

La Compagnie de la Comédie Noire

TEATRO

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

País: Francia | Idioma: francés (con subtítulos en español) | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

Autor: AIMÉ CÉSAIRE Dirección e interpretación: JACQUES MARTIAL Escenografía: PIERRE ATTRAIT Pintura: JERÔME BOUTTTERIN Iluminación: JEAN-CLAUDE MYRTIL Asistente de dirección: TIM GREACEN Regiduría: MARC MARTINEZ -ESTRENO EN ESPAÑA-

“CAHIER...ESTÁ MARCADA POR LA IMPACIENCIA DE UN JOVEN DE 25 AÑOS, POR SU REBELDÍA ANTE EL PREJUICIO Y LA ESTUPIDEZ, ANTE LA VIOLENCIA SUFRIDA POR TODOS LOS PUEBLOS DOMINADOS” -Jacques Martial

Poema fundamental de la obra de Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal* (*Cuaderno de un regreso al país natal*) tiene profundas raíces en la realidad social, histórica y geográfica de las Antillas Francesas de entreguerras. En aquella época, Francia, y Europa en general, reinan como amos sobre sus imperios coloniales, especialmente en África y las Antillas. Los únicos países negros libres eran entonces Haití y Liberia. En aquella época, las tesis racistas del Conde de Gobineau, diplomático y escritor francés, sobre la desigualdad de las razas alimentaba la filosofía del III Reich. En aquella época, Josephine Baker, la Reina de París, se despojaba de su cinturón de plátanos. En aquella época, Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor y Léon Damas inventaron la negritud y devolvieron a la mujer y al hombre negros su dignidad como seres humanos. *Cahier d'un retour...* se inscribe dentro de esta realidad. Si André Breton escribió que “este poema no es más que el más grande monumento lírico de nuestra época”, resulta obligado reconocer que su mensaje humanista ha sobrepasado su época y continúa alertando nuestras conciencias. El lenguaje de Césaire necesita ser hablado tanto como ser escuchado. Una poesía viva, rica, exuberante a la vez que precisa, afilada, incluso cuando juega a sorprendernos por la inventiva de su música. Pues aquí, el inventor es claramente un genio. “Mi boca será la boca de los desgraciados que no tienen boca, mi voz, la libertad de los que se hunden en el calabozo de la desesperanza”.

Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Aimé Césaire nació en La Martinica en 1913, donde murió en 2008. A los 26 años publica *Cahier d'un retour au pays natal*, primera de las obras que harán de él uno de los más grandes poetas en lengua francesa del siglo XX. *Cahier...* se convertirá en un texto fundamental como símbolo del orgullo y la dignidad recuperadas de los pueblos negros de todo el mundo. La Compagnie de la Comédie Noire, creada en el año 2000, tiene como objeto favorecer la representación de personas pertenecientes a minorías visibles. Para conseguirlo, desarrolla los medios que permiten la creación, producción, promoción y difusión de acontecimientos culturales, especialmente de obras de teatro y cine. Otros espectáculos presentados por la compañía han sido la obra de teatro *Cannibales*, de José Pliya, y la ópera para público a partir de cinco años *Hansel y Gretel según Engelbert Humperdinck*. Jacques Martial, muy conocido en Francia por su participación en la serie de televisión *Navarro*, ha desarrollado una importante parte de su carrera en el teatro, así como en la enseñanza y en la dirección. Es presidente del Parque de la Villette de París desde 2006.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro del instituto Francés
Tel. 91 700 48 00
www.ifmadrid.com
Del 6 al 8 de noviembre a las 20.30 horas.

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Con nombre propio

Silencio...

Luces que inventan una noche tropical.

En el suelo, tres sacos, tejidos que adivinan huellas del país natal.

Detrás, un mapa reinventado del mundo, *original geografía* con manchas de colores, continentes de formas diversas.

En este espacio, el hombre entra en escena. Es el guardián, el creador, el guía de este final de noche, de este comienzo de madrugada mágica.

Viaje en el tiempo y en el espacio, el espectáculo pone en escena a un negro, un hombre, el hombre, fracturado, exiliado en la soledad de su ser, a las puertas del grito incontenible que provoca la travesía de retorno a su país natal, es decir, a su humanidad.

- Unidad de lugar. *Inmóvil en el rincón de su fervor*, el hombre está en esta caverna donde la sombra de sus recuerdos y de su historia borra la ilusión e ilumina su verdad y su conciencia.

- Unidad de tiempo. *Al comienzo del amanecer*, la acción se desarrolla en el espacio del final de la noche.

- Unidad de acción. *Concienzudo hechicero*, gracias al arma milagrosa de la poesía, va a proceder a un exorcismo particular, pues él sabe que el encuentro y la aceptación del otro comenzará por el reconocimiento, la aceptación y el amor a sí mismo.

(...)

Cahier d'un retour au pays natal está marcada por el sello de la impaciencia de un joven de 25 años, por su rebeldía ante el prejuicio y la estupidez, ante la violencia sufrida en esta época no sólo por los pueblos negros, sino todos los pueblos dominados, a los que se les niega su humanidad, *un hombre judío, un hombre hindú de Calcuta, un hombre de Harlem-que-no-vota* y cuya esclavitud denuncia.

1939, Aimé Césaire, ¿sabe él hasta qué punto está planteando a las generaciones venideras los términos de una nueva fraternidad, todavía por recuperarse?

Jacques Martial

Notas sobre la escenografía de *Cahier*...

Lo que proyectamos hacer parte de una constatación.

Hablar de la simplicidad y de "la escritura" de las cosas.

Cómo contar un mundo a partir de "nada".

Partir de una situación "al comienzo del amanecer...", desarrollarla para llevarla hacia lo universal, lo onírico, el poema.

Hablar de la transposición de lo real, de la relación con la pintura, del trabajo con Jérôme Bouterin, que "desplaza" la realidad, que la transporta.

No ser narrativo, descriptivo, sino ser alusivo.

El tejido - La textura - El texto

La trama del relato, la trama del tejido, la trama del madrás.

El enredo de los motivos.

Importancia del espacio.

Interpretar sobre el "vacío", dejar ver el lugar.

Soledad de un cuerpo en un inmenso espacio.

El espacio mental y el espacio real

Después de haber vagado mucho tiempo con Jacques, un barco, un muelle, una habitación, una vela, ¿qué época? Nos ha surgido la oportunidad de contar a partir de este simple axioma: al final de la noche, al final de ese amanecer. ¿Qué le falta?

¿De qué está hecho?

Él espera eso, él está por convertirse en eso. Él sabe hoy de qué está hecho.

Está al final y al borde.

Es una escenografía hueca

Cuanto más se quite la anécdota, más se muestra lo esencial. Importancia de lo que está fuera de campo. La imaginación completa lo que los ojos ven.

Eso debe ser biográfico.

Estas bolsas "de nada" tiradas detrás suyo cargadas de lo que queda cuando no se tiene nada más.

Eso debe ser para cada uno autobiográfico.

Esas imágenes de la infancia siempre ahí.

Telas que se lavan en el prado, este cuadrado de madrás, casi nada y sin embargo tan importante.

Partir de lo infinitamente pequeño.

Una bola de papel arrugado perdida en medio del escenario y surgen en ráfaga de los campos de nieve el Jura, el Día de Todos los Santos en su prisión, la escritura.

Algunas mantas sacadas de una bolsa y he aquí el arco caribeño recreado.

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Del arte povera

A partir de casi nada, tres sacos, una cubierta de plástico, algunos trozos dispersos de tejido, un trozo de tiza, cómo reinventar toda una geografía física y mental.

Una instalación.

No es teatro sino poesía en acción.

No es un decorado de teatro, sino pintura en el espacio.

Y toda esta "nada" está hecha con un tejido de talentos:

- Jérôme Boutterin, el pintor luminoso.

- Martine Féraud, que tratando las telas de Jérôme, las ha convertido en sacos asombrosos, cargados de memoria.

- Elisabeth Dallier, que me ha ayudado y ha trabajado sobre los tejidos y el vestuario.

Pierre Attrait

En el escenario

Jacques Martial, director y actor

Jacques Martial comienza su carrera en los cursos de teatro del taller de Sarah Sanders, para pronto convertirse en su ayudante. Crea la asociación Rond-Point des Cultures, que presenta en varios teatros de París piezas que destacan las culturas de ultramar y, sobre todo, la creatividad de artistas pertenecientes a minorías. Compagina su carrera de director de teatro -con obras como *La piaule*, de Pascal Vrebos, *Une femme est un diable*, de Mérimée, o *Poil de carotte*, de Jules Renard- con la de actor, tanto de teatro como de cine -medio en el que trabaja con directores tan diversos como John Berry, Claire Devers, Samuel Fuller, Robert Kramer o Alain Maline-. En teatro interpreta obras de James Saunders -*Neighbours*-, J. F. Prévand -*William I*-, Athol Fugart -*Liens de sang*-, Marivaux -*L'île des esclaves*-, etc.

En el año 2000 crea la Compagnie de la Comédie Noire, con la que lleva a Guadalupe *L'échange*, de Paul Claudel. En 2002 trabaja con Irina Brook en *Juliette et Roméo*, de W. Shakespeare; en 2004 dirige *Cannibales*, de José Pliya, en el Théâtre National de Chaillot.

Pierre Attrait, escenógrafo

Pierre Attrait nació en Martinica y creció en Guadalupe. Con estudios en Letras e Historia del Arte, su carrera teatral lo lleva al MC93, a la Ópera de París, al Théâtre de Chaillot y de Grenoble antes de ir a Canadá, donde dirige y crea los decorados para las óperas de André Chénier y *La traviata* en Toronto. Attrait ha trabajado también para el cine y la televisión, con directores como Benegui, Altman, Silveira, Ottmezguine, Beraud o Santoni. Attrait es a su vez creador de eventos de prestigio, entre ellos el Baile de la Rosa en Mónaco o la ceremonia de apertura del Festival de Cannes (2001).

Jean Claude Myrtil, responsable de iluminación, sonido y regiduría

Jean Claude Myrtil es actualmente regidor general de las salas de espectáculos y de espacios de representación del Centre d'Art et de Culture Georges Pompidou de París. Tras sus estudios de Arquitectura y varios años en el equipo técnico de la Ópera de París, ha continuado su carrera como regidor de iluminación o regidor general en numerosos teatros de la capital francesa. Jean Claude Myrtil asesora también como especialista en la creación de espacios, especialmente en lo concerniente al sonido y la iluminación. Para la Compagnie de la Comédie Noire ha creado la iluminación y ha llevado la regiduría de *L'échange*, de Paul Claudel (2000- 2001).

Jérôme Boutterin, pintor

Jérôme Boutterin (París, 1960) se ha convertido en una importante figura del mundo de la pintura dentro de su generación. En los últimos tres años ha realizado exposiciones individuales en ciudades como Toulouse, Friburg, Rouen o París, entre otras. Sus obras forman parte de colecciones de Arte Contemporáneo de las ciudades de París, Vitry y Waldkraiburg (Alemania) y de colecciones privadas europeas y norteamericanas.

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

La Compagnie de la Comédie Noire

Autor	AIMÉ CÉSAIRE
Un espectáculo dirigido e interpretado por	JACQUES MARTIAL
Escenografía	PIERRE ATTRAIT
Pintura	JERÔME BOUTTERIN
Iluminación	JEAN-CLAUDE MYRTIL
Asistente de dirección	TIM GREACEN
Regiduría	MARC MARTINEZ

Con el apoyo de l'Artchipel, le Conseil Régional de la Guadeloupe, Ministère de la Culture, Ministère de l'Outremer, Cultures France y del Festival 10 Days on the Island, Tasmania, Australia

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid fes

CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL

Compagnie de la Comédie Noire

L'Humanité Hebdo 9/10/05, Aude Brédy

La bella iluminación de Jean-Claude Myrtil es la de un amanecer tropical, pero en las manos, los movimientos limpios, la voz de Jacques Martial, en su cuerpo, la poesía de Aimé Césaire está en marcha, le apoya. No nos perdemos una migaja de ello, ni una nota (...). Por añadidura, lejos de toda grandilocuencia, se concentra en Jacques Martial la quintaesencia de la palabra de Aimé Césaire.

La Provence, 24/07/05, Catherine Guizot

Una voz poderosa que se lleva consigo el aliento del público, su atención, hasta el punto de que en cada descenso de intensidad de este monólogo, el público aprovecha para respirar, para retomar el contacto consigo mismo. Resulta asombroso ver cómo una fuerte personalidad lleva y es llevada por un texto de gran envergadura: el de Aimé Césaire (...) En suma, una capacidad impresionante.

Le Souffleur, 10/07/05, Nina Chataigner

En el Théâtre des Halles, ¡hay que verlo! Para empezar, hay un texto de una poesía poco frecuente de Aimé Césaire, fundador de la negritud y de la literatura de los "colonizados", además está el actor, destacado animal de escena que nos lleva con su fuerza, su cólera y sus ganas de compartir (...) Es una bella representación, dirección cuidada, iluminación conseguida.

Ravasco Atelier Théâtre, julio/sept 2005, Elisabeth Gentet

Jacques Martial no recita el texto, él es el texto y nos arrastra en un torbellino de palabras y de emociones (...). Es grande, es poderoso y nos gustaría acordarnos de cada instante para guardar en nosotros esta lección de humanismo y de amor, donde la poesía se hace palpable, donde la negritud se hace evidente, donde el espectador también se inspira.

France-Antilles (Martinica), 28/01/05, Christian Antourel

Cuando Jacques Martial se apodera de esta palabra, cae el silencio. Se imponen la atención y el respeto (...) Extraordinariamente convincente y poderoso en algunos momentos, pesado y titubeante en otros: es esto lo que hace la fuerza y la luz de esta obra convertida en deslumbrante.

France-Amérique (Nueva York), 27/12/03, Florence Cavé

Jacques Martial, solo en escena, ha sabido dar vida en un Nueva York nevado a un pueblo de las Antillas, a una cabaña miserable, a una velada de fiesta, incluso a las islas caribeñas y a la Gran África. Está toda ella sobre el escenario y Jacques Martial se coloca al principio encima, con las palmas hacia el cielo (...) Deseamos que la ovación en pie que ha recibido le anime a volver.

Sept Mag (Guadalupe), 27/3/03, José Pliya

Acompañado por la sutil escenografía de Pierre Atrait (...) y apoyado por la admirable creación lumínica de Jean Claude Myrtil (...), Jacques Martial aparece, hombre primero, fundamentalmente negro, *clochard* con las suelas de viento y en la inmensidad del espacio escénico que él llena con su singular presencia, hace revivir el aliento único de Césaire. Martial está excelente, hace falta decirlo: siempre justo, nunca grandilocuente, inspirado, encarnado, teatral.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid