

LE SOLSTICE D'HIVER PRESENTE

Ainsi Parlait Pénélope
De Tino Villanueva

Traduit de l'anglais par Tomás Pereira Ginet
éd. de la Maison Rose (Suisse)

les 29, 30, 31 Mars 2023, Atelier du plateau, 5 rue du plateau Paris 19
<https://atelierduplateau.org>

*Avec **Catherine Baugué, Magali Montoya, et Roberto Basarte***
*Mise en scène **Magali Montoya***
*Musique **Roberto Basarte***
*Création lumière **Ronan Cahoreau Gallier**,*
*scénographie **Magali Montoya et Ronan Cahoreau Gallier***
*Assistant mise en scène **Jules Churin***

*Production **Le Solstice d'Hiver**, compagnie conventionnée en Île-de-France*
*Administration de production **Silvia Mammano***

- présentation (P2)
- courts CV de l'auteur et de l'ensemble de l'équipe (P3 à P7)
- extrait (P8, 9)
- crédits, contacts & spectacles Le Solstice d'Hiver (P10, 11)

« *C'est le palais où j'ai appris à survivre* »

Une femme attend un homme parti à la guerre, Ulysse.
Elle c'est Pénélope. Elle nous invite à un voyage initiatique où l'attente devient passion, persévérance, acte de résistance.
Une vie avance et se tisse avec des armes miraculeuses qui auront raison du désespoir.
Deux actrices un musicien et les accents d'une guitare donneront de la voix à Pénélope.

« *Reviens-moi en lumière d'étoile distante, Ulysse* »

D'une plume inspirée d'Homère, Tino Villanueva nous offre une ode à la puissance de la vie et à l'amour au delà de l'épreuve.
Aujourd'hui, combien d'Ulysses paient encore à la guerre un tribut ancestral ; qu'ils la fuient ou qu'elle les enrôle?
Combien de Pénélopes tremblent-elles encore pour des embarcations incertaines?
Un manifeste pour les temps passés et présents,

« *L'espoir est une déesse qui veille sur moi* »

Une ode à la vie
R-V avec Pénélope, femme d'exception, pour immoler les démons de nos solitudes

Ainsi parlait Pénélope, nous guide vers la parole, le chant, ce qui demeure du mythe, de son origine : les mots, l'histoire d'une attente, d'une épreuve pour Pénélope.
La perte incertaine et troublante, les va-et-vient entre espoir déçu et attente obsessionnelle, lui font côtoyer la folie. Face à nous elle tisse avec témérité les liens qui l'unissent à Ulysse comme la métaphore d'un amour inébranlable.

Sous la plume de **Tino Villanueva** c'est Pénélope qui est l'héroïne, c'est elle qu'on entend penser, parler...c'est ici par elle que l'on découvre l'Odyssée. Elle apparaît comme le pendant d'Ulysse. Rusée, combattante, résistante, patiente, elle nous livrera par sa voix le sel de sa vie, ce qui lui a permis de faire face à l'épreuve et de détourner le destin qui semblait lui être imposé.

*Ainsi parlait Pénélope tisse l'attente, lui donnant une épaisseur, et retrace les longs jours endurés par Pénélope, entre désir et colère, rêverie et lucidité, crainte et confiance.
D'une plume inspirée d'Homère, Tino Villanueva écrit un vibrant hommage à l'amour véritable, au-delà de l'épreuve.
Quatrième de couverture (extrait) Les Éditions de la Maison Rose, avril 2019.*

Deux Pénélopes et un musicien sont sur scène.
Chaque soir quatre actrices les rejoindront sur la fin. Des actrices qui ont peuplé les spectacles de la compagnie, ou des actrices dont j'ai croisé le parcours, que j'aime et qui sont autant de déclinaisons du courage, de l'attente, de la persévérance et de l'espoir.
M.M

COURTES biographies de l'auteur, du traducteur et des interprètes

TINO VILLANUEVA a consacré sa vie à l'**enseignement**, la **poésie**, l'**édition** et la **peinture**. Né à San Marcos (Texas) le 9 déc 1941, il est issu d'une famille mexicaine de journaliers agricoles migrants. Son enfance est bercée par l'itinérance de ses parents entre différents états à la recherche de travail dans les champs des grands propriétaires blancs. Jeune adulte, il fait son service militaire dans la Zone américaine du Canal de Panamá. C'est là qu'il découvre la poésie moderniste grâce aux Panaméens avec lesquels il se lie d'amitié. Viennent ensuite les études supérieures dans plusieurs universités américaines qui l'emmènent jusqu'au doctorat à l'université de Boston où il a enseigné pendant presque trente-cinq ans. Dans les années 60, il s'engage dans différents groupes d'activistes qui défendent **les droits civiques des chicanos** (*la minorité composée de citoyens américains de parents mexicains*). Il est non seulement le témoin mais l'acteur d'une époque qui est également celle de la « **Renaissance chicana** » : l'avènement d'une nouvelle poésie en espagnol ou en anglais mais le plus souvent hybride. Dans ses poèmes, il explore les problématiques sociales, la mémoire, l'attente et l'Histoire. En 1984, **il fonde une revue de poésie, *Imagine : International Chicano Poetry Journal***. Il est l'**auteur d'une dizaine de recueils de poésie**, dont *Hay Otra Voz: Poems* (1972), *Scene from the Movie GIANT* (1993) qui lui valut le **American Book Award for Poetry**, *Crónica de mis años peores* (1994) et *Primera causa* (1999). Ses poèmes ont été traduits en espagnol, français, italien, portugais, allemand, grec et coréen. Bilingue, biculturel et sensible à l'altérité, Tino Villanueva est un bâtisseur de ponts entre les époques, les territoires, les cultures ; entre la littéralité et l'oralité. C'est là toute la force de sa poésie. ***Ainsi parlait Pénélope*** est son dernier recueil. **Inspiré de la plume d'Homère il donne une voix à celle qui attend le retour du héros et dont le lecteur devait jusqu'à présent presque tout imaginer.** *Présentation de la traduction française (extrait) par Tomás Pereira Ginet (traducteur) Les Éditions de la Maison Rose, avril 2019.*

TOMÁS PEREIRA GINET est **traducteur, interprète de conférence** et **chercheur**. Titulaire d'un master 2 LLCER Recherche à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, il s'est intéressé aux enjeux traductologiques de la parole proverbiale dans les romans de Charles Dickens pour son mémoire de master, retenu pour **le Prix Paul Bensimon du meilleur mémoire de traduction**. Doctorant pendant trois ans dans cette même université (en cotutelle avec l'Université d'Alcalá de Madrid), ses travaux de recherche concernent la censure en traduction des récits d'anticipation anglais dans l'Espagne franquiste et la France sous l'occupation allemande. Il a notamment traduit des textes de **Tino Villanueva, Martín Espada, Deborah Paredez, Mary Kate Azcuy, Patrick Autréaux et Martin Crimp**. Il se consacre, par ailleurs, à l'écriture.

CATHERINE BAUGUÉ, actrice est née en Allemagne, de mère Allemande, elle grandit en France. elle débute avec le **Théâtre Du Radeau au Mans** ; c'est la rencontre avec **Didier Georges Gabily** en 1986 qui sera déterminante : création du **Groupe T'Chang**, avec Serge Tranvouez, **Jean François Sivadier** Yann-Joël Collin, Christian Esnay, Nadia Vonderheyden... Formée par **Antoine Vitez** à l' **École du Théâtre National de Chaillot**, elle le suit à la **Comédie Française**.

Fidèle au compagnonnage fondamental avec le Groupe T'Chang de Gabily, elle s'engage néanmoins sur des aventures théâtrales autonomes, avec Jean Marie Villégier, Michel Dubois, **Bernard Sobel** avec qui elle crée **Sarah Kane** en France pour la première fois. Avec le "Théâtre Oratorio" d'Eva Vallejo et Bruno Soulier, **elle chante** le rôle de Toboso dans la **comédie musicale "Quichotte"**, livret de Jean-Luc Lagarce. Simultanément, elle rejoint le metteur en scène russe **Anatoli Vassiliev** au cœur d'un "Théâtre Laboratoire" itinérant depuis 2004, en passant par la création des "Nouvelles de Tchekhov" au Théâtre de l'Atalante. Elle a mis en scène le poète zen japonais Santoka et *Oh les beaux jours* de Samuel Beckett. Au cinéma et à la télévision, elle a tourné notamment avec **Laurent Cantet**, Valérie Minetto, Frédéric Jardin (**Engrenages**). En 2020 elle interprète le rôle de la mère dans *First Trip* (Virgin Suicides) adapté du roman d'Eugenides et mis en scène par **Katia Ferrera**..

MAGALI MONTOYA, actrice et metteur en scène

est née à Sète. Portée par une rencontre avec Jean-Marie Patte, elle crée la compagnie, **Le Solstice d'Hiver en 2009. Directrice artistique** elle travaille à la conception des spectacles sans abandonner sa place d'actrice. Elle a adapté, mis en scène et joué **L'Homme jasmin** d'Unica Zürn **La Princesse de Clèves** de Madame de Lafayette – dans l'intégralité du roman, **Les tigres sont plus beaux à voir** d'après la vie et l'œuvre de Jean Rhys, et **Ainsi Parlait Pénélope** de Tino Villanueva... Après une formation au conservatoire de Montpellier, elle a travaillé comme actrice avec entre autres **Jean-Pierre Vincent** pour *Princesses* de Fatima Gallaire, **Allain Ollivier** sur *le Marin* de F. Pessoa et *Pelléas et Mélisande* de M.Maeterlinck, **Mehmet Ulusoy** autour d'Aimé Césaire, *Le discours sur le colonialisme* et *Cahier d'un retour au pays natal*, puis de Rumi, **Pierre Guillois** pour *Roméo et Juliette* **Dominique Lurcel** sur Lessing, *Nathan le sage* puis sur une des versions du *journal de Mouloud Ferraoun*, **jean Boillot** pour *le Décaméron* de Boccace, puis sur J. Cortazar *Rien pour Pehuajo*, et sur Jean Marie Piemme *Le sang des amis*, **Arnaud Churin** autour de Dora Vallier (*l'intérieur de l'art*) et Fernand Léger, *L'ours normand* **Fernand Léger**, avec **David Géry** pour *Britannicus*, **Pierre-Etienne Heymann** autour de Brecht, **Jean-Marc Bourg** pour *Don Juan revient de guerre* d'Odon Von Horvath. Elle retrouve régulièrement l'auteur **Gilles Aufray** autour de ses textes et d'un travail sur l'oeuvre d' Hélène Bessette, et La Revue Éclair, **Stéphane Olry & Corine Miret**. Elle réalise avec le musicien **Roberto Basarte** un *Hommage à Grisélidis Réal et Ionas* (peintre)

Au cinéma, elle joue sous la direction de **Raoul Ruiz** *Vertige de la page blanche*, **Jean-Paul Civeyrac** *Gens de passage* **Yves Caumon** *Amour d'enfance*, **Emmanuel Vernières** *Tournons ensemble mademoiselle Darrieux*. **Marc – Antoine Vaugois**, *Les sables de Fontainebleau* . Et, pour l'artiste **Bethan Huws**, dans son film **Zone** d'après Apollinaire, diffusé en galeries et dans des musées en France Angleterre...Elle travaille aussi derrière la caméra avec **Gianni Amélio** pour *le premier homme* (sur le tournage avec l'actrice Ulla Baugué) et **Jacques Doillon**, *Ponette* (préparation en amont du tournage avec les enfants)

Le musicien / compositeur ROBERTO BASARTE guitares

Pétri d'influences rock mais aussi de musiques ethniques, électroniques et symphoniques, Roberto Basarte a consacré sa vie à explorer les contrées musicales les plus diverses. De la jungle des villes à celle de l'Amazonie péruvienne, de l'Andalousie à l'Angleterre en passant par le Zaïre, ce chanteur et aventurier de la six cordes est en quête perpétuelle de magie et de poésie. Il est l'un des membres fondateurs du groupe *Les Officiels*. En 1985 il devient guitariste des *Rita Mitsouko*. En 1986, il est signé par **Dave Stewart de Eurythmics**, pour son groupe *les Century Boys* (en duo avec **Marc Anciaux**) sous le label *Axious Music*. Cette aventure donne lieu à un film d'**Amos Gitai**, « *Queen Mary 87* ». A Londres, il travaille avec de nombreux artistes : Jim Nellis, Robert Crash, Tony Haliday (groupe *Curve*), **Alan Moulder**, **Annie Lennox**, **Dave Stewart**. A son retour en France, François Hadji Lazard l'invite à rejoindre le groupe *Pigalle*. Il est également **guitariste d'Alan Stivell** pour la tournée *Brian Boru*. Il mène parallèlement deux projets de world music avec les artistes **César Loboko** (Zaire) **Julius Essok** (Cameroun). De 1992 à 2011, il compose pour l'émission « *Ushuaia* ». Débute ensuite son compagnonnage avec **Magali Montoya**. Depuis 2013, il signe les compositions originales des spectacles du **Solstice d'Hiver**. D'abord pour un *hommage live* à *Grisélidis Réal et au peintre Ionas* ; Puis en 2016/17 il compose et joue sur scène la musique de l'intégrale de *La Princesse de Clèves* et en 2020/21 *Les tigres sont plus beaux à voir* et enfin *Ainsi parlait Pénélope* Été 18, il donne un concert au Festival **Jazz en Morvan** à La Rochemillay. A l'automne 2019 il est invité par **Catherine Ringer** pour le **concert Les Amitsouko**, à la Philharmonie de Paris. (Cette soirée unique réunit aussi Lulu Van Trapp, Minuit et Fat White Family). En Juin 2022 il donne un concert au Carreau du Temple pour l'émission **Ocora Couleurs du monde** (France culture) Il compose ses chansons et musiques et prépare la sortie d'un album *Autobiography*

La lumière RONAN CAHOREAU GALLIER Autoditact, il se forme sur le tas au théâtre Gérard Philipe de saint Denis au milieu des années 90. Travaille à la lumière en régie et en création avec **Jean-François Sivadier, Nadia Vonderheyden**, Myriam Marzouki entre autres. En 2007, il suit la formation de direction technique au CFPTS. Depuis 10 ans il accompagne le travail de **Nicolas Bouchaud Eric Didy et Véronique Timsit** en création et en tournée.

JULES CHURIN assistant à la mise en scène. Comédien, et compositeur pour le théâtre et le cinéma. Après avoir obtenu sa Licence 1 de mathématiques à la Sorbonne, il décide de s'engager dans le théâtre et le cinéma, et rentre à l'**INSAS à Bruxelles** en Interprétation Dramatique. Il a depuis joué dans « les tigres sont plus beaux à voir » d'après **Jean Rhys**, mis en scène par Magali Montoya, dans « Mémoire de fille » d'**Annie Ernaux**, mis en scène par Cécile Backès, dans « Should i stay or Should i stay », de **Simon Thomas** mis en scène par l'auteur, dans « le jeu de l'amour et du hasard » mis en scène par Michel de Warzée et travaille également sur « Le jour mets des nuits à se lever » de **Camille Lockhart** mis en scène par l'auteur et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Il est apparu dans des séries de Karim Ouaret, Franck Van Mechelen ; ainsi que dans plusieurs dramatiques à **France Culture** ou la **RTBF** réalisées notamment par Pascale Tison, « voir la neige pour la première fois » de **Gilles Aufray**, « les cerfs » de **Véronika Mabardi**.

SILVIA MAMMANO Administratrice

Après une maîtrise d'histoire contemporaine, se forme à l'administration dans le spectacle vivant (GRETA – Clara Rousseau) et travaille depuis 24 ans dans le secteur culturel. Elle accompagne depuis plusieurs années des compagnies et des artistes comme migratori K merado dirigé par Sébastien Derrey, La Nuit Remue dirigée par David Ayala, le Théâtre de la Dèmesure dirigé par Benjamin Abitan, Le Solstice d'Hiver dirigé par Magali Montoya, L'Esprit du Mardi dirigé par Pierre Grammont, Compagnie Oh dirigée par Serge Kribus. Depuis 2017, elle participe à l'élaboration, la construction et la viabilisation du Festival Les scènes sauvages dans la vallée de la Bruche, en Alsace en collaboration avec Charles Zevaco et toute l'équipe de Notre Cairn (Festival annuel et in situ). Elle a aussi travaillé sur les productions du Perdita Ensemble dirigé par Gérard Watkins, Théâtre A Toi Pour Toujours dirigé par Claude Merlin, HRKN Institut dirigé par Alexandre Morand, de Vertical Détour – Frédéric Ferrer...Elle effectuée plusieurs mission pour le théâtre 95, la Biennale nationale de Danse du Val de Marne, l'association Beaumarchais, la Maitrise d'œuvre Urbaine et Culturelle du Val de Seine. Elle a fondé l'association *selectron libre* pour constituer des solidarités entre les compagnies et susciter des rencontres entre les artistes qu'elle accompagne.

Catherine Baugué et une assemblée de jeunes filles Parc de la Butte du Chapeau rouge Paris 19ème

Vingt ans dans l'attente

Extrait de Ainsi parlait Pénélope ©Éditions de la Maison Rose

Juste au moment où je croyais que les étoiles de l'amour
ne brilleraient plus pour moi, que je resterais seule,

une femme vivant davantage dans la lamentation que dans l'espoir,
j'ai descendu les marches menant à la grande salle pour retrouver

le mendiant qui, la veille, avait marché droit sur
mon regard ; ce mendiant n'était pas un inconnu

mais Ulysse lui-même, l'homme que j'aime comme une femme
ne peut aimer qu'une seule fois. Le seuil de notre chambre aussitôt

franchi, dans une étreinte que nos corps revendiquaient, les
larmes aux yeux, heureux de nous enlacer enfin, j'ai su au plus

profond de mon cœur, comme l'épouse qui se sait finalement
à la maison avec son époux, que le mal d'amour n'était plus.

Deux amants longtemps séparés, nous avons bu, bu et, après une pause
... nous avons bu encore de nos baisers. Trois fois j'ai remercié

les dieux, la mer. Puis, noyée par le désir,
je me suis sentie fondre, nos tuniques tombant

aux pieds de ce tronc d'olivier creusé, notre lit –
les corps en éveil comme quand un oiseau en cage

bat des ailes et réclame son droit de voler. Des années durant j'ai vécu au rythme d'un
cœur qui s'éteint mais plein de sagesse face aux hommes en liesse

et aux dieux disparus. Maintenant que l'homme tant attendu
a baigné ma chambre comme les vagues le rivage : j'ouvre les yeux

et vois, par-delà le plafond, une vaste étendue de ciel sur
laquelle Ulysse navigue sûrement au-dessus de moi. La vie

que ces deux corps font vibrer, l'un par l'autre mu,
tous deux en mouvement vers le sacre des époux

après vingt ans d'attente. Ce que nous avons prononcé a
hissé l'amour bien plus haut ; l'a fait s'élever à des hauteurs

délicieuses où nul son ne peut être entendu, à part
le son de deux amants dans une pièce pleine d'amour

où époux et femme arrivent enfin, arrimés l'un
à l'autre, à cet instant rêvé, imaginé, moment

de ravissement absolu, loin des mots, doux à notre goût
de mortels. Ô cœur ébahi et exalté quand, face à lui

se révèle que l'espoir avec l'espérance ont donné
leur fruit. À lui, cette nuit, de moi j'ai tout donné. Athéna

avait freiné les chevaux de l'aube, pour laisser le monde plongé dans la nuit.
L'Aube – et les premières nuances de couleur nous ont trouvé toujours

drapés de nos bras enlacés, Ulysse et moi, les mots disparus, dans la
conscience que l'amour, comme toujours, est la lumière qui nous fait vivre.

Ainsi parlait Pénélope a été créé au théâtre Le Colombier à Magnanville le 26 nov 2021
Et s'est joué le 18 nov 2022 à l'occasion de la venue de l'auteur Tino Villanueva
Au Studio Caracol à Bagnolet
avec le soutien du nouveau gare au théâtre, Vitry
et ce soir-là, la participation exceptionnelle de Anne Alvaro, Océane Cairaty, Catherine
Jabot et Christine Nissim.

Diffusion à venir :

- Alicante, université de Elche/Alicante Mai 2023 (III Congreso MUROS historia chicana, interdisciplinar : Ciencias Sociales, Humanidades y Bellas Artes),
- Festival tournée Générale du 27 au 30 juillet 2023 Paris

Le Solstice d'hiver / Contact

Magali Montoya +33(0)6 87 22 91 00

Silvia Mammano Administration lesolsticedhiver@gmail.com

Photos du spectacle © Bellamy

Site de la compagnie

<https://lesolsticedhiver.com>

Les spectacles et propositions du Solstice d'Hiver

Les Tigres sont plus beaux à voir d'après la vie et l'œuvre de Jean Rhys

tournée en cours

Adaptation et mise en scène Magali Montoya

Avec Julie Denisse, Bénédicte Le Lamer, Jules Churin, Magali Montoya

Composition musicale et interprétation Roberto Basarte

Production le Solstice d'Hiver, Co production et accueil en résidence,

Théâtre Molière, scène nationale de Sète et du bassin de Thau

Le Moulin du Roc, scène nationale de Niort .Théâtre Le Colombier, Bagnolet

Avec l'aide de : l'ADAMI et de La SPEDIDAM.

Théâtre Le Colombier à Bagnolet, du 1 au 9 octobre 2021

Théâtre Molière, scène nationale de Sète et du bassin de Thau, le 15 octobre

2021Moulin du Roc, scène nationale de Niort, les 19 et 20 octobre 2021

La Princesse de Clèves

de Mme de Lafayette adapté de l'intégralité du roman

Adaptation et mise en scène Magali Montoya

pour cinq actrices et un musicien, (Eléonore Briganti, Elodie Chanut, Arlette Bonnard puis Emmanuelle Grangé pour la reprise, Bénédicte Le Lamer, Magali Montoya, et le musicien Roberto Basarte) . 8 heures de spectacle. 50 représentations

Le spectacle est créé à la MC2 de Grenoble en janvier 2016 et joué à Strasbourg, au TNS, puis au TNB à Rennes, à la maison de la culture de Bourges, au CDN de Béthune et au théâtre de l'Echangeur à Bagnolet. Il est repris à l'automne 17 à la MC2 de Grenoble, à la scène nationale de Melun Sénart et d'Annecy, à la MC93 Bobigny et au théâtre de la Commune à Aubervilliers. Production déléguée MC2 Grenoble, co-production TNS, Strasbourg, TNB, Rennes, Maison de la culture de Bourges, Le Solstice d'Hiver. Soutiens Drac Île de France, Arcadi, Spedidam

L'Homme-Jasmin d'après le livre d'Unica Zürn

Premier spectacle de la compagnie Adaptation et mise en scène Magali Montoya

Avec d'Ulla Baugué, Anne Alvaro, Marilu Bisciglia Ariane Gardel et Magali Montoya. Le spectacle se joue à la Fonderie au Mans, au théâtre de l'Echangeur à Bagnolet, et au CDN de Dijon Bourgogne dans le cadre du festival *Itinéraires singuliers*.

Production Le Solstice d'Hiver, soutiens Drac Île de France, Arcadi, Adami

En répertoire

Une chambre à soi d'après le texte de **Virginia Woolf** – traduction **Clara Malraux** – et d'autres instants de vies.

Conception et réalisation : **Magali Montoya** et **Cécile Laffon**

Une rencontre entre une communauté de personnes et les mots de Virginia Woolf.

Production Le Solstice d'Hiver. Création au théâtre Le Colombier Magnanville **mars 2022**. Ils, elles avaient entre 16 et 75 ans, ils nous ont accueillies chez eux ou dans un lieu de leur choix : un salon, un jardin, la maison de l'enfance, les bureaux du théâtre... Ils nous ont permis par leurs récits d'avoir accès à leur Chambre à eux, et ont donné un corps, un écho, à tout ce qui se lève dans le texte de Virginia Woolf. Proposition que la compagnie souhaite renouveler.

So Real D'après la Passe imaginaire de Grisélidis Réal Conçu par le musicien

Roberto Basarte et Magali Montoya (en répertoire, 2013...2018) Joué en galeries d'art, au Festival Partie(s) de Campagne Ouroux-en-Morvan. Prod. Le Solstice d'Hiver