarne ensuite Lucifer dans "Mea Culpa", leur seconde création et travaille avec la cie 13.7 dans "Même les génies gèlent". En 2021 il crée le spectacle "Complots Industries"

Margot Falletty

Originaire d'Albi, Margot se passionne pour le théâtre, qu'elle pratique depuis ses 5 ans, jusqu'à faire une formation professionnelle de l'Acteur pendant deux ans à L'Oeil du Silence dans le Lot en 2008 - 2009, sous la direction d'Anne Sicco.

Elle se tourne ensuite vers la lumière de spectacle. A partir de 2009, elle travaille pendant 5 ans comme Régisseuse au Théâtre du Grand Rond à Toulouse.

S'en suit une formation de régisseuse du Spectacle à l'ISTS à Avignon en 2013

2014. Depuis 2014, elle travaille avec de nombreuses compagnies de théâtre, danse, marionnette, cirque et se spécialise en lumière de magie nouvelle, notamment avec la Cie Blizzard Concept.

Benoit Bories

Benoit Bories est créateur sonore. Il a produit des créations sonores pour France Culture, Arte radio, la RTBF, la RTS, la Deutschland Radio Kultur et ABC. Son activité de création sonore vient à l'origine du documentaire sonore. Elle s'est transformée peu à peu avec le temps vers des productions plus hybrides alliant des formes empruntant à l'art sonore, la composition acousmatique et au field recording tout en conservant cette volonté de documenter des questions sociétales. Son regard de documentariste le pousse toujours à faire le récit de l'intime pour tenter de faire résonner un universel.

Benoit Bories enseigne la création sonore documentaire à Phonurgia Nova, Fados Sonore et intervient auprès de plusieurs écoles de création audiovisuelle.

Depuis cinq ans, il élabore principalement des créations sonores pour le spectacle vivant, des installations et des performances live hybrides. Il a collaboré avec plusieurs festivals et lieux culturels pour ses performances (Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Couvent des Jacobins à Toulouse, Hearsay Audio festival en Irlande, Polyphonik en Grèce) et participe régulièrement à des résidences artistiques à l'étranger (Harvestworks à New-York, RMIT et Bogong Center for Sound Culture à Melbourne, Spatial Sound Institute Budapest). Benoit Bories a remporté plusieurs prix et mentions à l'international pour son travail sonore.

Martin Tourné

Artiste plasticien, tour à tour sculpteur et dessinateur, scénariste et graphiste, Martin en a plus d'un... tour.. dans son sac. Il faut suivre.

Véritable couteau suisse, autodidacte forgé dans les ténèbres corréziennes, il intervient depuis 2000 sur des oeuvres variées, s'associant au spectacle vivant de la Compagnie Millimétrée, aux créations interactives comme ludiques d'Incarna et plus récemment artisan des univers complexes des Mystères à Domicile. C'est avec une grande joie et une parfaite humilité qu'il met son formidable pouvoir d'évocation au service de l'imaginaire et de la transmission culturelle.

D'amour de folie et de mort

D'après Horacio Quiroga

A. Pasturel
B. Pomès
Collectif
MOSKSTRAUMEN

 **Collectif
Moskstraumen**

Théâtre & étrange

www.collectif-moskstraumen.com

La compagnie Rends toi conte

Compagnie

Chat & Perché

Compagnie Chat Perche