

Yorick International Theatre

mbtheatre@hotmail.com

+33 (0)6 19 88 80 60

www.ardentepatience.com

ARDENTE PATIENCE

Les comédiens sont très justes... Nous nous imprégnons profondément du message du tout un peuple... C'est bouleversant

LeMonde.fr

Le pièce mêle ainsi humour, amour et histoire, le tout évoluant sur un vaste scène utilisé dans ces moindre recoins, ce qui donne la narration un grande fluidité !

L'Humanité

Une pièce remarquable... c'tait très fort... ce qui est extraordinaire, c'est cette poésie qui est présent dans le texte, mais aussi dans la mise-en-scène splendide... j'étais très très émue!

France Culture

*Enthousiasmant !
..Les acteurs sont tous épatants, la mise-en-scène audacieuse et percutante.*

Le Parisien

ARDENTE PATIENCE
UNE HISTOIRE D'AMOUR ET D'ESPOIR



BURNING PATIENCE

Text
Translation

Antonio Skármeta
François Maspero (L'Arche éditeur)

Directed by
Assistants
Lights
Original Music
Songs by

Michael Batz
Veronica Quintal/Sarah Labrin/Valerie Suner
Romuald Lesné
Léo Mélo
Víctor Jara, Violeta Parra, Rolando Alarcón,
Sergio Ortega...

Cast

Pablo Neruda
The postman
Beatriz González (the young girl)
Widow Rosa González (the mother)
The Member of Parliament Labbé,
a fisherman, a soldier...

Jean-Paul Zennacker
Frédéric Kontogom
Olivia Barreau
Nadine Servan

Leo Melo

...



Artistic Director

Michael Batz

Coproducers

L'apostrophe, Scène Nationale Cergy-Pontoise
Cartoucherie, Théâtre de l'Épée de Bois
Théâtre Internationaliste

Avec l'Aide à la création d'ARCADI et de la DRAC Ile de France et du Conseil Général du Val d'Oise et du Val de Marne



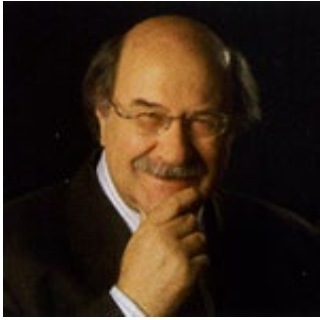
SUMMARY

In his poet's refuge in Isla Negra, Pablo Neruda is the only customer of postman Mario Jiménez. Their relationship turns into friendship and Mario asks Neruda to teach him the art of poetry in order to conquer the love of the beautiful Beatriz González. The poet helps her, but Beatriz's mother distrusts poetry and opposes romance.

The lovers win, Salvador Allende wins the elections, Neruda wins the Nobel Prize. The play follows the rise of Popular Unity until the final tragedy: the death of the poet, the president and Chilean democracy.

Both moving and falsely light, deep and extremely funny: a comedy that turns into tragedy, a love story that becomes a story of loss. The staging by Michael Batz, as always, highlights the music and images in a cinematic way.

ANTONIO SKÁRMETA



Antonio Skármeta was born in Antofagasta, Chile in 1940. Until his forced emigration in 1973, he taught Latin American literature at the University of Santiago. He spent his years in exile in Berlin, as a professor at the Film Institute.

Skármeta has written novels, stories and screenplays, including *I dreamed that the snow burned*, *the Cyclist of San Cristobal*, *the Rebellion*, *You're not dead!*, *The Poet's Wedding* (Prix Médicis). The Grand Prix of the Biarritz festival was awarded to him in 1983 for

Ardente Patience (director and screenwriter). This novel was also adapted for the cinema by Michael Radford in 1998, under the title *Il Postino* (*The Postman*). The text is published in paperback by Éditions de L'Arche. He is also the scriptwriter of *Non*, Pablo Larraín's film about the plebiscite against Pinochet, which was a great success this year, in France and elsewhere. After the return of democracy to Chile he was appointed Chilean Ambassador to Germany. Today he lives in Santiago.

WORKS

El entusiasmo, 1967, récits.
Desnudo en el tejado, 1969, récits.
Tiro libre, 1974, récits.
Soñé que la nieve ardía, 1975, roman.
Novios y solitarios, 1975, récits.
No pasó nada, 1980, roman.
La insurrección, 1982, roman.
Ardiente Paciencia, 1985, roman.
Matchball, 1989, roman.
La composición, 1998, nouvelle.
EL cartero de Neruda, 1995, roman, ed Plaza y Janés.
La boda del poeta, 1999, roman.
La chica del trombón, 2001, roman.
El baile de la victoria, 2003, roman.
Dieciocho kilates, teatro, estreno el 25 de junio de 2010 en el Festival Internacional de Teatro de Napoli.
Un padre de película, 2010, roman. (Traduction française : *Un père lointain*).
Los días del Arcoiris, 2011, roman.



NOTES ON THE PROJECT

The challenge represented by Antonio Skármeta's text is based on its multi-faceted character: it is both moving and deceptively light, deep and extremely funny. A comedy that turns into tragedy, a love story that becomes a story of loss, a lamentation over what could have been.

Written barely 10 years ago after the coup in Chile, the play was first and foremost a poetic act of resistance, the memory still fresh in people's minds, it was part of the struggle of the Chilean people against the dictatorship. Today the text has greatly matured: It has become "Shakespearian" by its breadth, its mixture of genres (comedy and tragedy), and by its memorable characters, both the main and the smallest; in his brilliant way of developing the little story against the backdrop of the Big Story!

Now, therefore, this show gives the public the opportunity to learn from the recent past, saving from oblivion a piece of history that some would like to hide.



It is quite significant that the recent film adaptation (*The Postman*, 1996, by Michael Radford) has completely watered down the story and transformed it into a colorful tourist brochure. By moving it to 1950s Italy, this film stripped the story of its historical and political background: the real strength of Skármeta's book lies in the fact that events take place against the backdrop of Chile. d'Allende and find their sudden tragic end in Pinochet's coup. The exceptional humor and deep poetry of the relationship between Neruda and the postman only come alive through this background.

The film was only interested in the love story, forgetting what is at the center of the book, that is to say the way in which the postman enters into a relationship with the poet. Mario's evolution reflects, after all, the possibilities and opportunities that were first available to the Chilean people at that time. Thus, the film destroyed all the genuine poetry and the comic aspect of Skármeta's play.

On the contrary, we want to bring it all alive for the public, with all the subtlety and dialectics of the story, focusing, like the author, on a very human story that allows us to enter almost imperceptibly, but with all the more by force, broader themes.

The dispute over Pinochet's extradition a few years ago, his "miraculous" return, and today the legal proceedings in Chile against the executioners of the dictatorship - and especially the movement of young students and high school students - have not only renewed public interest in Chile, but prove again that the story is never over, whatever may be said in the USA.

Very recently the deputy Labbé (one of the characters in the play), was imprisoned. And the Chilean government has formally recognized the possibility that Pablo Neruda was assassinated!

It is therefore very fair that the last image of the room shows Beatriz holding a sign on which is the photo of Mario and these words: "¿Dónde están?" ("Where are they?").

This project is also a reaction of protest against all attempts to rewrite history for those nostalgic for the dictatorship, who would like to drag Allende through the mud, unbolt his statue (which had just been erected in Santiago, when the old autocrats like Alessandri have been there for more than half a century without anyone saying anything). A recent "play" by a pseudo-punk Chilean troupe, rightly booed in Avignon a year ago, sponsored by companies involved in the coup d'etat showed well, as Brecht put it, "the belly is still fertile whence this filthy beast arose"



It is also a very personal project in many ways: when I first worked with Isabel Allende a few years ago, we were talking about our love for Pablo Neruda. She told me that while interviewing her, he said to her: "You are a very bad journalist, you invent everything, become a novelist, and invention will become a virtue. I told him that I had once copied one of his poems into a love letter to a friend. Isabel laughed and started talking to me about this great novel and the play by Antonio Skàrmeta, saying, "Michael, you should put it on, it's so close to your heart, and mine!" »

I waited a long time for the opportunity to follow his advice. But, now this project becomes, in France, a first step towards the French creation of *La Maison aux esprits*, the novel by Isabel Allende that we have adapted together for the theater. But at the same time it is also a step for my very next creation, my first Shakespeare in France! – my adaptation of the two parts of *HENRY IV* in one evening, entitled *FALSTAFF*. Skàrmeta's Shakespearian flair made my choice easier.

I have many Chilean friends, all of whom lost loved ones - tortured, murdered or simply disappeared during the coup and the Pinochet dictatorship. There are a lot of Marios, and keeping the flame of their memory alive is also one of the reasons, if not the main one, for carrying out this project.



NOTES ON THE STAGING

My starting point was the novel by Skármeta in the translation by François Maspero, which was adapted for the stage by myself, and that in part during the work with the actors. The novel was written by Skármeta after his play, so it is only a sketch; the novel is naturally much richer, detailed and more poetic. I benefited greatly from my meeting with Antonio in Santiago.

I endeavored to transform the narrative as often as possible into scenes, dialogues, actions and images, but I maintained the narrative element, which allowed some descriptive passages to be kept for their poetic value or dramatic irony. This narration is always given to Neruda himself, making him our "matchmaker"...as well as the musicians who play the small roles.

The decor is a composite device which makes it possible to represent both Neruda's house, the café, as well as other places such as the beach, the post office and the path which serves as circulation for Mario on a bicycle. The set follows the principles of Elizabethan theatre. It's a beautiful and epic setting, reminiscent as much of the elements of Neruda's house in Isla Negra (the figureheads, the seashells... but also the cliff and the sea!), as the "plateau of destiny" of Piscator.

With my scenographer, I tried to draw inspiration from a poetic realism by partly using elements from Neruda's surprising house on the Black Island - for example the figureheads, which Neruda collected, a metaphor great for the room.

The entire production is grounded in a realism that emphatically incorporates poetic and magical elements.

By focusing on the human relationships through which the story is told, she managed to create images charged with deep emotion and beauty. The scenes follow one another without any break, as in a cinematographic montage, without blackouts or long changes of scenery aided by the musical elements.

Music therefore plays an important role, either as an accompaniment to certain scenes in the manner of the cinema, or by using songs.

There are a lot of songs from this historical period in Chile, composed by great composers such as Víctor Jara (murdered a few days after the coup), Violeta Parra and Rolando Alarcón.

Our musicians are experts in this music and they play with a talent that instills authentic emotions. Some songs were composed by them on the occasion of this creation.





There are many songs on poems by Neruda, a particularly valuable material. Likewise, a number of Neruda's poems are integral to the text.

The cast features four main roles:

Pablo Neruda,
Mario the postman,
Beatriz González,
Rosa the mother of Beatriz.

Other roles such as the Member of

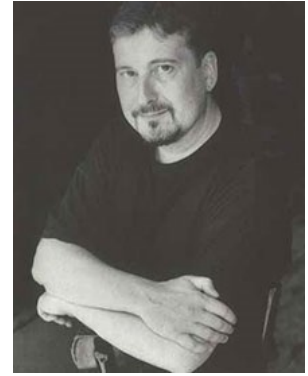
Parliament Labbé, Don Cosme, fishermen and soldiers are performed by our actor-musicians.



Director

Michael BATZ

After studying at Cologne and Birmingham Universities, and the Royal Academy of Dramatic Art, Michael Batz began his career as a director at the Old Vic in Bristol, before moving to London. It was there that he founded his company ***Yorick Internationalist Theatre***, the **only truly international theatre company** in Great Britain, made up of artists from all over the world, many of them exiled or refugees.



The company concentrates above all on contemporary theatre, **Edward Bond**, for example, rewrote his play *Peace* for us, to be performed in the Ruins of Coventry Cathedral, and we also commissioned work by young writers; nevertheless there have been very successful productions of classics, too, both ancient and modern : Kleist's *Penthesilea*, for instance, starring **Susannah York**, or Brecht's *Drums in the Night*; or Middleton's *The Changeling* in a fascinating production set after the Spanish Civil War; or *The Winter's Tale* by you know who...

With Yorick, Michael has put on many provocative and thought-provoking shows including many premieres by authors never before seen in Britain. Thus he worked in close contact with authors such as **George Tabori**, **Bernard-Marie Koltès**, **Heiner Müller**, **Gabriel Garcia Márquez**, **Isabel Allende** and **Dario Fo**, staging numerous premieres of their works, often being the first to bring these plays on the UK stage. All these authors have become close friends, and **Dario Fo** and **George Tabori** were among the patrons of Yorick.

One of Michael Batz's first major successes was his production, at the **Edinburgh Festival**, of **Federico Garcia Lorca's** last play, ***Comedy Without Title***, fifty years after the author's assassination (Fringe First Festival Prize). Subsequently, he achieved other successes at this festival with his productions of plays by **George Tabori**, including ***Mein Kampf-Farce***. Michael Batz has also worked in Moscow and Haifa.



*At the Berliner Ensemble,
with George Tabori et BB*



*In rehearsal
with Isabel Allende*

In 1998, Michael Batz and Isabel Allende together adapted her great novel about Chile ***The House of the Spirits*** for the theatre. It is, to date, Michael's most important creation in London. This stage version was a remarkable epic production in two parts, telling this fascinating story with great passion.



In rehearsal with Dario Fo

In 2002, Michael Batz began to create projects in France. He has led professional workshops in several national drama centres, including the Gérard Philipe Theatre in St Denis (on magic realism in Latin American Theatre). He was artistic advisor to **Christian Schiaretti** for ***Mother Courage*** and to **Adel Hakim**, on Commedia dell'Arte, for ***The Venetian Twins*** by **Goldoni**.

In the spring of 2003, he produced his first creation, ***The Bogus Woman*** (*La Femme Fantôme*) by **Kay Adshead**, at the Théâtre Gérard Philipe-Centre Dramatique National in Saint-Denis, where it was revived the following season, due to its huge success; it was then performed at the Theatre Vidy-Lausanne for a month, and at the Stuttgart European Festival in Germany; at the National Theatre of Toulouse, National Dramatic Centres of Limoges, of Guadeloupe, Bar-le Duc, Cergy-Pontoise; at the Théâtre Jean Vilar, etc. ... as well as special performances played for the Goutte d'Or (Little Africa) district at the Lavoisier Moderne Parisien...

In November 2005, he directed the Belgian premiere of ***La Femme Fantôme*** with Rwandan actress **Carole Karemera** at the Théâtre de Poche in Brussels, where it played for a month and was revived for another month a year later. This version toured extensively in Belgium and received the Belgian Theatre Prize 2006.

At the request of the Théâtre International de Langue Française in Paris, he directed ***Fragments d'Humanités***, a fresco by 10 french-speaking authors, commissioned on the occasion of the 100th anniversary of the newspaper *L'Humanité*, created at the Fête de l'Humanité in 2004 and performed at TILF and extensively on tour.

Michael has always worked a lot on Latin American culture, especially Chile. This work grew ever more after the collaboration with **Isabel Allende** on the theatrical adaptation of ***The House of the Spirits***, and he met many Chilean artists, such as **Angel Parra**, **Antonio Skarmeta**, and **Joan Jara**, Victor's widow.

It was **Isabel Allende** who recommended Antonio Skarmeta's text ***Burning Patience*** to him. A trip to Chile in 2005 allowed him to meet Antonio Skarmeta himself, and other important figures like **Juan Radrigan**.

He had already created ***Chanson pour le Chile***, a collage of texts and songs by **Pablo Neruda** and **Victor Jara**, on the occasion of the thirtieth anniversary of the military coup against Salvador Allende, on 11 September 2003, at the Cartoucherie. And in 2004 for Neruda's Centenary at the Scène nationale de Cergy; at the Festival d'Avignon, at the Théâtre de Nîmes, etc.....

Carrying on from there, Michael Batz adapted and staged ***Burning Patience*** by **Antonio Skarmeta**, for the Scène Nationale de Cergy, first for a first series of performances, and thanks to the great success (**elected best show of the season**), for another series the following season.



Oscar Castro and Angel Parra with Michael Batz

He created **Debbie Horsfield's *Red Devils* (Les Diables Rouges)** at the Théâtre des Carmes André Benedetto at the 2006 Avignon Festival, during the Football World Cup ! The show was performed extensively on tour, culminating in 2 weeks in Paris at the Grand Parquet and at the Lavoisier Moderne Parisien.

In November 2006, he staged the French version of ***Comedy Without Title*** by **Federico Garcia Lorca** at the Académie de Cirque Fratellini in Saint-Denis, twenty years after the great success of the British premiere at the Edinburgh Festival. The show continued in 2007 and 2008. Alongside, he created a cabaret show, ***No Pasarân - L'Espagne au Coeur***.



MB in Comedy Without Title

Michael led many workshops with young people; for example, he created a new play specially written for young teenagers, with lycée students from Saint-Denis.

Michael Batz was then appointed Artistic Director of the ***Salvador Allende Festival*** which took place in Paris from September 11 to December 11, 2008, to celebrate the centenary of the birth of Salvador Allende.

The patrons of the festival were the **President of the Ile de France Region** and the **Mayor of Paris**; it included exhibitions, debates, conferences, cinema, and concerts by renowned Chilean musicians such as **Angel Parra**, **Inti Illimani**, **Quimantu**... his production of ***Chanson pour le Chile*** was revived as part of this festival and performed, among others, **in front of 1,200 spectators at the Folies Bergeres !!!**

In 2009, he staged another play by **Kay Adshead**, ***Bones*** at Théâtre 95; the show toured everywhere in the Paris region, and was selected for the Festival Théâtrale de Val d'Oise; together with ***La Femme Fantôme***, it opened the 2010-2011 season of the Théâtre Jean Vilar.

Then he recreated ***Burning Patience*** by **Antonio Skarmeta**, in 2012, and revived it a year later for a month in Paris, at the Cartoucherie, Théâtre de l'Épée de Bois, where the show received very favourable reviews and the personal attention of the Ministry of Culture.

In 2013 followed the creation of ***La Cage***, a play by the young Jamaican writer **Ava-Gail Gardiner**, with the **world premiere** in Haiti (Jacmel and Port-au-Prince); then at the national theatre of Martinique, a tour of the Caribbean and elsewhere.

His first ever creation, still at Birmingham University, was ***AMABEL - a work of art*** by **Terry Johnson**, and he decided to re-stage it in French : premiere at the Château d'Auvers-sur-Oise museum of Impressionists. A first draft of ***April 28, 1937, Guernica...*** by **Susana Lastreto**, was given a preview, at the personal invitation of the Mayor of Paris, at the Hôtel de Ville, on April 28, 2017, on the occasion of the 70th anniversary of the bombing of Guernica.



Michael created ***Working Girls (Voix des Femmes 1)*** with texts by **Isabel Allende** and others, in co-production with **Les Tréteaux de France CDN** (director **Robin Renucci**). It had its premiere in London at Tara Arts Theatre, and then at the International Theatre Days in Dortmund (Germany); after that the show was performed in Paris at the Théâtre de l'Opprimé and at the Lavoisier Moderne Parisien.

Unfortunately after all that the long pandemic crisis intervened!

Working Girls was successfully revived, after that 2-year hiatus, at the Montreuil library, and at the Theatre El Duende...

There are many things in the pipeline: a re-creation of **Red Devils**, scheduled for the summer of 2024, for the Football Euro, and the Paris Olympic Games... Another project continues our concern with the theme of migrations: the French premiere of **Jatinder Verma's** superb trilogy, ***Journey to the West***. We have also commissioned texts from authors like **Carole Frechette (Route No.1)** and **Ava-Gail Gardiner (Spanish Town)**, **Bernard Lagier**...

Apart from his directing work, Michael is an expert in ***Commedia dell'arte***; he worked for two years in Italy with Feruccio Soleri, Amleto Satori and Dario Fo. Recently he led a ***Commedia dell'Arte*** master-class for two weeks at the national theatre of

Guadeloupe. An excellent connoisseur of Elizabethan theatre, he taught it at the University of London and in several theatre schools in England. He also taught Lacanian film theory and Feminist Film Studies at the University of London!

Michael concentrates almost fully on directing, but in the rare moments when his time allows, he loves working as an actor, on stage and on screen, where his contributions have included several BBC films as well as work with **Ridley Scott** on ***Bladerunner***.

Recently he played Sganarelle in Moliere's ***Don Juan*** at **Robin Renucci's** workshop Festival in Corsica.

To speak with someone who knows him well, contact :

- **Robin Renucci**
Director of La Criée National Theatre, Marseille
- **Erhard Stiefel**
Master of Masks, Theatre du Soleil
- **David Kenig**
Director of Les Tréteaux de France CDN
- **Veronique Casassus**
Former Director of Culture of the Dept. Of Val d'Oise
(veronique.casassus@gmail.com)
- **Jatinder Verma**
Former Director of Rara Arts Theatre London
(jatinder@jvproductions.co.uk)
- **Hassan Kouyaté**
Director Festival Les Francophonies in Limoges
- **Bernard Lagier**
Former Director of Scène Nationale of Martinique



Press

On the French production



ARDENTE PATIENCE

Les comédiens sont très justes... Nous nous imprégnons profondément du message du tout un peuple... C'est bouleversant

LeMonde.fr

Le pièce mêle ainsi humour, amour et histoire, le tout évoluant sur un vaste scène utilisé dans ces moindre recoins, ce qui donne la narration un grande fluidité !

L'Humanité

Une pièce remarquable... c'était très fort... ce qui est extraordinaire, c'est cette poésie qui est présent dans le texte, mais aussi dans la mise-en-scène splendide... j'étais très très émue!

France Culture

*Enthousiasmant !
..Les acteurs sont tous épatants, la mise-en-scène audacieuse et percutante.*

Le Parisien

ARDENTE PATIENCE
UNE HISTOIRE D'AMOUR ET D'ESPOIR





the Parisian THEATER Pablo Neruda revives on stage in Cergy

SPENT most of 1969 on Isla Nera. Early in the morning, the ocean begins its fantastic awakening... It looks like it is kneading a ball of bread ad infinitum. It's hard to believe. On a steeply inclined stage covered with wooden planks, Pablo Neruda stands there, in front of you. With a soft look, but with a confident voice, he challenges you. With one sentence, you are transported to another world. Delirium or hallucination? No, we are at the Théâtre des Arts in Cergy and it is an actor who has slipped into the shoes of the great Chilean poet and politician. It prevents. The theatrical adaptation of Antonio Skanneta's novel "An ardent patience" begins with this beautiful image and the illusion is perfect. The spectator, sitting on the ground on a cushion or on his seat, wants to believe he has arrived in Chile. Before his eyes, it is a poignant human and historical adventure that will play out for almost two hours. In the background of this magnificent text: the social and political revolution embodied in the 1970s by President Salvador Allende and the coup d'etat of General Augusto Pinochet on September 11, 1973.

But the keystone of the novel, which has become a play, is this meeting between Pablo Neruda and the young postman who brings him his mail daily to the island, where he has found refuge to create. Does this story remind you of something? You've probably seen Michael Radford's film "The Postman" released in 1996 at the cinema. Philippe Noiret played the role of the Chilean poet. but the action was transposed to the Italy of the 1950s. A sacrilege for the director Michael Batz who slays a film which "deprived the story of its historical and political background". With this creation on the national scene of the Apostrophe, the man of theater of Scottish origin wanted to take another party. For this adaptation that he wants faithful, this great connoisseur of Latin America - who has already worked with Isabelle Allende or Gabriel Garcia-Marquez - was helped by Antonio Skarmeta himself. The result is exciting. In a decor divided into different levels, we travel as well in the poet's house as on a seaside or in a South American café. In this simple environment, the famous poet and politician, admired by all, had found peace before the tragedy. Cut off from the world, he will befriend his young postman to introduce him to poetry. He will use it to declare his love for the young and pretty Beatriz Gonzales. But what we also appreciate in this piece are all these asides on politics and this vibrant plea for freedom. It is also all these revolutionary songs taken up by two guitarist-singers that circulate on the set. The actors - including Jean-Paul Zennacker in Pablo Neruda - are all amazing. The bold and impactful staging achieves its purpose. We come out of it promising ourselves never to forget the horrors caused by the Chilean dictatorship.

JULIETTE CORDA

Performances tonight at 8:30 p.m., tomorrow and March 15 and 18 at 2:30 p.m. and 8:30 p.m. and also March 16 and 17 at 8:30 p.m. L'Apostrophe - Théâtre des Arts, place des Arts. Prices: 17 and 20 €.

Telephone at 01.34.20.14.25.

Frédéric Kontogom (on the left) and Jean-Paul Zennacker (on the right) play "Une ardente patience" in a staging by Michael Batz. The life of Pablo Neruda revisited at the Apostrophe - Théâtre des Arts in Cergy. (LP/JULIETTE CORDA.)

FRANCE CULTURE

Jusqu'à la lune et retour –Emission d'Aline Pailler

Samedi, 12 mars 2005, 18h30

Avec Une Ardente Patience Michael Batz a crée, à la scène nationale de Cergy –Pontoise, à L'apostrophe, une pièce remarquable qu'il a souhaitée ancrer dans l'histoire du Chili. Je suis très émue parce que j'ai vu la première au début de la semaine et c'était très fort !

...

Ce qui est extraordinaire, en parlant de la créativité, c'est cette poésie qui est présente dans le texte mais aussi dans la mise en scène et dans la scénographie splendide. On arrive, on est dans une île ! Dès qu'on est assis sur les gradins du théâtre, on se sent dans une île. On a derrière le dos un écran sur lequel il y a la mer, et elle est là tout au long de la pièce. Et puis devant on a Isla Negra, on s'y croit avec des plans inclinés et des choses très fragiles. Tout semble fragile et c'est ça qui est merveilleux. ...Il y a des choses très solide : Neruda, la poésie, l'amour, la mère, enfin tous ces personnages ; la politique, la démocratie, - pendant longtemps ils discutent, non je ne voterez pas pour Allende etcetera, tout va bien, - et en même temps on sent cette fragilité dans les plans inclinés, dans la scénographie. C'est une pure merveille cette scénographie.

...

Vraiment, la vraie vie, on l'a dans Une Ardente Patience et elle n'est pas exempt de poésie, ... On revisite nous aussi l'île et toute la douleur de l'exil de Neruda à travers cette demande de lui enregistrer le bruit de la mer, des cloches, le bruit du vent...

...

Il y a une scène très pudique, très belle où les deux jeunes gens ont cette rencontre amoureuse et où ils vont se retrouver nus et qui est en même temps d'une pudeur absolue.

...

J'étais très, très émue !

Aline Pailler

En création sur la Scène nationale de L'apostrophe à Cergy-Pontoise

L'ardente patience de Michaël Batz

Quelques centaines de spectateurs privilégiés ont découvert avec bonheur en mars dernier la dernière œuvre du metteur en scène écossais et néanmoins international Michaël Batz dont le travail sur le roman d'Antonio Skármeta, « Une ardente patience », fera date.

A l'heure où la Grande-Bretagne, libéralisme exacerbé oblige, fait figure de référence, voire de modèle, on ne peut manquer de s'intéresser aux individus qui préfèrent traverser la Manche en sens inverse. Il est vrai que l'individu en question est un artiste, Michaël Batz, et le fondateur d'une compagnie, Yorick International Theatre, dont la vocation est affirmée par le nom. C'était d'ailleurs la seule troupe internationale de Grande-Bretagne.

Au festival d'Edimbourg, Michaël Batz a produit de nombreuses créations d'auteurs contemporains, Dario Fo, George Tabori, Bernard-Marie Koltès, Gabriel García Marquez, Isabel Allende. De cette dernière il a adapté pour la scène, en création mondiale, le roman *La Maison aux esprits*.

Sa compagnie installée en France en 2001 a produit sa première création française *La Femme fantôme* de Kay Adshead, en 2003 à l'Apostrophe et au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Depuis, le spectacle tourne en France, de Limoges à la Guadeloupe,



Michaël Batz vu par Lionel Pagès.

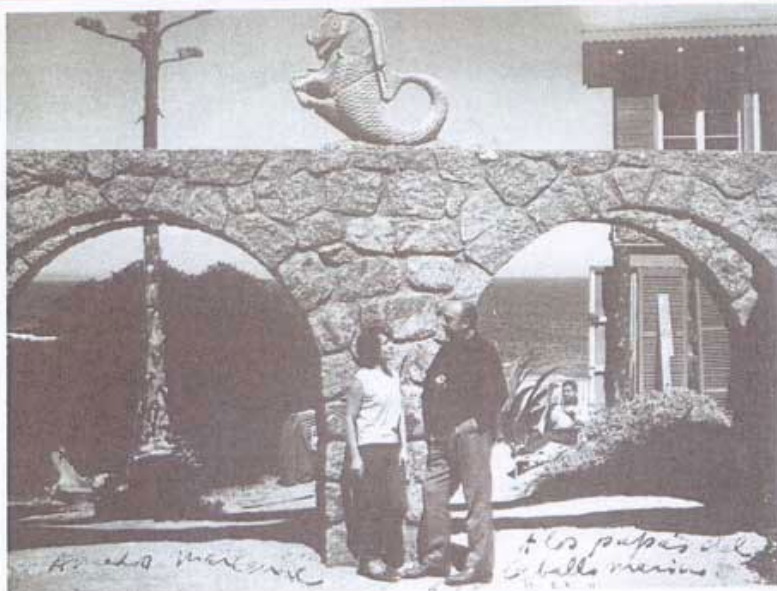


et de Bar-le-Duc à Toulouse. Il a été joué en Suisse et en Allemagne et comptabilise déjà plus de quatre-vingts représentations.

Michaël Batz a enchaîné avec *Chanson pour le Chili* qui rappelait le trentième anniversaire du coup d'Etat de Pinochet. Aussi bien en français qu'en espagnol, le spectacle mêlait poèmes de Neruda et musique de Victor Jara. Le metteur en scène avait alors rappelé que le premier 11 septembre dont la démocratie gardera à jamais la cicatrice est celui du 11 septembre 73, date du coup d'Etat et de l'assassinat d'Allende par les militaires. En ce temps-là, pour les Etats-Unis, l'axe du mal passait aussi par les pays d'Amérique latine où un président avait le malheur d'être élu démocratiquement.

Le défi de l'adaptation d'*Une ardente patience*

Sa nouvelle production présentée en mars sur la Scène nationale de Cergy-Pontoise nous ramène au Chili, avec l'adaptation d'*Une ardente patience*. Le roman d'Antonio Skármeta est connu. Il raconte l'histoire de Mario, facteur à Isla Negra, l'Ile Noire, dont le seul client est Pablo Neruda. Amoureux de Beatriz, la fille de Rosa Gonzalez, l'aubergiste, il demande l'aide des poèmes puis du poète lui-même, pourtant aux prises avec la vie politique et les élections présidentielles car l'action commence en 1969. Les deux trouveront le bonheur en même temps, Beatriz offrant son cœur et son corps à Mario le soir même de l'élection d'Allende. Il y a là tout le symbole du livre et de la pièce. L'histoire d'amour entre Mario et Beatriz est universelle et éternelle (Neruda apprend à Mario que depuis Dante «les Béatrice provoquent des amours incommensurables») mais ici c'est



Pablo Neruda et sa femme Mathilde devant la maison de L'Ile noire.

aussi la métaphore du peuple chilien, de l'exaltation de la victoire à la tragédie finale, trois ans plus tard. La relation entre les personnages ne prend valeur qu'éclairée par le contexte authentique de ces années. Michaël Radford en 1998 avait fait une adaptation cinématographique, *Le Facteur*, transposant l'histoire en Italie dans les années cinquante. La présence de Philippe Noiret et le décès de Massimo Troisi qui jouait le facteur, avant la sortie du film, lui avait donné un certain retentissement. Michaël Batz considère pourtant que l'adaptation a «complètement édulcoré et transformé le récit en brochure touristique haute en couleurs». Dans ce cas, l'adage selon lequel adapter c'est trahir se confirme.

On ne saurait faire un tel reproche à Michaël Batz. Son adaptation respecte autant les thèmes que les dialogues du roman. Ils suffisent parfois à donner un ton de comédie, comme dans la formidable scène entre la mère et la fille dans son lit ou entre Don Pablo et la même veuve Gonzalez venue se plaindre au poète que le facteur s'est permis des insolences à l'égard de sa fille. «Que lui a-t-il dit?» demande Neruda, «Des métaphores» crache la veuve. Des trouvailles de mise en scène viennent compenser la disparition du narrateur dont les descriptions

De Rimbaud à Neruda

Le titre de la pièce et du roman vient d'une citation de Rimbaud que fit Pablo Neruda dans son discours de réception de prix Nobel de littérature en 1971. Skármeta en reproduit un passage que tous les habitants de l'Ile Noire écoutent, devant la télévision :

«Voici exactement cent ans, un poète pauvre et splendide, le plus atroce des désespérés, écrivait cette prophétie : «A l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes.»

Je crois en cette prophétie de Rimbaud, le voyant. Je viens d'une obscure province, d'un pays séparé des autres par un coup de ciseaux de la géographie. J'ai été le plus abandonné des poètes et ma poésie a été régionale, faite de douleur et de pluie. Mais j'ai toujours eu confiance en l'homme. Je n'ai jamais perdu l'espérance. Voilà pourquoi je suis ici avec ma poésie et mon drapeau.

En conclusion, je veux dire aux hommes de bonne volonté, aux travailleurs, aux poètes, que l'avenir tout entier a été exprimé dans cette phrase de Rimbaud ; ce ne sera qu'avec une ardente patience que nous conquerrons la ville splendide qui donnera lumière, justice et dignité à tous les hommes.

Et ainsi la poésie n'aura pas chanté en vain.»



ou les commentaires ironiques renforçaient la drôlerie du texte de départ. Ainsi Neruda surpris à danser le twist par Rosa Gonzalez ou les guitaristes surgissant comme des diables d'une boîte en écho à une phrase de Neruda secouent la salle de rires. Même si tous les épisodes n'ont pas été repris, tous les registres du roman : politique, drôlerie, profondeur, poésie, érotisme sont superbement adaptés à la scène. A l'opposé de toute recherche élitiste, *Une ardente patience* est bien un spectacle conçu pour rencontrer le public le plus large, selon l'expression de Jean-Joël Le Chapelain qui a donné à la compagnie les moyens de cette aventure, en l'accueillant en résidence pour deux ans depuis 2004.

Une mise en scène magique

Michaël Batz et Valérie Suner, directrice adjointe de la compagnie et conseillère artistique de la pièce, ont voulu un dispositif simple et composé.

Des figures de proue, dont on sait qu'entre mille choses Neruda les collectionnait, surplombent la scène. Un

plan incliné dont on fait volontiers une plage d'Isla Negra, sépare une porte d'un côté, qui dit la maison de Neruda et, de l'autre, le bar de l'auberge de Rosa Gonzalez.

Dans cet espace se créent des images «chargées d'émotion profonde et de beauté», la poésie s'y déploie si bien que personne ne peut y échapper. Même la veuve Gonzalez, si terre à terre, ne peut échapper aux métaphores quand elle assure que «les paroles entraînent les ennuis comme les rivières charrient les cailloux». D'ailleurs, comme Mario ne manque pas de le rappeler à Pablo Neruda, «la poésie n'est à celui qui l'écrit, mais à celui qui s'en sert.»

La volonté de présenter un déroulement fluide, «sans aucune rupture, comme dans un montage cinématographique», a été parfaitement réalisée. On a du mal à croire que la représentation dure presque deux heures.

La présence de la musique, à laquelle tous les acteurs ont été formés, joue sans doute un rôle dans cette apparente simplicité. On n'imaginerait plus désormais *Une ardente*

patience sans les musiques de Victor Jara et Violeta Para.

Michaël Batz raconte que c'est Isabel Allende qui l'a poussé à ce travail. «Tu devrais la monter, c'est tellement proche de ton cœur, et du mien», lui disait-elle à propos de la version scénique de Skármeta.

D'un projet personnel à l'universel

Malgré les incitations d'Isabel Allende, il avoue avoir attendu longtemps avant de monter cette œuvre. Deux éléments l'ont enfin incité : d'une part, l'actualité récente, la mise en cause de Pinochet dans son pays, après l'épisode britannique, prouvant que le pire n'est jamais sûr. D'autre part, le «devoir de mémoire», décliné à l'occasion des anniversaires de la Seconde Guerre mondiale s'est imposé pour les milliers de disparus chiliens. N'oublions pas que l'histoire de Mario est vraie, que la mort d'Allende fut suivie de celle de Neruda dix jours plus tard, de l'arrestation et de la disparition à jamais de Mario.

Le spectacle concerne toutes les



Mario/Frédéric Kontogom et Neruda/Jean-Paul Zennacker.

génération. C'est une leçon exemplaire de citoyenneté pour des hommes d'aujourd'hui et non l'évocation nostalgique d'un événement du passé. «Ce que Michaël Batz appelle, écrit Philippe Verrière, n'est pas un retour du théâtre politique, de l'art engagé, mais un théâtre un peu plus préoccupé du monde.» (*L'Accent aigu* n°5)

«J'ai beaucoup d'amis chiliens dit Michaël Batz qui ont tous perdu des proches, torturés, assassinés ou tout simplement disparus pendant le coup d'Etat et la dictature de Pinochet. Il y a beaucoup de Mario et de maintenir en vie la flamme de leur souvenir est aussi une des raisons, sinon la principale de réaliser ce projet.»

La dernière scène est très forte. Tandis que le roman s'achève sur une page d'ironie amère du narrateur, la pièce donne à voir des portraits de disparus qui défilent sur le mur et Béatriz qui descend au premier plan en tenant celui de Mario et la formule «donde estan?» (où sont-ils?).

Nous sommes tous des Chiliens.

Joël Godard

Une distribution internationale

Il faut citer tous les partenaires de cette production dont la réussite tient aussi à leur performance et leurs réflexions : les répétitions publiques ont révélé comment Michaël Batz et Valérie Suter y sont attentifs et ont modifié la mise en scène sur certains points pour en tenir compte.

Une casquette et beaucoup de talent font de Jean-Paul Zennacker un Pablo Neruda saisissant de vérité.

Frédéric Kontogom, sorti du conservatoire en 99 et qui avait déjà été confronté à l'œuvre de Pablo Neruda avec *Splendeur et mort de Joaquim Murieta*, donne une énergie formidable et inattendue au Mario que Skarmeta avait fait beaucoup plus paresseux.

Nadine Servan, dans le domaine de la vitalité, ne s'en laisse pas conter. Déjà présente dans le spectacle *Chanson pour le Chili* elle incarne Rosa Gonzalez et lui donne une force comique qui fait mouche à chaque coup. En contrepoint, la belle Btissam El Amrani compose une Beatriz toute gracieuse et sensible.

Wladimir Beltram et Léo Melo sont à la fois musiciens et acteurs. A eux deux, ils peuplent la scène de pêcheurs, de soldats, de député, de chanteurs et de guitaristes. Wladimir Beltram, d'origine chi-

lienne, était à la faculté de sociologie au moment du coup d'Etat. Il a dû quitter le pays pour l'Argentine. Interprète de la musique d'Amérique latine, il a travaillé avec Philippe Adrien, Alain Germain ou Alfredo Arias.

Léo Melo ajoute à ses qualités d'interprète celles d'auteur-compositeur. Ses compositions se retrouvent ainsi dans les spectacles de la compagnie Yorick.

Michaël Batz a toujours voulu composer sa troupe d'artistes du monde entier, notamment d'exiliés et de réfugiés. Mais comment retrouver ici l'acteur de la Comédie Française (Jean-Paul Zennacker), l'interprète de soirées poétiques sur des textes d'Andrée Chedid (Nadine Servan), la conteuse formée au chant arabe classique et afro-cubain (Btissam El Amrani)? Nous ne voyons plus que des Chiliens d'Isla Negra. Juliette Corda a bien raison d'écrire, dans un beau compte-rendu (*Le Parisien* du 9 mars) que «l'illusion est parfaite» et que «nous voilà transportés dans un autre monde».

Pour être complet avec la revue d'effectifs de la compagnie Yorick, on notera que les lumières sont de Romuald Lesné et la scénographie de Laurence Ayi.

Maria Gonzalez/Nadine Servan et sa fille Beatriz/Btissam El Amrani



l'Humanité

LE JOURNAL FONDÉ PAR JEAN JAURÈS

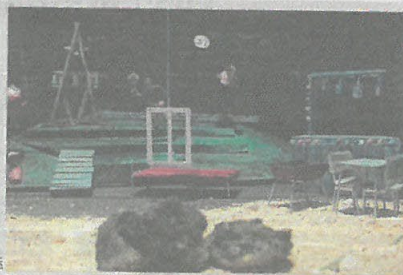
THÉÂTRE

D'autres voies s'ouvrent à la poésie de Pablo Neruda

À l'occasion du 40^e anniversaire du coup d'État au Chili, le théâtre de l'Épée de bois met à l'honneur l'écrivain Antonio Skarmeta, avec la mise en scène de son roman *Ardenle Patience* par Michael Batz.

La pièce raconte la naissance d'une profonde amitié entre le poète Pablo Neruda et son facteur Mario Jimenez, dont il est le seul client. Le premier est un homme solitaire, paisible et plein de bons mots, tandis que le second est un garçon naïf et dispersé, mais aussi curieux, sincère et très attachant. Le contraste entre les deux personnages donne lieu à des échanges cocasses, surtout lorsque le jeune homme demande à Neruda de lui enseigner la poésie, afin de conquérir la sulfureuse Beatriz Gonzalez. D'histoires d'amour en disputes mère-fille, la pièce enchante par ses dialogues, de même que par la grande place qu'elle laisse à la musique, jouée et chantée par les comédiens sur scène et qui apporte à la salle en pierre toute la chaleur de l'Amérique du Sud.

Le spectacle aurait donc pu être une comédie légère si le spectateur n'était pas rappelé régulièrement à la réalité



historique et politique de l'époque, de l'élection de Salvador Allende au coup d'État de Pinochet. Dans les dernières minutes, la fin de la démocratie chilienne et la mort du poète imposent résolument un ton tragique jusque-là absent. La pièce mêle ainsi amour, humour et histoire, le tout évoluant sur une vaste scène utilisée dans ses moindres recoins, ce qui donne à la narration une grande fluidité et multiplie les lieux d'action.

LUCILE ROY

Jusqu'au 20 octobre, théâtre de l'Épée de bois.

L'HUMANITÉ . VENDREDI 18, SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013



ARDENTE PATIENCE

**Au Théâtre de l'Epée bois
Du 3 au 20 Octobre 2013**

« Ardente patience » la pièce adaptée du beau roman éponyme de d'Antonio SKARMETA par Michael BATZ, évoque les dernières années du poète chilien Pablo NERUDA jusqu'à sa mort survenue lors du coup d'état du Général PINOCHET, le 11 Septembre 1973.

L'on sait que la poésie et l'engagement politique étaient indissociablement liés dans l'esprit de Pablo NERUDA mais que son interlocuteur privilégié ait pu être un homme du peuple ignorant de la poésie, un simple facteur, cela nous ramène de plain-pied à la source même de l'idéal de Pablo NERUDA, nous faisant entendre en quelque sorte que la poésie ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une manière d'être à la vie, à l'écoute de la terre, des éléments dont font partie les hommes quels qu'ils soient.

Nous découvrons un homme simple désireux de participer à la vie des villageois de l'Ile noire où il avait sa maison à côté de la mer, la casa de Isla negra, lieu propice où ont pris naissance des poèmes cristallisant des myriades d'épopées invisibles ou extraordinaires inscrites dans les chemins de terre ceux-là même que le facteur grimpe ou dévale sur son vélo.

Dans cette pièce, Pablo NERUDA est davantage qu'un héros, un poète célèbre, il a sa place dans le village en tant que familier du facteur, de la tenancière du café; en somme il est poète comme d'autres hommes sont facteurs ou pêcheurs. C'est une fonction naturelle.

A travers la figure du facteur, ce sont toutes les aspirations d'un homme ordinaire qui expriment cette ardente patience dont le poète se fait l'écho.

Et cet écho qui serre la gorge qu'on entend dans les chansons poèmes qui parcourent le spectacle, est d'autant plus présent qu'il coexiste avec ceux de l'histoire, l'imminence de la tragédie du coup d'état et la dictature de PINOCHET.

La notion du temps ne doit pas être la même dans une île et dans le continent, à la campagne ou à la ville. Dans sa mise Michel BATZ paraît configurer l'espace-temps dans un paysage rythmé aussi bien par la nature que par les exigences affectives ou morales de ses habitants. Comme s'il était crucial pour le poète de raconter au facteur que la vie se trouve au bout de ses semelles, à même la terre elle-même si exigeante de pluie ou de soleil, elle-même si patiente.

Les lettres du facteur ou ces télégrammes qu'il doit apprendre par cœur parce qu'ils ont été capturés par des soldats, peuvent bien prendre leur temps avant d'arriver à leurs destinataires, il s'agit de messages d'espoir et de connaissance à lire aussi bien en levant les yeux vers le ciel qu'en décachetant l'enveloppe.

A vrai dire, nous avons du mal à faire se rejoindre la vision du poète debout, vif, robuste, heureux avec celle du poète agonisant dans son lit. La grammaire de la vie est pleine de fautes d'orthographe ou pleine de trous.

A cet égard, c'est le traumatisme qu'a provoqué chez le peuple chilien, le coup d'état de PINOCHET qui devient perceptible à travers le poète « déchu » devenu le porte-parole du rêve chilien.

Brutalité de l'Histoire avec un grand H qui écrase impitoyablement les destins de milliers d'hommes avec lesquels Pablo NERUDA a souhaité confondre le sien.

Les comédiens qui donnent l'impression de revivre pour nous la vie de Pablo NERUDA dans son Ile noire, sont très justes. Jean Paul ZENNAKER campe un Pablo NERUDA bon vivant, plein de chaleur, un poète du genre humain.

Avec cette balade savoureusement étayée de chansons et musiques composées par Victor Jara, Violeta Parra et Rolando Alarcon, c'est avec bonheur que nous nous imprégnons profondément du message de tout un peuple par la voix d'un poète universel, facteur d'humanité. C'est bouleversant.

Paris, le 5 Octobre 2013 Evelyne Trân sur Théâtre au vent

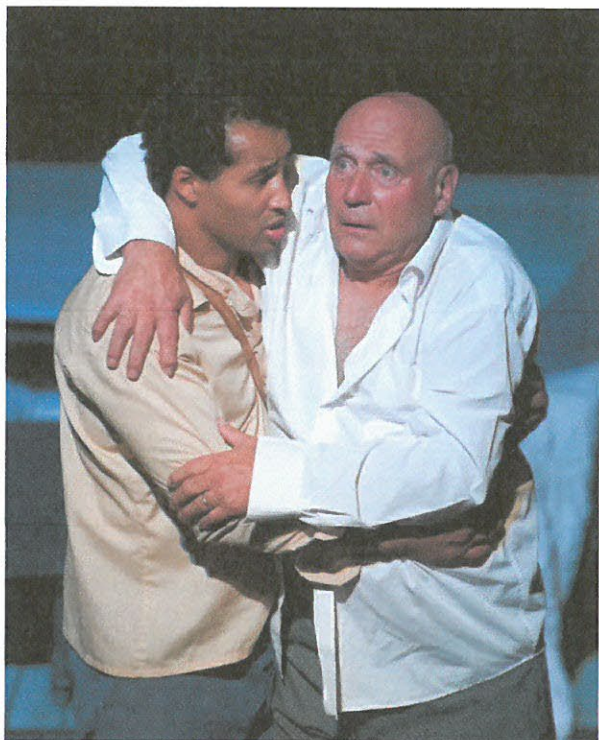
Lundi 7 octobre 2013

« Ardente patience », d'Antonio Skármeta (critique),
Théâtre de l'Épée-de-Bois à Paris

L'amour au temps de Neruda

Par Laura Plas

Inspiré par le réalisme poétique, Michael Batz recrée « Ardente patience » d'Antonio Skármeta. En dépit d'une interprétation inégale et d'un texte parfois surchargé, la mise en scène, dans son écrin scénographique et lumineux, a son charme.



« Ardente patience » | © Benoît Fortrye

Il y a quarante ans, le palais de la Moneda était en flammes. Le président Salvador Allende mourait et avec lui l'espoir d'un peuple. Disparitions, tortures, assassinats des opposants allaient être les maîtres mots du régime de Pinochet. C'est dans le cadre de la commémoration du coup d'État que Michael Batz recrée *Ardente patience* (1).

Le titre de l'œuvre vient, de fait, du discours que Pablo Neruda prononça en 1971 quand il reçut le prix Nobel de littérature (2). Le pays connaissait encore la démocratie, et Neruda pensait alors aux hommes et aux femmes qui luttèrent pour un monde plus juste. Mais la pièce n'évoque pas uniquement ce grand poète, elle parle d'un peuple. Elle raconte à la fois une histoire d'amitié extraordinaire et une belle histoire d'amour entre un facteur et une belle aux sourires pareils aux papillons.

On reconnaîtra peut-être les personnages d'*il Postino*, le film de Michael Radford. Mais Michael Batz en resituant l'action au Chili (et non dans une Italie de cartes postales), en exploitant la veine du réalisme poétique qu'il connaît bien (3), ne propose plus une bluette hollywoodienne. Il associe en effet l'intime au politique, comme le montre le tableau final où le visage du facteur apparaît au milieu de ceux des « disparus » de la répression. Mario n'est qu'un homme, qu'un amant, qu'un père parmi tous ceux qui aimèrent, s'éveillèrent à la vie politique puis furent écrasés. Mais ici la fiction ne le cède pas au discours. Qu'on ne craigne donc pas une œuvre didactique. Car la mise en scène, fidèle à l'œuvre d'Antonio Skármeta, offre des moments d'humour, de sensibilité. Par exemple, Mario et sa bien-aimée se disputent une lettre d'amour en jouant avec elle dans un ballet délicat. Plus tard, ils s'enlacent, se dénudent et tournoient pudiquement dans un mouvement qui semble éternel. Et on sourit, on partage leur émoi.

L'adaptation cherche par ailleurs à conserver toutes les nuances du roman et sa poésie. Chacun y va de sa métaphore et de son trait d'esprit sur l'île de Neruda. Les dialogues entre Mario et l'homme de lettres sont particulièrement étourdissants, et l'on peut d'ailleurs s'en sentir gavé. Heureusement, la pièce présente des images qui ne sont pas verbales et qui sont très réussies. Elles sont liées à la belle scénographie de Florence Plaçais et Laurence Ayi. Conçue sur le principe shakespearien, celle-ci présente des lieux divers bien caractérisés. Non seulement, elle regorge de surprises et offre des appuis de jeu aux comédiens, mais elle nous fait rêver au monde de l'île Noire. De belles figures de proue évoquent ainsi la maison du poète, mais ressemblent par ailleurs à des anges qui veillent sur les amoureux ou à des vierges qui pleurent les victimes. En outre, les couleurs, les matériaux nous feraient presque respirer un air marin. Ce travail est aussi mis en valeur par le travail fin et esthétique de Romuald Lesné sur les lumières.

Enfin, la mise en scène recèle elle-même de belles idées : celle d'abord d'avoir ménagé de manière cinématographique des transitions musicales entre les scènes (l'occasion d'entendre les chansons de Víctor Jara, Violeta Parra, Rolando Alarcón et les compositions de Léo Mélo et Wladimir Bletran) ; celle, ensuite d'envelopper le spectateur en employant les ressources de la salle. On regrette d'autant plus que les interprètes soient parfois dans le surjeu. Peut-être sont-ils prisonniers de caractères trop romanesques ?

En définitive, *Ardente patience* pose la question du roman et de la poésie portés à la scène, mais offre de jolis moments et permet de conserver le souvenir de ce temps où au Chili « tout le monde était poète ». ¶



Reg'Arts
Le magazine du spectacle vivant

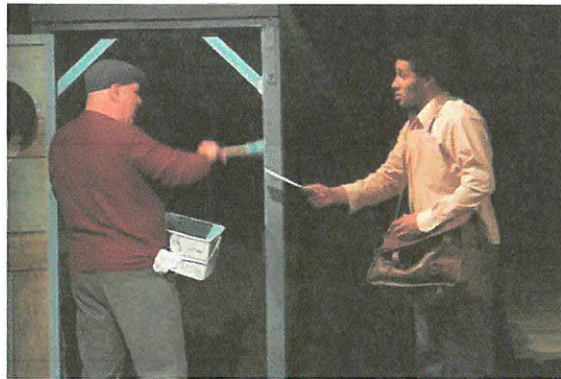
www.regarts.org

ARDENTE PATIENCE

Théâtre de l'Épée de Bois

La Cartoucherie
Route du Champ de Manœuvre
75012 PARIS

Jusqu'au 20 octobre 2013
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30
Samedis et dimanches à 16h00



Au XIX^{ème} siècle, Arthur Rimbaud écrit dans l'*Adieu*, son dernier poème d' « *Une saison en enfer* » cette phrase magnifique :

« *Et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes.* »

Image saisissante que cet oxymore, repris par Pablo Neruda dans son discours de réception du Nobel de littérature, le 13 décembre 1971 :

"En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano."

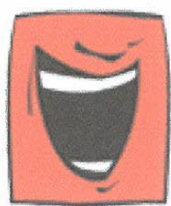
Placée sous le sceau de ces deux grands poètes, comme la pièce d'Antonio Skarmeta l'adaptation de Michael Batz baigne dans une totale poésie.

Poétique, la scénographie, superbe, dominée par ces figures de proue suspendues, référence aux collections du poète, qui nous emmène sur une île du Chili, Isla Negra, avec sa cabane de pêcheur, son bar, ses chemins tout en pente. Et le bruit des vagues, la mer omniprésente accompagnant l'histoire sur un écran placé derrière les spectateurs. D'emblée on est sur cette île.

Poétique, la mise en scène, d'une superbe fluidité sans rien qui puisse rompre le fil, aucun changement de décor, pas de ces « noirs » si à la mode actuellement pour séparer les scènes. Tout s'enchaîne, les dialogues, les déplacements, les poèmes de Neruda astucieusement intégrés à l'histoire et les chants qui éclairent l'œuvre par moments avec une grande force évocatrice, comme le célèbre « *Venceremos* » ou le cri des Quilapayun « *El pueblo unido jamás será vencido* » que je n'ai jamais pu entendre sans frisson.

Poétiques, certaines scènes, souvent d'une fulgurante beauté comme celle d'une infinie délicatesse où Mario et Beatriz se retrouvent nus sur un ponton que l'on imagine battu par le vent et les vagues.

Jean-Paul Zennacker incarne à la perfection un Pablo Neruda plus que crédible, Frédéric Kontogom campe un Mario fougueux des plus attachants, Olivia Barreau une Beatriz toute en finesse, Nadine Servan la mère apporte avec force la touche comique nécessaire, enfin Wladimir Beltran, chilien d'origine et Léo Mélo, les deux musiciens, réussissent de surcroît avec talent à endosser en même temps tous les autres rôles, habitants de l'île, députés, soldats, membres de la police secrète.



CRITICOMIQUE

LA CRITIQUE DE LA SCÈNE COMIQUE



Ardente patience

D'Antonio Skarmeta. Mise en scène Michael Batz. Avec Jean-Paul Zennacker, Frédéric Kontogom, Olivia Barreau, Nadine Servan, Wladimir Beltran, Leo Melo

- Spectacle vu le 4 octobre 2013 au théâtre [l'Épée de Bois \(Bois de Vincennes, Paris 12e\)](#)

Une ardente patience est un roman d'Antonio Skarmeta, auteur et cinéaste chilien émigré à Berlin, qui met en scène la vie du poète Neruda sur une île où il réside seul, Isla Negra – Isla Negra est en réalité un quartier côtier d'El Quisco, où se situait l'une des trois demeures du poète. Au contact de la nature, Neruda est insouciant et heureux, avant d'être appelé à devenir ambassadeur en France lors de la victoire présidentielle de Salvador Allende, jusqu'au coup d'état de Pinochet, le 11 septembre 1973. C'est cette toile de fond historique qu'évoque ce beau texte, dans une dialectique entre poésie et politique où l'amour adolescent côtoie la montée du fascisme. Neruda se lie d'amitié avec un jeune facteur amoureux de la fille de l'aubergiste, qui lui demande conseil pour la séduire et trouver les métaphores qui mettront des papillons dans son ventre... Ou la poésie comme arme de séduction ! Ce livre a d'abord été porté à l'écran par Skarmeta lui-même, avant l'adaptation en 1996 de Michael Radford, dans *Le Facteur*, qui place le cadre dans l'Italie des années 50.

En mettant l'accent sur la relation entre le poète et le jeune homme épris de la beauté des mots, le britannique Michael Batz livre sa propre adaptation sur la grande scène du théâtre de l'Épée de bois qu'il investit entièrement, avec une scénographie très fertile : plan incliné, vélo du facteur qui passe entre les spectateurs, figures de proue suspendues au plafond, écran diffusant en boucle le ressac de la mer "toujours recommencée" comme dirait Valéry, tandis que des chansons latino-américaines rythment l'action... On ressent l'insularité forte, la poésie des lieux que chante chaque mot, chaque phrase de Neruda.

Jean-Paul Zennacker campe un solide Neruda, avec sa voix grave, son embonpoint et sa bonhomie de poète ami du peuple. Le facteur est incarné par Frédéric Kontogom, avec ce qu'il faut d'ingénuité pour ses 17 ans, la pulpeuse Olivia Barreau est sa promise, tandis que Nadine Servan joue une mère un peu hystérique. Enfin, Wladimir Beltran et Leo Melo assurent les rôles secondaires et animent l'auberge de leurs guitares.

Petit à petit, la politique prend le pas sur la poésie de la nature et sur l'amour, d'abord contrarié, des deux jeunes amants. Tout s'entremêle jusqu'à ce que la fin ne s'étire en longueur, chaque scène semblant ajoutée à celle qu'on aurait cru la dernière, sans qu'on ne comprenne bien l'irruption morbide de la politique dans la vie tranquille des habitants... Mais quel rythme dans la parole de Neruda qui résonne si fort, au début de la pièce, dans les premiers mots d'« Ode à la mer » :

*« ICI dans l'île
la mer
et quelle étendue !
sort hors de soi
à chaque instant,
en disant oui, en disant non,
non et non et non,
en disant oui, en bleu,
en écume, en galop,
en disant non, et non... »*

Julien Barret

lebilletde lea.blog4ever .com

THEATRE

Ardente Patience d'Antonio Skàrmeta *

Comment ne pas évoquer toute la phrase de Rimbaud pour comprendre la finalité de cette pièce ?

« Ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. Ainsi la poésie n'aura pas chanté en vain ».

Oui, la poésie a toute sa place dans ce spectacle de qualité interprété par le brillant comédien Jean-Paul Zennacker alias Pablo Neruda qui nous fait aimer la poésie, s'il en était besoin, par sa belle voix et sa magnifique prestance. De même, Frédéric Kontogom, le facteur nous emporte dans son enthousiasme débordant d'amour pour sa Béatrice *« celle qui apporte le bonheur »* et dont le poète Dante, évoqué dans la pièce, dédia toute son oeuvre.

Retiré du monde, Pablo Néruda a choisi de vivre dans cette petite île, Isla Negra au Sud de Valparaíso où Mario Jiménez, un jeune facteur quelque peu naïf et ignorant bénéficie du privilège d'apporter chaque matin son courrier au prestigieux destinataire. Brusquement amoureux de Béatrice et quelque peu rejeté par la mère, le facteur demande conseil au poète.

Sur un fond politique, le Chili traversant l'une des crises les plus profondes de son histoire, les 2 hommes se lient d'amitié.

C'est la période où, Pablo Néruda est proposé pour le Prix Nobel de Littérature (qu'il obtiendra en 1971) et, Salvador Allende, élu en 1970 Président de la République du Chili, espère transformer son pays pacifiquement pour le bien de son peuple. Hélas, le coup d'état de Pinochet, le 11 septembre 1973 engendre de véritables massacres et Allende est retrouvé mort.

Adaptée du roman du chilien Antonio Skàrmeta, cette pièce est empreinte de sentiments mêlés : émotion, nostalgie, drôleries,..., dans un décor réaliste propre à susciter des relations humaines privilégiées. En somme, une histoire d'amour et d'amitié, sur fond de tragédie, propre à nous émouvoir.

La mise en scène savamment étudiée par Michel Batz fait évoluer les personnages, tour à tour de « l'antre » du poète au bar de la maman de la dulcinée, en passant par le circuit à vélo du facteur. Sans oublier, sur grand écran, le bruit lancinant du flux et du reflux de la mer sur les rochers donnant encore plus d'intensité au chant de la poésie...

Les chansons composées notamment par Victor Jara, compositeur chilien assassiné quelques jours après le coup d'état et les musiques originales de Wladimir Beltran et de Léo Mélo, parfois joyeuses, parfois mélancoliques plongent le spectateur dans un entre-deux : la beauté de la poésie et de l'amour au rythme des musiques sud-américaines et la fragilité des êtres à l'évocation de circonstances tragiques, à l'évocation de l'exil et devant l'inéluctable, la mort du poète aimé, du Maître tant admiré.

Un spectacle de qualité où tous les comédiens concourent à sa réussite : Laura Cazès-Pailler (alias Béatrice González), Nadine Servan (Rosa veuve González), Wladimir Beltran et Léo Mélo (comédiens et musiciens).

Les amoureux de la poésie y trouveront leur compte, cependant que les passionnés de politique déploreront la petite part consacrée à cette période chilienne qui a bouleversé le monde, à la Grande Histoire du Chili, celle des massacres, celle des événements tragiques, celle de la philosophie des idéaux révolutionnaires bafoués.

Quoiqu'il en soit, ce beau moment de théâtre est à voir.

* Théâtre de l'Epée de Bois (La Cartoucherie), 75012 Paris, tél : 01 48 08 39 74. Jusqu'au 20 octobre 2013.

Lydie-Léa Chaize, journaliste

ARDENTE PATIENCE
Théâtre de l'Epée de Bois (Vincennes) octobre 2013



Spectacle conçu d'après un texte de Antonio Skármeta, mise en scène de Michael Batz, avec Jean-Paul Zennacker, Frédéric Kontogom, Olivia Barreau, Nadine Servan, Wladimir Beltran et Léo Mélo.

La *Compagnie Yorick* fondée par le metteur en scène britannique **Michael Batz** présente avec "**Ardeur patience**" une adaptation théâtrale du roman éponyme de l'auteur chilien d'origine dalmate **Antonio Skármeta** qui évoque de manière métaphorique la période de la dictature.

En effet, il use de la métaphore avec l'éveil à la vocation poétique d'un jeune facteur au contact de l'écrivain et poète Pablo Neruda quand, avant l'élection de Salvador Allende, l'obtention du Prix Nobel et son entrée dans la fonction diplomatique, il séjournait au large de Santiago sur la petite Ile Noire, pour signifier l'éveil politique du peuple chilien et de ceux dont le nom figure sur la longue liste noire des "disparus".

La grande salle en pierre du Théâtre de l'Epée de Bois offre un bel écrin à la scénographie monumentale de **Florence Plaçais** et **Laurence Ayi** qui, sous les auspices d'étonnantes figures de colorées de style naïf suspendues dans les airs, crée plusieurs espaces scéniques pour situer la maison du poète, le bureau de poste et le café du village qui est tenu par la mère de l'amoureuse du petit facteur.

Ponctué d'intermèdes signés **Wladimir Beltran** et **Leo Melo** pour les musiques originales et **Victor Jara**, **Violeta Para** et **Rolando Alarcon** pour les chansons, le spectacle est mis en scène par **Michael Batz** selon les codes du théâtre sud-américain des années 60, un théâtre populaire d'expression nationale avec des personnages archétypaux et le registre du réalisme poétique à caractère didactique.

Et sur scène officient avec conviction **Jean-Paul Zennacker** (Pablo Neruda), **Frédéric Kontogom** (le facteur), **Olivia Barreau** (la jeune fille) et **Nadine Servan** (la mère).



Ardente Patience de Antonio Skarmeta

Mise en scène de Michael Batz

Avec Jean-Paul Zennacker, Frédéric Kontogom, Olivia Barreau, Nadine Servan, Wladimir Beltran, Leo Melo

Amoureux de la poésie, buvez le vers jusqu'à la lie.

Il est des mises en scène qui concentrent la pensée de l'auteur revisitée avec les énergies artistiques et les moyens techniques appartenant au théâtre. Les adaptations de romans sont fluides et inspirées si la traduction initiale respecte les intonations linéaires et s'accorde à ne pas dévier dans un non-sens les différences d'interprétations d'une langue à l'autre. De l'auteur au metteur en scène, nombre de barrages à franchir imposent lectures et relectures avant que les parties s'entendent. Le travail en profondeur de la pièce peut commencer et les haleines seront le vecteur patience de l'apprentissage germé de doute et d'espoir, de lassitude et de plaisir.



Rares ont été les adaptations d'*Ardente Patience* d'Antonio Skarmeta dignes d'être citées ici, excepté le film *Il Postino* de Michael Radford en 1996 et l'exceptionnelle mise en scène de Jean-Yves Ossonce en 2011 au Théâtre du Châtelet avec Plácido Domingo dans le rôle principal. A cette courte liste, il convient d'ajouter le travail réalisé par Michael Batz encadré d'une équipe technique et de comédiens remarquables.

Antonio Skarmeta livre le poète Pablo Neruda à une période de sa vie où il s'est retiré du monde des essences littéraires à l'Isla Negra. Mario Jimenez, jeune facteur promu à l'âge de dix-sept ans, se doit d'aller porter tous les jours le courrier à son unique client, Pablo Neruda. De cette relation, naît une amitié en vers et contre vents et marées. A l'auberge du village, Mario jette l'encre sur Béatriz, la jolie fille de Rosa veuve Gonzalez, propriétaire des lieux. La mère n'apprécie guère le jeune homme et la manière dont il élucubre son amour à sa fille. Le poète interviendra dans cette entreprise sentimentale échafaudée de rimes grinçantes.

La scénographie, une concentration de collaborations artistiques intégrant la création lumières de Romuald Lesné et les costumes créés par Florence Plaçais et Laurence Ayi. La magie des paramètres techniques prend toute son importance du début à la fin de la représentation. Le réalisme du décor, une invitation à frapper à la porte de la maison de Pablo Neruda. La couleur bleu-gris de la structure se confond avec l'océan à portée qui déferle sa colère sur les rochers. Les figures de proue accrochées de part et d'autre du plateau, une image dans l'image de l'homme-poète, diplomate et rêveur.

No Pasaran!

Chili 1973 - 2023

ARDENTE PATIENCE d'Antonio Skàrmeta



COMEDIE SANS TITRE de Federico Garcia Lorca



**Un travail de mémoire essentiel et un avertissement nécessaire,
dans un monde où les fascismes se réveillent encore.**

Et un rappel de lutte et d'espoir !

**"Le ventre est encore fécond,
D'où a surgi la bête immonde!"**

Brecht

No Pasaran!

La Possibilité d'un Diptyque Théâtral



&



2 re-créations Un projet pour 2023

Mise-en-scène : Michael Batz

ESPAGNE 1936. CHILI 1973.

**Federico Garcia Lorca et Pablo Neruda étaient des grands amis.
Deux poètes liés en amitié, chaque vie frappée à la fin
par les terreurs du fascisme.**

**ARDENTE PATIENCE et COMEDIE SANS TITRE
forment un diptyque de théâtre, dessiné pour que les spectacles parlent
l'un avec l'autre, et avec le publique !**

**Dans l'idéal, nous aimerions encourager nos partenaires de programmer
tous les deux spectacles.**

**Ça peut être dans la même salle, consécutive ou en alternance;
ou dans des espaces différents pendant la même période.**

Mais bien sur chaque spectacle est aussi disponible seul et séparément!

www.diptyque2023.fr

www.ardentepatience.com
www.comediesanstitre.com

www.michaelbatz.org