

La Verità : Dalí on his happier days

Daniele Finzi Pasca's new circus-infused tale was nourished by a dreamscape from the famous painter.

Le Devoir | January 5, 2013 | Isabelle Paré | Cirque

« *The truth is all that we have dreamt, all that we have experienced, all that we have created – all that forms a part of our memory .* » According to Daniele Finzi Pasca, the truth feeds off dreams pretending to be real life and fantasies that become reality. In a way, the world of the Italian Swiss director isn't so foreign from that of Salvador Dali, as both men draw on a powerful oneiric vocabulary, filled with symbols, strange beasts and androgynous beings.

This, at least, is what one can expect from *La Verità*, a circus-infused tale presented in world premiere in Montréal, and opening January 17th at Place des Arts. Its backdrop and inspiration : a monumental and long-lost scrim painted by Salvador Dalí in 1944.

« *La Verità was already in the making when we got this wonderful gift, this Dalí-painted backdrop. It was not unlike going grocery shopping for a Christmas banquet and suddenly, passing by the fish store, we were offered this beast that forced us to change our menu and our cuisine* », Finzi recalls, speaking to us four weeks before the premiere.

This culinary metaphor, a recurring one in Finzi Pasca's discourse, is a perfect illustration of the director's *modus operandi*. His basket ever filled with his favourite foods, he added to those ingredients a handful of new ones dear to Dalí, creating a dish of Finzi *à la* surrealist.

« *Vai, vai, forse !* » yells Daniele Finzi Pasca, showing the artist in a taleguilla (scarlet bullfighter's breeches) how to swiftly dodge the horns of his wheeled training opponent. If this new creation from Compagnia Finzi Pasca (CFP) is steeped in the Andalusian spirit, its director – somehow closer to Chagall's magic than to the megalomaniac painter's bizarre

nightmares – believes he has succeeded in taming the surrealist beast and giving it a new ring.

The gift of a backdrop

The starting point of *La Verità* is this huge backdrop scrim painted by Dali in 1944 for his ballet *Mad Tristan* – itself inspired by Richard Wagner's opera *Tristan and Isolde* – which was performed at the Metropolitan Opera in New York. Hidden for the following 60 years, this spectacular 8m x 14m (1200 sq. ft) backdrop was later restored and lent to the troupe by a Swiss foundation for contemporary arts. It depicts a stormy landscape with an emaciated couple dressed in cracked veils, displaying the surrealist painter's trademark stigmata.

Disfigured heads, mutant bodies, crutches, ants and ghastly landscapes. With Dalí, symbols abound on the canvas. We are sailing far away from the Italian Swiss circus' own ethereal beauty. How could one reconcile such diverging worlds? « *It is not our world, but so many of its images, like the veil hiding Tristan's face, attracted us into it. Dali is inspired by nightmare, while our gaze is always charmed, inspired by dreams. This will not be the truth according to Dalí, but the truth inspired by Dalí* », Daniele insists.

And this Finzi Pasca reading of Dalí makes for earthy scenes, like the one where feathered dancers, in the 1940s New York cabaret fashion, offer a colourful Adalusian rendition of the cancan, or this other scene of a *corrida*-like dance where performers are on crutches. Just like in Dalí's painting, Tristan merges with Isolde, the men wearing the gowns of the others. « *Over the months, a dialogue began with this backdrop and took us back to the period when Dalí created it in New York. Other episodes from Dalí's life, like his love story with Gala, also inspired us* », explains Julie Hamelin, co-founder of CFP and co-creator of this production. In a nod to Dalí's famous stunt of appearing in a full diving suit before the media at the Surrealist exhibition in 1946, a hard diving suit will recall the tragicomic anecdote. At the time, the mustachioed painter almost choked to death under his airtight helmet. « *This*

is something we were inspired by to create our own universe. He would dress as a clown, and we will dress as Dalí », Finzi Pasca laughs.

Crazy about Dalí

This new outlook on Dalí is embodied by the 11 acrobats who comprise the core of the CFP troupe and have been sharing the same DNA from the outset. « *We brought in new artists, but all are part of the extended CFP family. We did not choose the numbers, but the artists first, so we could build our scenes from the ground up. Most circuses go the other way around »*, indicates Julie Hamelin. This new perspective on Dalí will also be visible in the sumptuous costumes designed by long-time collaborator Giovanna Buzzi, who also created the costumes for Verdi's *Requiem* and *Aida*, presented by CFP at the Mariinsky Theatre in Saint-Petersburg, Russia.

The troupe also unveils in *La Verità* wonders of innovation, which come to life in the second act of the production, with the first presence onstage of a new acrobatic device. The monumental sculpture-like object is a Cyr Wheel increased tenfold, something like a poetry-driven Möbius band. It rolls about in crescents, and cannot be moved without the sharply calculated counterweight of several artists at a time. A metaphor recalling the tight bonds uniting the cast of *La Verità*. « *Despite its complexity, the artists quickly mastered the device, about ten days into their training with the machine's creator in Lugano, Switzerland »*, Hamelin indicates. Acting like a conductor, Daniele Finzi Pasca marks time to the acrobats performing in this giant top. Some minutes later, the clowns, Bitti and Rolando enter stage, wearing large headgears, for a *commedia dell'arte* number in typical Pasca fashion. « *Bene, bene »* says the director, who likes to season his creations with a dash of slapstick. Dressed as operetta generals and armed with arquebuses, the two clowns will in turn play buffoons, auctioneer and lovers of Tristan and Isolde. Was Dalí sad ? Well not with Pasca.

Some things are better left unsaid, but the truth uttered by Finzi Pasca's troupe will make

Dalí shine in bright daylight, and reveal a happier, less familiar side of the painter.

****

Daniele Finzi Pasca's Planet

1997 : first tour in Québec with Icaro, a solo production he wrote while incarcerated

2000 : returns to Québec with Visitatio, coproduced by Teatro Sunil of Lugano and Carbone
14

2002 : Daniele Finzi Pasca is recruited by Cirque Éloize to create Nomade, then Rain (2004)
and later Nebbia (2007)

2005 : Pasca directs Corteo, for Cirque du Soleil

2006 : Daniele Finzi Pasca co-creates the closing ceremony for the Torino Winter Games

2009 : Julie Hamelin leaves Cirque Éloize and joins Daniele Finzi Pasca for the création of a
first opera, L'amour de loin, composed by Kaija Saariaho, inspired by a libretto from written
by Amin Maalouf

2010 : Donka opens in Moscow, marking Anton Chekhov's 150th anniversary

2011 : CFP directs the opera Aida (as well as a theatrical version of Verdi's Requiem de in
2012) at the Mariinsky Theatre in Saint-Petersburg, as well as Pagliacci at Teatro San Carlo
in Naples

Un Roi se meurt
à l'énergie jeune et brutale
au TNM *Page E 3*

Essai: l'humour
absurde québécois est-il
insignifiant? *Page E 8*

Culture & Livres

CAHIER E • LE DEVOIR • LES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JANVIER 2013

La vérité, le Dalí des jours heureux

Le conte circassien
de Daniele Finzi Pasca
s'est nourri de la part
de rêve dans l'œuvre
du célèbre peintre

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR

Ce regard neuf posé sur Dalí s'incarnera dans les onze acrobates qui composent le noyau dur de la troupe CFP et partagent le même ADN depuis ses débuts.

ISABELLE PARÉ

«**L**a vérité, c'est tout ce qu'on a rêvé, qu'on a vécu, qu'on a inventé. Tout ça fait partie de notre mémoire.» Pour Daniele Finzi Pasca, la vérité se nourrit de rêves qui se prennent pour la vraie vie et d'images d'Épinal devenues réalité. À cet égard, l'univers du metteur en scène italo-suisse n'est pas si éloigné de celui du peintre Salvador Dalí, les deux hommes puisant dans un vocabulaire onirique puissant, habité de symboles, de bêtes étranges et d'êtres mi-femmes mi-hommes.

C'est du moins ce que laisse présager *La vérité*, un conte circassien présenté en première mondiale à Montréal dès le 17 janvier à la Place des Arts, qui aura pour fond de scène et source d'inspiration une toile monumentale quasi inédite créée par Salvador Dalí, en 1944.

«La vérité était déjà en gestation avant même qu'on nous offre ce merveilleux cadeau de la toile scénique peinte par Dalí. Ça ressemble à un banquet de Noël pour lequel on était partis faire nos courses, et, tout à coup, en passant devant le poissonnier, on nous a offert une bête qui nous a obligés à changer notre menu et notre cuisine», raconte Finzi, rencontré à quatre semaines de la première.

La métaphore culinaire, récurrente dans le discours de Finzi Pasca, illustre parfaitement la façon de travailler du metteur en scène. Son cabanon toujours rempli des mêmes aliments fétiches, il a superposé à ses propres ingrédients une poignée de ceux qui étaient chers à Dalí, pour donner au final du Finzi appretté à la sauce surréaliste.

«Vai, vai, forse!», scande Daniele Finzi Pasca montrant, à un artiste vêtu d'une *telaguilla* (une

Un détail de la toile monumentale créée par Salvador Dalí, en 1944 pour le ballet *Tristan fou*.

culotte de torero écarlate), comment esquiver en douceur les coups de cornes d'un taureau mécanique. Si l'esprit andalou rôde sur cette nouvelle création de la compagnie Finzi Pasca (CFP), le metteur en scène — plus proche de la magie de Chagall que des cauchemars bizarroïdes du peintre mégalomane — estime avoir réussi à dompter la bête surréaliste et à lui faire écho.

Une toile en cadeau

Le point de départ de *La vérité* est cet immense tulle de scène peint en 1944 par Dalí pour

le ballet *Tristan fou*, inspiré de l'opéra de Richard Wagner *Tristan et Isolde*, qui fut présenté au Metropolitan Opera de New York. Restée dans l'ombre pendant 60 ans, la toile de plus de huit mètres sur quatorze, restaurée et prêtée à la troupe par une fondation privée suisse d'art contemporain, dépeint sous un ciel d'orage les deux amants décharnés, vêtus de voiles fissurés, affichant les stigmates propres au peintre surréaliste.

Visages défigurés, corps mutants, béquilles, fourmis et paysages d'outre-tombe... Avec Dalí, les symboles se bousculent sur la toile. On na-

vigue loin de la beauté éthérée propre au cirque italo-suisse. Comment réconcilier des univers aussi différents? «C'est un monde qui n'est pas le nôtre, mais il y a tellement d'images, comme celle du voile qui masque le visage de Tristan, qui sont venues nous chercher. Dalí s'inspire du cauchemar, alors que notre regard est toujours émerveillé, inspiré par le rêve. Ce ne sera pas la vérité selon Dalí, mais la vérité inspirée par Dalí», insiste Daniele.

Et Dalí revisité par Finzi Pasca, ça donne des tableaux truculents comme ceux de danseuses à plumes sorties d'un cabaret new-yorkais des années 1940, d'un cancan revu aux couleurs de l'Andalousie et d'une corrida dansée sur des béquilles. Comme sur la toile de Dalí, Tristan se confond avec Isolde, les hommes portant les robes des autres. «Au fil des mois, un dialogue s'est engagé avec cette toile et nous nous sommes replongés dans l'époque où Dalí l'a créée à New York. Des anecdotes qui ont marqué la vie de Dalí, dont son histoire d'amour avec Gala, nous ont aussi inspirés», explique Julie Hamelin, cofondatrice de CFP et cocréatrice.

Clin d'œil au défilé de Dalí en costume de plongée survenue devant les médias lors de l'exposition surréaliste de 1946, un scaphandre rappellera l'anecdote tragicomique. À l'époque, en effet, le peintre aux longues moustaches avait failli mourir étouffé sous son casque étanche. «Nous nous inspirons de ça pour créer notre propre univers. Lui se déguisait en clown, nous nous déguiserons en Dalí!», rigole-t-il.

Fous de Dalí

Ce regard neuf posé sur Dalí s'incarnera dans les onze acrobates qui composent le

VOIR PAGE E 2 : VERITÀ

• PISSARRO • LAUTREC • RENOIR • DEGAS • MONET • GAUGUIN •

IL ÉTAIT UNE FOIS L'IMPRESSIONNISME

Chefs-d'œuvre de la peinture française du Clark

«Vraiment, à ne pas manquer!»
- Claude Deschênes, Radio-Canada

BILLETTS À 1/2 PRIX* les mercredis de 17h à 21h
et les jeudis et vendredis de 17h à 19h

*Applicable à l'achat d'un billet
au prix courant de 20\$

GRATUIT pour les enfants
de 12 ans et moins

Accompagnés d'un adulte.
Non applicable aux groupes.

PLUS QUE
2 SEMAINES!

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTRÉAL

Banque Scotia

renoiramonet.com

THE
CLARK

metro

astral

M

Jean Coutu

Stm

RICHTER

...

Cette exposition est organisée par le Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts. La présentation canadienne est produite en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Edgar Degas, Danseuses au foyer (détail), vers 1880. © Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA.

CULTURE

VERITÀ

SUITE DE LA PAGE E 1

noyau dur de la troupe CFP, et partagent le même ADN depuis ses débuts. «*On a intégré de nouveaux artistes, mais tous font partie de la famille élargie de CFP. Nous n'avons pas choisi des numéros, mais d'abord des artistes pour bâtir des tableaux à partir de zéro. La plupart des cirques font le contraire*», note Julie Hamelin. Ce regard renouvelé sur Dalí prendra aussi forme dans les costumes somptueux créés par Giovanna Buzzi, collaboratrice de longue date, qui avait signé ceux du *Requiem* et de l'*Aïda*, de Verdi, productions présentées par CFP au théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg.

La troupe déploie par ailleurs dans *La verità* des trésors d'invention qui prendront vie, en deuxième partie du spectacle, avec l'entrée en scène d'un appareil acrobatique inédit. L'objet sculptural et monumental, une roue Cyr poussée à la puissance dix, s'apparente à un nœud de Moebius porteur d'une poésie décuplée. La structure qui évolue en arcs de cercle ne peut se mouvoir sans le concours du contrepois finement calculé de plusieurs artistes à la fois. Une métaphore de la complicité qui lie les artistes plongés dans *La verità*. «*Malgré sa complexité, les artistes ont rapidement apprivoisé l'appareil, après dix jours de coaching à Lugano avec son*

PHOTOS MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR

Fringués comme des généraux d'opérette, les clowns joueront les bouffons, les commissaires-priseurs et les amants Tristan et Isolde.

créateur», soutient Julie Hamelin. Comme un chef d'orchestre, Daniele Finzi Pasca donne le tempo aux acrobates qui s'exécutent dans cette toupe géante.

Quelques minutes plus tard, c'est au tour des deux clowns, Bitti et Rolando, d'apparaître sous d'énormes couvre-chefs, dans un numéro de commedia dell'arte à la manière Pasca. «*Bene, bene!*», lance le metteur en scène, qui saupoudre toujours ses créations de pantalonnades. Fringués comme des généraux d'opérette et armés d'arquebuses, les deux clowns joueront tour à tour les bouffons, les commissaires-priseurs et les amants Tristan

et Isolde. Triste Dalí? Pas avec Pasca.

Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais celle qui sort de la bouche de la troupe Finzi Pasca fera éclater Dalí au grand jour. Un jour heureux qu'on ne lui connaissait pas.

Le Devoir

LA VERITÀ

Compagnie Finzi Pasca (CFP)
Du 17 janvier au 3 février 2013
Théâtre Maisonneuve de la
Place des Arts

D Voir aussi › Notre reportage photo dans les coulisses de **La verità**. ledevoir.com/culture/cirque

La planète Finzi Pasca

1997 : première tournée au Québec en 1997 avec *Icaro*, spectacle solo écrit en prison

2000 : retour au Québec avec *Visitatio*, coproduit par le Théâtre Sunil de Lugano et Carbone 14

2002 : Daniele Finzi Pasca est recruté par le Cirque Éloïze pour créer *Nomade*, puis *Rain* (2004) et enfin *Nebbia* (2007)

2005 : Pasca met en scène *Corteo*, pour le Cirque du Soleil

2006 : Daniele Finzi Pasca participe à la mise en scène de la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de Turin

2009 : Julie Hamelin quitte le Cirque Éloïze et s'allie à Daniele Finzi Pasca pour fonder Inleventas, renommée la compagnie Finzi Pasca (CFP) en 2011

2009 : mise en scène d'un premier opéra, *L'amour de loin*, composé par Kaija Saariaho, inspiré d'un livret d'Amin Maalouf

2010 : création de *Donka* à Moscou, pour le 150e anniversaire de naissance de Tchekhov

2011 : CFP signe la mise en scène de l'opéra *Aïda* (et une version théâtrale du *Requiem* de Verdi en 2012) au théâtre Mariinsky de Saint-Petersbourg, ainsi que *Pagliacci* au Teatro San Carlo de Naples