

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA

Trilogie de l'Individu

HAMM-LET

ETUDE SUR LA VORACITÉ

HAMM-LET

ETUDE SUR LA VORACITÉ

Trilogie de l'Individu

Une création de **Piccola Compagnia della Magnolia**

En coproduction avec | **Théâtre Durance / Scène Conventi-
onnée and Corte Ospitale di Rubiera**

Avec le soutien de | **Sistema Teatro Torino e Provincia**

D'après | **Shakespeare, Laforgue, Müller, Pasi, Moscato**

Elaboration dramatique et mise en scène | **Giorgia Cerruti**

Avec | **Davide Giglio, Federica Carra, Giorgia Cerruti**

Musiques de | **Nyman, Armstrong, Morin, Transiberian Orche-
stra, Portishead, Rita Pavone, Mia Martini**

Son | **G.u.p.**

Lumières | **Riccardo Polignieri**

Décors et costumes | **Claudia Martore and Alessandro Di
Blasi - Atelier PCM**

Le spectacle se joue en italien avec sous-titres en français

PHOTOS

VIDEO

L'espoir obstiné d'arracher des formes à l'informe

Depuis longtemps la PCM sentait la nécessité de travailler sur le monde d'Hamlet pour en explorer deux aspects précis: d' un côté – plus strictement technique – il y avait l'urgence de se mesurer avec le vers shakespearien, en cherchant à découvrir « comment le dire » sur scène, tout en respectant la métrique et la musicalité et en traversant la langue anglaise pour revenir ensuite à l'italien.

Une recherche concentrée sur la plasticité, l'intelligibilité et la puissance évocatrice des vers du dramaturge de manière à pouvoir jeter un pont entre le passé et notre présent si inquiet et poétique. D'un autre côté, l'intérêt pour Shakespeare s'est focalisé sur l'histoire *personnelle* d'Hamlet qui s'insinue parmi les événements les plus triomphaux du royaume de Danemark. L'homme Hamlet et le sentiment de l'Amour quand il oscille entre les pulsations du coup de foudre et le délire de la possession. Hamm-Let / Etude sur la Voracité devient ainsi un spectacle sur l'Amour quand l'Amour est courtois, puis impitoyable, puis vorace ; quand il est à ses débuts et que c'est pour la vie, mais survient une trahison qui l'anéantit ; quand l'Amour devient luxure effrénée et incestueuse, quand l'Amour nous épanouit et qu'on se sent immortel, quand Hamlet est le fruit de la Femme et par la femme est dévoré ; quand on ne devrait jamais parler d'amour parce que les mots trahissent et que la raison cristallise le sentiment humain d'une manière inéluctable. En partant de l'inépuisable chef-d'œuvre de Shakespeare et en traversant le langage cru de Müller, Hamm-Let / Etude sur la Voracité parle d'Hamlet-Gertrude-Ophélie, trois natures qui s'annulent mutuellement par amour en éliminant leur propre double, cette partie encombrante de soi-même qui a contaminé l'autre et qui se retourne contre les protagonistes : une machine infernale qui détruit les rapports entre mère et fils et entre amants. Au-delà de la tragédie de la vengeance, la recherche sur Hamlet nous a montré un nœud jamais démêlé dans l'âme d'Hamlet face à la femme : il la transforme en géant pour en devenir le pantin et la nie immédiatement après pour la pousser à la mort. C'est seulement ainsi qu'Hamlet « digère » la femme et peut enfin mourir en intellectuel, en donnant une voix et un nom au silence qui le recouvre.

Le travail pendant les répétitions est dédié à la parole et recherche les moyens de *retenir* le vers shakespearien et – en même temps – de saisir un mode esthétisant qui enveloppe le texte froid de Müller. Ce sont donc les mots qui modèlent les visages et les corps des comédiens, qui les gouvernent selon leur musique, qui les rendent poétiques. Ainsi la partition musicale peut devenir une obsession électronique qui guide l'action des comédiens sur scène, ou bien un air déchirant qui accompagne Ophélie dans la mort ou Gertrude, boulimique, qui consomme son festin sur le corps sans vie d'Hamm-Let sur les notes de Mia Martini. Les suggestions concernant l'ambiance, les costumes et « l'air qu'on respire » viennent du théâtre japonais, de l'opéra baroque mais aussi d'un monde sacré, presque comme si le royaume d'Hamlet était une cathédrale en ruine parmi les décombres des statues des Madones. Poursuivant le travail de la Troupe sur l'antinaturalisme et sur l'artifice comme prise de distance avec la vraisemblance, voilà que les corps tendus, les voix déformées, la décomposition des gestes s'unissent à la recherche sur les costumes et sur le maquillage, donnant accès à un spectacle poétique et cruel où l'on plonge dans la chair vivante, où toujours l'émotion doit manifester le sens.

« Entre le bien et le mal, il doit y avoir une ligne de partage des eaux, voire un mur. Mais quand le mur est assailli de toutes parts par une marée indiscernable, quand rien n'est limpide dans les idées, quand la pression aveugle des choses est trop forte, le mur et la morale cèdent : il reste quelque chose qu'il faut bien définir comme esthétique, une connaissance obscure des perceptions primaires qui touchent la vie et la mort, l'espoir obstiné d'arracher des formes à l'informe. Ce sentiment est peut-être la seule lueur d'espoir qui puisse éclairer l'histoire de ces dernières années et la rendre compréhensible. » H. Müller

Between good and evil, there must be a watershed, perhaps even a wall. But when the wall is besieged from side to side by an indistinguishable tidal, when nothing is clear in ideas, when blind pressure is too strong, the wall and the moral break down: only something that we are obliged to call aesthetic survives. An obscure knowledge of primary perceptions concerning life and death, the stubborn hope of tearing forms from formless. This feeling is maybe the only glimmer of hope that can illuminate our recent history, making it understandable. " Heiner Müller

Heiner Müller

Piccola Compagnia della Magnolia

En 2004 les artistes Giorgia Cerruti et Davide Giglio fondent la troupe de théâtre Piccola Compagnia della Magnolia, en réalisant à présent environ treize spectacles, distribués en Italie et à l'étranger auprès de nombreux festivals et saisons internationaux (Suisse, Macédoine Pologne, Russie, ...). Piccola Compagnia della Magnolia est un groupe de recherche reconnu pour son identité artistique puissante et indépendante. Depuis 2004 l'ensemble accomplit une enquête rigoureuse et passionnée à cheval entre les codes de la tradition théâtrale et l'expérimentation. Piccola Compagnia della Magnolia aborde avec un regard contemporain la scène, en se réappropriant des classiques ou en expérimentant, dans les dernières créations, des écritures originales et des dramaturgies contemporaines. Le chemin concilie une synthèse entre la recherche formelle et la densité émotionnelle, plaçant au centre du travail un temps sacré attentif à la composition de l'image, dominé par une longue recherche vocale et peuplé de figures poétiques. La Compagnie base son enquête sur le comédien et sur le soin du bagage technique spécifique, en s'appuyant sur les lois du théâtre oriental, de la biomécanique et des techniques vocales. À côté du travail de création, la Compagnie s'occupe également de pédagogie théâtrale en conduisant des stages pour comédiens et en organisant également des campus de haute formation avec des maîtres de la scène internationale (Linda Wise, Enrique Pardo, Philippe Hottier, Oskaras Korsunovas Declan Donnellan Tomi Janezic Jan Klata,...).

« Notre recherche, longue et difficile, mais passionnante, cherche à nier au théâtre certaines approches cinématographiques qui ne lui appartiennent pas, en récupérant ce qui lui revient de droit : l'artifice d'un moment rituel étrange au quotidien; un temps « autre » dans lequel on se retrouve - public et comédiens – pour chercher « le vrai » dans la « fiction » Giorgia Cerruti

commentaires

LA MARSEILLAISE – AVIGNON OFF

“Un superbe travail de mise en scène de Giorgia Cerruti et on remarque le jeu d'acteur de Davide Giglio dans le rôle de Hamlet.”

EMILIO NIGRO - TAMBURO DI KATTRIN

“Une mise en scène essentiel mais présente, qui vise à mettre en relief la capacité des acteurs, surtout de Davide Giglio, à l'aise dans la tragédie, dans un exploit où à peine on aperçoit la fiction, tellement il est pénétré dans la peau et l'âme des personnages [...] Dévotion au travail, maîtrise du sujet et talent pur. Un théâtre d'art.”

MARIA DOLORES PESCE - DRAMMA.IT

“Magnolia fait un théâtre qui ne permet pas de lectures simplistes, car il s'engage à découvrir les profondeurs [...] Une mise en scène qui se transforme devant nous, comme une sorte de sondeur de sombres niches, qui s'éclaircissent peu à peu.”

BRUNO BIANCHINI - KLP

“La structure narrative est traitée intelligemment par des stratagèmes scéniques simples et de fort impact. [...] Les tableaux se succèdent entre baroque et kabuki, dans une empreinte stylistique fortement orientée vers la tradition orientale. [...] Et ici Shakespeare, outre Müller, Laforgue, Pasi et Moscato, rencontre aussi Nekrosius. [...] Une émotion finale qui entraînera des applaudissements de véritable admiration.”

OSVALDO GUERRIERI - LA STAMPA

“Il s'agit d'une rapide et fulgurante incursion dans le mythe du prince irrésolu de Danemark. [...] Le tout nous est offert par Giorgia Cerruti, Valentina Tullio et Davide Giglio avec une interprétation vigoureuse, avec une gestuelle névrotique et désespérée [...]. Un beau travail, engagé et dense de motifs poétiques, salué à la fin par un tonnerre d'applaudissements.”

ALFONSO CIPOLLA - LA REPUBBLICA

“Zelda a le charme d'être un spectacle qui se révèle différent de ce qu'il semble à l'apparence. Ce spectacle connaît le secret de faire allusion à autre chose, de jeter des ponts dans la pensée. Pareil que la Winnie de Beckett, Zelda survit dans un atoll de décombres de vie, qu'elle soulève pour poursuivre l'ombre d'un bonheur hypothétique. La Piccola Compagnia della Magnolia est l'une des rares jeunes compagnies qui a les yeux aussi derrière soi : elle connaît et respecte la longue tradition théâtrale qui la précède, et s'en sert pour aller plus loin.”

RENZO FRANCOBANDERA - PAC

“Ce spectacle a une mise en scène parfois « à la Robert Wilson », car on dirait qu'elle catapulte le spectateur sur vingt centimètres carrés qui enchâssent le visus autour du visage de l'interprète, dans un maelstrom émotionnel fait de passions et folies féminines qui nous laissent sans souffle, de manière encore plus intense que l'odeur des roses qui envahit la salle.”

créations

LE BALCON mise en scène de Giorgia Cerruti

LA MAISON DE BERNARDA ALBA mise en scène de Antonio Díaz-Florián - en coproduction avec Théâtre de l' Epée de Bois/Cartoucherie de Vincennes

L'ARCHITECTE ET L'EMPEREUR D'ASSYRIE mise en scène de Antonio Díaz-Florián - en coproduction avec Théâtre de l' Epée de Bois/Cartoucherie de Vincennes

QUIJOTE/CERVANTES mise en scène de Giorgia Cerruti

MONTSERRAT mise en scène de Giorgia Cerruti

MOLIÈRE ou le Malade Imaginaire mise en scène de Antonio Díaz-Florián - en coproduction avec Théâtre de l' Epée de Bois/Cartoucherie de Vincennes, Teatro Stabile di Torino

HAMM-LET / Etude sur la Voracité Trilogy of Individual - mise en scène de Giorgia Cerruti - en coproduction avec Théâtre Durance / Scène conventionnée, Corte Ospitale di Rubiera, Sistema Teatro Torino e Provincia

OTELLO / Study on the Corruption of the Angel Trilogy of Individual - mise en scène de Giorgia Cerruti - en coproduction avec Théâtre Durance / Scène conventionnée, Corte Ospitale di Rubiera, Sistema Teatro Torino e Provincia, Festival delle Colline Torinesi

TITUS / Etudes sur les Racines Trilogy of Individual - mise en scène de Giorgia Cerruti - en coproduction avec Théâtre Durance / Scène conventionnée, Corte Ospitale di Rubiera, Sistema Teatro Torino e Provincia

ATRIDES / Metamorphose du Rite mise en scène de Giorgia Cerruti - coen coproduction avec Festival Printemps d' Europe/Lyon, Festival Benevento Città Spettacolo, Sistema Teatro Torino e Provincia.

ZELDA / Vie et Mort de Zelda Fitzgerald Projet Bio_Graphies - mise en scène de Giorgia Cerruti

1983 BUTTERFLY Projet Bio_Graphies - mise en scène de Giorgia Cerruti - en coproduction avec Festival delle Colline Torinesi

ADAGIO NUREYEV / Portrait de un artiste Projet Bio_Graphies - mise en scène de Giorgia Cerruti - en collaboration avec Sala Ichos et Residenza Dracma

MATER DEI création (2018/19)- avec le soutien de Résidence IDRA, Résidence Armunia, Résidence Teatro Akropolis, dramaturgie de Massimo Sgorbani

POINGS mise en espace (2019), texte de Pauline Peyrade, avec le soutien de Teatro i / Fabulamundi Playwriting Europe

CONTE DE FÉE HÉRÉTIQUE / Les chambres de l'Utopie (2021) prochaine création internationale (2020/21), avec la Fondation Antonio Presti Fiumara d'Atre (Sicile)

Vidéos

[MATER DEI](#)

1983 BUTTERFLY

[ZELDA](#)

[HAMM-LET](#)

Repertoire en diffusion

Projet Bio_Graphies

1983 BUTTERFLY
(soustitres fr)

Projet Bio_Graphies

ZELDA – Vie et Mort de Zelda Fitzgerald
(bilingue it-fr)

Trilogie de l'Individu

HAMM-LET / Etude sur la Voracité
(soustitres fr)

Nouvelle dramaturgie

MATER DEI
(bilingue it-fr)

Prochaines créations

Création 2021

CONTE DE FÉE HÉRÉTIQUE
Les chambres de l'Utopie

CONTACT

Production - Diffusion

ITALIE [THEATRON](#) Vittorio Stasi

distribuzione.theatron@gmail.com | +39 3383353882

INTERNATIONAL creazionimagnolia@gmail.com | +39 3398232634

WWW.PICCOLAMAGNOLIA.IT

Direction - Giorgia Cerruti