

Pré-dossier de création automne 2026

DUENDE

Spectacle en forme de conférence
théâtrale et chorégraphique

Création automne 2026
au Théâtre du Grand Rond à Toulouse

Inspiré de divers textes de conférences de
Federico García Lorca

Conception et mise en scène
Yves Marc

Interprétation
Paco Alfonsín Gergely
Yves Marc

Montage de textes
Yves Marc

Écriture gestuelle et chorégraphique
Yves Marc
Paco Alfonsín Gergely

Montages sonores
Lionel Victoire

Regards extérieurs
Conseil dramaturgique : Pascal Papini
Conseillère artistique pour le mouvement : Elsa Marquet-Lienhart
Conseillère littéraire : Caroline Sire

D'autres collaborateurs seront également invités à se joindre au travail d'écriture

Administration - production - diffusion
Emmanuelle Foisel
0689883226 • info@yvesmarc-tdm.com

NOTE D'INTENTION

Qu'est-ce que le DUENDE ?

Dans son texte de conférence « Jeu et Théorie du Duende », Federico Garcia Lorca insiste sur le fait que le mot Duende est indiscible.

Il désigne pour lui une force obscure, un pouvoir d'émotion, une présence dramatique viscérale. On peut parler de présence nue, de fièvre scénique, de force corporelle incontrôlable.

Aujourd'hui qui connaît ce concept mis en lumière par Lorca ? en France ? en Andalousie ? dans les milieux du spectacle vivant ?

Dans le spectacle Duende nous allons tenter d'agir comme un révélateur et mettre en lumière ce concept, ce manifeste de l'auteur-poète andalou.

Nous nous appuyerons sur les textes de Lorca lui-même et plus largement nous tenterons par les chorégraphies et les jeux corporels de donner au corps sa place, sa force, sa puissance. Lorca nous dit que « le Duende part de la racine des pieds, traverse et embrase tout le corps ».



Il sera important pour nous d'apporter un éclairage contemporain sur cette notion entre autres pour ceux qui connaissent le Duende.

Nous tenterons de le relier à des notions contemporaines sur le corps, comme par exemple le jeu des fascias (les enveloppes des viscères, des muscles), des notions de neuroscience comme la notion de pré mouvement.

Et pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle sur ce concept de Lorca.

Nous pourrions peut-être dialoguer en direct avec Chat GPT et donner à comprendre, dicit Chat GPT que « le Duende est un des derniers bastion de résistance du corps là où l'intelligence artificielle ne pourra pas aller ».

C'est ce projet vaste, ce grand écart entre la nostalgie andalouse et la contemporanéité des nouvelles technologies, entre la matérialité, la spiritualité du corps et l'artifice intelligent, liant tradition (populaire andalouse), poésie et sciences, que ce spectacle théâtral et chorégraphique va proposer.

D'ailleurs, Lorca disait lui-même que « le Duende échappe au système, il n'est pas un savoir ni une méthode, c'est une présence obscure, une force souterraine qui vient du sang du corps, de la mort »

C'est un concept poème que nous essaierons de regarder sous toutes ses facettes.

La conférence en forme de spectacle permettra de lier la connaissance et le sensible, le poétique, le dramatique et le chorégraphique. Cette forme permet d'élaborer des modes d'énonciation différents portés par des acteurs au spectre interprétatif large, liant viscéralement le jeu dramatique, le corps et le mouvement, le chant et la poésie.

Pourquoi ce projet DUENDE dans l'histoire de la Compagnie ?

Entre 2012 et 2023, Yves Marc a créé une trilogie de spectacles en forme de conférence sur le corps : *Ce corps qui parle*, en 2012, *Ces Corps.com*, en 2018 puis *Public : Mode d'emploi ou l'art d'être spectateur*, en 2023.

Avec *Duende*, il souhaite, tout en partageant avec le public concepts et théâtre incarné, continuer inlassablement à **interroger l'acte scénique**.

Les différents textes de Lorca représentent pour lui une opportunité d'approfondir sa recherche.

En s'approchant du Duende, il cherche à comprendre et à partager un concept poétique pour **dire l'indicible**.

Comme l'écrit Lorca : « Approcher ce qui fait surgir l'art dans la chair, ce qui brise la forme trop parfaite, ce qui met l'artiste en péril pour que l'émotion vraie advienne. »

Ainsi, en se penchant sur les paroles de Lorca, il cherche à mieux saisir :

– ce qui pousse **le public**, toujours et encore, à entrer dans les salles de spectacle pour vivre plus intensément ;

– ce qui pousse **l'acteur** à vivre cette intensité particulière et à rencontrer le public. À la recherche de quelle expérience ?

Ne serait-ce pas pour aller vers cette transcendance du Duende ?

Quel acteur n'a pas connu un jour **cet état de grâce** ?

Et qu'est-ce qui fait qu'un artiste a la flamme, effleurant fugitivement ce supplément d'âme que la technique n'apportera jamais ?

« Pour chercher le Duende, il n'existe ni carte ni ascèse. On sait seulement (...) qu'il s'appuie sur la douleur humaine qui n'a pas de consolation. » F. G. Lorca.

Avec le spectacle *DUENDE*, nous proposons un moment de suspens partagé, entre texte et mouvement, afin d'approcher au plus près ces questions fondamentales qui nous habitent profondément, dans le mystère du geste artistique.

Nous souhaitons également faire découvrir le Duende à un public large (entre autres un public francophone) comme l'un des moteurs puissants de la **quête artistique et culturelle, tant du point de vue du public que de celui des acteurs**.

Le spectacle DUENDE

Un projet international qui, à terme, pourra être joué en 3 langues
(français, espagnol et anglais)

Les acteurs

Pour déployer la force poétique mais également politique de Lorca, deux interprètes :

- Deux acteurs amoureux des textes de Lorca, amoureux de la magie de la quête du Duende au fond des corps, des voix, de la musicalité littéraire et du mouvement.
- Deux acteurs de mouvement et de texte pour qui le travail corporel est essentiel et permet de donner au texte une force d'incarnation.
- Deux acteurs pour qui la force du jeu corporel – qu'il soit danse ou mime – s'appuie sur le jeu sensible des métaphores corporelles en relation au texte, au chant.
- Deux acteurs imprégnés par la culture andalouse.

Paco est andalou, Yves s'est pris de fascination pour le flamenco dans sa jeunesse.

Le jeu des acteurs

Le texte sera porté majoritairement par Paco Alfonsín Gergely et le mouvement par Yves Marc.

Toutefois la frontière restera souple : Paco et Yves pourront partager des textes dans les deux langues, des partitions corporelles métaphoriques et de véritables énonciations gestuelles en chœur ou en dialogue.

Les textes

Il s'agit d'un montage de textes provenant de trois sources différentes, plus précisément trois conférences aux tonalités différentes de Federico Garcia Lorca :

- *Jeu et théorie du Duende* : conférence donnée en 1933-1934 à Montevideo où il développe poétiquement et historiquement sa pensée sur le Duende
- *Imagination, inspiration, évasion* : conférence donnée entre 1928 et 1930 à Grenade et/ou à La Havane. Dans celle-ci, il distingue les 3 étapes fondamentales dans l'élaboration d'une œuvre.





- *Propos sur le théâtre (Charlar sobre el teatro)* donnée en 1934. Conférence dans laquelle Lorca affirme des propos politiques engagés sur l'importance du théâtre pour une nation.

Le montage réalisé permettra entre autres de révéler la plénitude artistique, humaine et politique de Lorca et de mettre en lumière ses points de vue au spectre large.

Le jeu chorégraphique, l'écriture du mouvement

Comment mieux évoquer le point de vue de Lorca sur le Duende qui embrase le corps que de proposer une écriture corporelle et de mouvement ?

Dans ces compositions chorégraphiques, on peut parler d'écriture du mouvement ou de partitions corporelles, dans le sens où le jeu corporel n'est pas un jeu improvisé. Il utilise tous les artefacts de l'écriture littéraire en terme de musicalité, d'articulation de séquence et finalement de sens et de métaphore.

Les deux textes, littéraire et corporel, vont entretenir un véritable dialogue.

Un autre dialogue s'instaurera entre les corps des deux acteurs qui, par la formation de ces derniers en mime, danse et théâtre physique, va permettre de véritables énonciations gestuelles (chœur, canon, strette, causalité-conséquences...) dans le rapport au temps mais également des jeux de ligne, de formes, de force, de poids pour mieux faire entendre le sens poétique ou politique du texte de Lorca.

La scénographie

Une scénographie épurée : deux chaises hautes parallèles, face aux spectateurs, à la taille un peu démesurée par rapport au corps des interprètes.

L'une est noire comme les accents sombres du Duende, l'autre en bois clair comme le costume de l'acteur de texte et comme le sable chaud des plages andalouses.

Ces deux chaises permettent de mettre en valeur le rôle du conférencier autant que les jeux chorégraphiques individuels ou en duo. Elles seront mises en perspective, remplissant l'espace tout en lui donnant de la profondeur.



Les costumes

- L'acteur de texte Paco Alfonsín Gergely sera habillé d'un costume blanc cassé décontracté d'inspiration andalouse.
- L'acteur de mouvement Yves Marc portera la robe spécifique aux danseuses de flamenco, appelée *Bata de Cola*, longue jupe qui traîne au sol telle la queue d'un animal ancestral. La jupe à volants noire est doublée d'un tissu rouge sang.

Costume de femme, ambigu, métaphorique, porté par un vieil homme. La longueur de la jupe et sa traîne dessine des formes particulièrement mises en valeur sur la chaise haute.

Elle renforcera le choix d'une esthétique surréaliste, comme un écho aux amitiés inspiratrices de Lorca avec Dalí ou Buñuel et à son tropisme pour ce grand courant artistique.

L'environnement sonore

À ce stade des recherches, est prévue en ouverture musicale un *cante jondo* (chant profond) extrait d'une *saeta*: chant de procession lancé par un *cantaore* au passage de la vierge pendant la semaine sainte.

Chant *a cappella*, chant de souffrance, de poésie et de profondeur.

D'autres chants flamenco habiteront l'espace sonore, certains enregistrés, d'autres chantés en direct par Paco, bercé dès son enfance par ces chants dans sa ville de Jerez.

Certains textes politiques de Lorca seront enregistrés.

Les deux langues, le français et l'espagnol, sonneront tour à tour au service des textes de Lorca.

La lumière

Il est probable qu'un cyclo de couleur claire (blanc, gris clair ou beige) permettra de multiplier les jeux d'ombre et de lumière.

Le visible et l'invisible seront les métaphores vives de cet « indicible du flamenco ».

Le personnage en mouvement pourra apparaître de manière fantomatique par le jeu des ombres et du support de la grande chaise. Silhouettes, contre-jour, rasants, douches ou rampes feront danser les formes corporelles.



En quoi ce spectacle peut-il toucher le grand public ?

Une proposition originale : entre théâtre, parole vive et rituel poétique.

Duende n'est pas une conférence savante, ni un spectacle classique : c'est une forme hybride où la pensée s'incarne, où les mots descendent dans la chair, où la scène devient un laboratoire vivant du sensible.

C'est une approche intimiste et incarnée du savoir, une parole habitée par le corps, l'émotion, l'instant.

Un sujet rare, puissant, universel, méconnu : le Duende, ou comment l'art touche au vivant.

Le Duende, ce mot mystérieux popularisé par Lorca, interroge la vérité de la création artistique, la présence du corps, la part d'incontrôlable qui fait vibrer l'art et la vie.

Ce thème, mystique et cependant incarné, fascine les artistes autant que les spectateurs. Il résonne avec les questions contemporaines d'authenticité, de vulnérabilité, de création sincère et de résistance à la norme.

Un sujet transdisciplinaire : danse, théâtre, chant flamenco, performance, art vivant.

Une expérience sensorielle et sensible pour le public

Le public ne reçoit pas un discours, il participe à une traversée.

On ne parle pas du Duende : on l'approche, on le frôle, parfois on le sent.

La mise en scène est pensée comme une invocation plus qu'une démonstration.

Par les passages performatifs – fragments de texte, de chant ou de corps, silences, souffle – le public est touché dans ses fibres.

Le spectacle-conférence est adaptable à des programmes culturels transversaux : arts vivants, philosophie, poésie, transmission.

Il convient aussi bien à une programmation grand public qu'à un public initié, de professionnels ou d'enseignants (écoles de théâtre, conservatoires, lieux de formation).



Yves Marc, le flamenco et la culture andalouse



J'avais 20 ans lorsque, à la cité universitaire internationale à Paris, j'ai eu l'occasion d'assister à un concert exceptionnel avec le mythique Pepe de la Matrona, le guitariste Pedro Soler et la danseuse la Joselita : mon émotion est immense.

Je n'ai eu de cesse de rencontrer le flamenco à l'occasion de mes nombreux enseignements à Madrid, à Barcelone, et de suivre les spectacles de flamenco à Paris.

J'ai suivi pendant 1 an les cours de flamenco à la Planete Andalucia à Montreuil (93). Une tendinite au tendon d'Achille interrompra ma pratique.

En 2015, je crée une version gestuelle et chorégraphique de *La Maison de Bernarda Alba*, de Lorca, et en fait la mise en scène. Un problème de distribution m'invite à jouer moi-même la vieille mère tyrannique, Bernarda. j'obtiens pour cette interprétation un prix du meilleur acteur dans un festival en Roumanie.

Il y a quelques années, un ami m'offre le texte *Jeu et théorie du Duende*. C'est un choc artistique profond. Je comprends que ce dont parle Lorca est un état corporel puissant, indicible, qu'il aurait pu lui-même reconnaître sur scène.

Je souhaite à ce jour rencontrer ce texte et le faire partager au public d'une manière particulière. C'est ce projet *Duende* qui, avec mon ami Paco Alfonsín Gergely, va voir le jour en 2026.

Paco et l'Andalousie

Je suis né à Jerez de la Frontera, au cœur de l'Andalousie.

Jeune homme de la banlieue de Jerez, j'étais un *payo* (un non gitan) sans grande grâce : ni celle du chant, ni celle de la danse. Je n'avais pas non plus de culture littéraire.

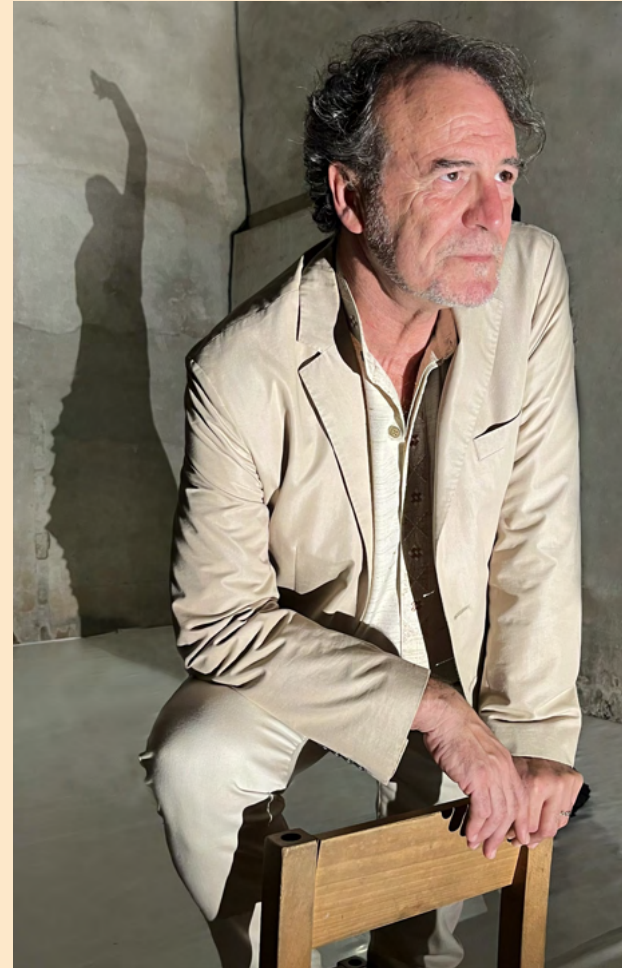
J'étais une sorte de touriste du flamenco dans ma propre ville.

Et puis un soir, j'avais environ 17 ans, ma petite amie – originaire du centre de Jerez – m'a emmené à la Peña flamenco qu'on appelle La Buena Gente, au cœur du quartier de Santiago, à Jerez. Entouré de gitans et de non-gitans, de gens humbles aux racines fortes, un moment magique a émergé : le fils d'un chanteur bien connu, Terremoto, est entré. Une rumeur s'est élevée : le fils de Terremoto est ici ! Oui, mais il ne chantera pas. Il vend très cher son chant.

Soudain, à la vue de la fille qui le fascinait, voilà que Terremotito (petit Terremoto) se met à chanter et cette fille à danser pour lui. De la magie pure !

Était-ce cela, le Duende ? Je ne sais pas.

Dans mon long parcours d'acteur et de praticien du théâtre, je continue à m'interroger sur l'existence de cette chose mystérieuse, presque spirituelle. Un mystère qui surpasse la technique, le professionnalisme et la discipline. Une chose qui n'a rien à voir avec ce que nous appelons le talent.



Quoiqu'il en soit, c'est vraiment un luxe d'avoir l'opportunité de re-visiter Lorca à travers l'approche d'Yves Marc (grand maître du mouvement) et de partager nos interrogations au sujet de ce fameux Duende.

Aujourd'hui, à presque 60 ans, je me permets d'être plus voyageur que touriste.

À travers le regard d'Yves, Lorca et son Duende m'offrent la liberté : celle de chercher par moi-même, à l'intérieur. Celle de me connecter à mes racines, sans peur et avec respect. Celle d'explorer ces sacrés mots ou mots sacrés tels que Flamenco, Poésie, Grâce, Âme ou... Duende ?

Yves Marc Auteur, acteur, metteur en scène, pédagogue

Yves Marc a étudié le Mime corporel avec Étienne Decroux et s'est formé à diverses esthétiques corporelles, techniques somatiques et de communication.

En 1975, il fonde une des compagnies majeures des arts du mime du geste : le Théâtre du Mouvement. Il en sera co-directeur artistique avec Claire Heggen, pendant 40 ans, avec plus de 40 spectacles diffusés dans 60 pays, développant et défendant une esthétique en perpétuel renouvellement.

Ensemble, ils ont publié *Théâtre du Mouvement*, aux éditions Deuxième époque.



Ce livre pose des réflexions sur leur discipline maîtresse et sur leurs parcours et expériences. En 2017, la Bibliothèque Nationale de France a également mis leur histoire à l'honneur avec l'exposition *L'Aventure du geste*.

Depuis le début de sa carrière, Yves Marc est invité à enseigner en France et à l'étranger (20 pays différents) aux artistes de la scène. Il accompagne également de jeunes artistes dans leur création.

Après plusieurs spectacles-conférences créés au sein du Théâtre du Mouvement, c'est en 2012 qu'Yves Marc réalise en solo *Ce corps qui parle* (joué à ce jour plus de 250 fois), premier volet de son triptyque sur le Corps.

En 2015, il crée *Alba*, adaptation gestuelle et chorégraphique de l'œuvre de Lorca : *La Maison de Bernarda Alba*.

Il crée en 2017, à Lectoure dans le Gers, sa nouvelle compagnie : Compagnie Yves Marc-Théâtre du Mouvement.

En 2018, il crée le deuxième volet du triptyque sur le corps, en partenariat avec Philippe Phénieux et la compagnie Zinzoline (Ardèche) : *Ces Corps.Com*, faisant focus cette fois-ci sur la communication corporelle et non-verbale entre deux corps.

En septembre 2022, il crée le spectacle pluridisciplinaire : *Passagères Souterraines*, pour mouvement, arts plastiques et voix.

En 2023, Yves Marc crée le dernier volet de son triptyque sur le Corps : *Public : Mode d'Emploi ou l'art d'être spectateur*, spectacle-conférence dans lequel il place le spectateur au centre de l'attention.

Yves Marc est également chargé, depuis 1974, avec Claire Heggen, des stages du centre de formation artistique de Trielle, dans le Cantal (15).

Il a co-initié avec Luis Torreao, en 2019, l'Académie des Arts du Mime et du Geste chaque été à Périgueux et participe à son comité de pilotage.

Il a également initié avec Claire Heggen en 2008 le Glam (Groupe de liaison des Arts du Mime).

Paco Alfonsín Gergely

Comédien, metteur en scène, enseignant,
chercheur en théâtre andalou

Co-fondateur du Centre Spiri2Art à Cluj-Napoca (Roumanie) et du Groupe LIM&TE (International Movement & Theatre Lab) en Andalousie (Espagne), il dirige actuellement TransylvaniaTheaterLab, une plateforme de recherche, de formation et de création en Transylvanie (Roumanie).

Fort d'une vaste carrière d'acteur et de chercheur en théâtre, principalement dans le cadre du Théâtre du Mouvement, ses plus de 30 ans « *sur les planches* » / « *sobre las tablas* » / « *sur scène* »... l'ont fait passer à travers une grande diversité de langages théâtraux : du Physical Theatre fragmenté et dogmatique des années 1990, au British Theatre diversifié, ludique et honnête (*Here I am ; Je suis belle ; Je suis ici pour vous raconter une histoire*) ; du véridique Théâtre des difformes au Théâtre français contemporain risqué et philosophique ; du théâtre précis et éclectique de l'Europe de l'Est au burlesque du cabaret français ; des conflictuelles cités de Marseille, faisant de l'opéra contemporain avec des enfants, au Community Theatre profond et humain en Écosse et dans le nord de l'Angleterre.



Il a également eu l'occasion de cultiver sa pratique artistique, rencontrant des professeurs et des metteurs en scène tels que Gabor Tompa (Théâtre d'État hongrois de Cluj, Transylvanie), Alan Lyddiard (The Performance Ensemble, Leeds, Royaume-Uni), Emma Rice (Les Enfants Mages, Bristol, Royaume-Uni), Juan Dolores Caballero (Teatro del Velador, Séville, Espagne), Richard Gregory (Théâtre Quarentin, Manchester, Royaume-Uni), Eugenio Barba (Théâtre ODIN / ISTA, Danemark), Serge Noyels (Théâtre des Calanques, Marseille, France), Esperanza Abad (Madrid), Yves Marc (Théâtre du Mouvement, France), Dominique Serrand (The Moving Company, Minneapolis, États-Unis), Ricardo Iniesta (Atalaya-TNT, Séville, Espagne), entre autres.

Son dernier travail en tant qu'interprète et metteur en scène, *Not For EveryOne !*, a été présenté en première à Budapest fin 2024.

ACTIONS POUVANT ACCOMPAGNER

LE SPECTACLE

- Un temps d'échange avec le public (conférence-débat, cercle de parole) en présence des deux acteurs.
- Un atelier corporel ou vocal autour des notions de présence, incarnation, écoute du corps.
- Des formations artistiques plus longues à destination des écoles, compagnies, institutions, soit sur le site de la compagnie soit sur les lieux de représentation

<https://compagnie-yvesmarc.fr/formations-artistiques/>

Ces formations peuvent être assurées autant par Yves Marc que par Paco Alfonsín Gergely, l'un et l'autre formateurs depuis de nombreuses années.



CRÉATION

17, 18 et 19 décembre 2026 au Théâtre du Grand Rond à Toulouse.

Fiche technique en construction pendant la période de création.

- 3 personnes en tournée : 2 comédiens et 1 technicien.
- Spectacle : en salle, boîte noire.
- Prix cession : 2000-2500€ (hors frais voyages et défraiements équipe)
- Acheminement décor, 2 chaises hautes en bois, se fera par transporteur ou véhicule de la compagnie.

LA COMPAGNIE CHERCHE

- Des co-producteurs
- Des pré-achats
- 1 ou 2 lieux d'avant-première
- 1 résidence de création lumière avant la 1ère à Toulouse

REMERCIEMENTS

André Le Hir, Stéphanie Fuster, Mathilde Dromard et Richard Hernandez.



Cie Yves MARC

Compagnie Yves MARC - Théâtre du Mouvement

Lieu-dit Clavères, 960 chemin d'Ayraut 32700 Lectoure

www.compagnie-yvesmarc.fr

contact : Emmanuelle Foisel

06 89 88 32 26 - info@yvesmarc-tdm.com