

D.M^{II} **TEATRO
NACIONAL
D. MARIA II**

Teatro Nacional D. Maria II

By heart

de **Tiago Rodrigues/Teatro Nacional D. Maria II**

une production **Teatro Nacional D. Maria II (Portugal)**
après une création originale par la compagnie **Mundo Perfeito**

Résumé

Dans *By Heart*, Tiago Rodrigues nous conte une histoire : celle de sa grand-mère qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu'elle pourrait apprendre par coeur. Mais que signifie au juste « apprendre un texte par coeur » ? Et comment se tenir, avec le public, au plus près de cette question, de son urgence, de sa charge ? se demande le jeune metteur en scène portugais. En conviant chaque soir dix spectateurs à accomplir ce geste, Tiago Rodrigues ne se contente pas de brouiller les frontières entre le théâtre, la fiction et la réalité. Il invite des hommes et des femmes à éprouver, partager, le temps de la représentation, une expérience singulière : celle de retenir un texte et de le dire. Un acte de résistance artistique et politique, tout autant qu'une lutte contre le temps, l'oubli, le vieillissement, contre l'absence et la disparition. Un geste aussi intime que politique.

Fiche artistique

écrit et interprété par Tiago Rodrigues

Texte avec extraits et citations de William Shakespeare, Ray Bradbury, George Steiner et Joseph Brodsky

accessoires et costumes Magda Bizarro

traduction en français Thomas Resendes

production exécutive Rita Forjaz

production exécutive dans la création originale Magda Bizarro, Rita Mendes

une production Teatro Nacional D. Maria II (Portugal) après une création originale de la
compagnie Mundo Perfeito

coproduction O Espaço do Tempo, Maria Matos Teatro Municipal

Spectacle créé avec le soutien du Governo de Portugal | DGArtes

durée 90 - 120 min.

Tournée

DÉBUT

Teatro Maria Matos, Lisbonne, Portugal

20 - 23 Novembre 2013

tryout

29 et 30 Juin 2013 | O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo (PT)

2014

14 Mars – Centro Cultural Vila Flôr, Guimarães (PT)

21 Mars – Alhóndiga, Bilbao (ES) - *version espagnole*

27 Mars – Teatro Micaelense, Ponta Delgada (PT)

5 Juillet – Festival Safira, Montemor-o-Novo (PT)

6 Septembre – Teatro Municipal Torre de Moncorvo (PT)

25 Octobre – Festival Verão Azul, Centro Cultural de Lagos, Lagos (PT)

3 à 14 novembre (relâche le 3 et le 10) – Théâtre de la Bastille, Paris (FR) - *version française*

21 Novembre – Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, Montijo (PT)

22 Novembre – Cineteatro Municipal João Mota, Sesimbra (PT)

2015

15 Janvier - Teatro Viriato, Viseu (PT)

24 Janvier – Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço (PT)

21 Février – Festival de Inverno, Santiago de Compostela (ES) - *en espagnol*

24 Février - 1 mars – Teatro Maria Matos, Lisbonne (PT) *

7 et 8 Mars – Kennedy Center, Washington (US) - *en anglais*

27 et 28 Mars – Théâtre de la Garonne, Toulouse (FR) - *en français* *

24 Avril 2015 – Centro de Arte de Ovar (PT)

25 - 27 Mai – Carrefour International de Théâtre, Québec (CA) - *en français*

29 - 31 Mai – Festival TransAmériques, Montréal (CA) - *en français*

16 et 17 Juin – HAU1 - Hebbel am Ufer, Berlin (DE) - *en anglais* *

27 et 28 Juin – Festival Printemps de Comédiens, Montpellier (FR) - *en français*

2 Juillet – Festival Belluard, Fribourg (CH) - *en français*

5 - 7 Juillet – Festival Theaterformen, Hanover (DE) - *en anglais*

16 Juillet – Festival Contre-Courant, Avignon (FR) - *en français*

19 Septembre – Festival Materiais Diversos, Torres Novas (PT)
24 – 26 Septembre – Dublin Theatre Festival, Dublin (IR) – *en anglais*
23 et 24 Octobre – Festival METEOR, Bergen (NO) - *en anglais* *
30 et 31 Octobre – TPR, Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds (CH) - *en français*
12 et 13 Décembre – Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence (FR) – *en français*

2016

16 et 17 Janvier – Centre Dramatique National de Haute-Normandie, Rouen (FR) - *en français*
18 - 26 Janvier – Théâtre de la Bastille, Paris (FR) - *en français*
2 et 3 Février – Kaaitheater, Bruxelles (BE) *– *en anglais*
12 - 14 Février – Le Carré-Les Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles (FR) - *en français*
17 - 20 Mars – Festival de Otoño en la Primavera, Madrid (ES) – *en espagnol*
18 - 19 Mai – Le Vivat, Armentières (FR) - *en français*
26 Mai – La Comédie de Valence, Festival Ambivalence(s), Valence (FR), 2 séances - *en français*
17 - 19 Juin – Schauspielhaus, Wiener Festwochen (AU) – *en anglais*
20-23 Juillet - Teatro Nacional D. Maria II, Sala Estúdio, Lisboa (PT) - *en portugais avec surtitres anglais*
23 et 24 Août - Kunstfest Weimar, Weimar (DE), 3 séances – *en anglais*
26 août - 4 Septembre – Wiesbaden Biennale, Wiesbaden (DE), 5 séances – *en anglais*
16 et 17 Septembre - Short Theatre Rome (IT) - *en anglais avec surtitres en italien*
21 et 22 Octobre - Teater Avant Garden, Trondheim (NO) – *en anglais*
29 et 30 Octobre - Frascati 2, Amsterdam (NL) – *en anglais*
18 et 19 Novembre - Théâtre l'aire libre, Rennes (FR), 3 séances - *en français*
1 - 3 Décembre – Théâtre Joliette-Minoterie, Marseille (FR) - *en français*
16 - 18 Décembre - Onassis Cultural Center, Athènes (GR) – *en anglais*

2017

10 - 15 Janvier - On the Boards, Seattle (US) – *en anglais*
18 - 21 Janvier - PuSh International Performing Arts Festival, Vancouver (CA), 5 séances – *en anglais*
24 - 27 Janvier - One Yellow Rabbit, Calgary (CA) – *en anglais*
11 et 12 Février - Festival de Liège (FR) – *en français*
12 et 13 Mai - Théâtre Forum Meyrin, Meyrin- Genève (CH) - *en français*
14 Mai - Pôle culturel d'Alfortville (FR) - *en français*
17 Juin – Auditório Isabel Alves Costa, Teatro Rivoli), FITEI (PT) - *en portugais*
22 et 23 Septembre - Seuls en Scène, Princeton French Theater, Princeton (US) - *un en français, autre en anglais*

28 et 29 Septembre - Contemporary Arts Center in Ohio (CAC), Cincinnati (US) - *en anglais*
11 et 12 Octobre - Centre Beaulieu by Théâtre Auditorium de Poitiers (FR) - *en français*
29 et 30 Novembre - Festival Net, Moscow (RU) - *en anglais avec surtitres en français*
7 Décembre - Cine Teatro São Pedro, Águeda (PT) - *en portugais*
8 Décembre - Convento São Francisco, Coimbra (PT) - *en portugais*

2018

9 et 10 Janvier – Le Vox, Le Trident – Scène Nationale de Cherbourg-en-Contentin, Cherbourg-Octeville (FR) - *en français*
24 et 25 Janvier – Black Box Teater (Store Scene), Oslo (NO) - *en anglais*
6 Février – L’Imagiscène – Centre Culturel de Terrason, Terrason-Lavilledieu (FR) –
en français
12 - 15 Mars - Le Parvis, Tarbes (FR) - *en français*
28 - 30 Mars - Les Tanneurs, Bruxelles (BE) - *en français*
16 et 17 Avril – Le Quartz – Scène Nationale de Brest (FR) - *en français*
5 mai – Nations Unies / Embassy du Portugal – Instituto Camões em Nova Iorque (US) –
en portugais
26 et 27 Juillet – Drodesea Festival, Dro (IT) – *en anglais avec surtitres en italien*
24 – 26 Septembre - Panta Théâtre / Comédie de Caen, Caen (FR) – *en français*
23 et 24 Octobre - Théâtre de l'Archipel, Perpignan (FR) - *en français*
29 et 30 Novembre – Centro Cultural Universitário, Feria Internacional del Libro de Guadalajara (MX) – *en espagnol*
15 Novembre – Prix Europe Nouvelles Réalités Théâtrales 2018, Molodezhny Theatre on Fontanka, Saint-Pétersbourg (RU) – *en anglais avec surtitres en russe*
5 Décembre - Festival d’Automne, Espace 1789, Saint-Ouen (FR) – *en français*

2019

16 et 17 Janvier – Maison de la Culture d’Amiens, Amiens (FR) – *en français*
19 – 23 Février – Théâtre de la Garonne, Toulouse (FR) – *en français*
5 – 10 Mars – The Odeon, Adelaide Festival, Adelaide (AU) – *en anglais*
13 – 16 Mars – Q Loft, Auckland Festival, Auckland (NZ) – *en anglais*
3 et 4 Mai – CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Udine (IT) – *en anglais avec surtitres en italien*
18 – 19 Mai – Théâtre Vidy, Lausanne (CH) – *en français*
29 Mai – 2 Juin – Canadian Stage, Toronto (CA) – *en anglais*
24 - 25 Juin - Festival Summer Szene, Salzburgo (AU)

14 – 16 Aou – FIDAE – Festival Internacional de Artes Escenicas, Montevideo (UY)
26 - 27 Septembre - Fabrique de Théâtre, Bastia, Córsega (FR)
17 et 18 Octobre – Dimitria Festival, Thessaloniki (GR) – *en anglais avec surtitres en grec*
15 Novembre – FINTA 2019 - Festival Internacional de Teatro ACERT, Tondela (PT)

*Présentation House on Fire

2020

16 - 18 Janvier – Festival Santiago a Mil, Santiago (CL)
20 et 22 Janvier – Festival Cielos Infinitos, Puerto Natales et Punta Arenas (CL)
7 et 8 Février - Croatian National Theatre, Zagreb (HR)
11 and 12 Février – Triennale Teatro dell'Arte, Milan (IT)
18 et 19 Février – Kunstencentrum Vooruit, Ghent (BE) – *en anglais*
21 et 22 Février – Le Quai - CDN Angers Pays De La Loire, Angers (FR)
14 et 15 Mars – MITsp 2019 – Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (BR)

Sur *By Heart*

« Une foule observe un éléphant au sommet d'une montagne enneigée. L'éléphant est le plus grand animal qui se trouve sur Terre. Cependant, celui-ci doit être environ 100 fois plus grand qu'un éléphant commun. Voilà l'image que Tiago Rodrigues a choisie pour illustrer le dossier de sa pièce intitulée *By Heart*, quelques mois avant sa sortie.

Face à cette bizarrerie, les spectateurs s'interrogent. Que fait un éléphant au sommet d'une montagne enneigée ? Comment est-il arrivé là-haut ? Ou encore : mais cet éléphant a une taille extraordinaire, pourtant à cette distance ce ne devrait être qu'un point à l'horizon. Comment est-ce possible ?

Devant un tel phénomène, les opinions divergent, chacun a un commentaire à faire, chacun possède un souvenir de ce qu'il a vu, et tous sont confrontés à cette bizarrerie. Chacun a sa propre version de l'événement.

Face à ce qui nous étonne, nous émeut, nous racontons inévitablement aux autres ce que nous ressentons et à cette narration nous ajoutons notre propre émotion et nous changeons certains détails. La mémoire est caméléonesque et adopte la couleur du transmetteur. Nous nous trouvons devant deux phénomènes : la perception et la transmission. Dans l'interstice qu'il y a entre les deux apparaît une possibilité de poétique.

Georg Steiner affirme que "lorsque meurt un langage, meurt également une manière de percevoir le monde". Il nous dit aussi que nous nous trouvons à la fin de l'ère des livres. Quand Tiago Rodrigues réunit 10 spectateurs et leur demande d'apprendre par coeur (*by heart*) un sonnet de Shakespeare, il leur demande en fait d'apprendre "avec le coeur", leur offrant ainsi une possibilité de poétique alliée à l'expérience de la poésie. Il joue, inévitablement, le rôle du bibliothécaire de l'éphémère. Si chacun apprend par coeur ce sonnet, ce dernier survivra pour toujours d'une manière virale. Voilà le rôle symbolique des livres dans cette pièce. D'un point de vue formel, ce spectacle est le plus simple que Tiago Rodrigues ait créé jusqu'à ce jour. D'un point de vue conceptuel, il s'agit, probablement, de son oeuvre la plus complexe.

Revenant au photomontage de l'éléphant et de la foule, quelque chose de plus nous surprend. Couleurs saturées, pellicule *ectachrome* des années 50, vêtements démodés, les corps sont

paradoxalement décontractés, évoluant dans une ambiance presque bucolique de contemplation, des gens de plusieurs générations unies par l'expérience du regard, traduisant de la sorte le côté archaïque et éminemment civilisationnel que les livres revêtent. J'ignore si c'était ce public que le metteur en scène avait imaginé, mais il s'est révélé sans doute proche de celui qu'il a rencontré lors des présentations *try out* de cette pièce : un échantillon de personnes de la communauté, un public particulièrement hétérogène, à qui il a été demandé d'apprendre un poème de Shakespeare, sur scène, face à d'autres spectateurs, un énorme défi, même pour un/une comédien/comédienne expérimenté(e). " Quand je fais comparoir les images passés / Au tribunal muet des songes recueillis... » Dès lors, le public transgresse divers rituels du consensus théâtral et, de manière militante, joue le rôle de gardien des mots et des idées. Le glissement de la place du spectateur vers celle de l'acteur/metteur en scène, sans que soit pour autant compromise la place du théâtre en tant qu'espace de mémoire, se produit sans que nous nous interroguions sur ce changement. Le partage advient à présent entre spectateurs et l'acteur/metteur en scène joue un rôle de médiateur. *By Heart* remet en question la place du spectateur et le rend responsable devant l'expérience théâtrale. Le voyage temporel qui traverse le spectacle est, en effet, celui de la responsabilisation. Ce même voyage que décide d'entreprendre la grand-mère de Tiago lorsqu'elle s'obstine à mémoriser un livre entier avant que ne survienne l'inévitable cécité qui approche (situation dans la pièce, mais aussi dans la vie réelle).

Cet acte d'obstination est le contrat que, soir après soir, le théâtre signe entre acteurs et spectateurs. Le contrat de la mémoire, cette ultime frontière du *live art*, que tout pouvoir exècre tant, étant donné qu'il ne peut se vendre, ni s'acheter, ni se mesurer ou taxer, et qui transfère à chaque spectateur la responsabilisation de quelque chose qui s'est révélé important, quoiqu'éphémère. »

Rui Horta

Chorégraphe et directeur artistique de O Espaço do Tempo

Extraits d'articles de presse

« ...quand les spectateurs entreront dans la salle, ils apercevront sur la scène dix chaises où devront prendre place dix volontaires parmi l'auditoire. Ce n'est qu'alors que le spectacle pourra commencer. Et il ne s'achèvera que quand, après une suite d'histoires qu'il voulait apprendre par coeur et qui s'entrecroise avec les évocations de Steiner et de Cândia, ces personnes parviendront à réciter par coeur un poème de William Shakespeare. (...) À la fin, «il y a dix personnes qui peuvent vraiment se retrouver dans le futur pour sauver le poème de Shakespeare». Une telle idée d'interdépendance et de solidarité entre les volontaires comporte aussi un sens politique – les personnes qui individuellement montent sur scène forment au bout d'une heure un «nous». »

Avis de recherche : dix personnes pour sauver un poème de Shakespeare

de **Gonçalo Frota** in Time Out Lisboa, 20/11/2013

« D'un mélange de réalité et de fiction, de public et d'intime, se nourrit la pièce *By Heart* - «*by heart* ou *par coeur*, non *by brain*, avec la tête seulement, mais par coeur, avec le coeur», dit-on à un moment donné - et part à la recherche du mot dit et transmis, des «idées que seul un texte gardé en mémoire peut offrir», du «nous» naissant de ce partage, du «mot comme arme de résistance», et encore de l'essence du théâtre, ce lieu capable de transformer celui qui y pénètre. »

La résistance par les mots - *Tiago Rodrigues laisse un poème dans notre mémoire,*

de **Gabriela Lourenço** in Magazine Visão, 21/11/2013

« Texte autobiographique, où Tiago Rodrigues retourne aux origines de sa propre famille, en même temps qu'il accepte le défi intellectuel de comprendre l'importance de l'art en tant qu'instrument capable de transformer la vie, «By Heart» nous parle de la mémoire, de l'importance de garder les mots, mais aussi de l'apaisement qu'ils peuvent nous donner lorsqu'ils sont gravés dans le seul espace inviolable qui en nous existe, la pensée. »

de **Cristina Margato** in Hebdomadaire Expresso, Suplemento Atual, 16/11/2013

« Un spectacle qui semble d'une simplicité fraternelle, un spectacle bref, mais si profond, si intelligent, si ambitieux et si magnifique que l'on en sort complètement remué. Tiago Rodrigues est un poète, un voyant, un artiste qui nous conduit, mine de rien sur les chemins escarpés de la mémoire et de la poésie, du sens de la littérature et de la mort, du théâtre. »

Tiago Rodrigues, the miracle of the heart

Par **Armelle Héliot**, in blog Le Figaro, 6/11/2014

« On a le sentiment alors de former une communauté bien vivante, avec un cœur et un cerveau, de partager ensemble un moment éphémère qui s'imprime durablement dans nos corps. On s'engouffre dans le métro et l'on se surprend à avoir envie de glisser à son voisin « Quand je fais comparoir les images passées /Au tribunal muet des songes recueillis Je soupire au défaut des défunes pensées/ Et pleure de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis... » . Heureux de savoir pas cœur au moins les deux premiers vers, devenus résistants des forces poétiques. »

Par **Véronique Klein**, in Blog Mediapart, 5/11/2014

« Qu'il y a-t-il de plus beau au théâtre que d'entendre l'amour des mots ? »

Le souffle des mots

Par **Quentin Guisand**, in INFERNO - Magazine Arts & Scènes contemporaines, 7/11/2014

« Une belle expérience, autour de la mémoire (...) il mène le jeu, en français, avec une grande délicatesse, doublée d'un savoir-faire aguerri. »

Tiago Rodrigues, un Lisboète à Paris

By **Brigitte Salino**, in Le Monde, 11/11/2014

« In a world where most of us memorise nothing more poetic than passwords and pin numbers, what is the point of a theatre piece built around the spectacle of 10 people learning a Shakespeare sonnet by heart?

I say "theatre piece", but early in this 90-minute show the actor and director of the Portuguese National Theatre, Tiago Rodrigues, tells the audience that if they've come in search of "theat-AH", they're doomed to disappointment. That's just before he points to the 10 empty chairs

on stage, asks for volunteers to occupy them, and adds that until the chairs are all taken the performance can't begin.

It's a smart psychological strategy; the first of many from Rodrigues in an evening which ought, in terms of thrills and spills, to be roughly on a par with watching paint dry. In fact, *By Heart* is an emotional roller-coaster, its onstage "action" underpinned by a cleverly-paced narrative that encompasses George Steiner's literary philosophy, Rodrigues's 94-year-old grandmother, who is gradually losing her eyesight, Nadezhda Mandelstam in her kitchen, teaching her husband's banned poems to 10 people at a time, and the prophet Ezekiel being ordered to eat a Biblical scroll before going out to preach a message of hope and defiance.

Rodrigues's message, like Ezekiel's, is political – a cry from the heart against the outsourcing of our culture to faceless geopolitical forces, whether fascist ideologies or internet search engines. The apparent artlessness of the actor's chosen weapon – the memorising of a piece of text – turns out to be both subtle and powerful.

Because it's subtle, I didn't appreciate the potency (or, indeed, the ruthlessness of iambic pentameter) until, teeth gritted, I found myself about to yell at one of the hapless "performers": "Finish the line, for Chrissakes! Finish the bloody line!"

With a different "cast", the remaining performances of *By Heart* will be different shows. This one was funny, tense, moving and strangely satisfying. Also shocking. How hard can it be to learn a sonnet, you ask? Hah. Wanna try? »

By Heart: Subtle, powerful and likely to make you roar at the stage

Par **Arminta Wallace**, in www.irishtimes.com, 25/09/2015

Tiago Rodrigues

Depuis ses débuts en tant qu'auteur, à l'âge de 20 ans, Tiago Rodrigues a toujours envisagé le théâtre comme une assemblée humaine : un endroit où les gens se rencontrent, comme au café, pour y confronter leurs idées et partager leur temps. Alors qu'il est encore étudiant, il croise pour la première fois la compagnie tg STAN en 1997 qui confirme son penchant pour un travail collaboratif sans hiérarchie. La liberté rencontrée avec ce collectif belge influencera à jamais ses futurs travaux. En 2003, il cofonde avec Magda Bizarro la compagnie Mundo Perfeito, avec laquelle il crée et présente près de 30 spectacles dans plus de 20 pays. Il devient une présence récurrente d'événements comme le Festival d'Automne à Paris, le METEOR Festival en Norvège, le Theaterformen en Allemagne, le Festival TransAmériques au Canada, kunstenfestivalsdesarts en Belgique, etc. Il collabore avec un grand nombre d'artistes portugais et internationaux, ainsi qu'avec des chorégraphes et des danseurs. Il enseigne le théâtre dans plusieurs écoles, notamment l'école de danse belge PARTS, dirigée par la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaecker, l'école suisse des arts performatifs La Manufacture, et le projet international L'École des Maîtres. Parallèlement à son travail théâtral, il écrit des scénarios pour des films et des séries télévisées, des articles, de la poésie et des essais. Ses pièces les plus récentes, récompensées par divers prix nationaux et internationaux, lui ont permis d'accroître sa notoriété internationale. Ses œuvres les plus notables sont *By Heart*, *Antoine et Cléopâtre*, *Bovary*, *Sa façon de Mourir* et sa dernière création *Sopro*, jouée au Festival d'Avignon 2017. Qu'il combine des histoires réelles à de la fiction, qu'il revisite des classiques ou adapte des romans, le théâtre de Tiago Rodrigues est profondément ancré dans la notion d'écrire avec et pour les acteurs, recherchant une transformation poétique de la réalité grâce aux outils du théâtre. Cette aspiration est évidente dans des projets tels que *l'Occupation Bastille*, occupation artistique du Théâtre de la Bastille par près d'une centaine d'artistes et de spectateurs, qui a eu lieu en 2016. En 2018, il est récompensé par le XV Prix Europe Nouvelles Réalités Théâtrales. Directeur artistique du Teatro Nacional D. Maria II depuis 2015, Tiago Rodrigues est un bâtisseur de ponts entre les villes et les pays, en même temps qu'il est l'amphitryon et le défenseur d'un théâtre vivant.