

CLARA, ARTISTE ET MUSE

UN SPECTACLE MUSICAL

*écrit et mis en scène par Julie Berducq-Bousquet
Avec : Brigitte Damiens et Claire Foison*

*La Cie Théâtre & Toiles
en co-production avec les Nuits de la Mayenne*

contact@theatre-et-toiles.fr - <http://www.theatre-et-toiles.fr>

photo © Maurizio Marchisio

Texte et Mise en scène – Julie Berducq-Bousquet

Avec – Brigitte Damiens – Clara Schumann

Claire Foison – Pianiste

Costumes – Anne Rabaron

Création Lumières – Lilian Cales

LA COMPAGNIE THÉÂTRE & TOILES

En Compagnie d'artistes - Théâtre & Toiles a été créée à l'initiative de Brigitte Damiens, artiste dramatique et metteuse en scène, professeure au Conservatoire d'Antony et artiste associée du Théâtre Firmin Gémier-La Piscine depuis 1994, elle y a joué et mis en scène de nombreux spectacles, elle y a mis en place les ateliers d'écriture et de théâtre et a été à l'origine de nombreux ateliers pérennes de pratique artistique dans les collèges, lycées et à l'IUFM des Villes d'Antony et Massy. La Compagnie, qui regroupe une soixantaine d'artistes de disciplines différentes, œuvre pour l'accès de tous aux arts vivants de la scène et aux textes à travers des actions de production de spectacles, de diffusion, de création et de sensibilisation. L'association développe des actions artistiques et culturelles à l'année.

CLARA, ARTISTE ET MUSE

*Texte et mise en scène Julie Berducq-Bousquet
avec la complicité de Brigitte Damiens*

Spectacle créé en plein air pour le Festival des Nuits de la Mayenne

30 juillet 2012 - Eglise de Saint-Berthevin (53)

7 août 2012 - Eglise de Bannes (53) - 2 Représentations

Tournée 2013-2014 -2015 - En cours d'organisation

L'HISTOIRE

Sur scène, un piano à queue. Sous l'instrument, la pianiste est endormie. A sa tête un tourne-disque, une boîte ouverte laissant s'échapper plusieurs lettres au sol. Un vinyle tourne dans le vide depuis un certain temps. Soudain la pianiste se réveille. Prise d'une lourde torpeur, elle s'assied au piano cherchant frénétiquement la partition qui pourrait la conduire vers la lumière.

Quelques notes tintent et Clara Schumann apparaît comme dans un songe.

Commence alors entre elles un dialogue vibratoire où se mêlent parole et son, nous offrant un échange intimiste, précieux. Un rêve en substance où deux musiciennes hors du commun nous livrent un peu de leur coeur, tentant de répondre aux énigmes de leur vie.

CLARA, ARTISTE ET MUSE

RENCONTRE ENTRE DEUX DE VIRTUOSES

«Clara, artiste et muse» fut d'abord l'objet d'une commande des Nuits de le Mayenne à l'occasion du festival 2012. En effet Sicky Darbion nourrissant une grande admiration pour Clara Schumann souhaitait depuis longtemps voir naître un projet qui réunirait musique classique et théâtre autour de cette grande figure du 19ème siècle. C'est tout naturellement que cette idée fut proposée à notre compagnie puisque Brigitte Damiens, qui en est la directrice, partage avec Sicky Darbion une complicité de travail depuis plus de dix ans. Le défi de ce spectacle fut de trouver ce point d'équilibre sensible où chaque discipline vient servir l'autre de manière équitable et harmonieuse, se faisant tantôt miroir, tantôt partenaire de jeu.

Il s'agit avant tout d'offrir une histoire intime où musique acoustique et jeu d'acteur vibrent à l'unisson et tenter par là même de donner une autre perception du théâtre et de la musique classique avec simplicité, exigence et cœur.

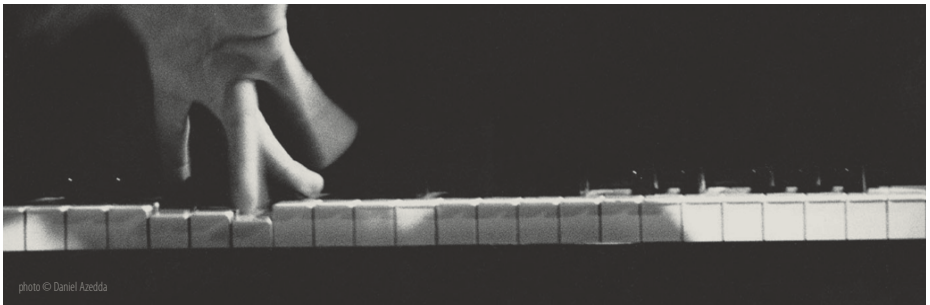
Que joue l'acteur pendant les temps musicaux?

Que joue le musicien durant les temps de jeu?

La recherche fut passionnante et édifiante puisque les retours du public ont largement dépassé nos espérances.

Poursuivre cette aventure s'impose alors comme une évidence et nous permet de la faire encore évoluer en créant une rencontre entre cette grande figure du 19ème siècle et un pianiste virtuose de notre époque.

L'enjeu à présent est de poursuivre l'exploration de cet espace où art dramatique et musique se déploient dans un dialogue incarné, vibrant et sensoriel.

CLARA, ARTISTE ET MUSE

ECRITURE

Il m'a semblé évident de construire le texte à partir des mots que Clara Schumann utilisait à travers ses différentes correspondances, son journal intime afin d'offrir aux spectateurs une incarnation intime et réaliste du personnage.

J'ai cherché à tisser le lien qui nous rattache à elle. Son histoire, si exceptionnelle soit-elle, nous parle aussi de nous, d'une perception commune de la vie, de la mort, d'une vibration humaine et spirituelle. Cette mémoire nous révèle le chemin universel du cœur comme voie vers une liberté d'Être.

Julie Berducq-Bousquet

EXTRAITS

« Je me suis séparée de mon père pour toujours... mais il le fallait, n'est ce pas? Une nouvelle et merveilleuse vie commençait, une vie dans laquelle on aime par-dessus tout et par-dessus soi-même. »

« Rien ne peut surpasser la satisfaction personnelle de composer une oeuvre et de l'entendre ensuite. L'exercice de mon art représente la plus grande partie de ma vie; c'est l'atmosphère que je respire! C'est étrange de voir comme je ne fais qu'un avec le public. C'est une telle force! »

« - Créer tant qu'il fait jour -...oui mon Robert, tant qu'il fait jour et pour toi, la nuit est tombée, n'est ce pas?... comme tu l'avais prévu, comme dans tes rêves les plus profonds, les plus anciens. Je ne veux pas vivre sans toi. »

«Il y a longtemps que je n'ai plus fait un seul exercice, mes doigts se fragilisent et ma mémoire ne me suit plus. Mais quand je joue quelque chose de Robert, j'ai l'impression qu'un être supérieur conduit mes doigts; je ne les sens plus et il me semble que toute mon âme devient musique. »

CLARA, ARTISTE ET MUSE

CLARA

Enfant prodige, pianiste légendaire, compositrice talentueuse, professeur réputé, égérie d'hommes célèbres mais aussi fille, femme et mère au quotidien, ces multiples facettes font toute la singularité de cette grande figure féminine tiraillée entre l'audace d'être une femme libre et reconnue et les traditions de son époque.

Toute sa vie, elle n'aura de cesse d'affirmer son talent, son autonomie sans sourciller et cela malgré les épreuves et la bienséance. Tout cela fait d'elle, une femme particulièrement complexe, caractérielle parfois. On lui prêtait unanimement une force surhumaine qu'elle puisait sans doute dans sa quête de reconnaissance comme elle puisait dans la musique sa foi en la Vie.

La petite Clara Wieck naît le 13 septembre 1819 dans une famille de musiciens. Elle est mise au piano à l'âge de 5 ans par son père, Friedrich Wieck conscient de ses qualités. A huit ans, elle commence une carrière de concertiste et ensemble ils conquièrent toute l'Europe. En 1839, elle entame une procédure d'émancipation qui la sépare définitivement de son père pour épouser Robert Schumann avec qui elle partage un amour fusionnel. Ils tiennent un journal intime dans lequel ils relatent tous les détails de leur vie quotidienne, leur déclarations d'amour ainsi que leurs projets artistiques. Robert y note son rêve de signer chacune de ses oeuvres sous le nom de RARO (ClARA-RObert) afin que personne ne puisse distinguer son nom de celui de sa complice. Pourtant dès 1854 la vie du couple prend un tour dramatique après une tentative de suicide de Robert. Ils rencontrent le jeune Johannes Brahms en qui ils voient le nouvel espoir de la musique. Malgré cela, Robert se porte de plus en plus mal et décide lui-même de se faire interner dans un asile psychiatrique où il mourra deux ans plus tard.

Veuve à 37 ans, avec huit enfants encore jeunes, sa peine est immense mais elle trouve la force de continuer. La musique compte plus que tout, en particulier les oeuvres de Robert Schumann ainsi que celles de Johannes Brahms dont elle se fait la principale fédératrice. Malgré la relation très forte qu'elle entretient avec lui, ils développeront une amitié et une complicité de travail incomparables.

En 1879, elle se sédentarise enfin et devient la première femme membre du corps enseignant au sein du conservatoire de Francfort. Sur le monument érigé en mémoire de son époux dans le vieux cimetière de Bonn, elle demandera que l'on dispose un simple portrait d'elle au pied du grand profil de Robert Schumann; préférant ainsi rester à une place d'inspiratrice bien en deça de la réalité.

Elle meurt le 20 mai 1896, en plein milieu du printemps, sa saison préférée et celle de tous les romantiques.

CLARA, ARTISTE ET MUSE

BRIGITTE DAMIENS

est Clara Schumann

Dans les années 1980 j'avais eu la chance d'être choisie pour interpréter Clara Schumann dans un téléfilm de Nat Lilienstein « Les Chants de l'aube », je jouais ce personnage de 14 à 25 ans, donc principalement en tant que jeune virtuose et dans des moments d'affrontement avec son père Friedrich Wieck qui s'opposait à son union avec Robert Schumann.

La passion de Robert et Clara m'avait déjà à l'époque fascinée. Vivre les débuts de leurs émois, découvrir le courage et le talent de Clara en l'incarnant fut une aventure bouleversante. Ces retrouvailles avec Clara au théâtre me sont apparues au fil des répétitions d'une telle évidence, si familières qu'il me semblait que tout mon être se fondait dans cette rencontre. Cet étrange et mystérieux travail de l'acteur ne conduit pas toujours à des rencontres aussi fortes avec un texte ou un personnage.

Clara fera partie des rôles inoubliables qu'il m'ait été donné d'interpréter. Ce que j'ai trouvé exceptionnel et unique dans notre travail c'est le moment où la musique prend le relais du mot ou de l'émotion, découvrir, ressentir dans quel état ces trois génies -puisque Brahms fait partie à part entière de l'histoire de Clara- composaient, créaient. Vivre leur musique à travers les épreuves ou les recherches qui jalonnent la vie du musicien, se laisser posséder par les sons quand les mots atteignent leurs limites m'a fait « ressentir » la force de la musique comme je ne l'aurais jamais cru possible, c'était comme si je rentrais dans la musique, comme si tout mon être ne faisait plus qu'un avec elle. Un état si fort, une vibration si forte qu'elle conduit à une forme de transcendance enivrante.

Merci Clara...

CLARA, ARTISTE ET MUSE

LA MUSIQUE

Le principe fondamental de notre proposition artistique réside dans le fait de mettre en dialogue musique et théâtre: le personnage de Clara s'exprime avec des mots, le personnage du pianiste avec des notes. Le jeu pianistique et le jeu dramatique sont tout à la fois mélodie et parole, vibrants et incarnés.

Le choix du livret devait inévitablement être conçu en collaboration étroite avec le musicien qui ferait partie de cette aventure. Deux lignes directrices pour guider nos choix s'imposaient d'ores et déjà d'elles mêmes. La première: trouver les oeuvres les plus susceptibles de faire écho au contenu du texte parmi celles de Robert et Clara Schumann ainsi que celles de Johannes Brahms principalement et peut-être d'autres compositeurs comptés dans leur cercle d'amis. La deuxième: mettre à la disposition du musicien une liberté de choix lui permettant de faire corps et voix avec son instrument.

NOTE D'INTENSION

« C'est avec enthousiasme que je sers ce projet. Clara Schumann est un personnage qui me touche beaucoup. J'ai particulièrement apprécié prendre pleinement part à la conception du livret. En effet, Julie Berducq-Bousquet m'a laissée la liberté de choisir le répertoire des œuvres musicales et, bien qu'étant très précise dans son texte, elle a accueilli avec intelligence et générosité mes réflexions d'interprète. C'est donc avec un grand intérêt et beaucoup de joie que je me suis immergée dans l'univers de Clara Schumann afin de proposer un programme de choix. J'ai eu envie de créer une réelle harmonie entre les sons les mots et les silences, trouver l'équilibrer entre les œuvres choisies des différents compositeurs, chercher la cohérence musicologique bien sûr, et, par dessus tout, de belles émotions et une sincère résonance avec mon univers pianistique, parce-qu'on ne joue bien qu'avec le cœur...»

Claire Foison

ESPACE EN JEU

Envisager l'espace scénique implique deux points essentiels:

- créer une passerelle intime avec le public
- refléter tout ce qui fait l'originalité de cet objet entre musique et théâtre

Nous avons alors imaginé une scénographie qui sert le texte et la musique en substance et qui permet au spectacle de se jouer autant dans les salles de théâtre que dans des lieux plus atypiques. Il a d'ailleurs été créé dans une église puis dans une chapelle. En scène, un plateau presque nu: un piano à queue, deux artistes, quelques accessoires. Les lumières sculptent, habillent l'imaginaire où se déploie une atmosphère de rêverie, de confiance et dans laquelle chaque mouvement, chaque geste, chaque respiration vient nourrir le caractère sensoriel que les artistes développent dans cet espace. Tout prend vie, le piano, les murs, le sol. Tout se meut et accompagne ce que les corps dessinent.

«À travers chaque être humain, un espace unique, un espace intime, s'ouvre sur le monde.

Victor Hugo

L'ÉQUIPE

Julie Berducq-Bousquet - texte et mise en scène

Elle se forme en 1997 au cours Raymond Girard et ensuite auprès de Pascal Antonini. A 20 ans elle incarne le premier rôle professionnel de sa carrière qui se poursuit ensuite au sein de plusieurs compagnies avec lesquelles elle partage des liens forts, un solide engagement artistique, un sens commun et profond du théâtre. Parallèlement à son parcours de comédienne, elle se forme à divers arts corporels, tels que le chant auprès de Catherine Estourelle (chanteuse professionnelle, 1er prix du conservatoire national de Paris) et auprès de Sophie Hiéronimus (chanteuse professionnelle, psychophoniatre), et la danse sous diverses formes, la danse expressive avec Clotilde Swartley (formatrice internationale de yoga et de danse libre), la danse classique avec Sonia Dumitrescu, (danseuse étoile) la danse-théâtre avec Martine Harmel (chorégraphe, professeur à l'école nationale de Chaillot). En 2005, elle rencontre Brigitte Damiens (Comédienne, Metteur en scène, fondatrice de La **cie Théâtre et Toiles**) toutes deux se découvrent une grande complicité artistique qui se concrétise en 2009, lorsque Brigitte Damiens lui demande de l'assister dans la préparation de ses acteurs pour la mise en scène de son spectacle *Le Lavoir*.

Brigitte Damiens - Clara Schumann

Issue du Conservatoire de Versailles, elle est artiste associée du Théâtre Firmin-Gémier d'Antony depuis 1994 où elle a créé comme comédienne et collaboratrice artistique une quinzaine de spectacles : *Pelléas et Mélisande* de Maeterlinck, *Guignol* de Prévert, *Le Révizor* de Gogol, *Le Tour du Monde en 80 Jours* d'après Jules Verne, *Le menteur* de Goldoni, *L'Art de la Comédie* d'E. de Filippo, *Chat en poche* de Feydeau... Femme de spectacle accomplie, elle entreprend au sein de la Ville d'Antony un important travail de transmission et de création reconnu par ses pairs. On peut la voir dans le film de Christophe Monier, *Quand Maman sera partie*, avec lequel elle prépare une adaptation cinématographique du *Lavoir* de D. Durvin et H. Prévost, spectacle qu'elle a adapté et mis en scène en 2010 au Festival Les Nuits de la Mayenne et au Théâtre Firmin-Gémier/La Piscine - actuellement en tournée en F. En 2012, elle est «Clara Schumann» dans *Une Amitié Passionnée* et *Clara Artiste et Muse* mes. Julie Berducq-Bousquet, «Jeanne» dans *de Vagues et de terre* mes. René Abold, «La Morale» dans *Zadig* mes. Gwenaël de Gouvello et « l'Oiseau vertical » dans *Sous un ciel de Chamailles* mes. Pascal Antonini.

Lilian Cales - Création lumières

En tant que technicien lumière, il travaille au Théâtre du Rond Point à Paris, au Théâtre Jean Vilar à Vitry sur Seine. Il accompagne la tournée de *Opening night* mis en scène par Marie-Christine Barrault. Il est créateur-lumières pour Murray Schisgal (*Love*) pour Macha Meril (*Feu sacré*). Il oeuvre chaque année au sein du Festival des Nuits de la Mayenne.

Claire Foison - Conception livret musical

Ses études commencent sous la direction musicale de son père, pianiste, et ont été récompensées par les premiers prix des conservatoires de Nantes dans la classe de Bruno Fabius, de Boulogne-Billancourt dans la classe de Gilles Berard, de Versailles dans la classe de Jacques Coulaud, et les diplômes supérieurs d'enseignement et d'exécution dans la classe d'André Gorog à l'Ecole Normale de Musique de Paris.

Elle a suivi les master class de Dominique Merlet, Halina Czerny Stefanska, Marc Lafôret et Jean-Claude Penner. Elle enseigne actuellement le piano au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Pianiste passionnée, elle interprète le grand répertoire du XVIIIème au XXIème siècle. Elle l'illustre sous de nombreux aspects : récitals, duos à quatre mains, concerts avec orchestre, Musique et littérature, concerts-expositions, accompagnements de chanteurs solistes et de chœurs.

Elle est la pianiste du duo des Divines Divas avec la soprano Cherise Lukow. Elle a accompagné trois saisons de la troupe des Tréteaux Lyriques à Paris pour des spectacles Offenbach, le chœur Chant libre dirigé par Stefan Rerat à Versailles.

Claire Foison a donné des concerts en France : à Paris salle Cortot pour l'Association Lazare, au Musée Carnavalet, au Théâtre de l'Ouest Parisien, au Château de La Petite Malmaison, à La Celle Saint Cloud, au château de Buc, au Festival du mois Molière à Versailles, à Lyon, à Nantes, au théâtre de Mayenne, à Sainte Suzanne, et avec les chœurs et orchestre du Morbihan au Mémorial de Caen, à la cathédrale de Bayeux et de Ploërmel, à la basilique Sainte Anne d'Auray et à la Cité de la Mer Éric Tabarly à Lorient pour donner des concerts pour la Paix. Elle a donné des concerts «Musiques sans frontière» au Japon et à Tokyo, aux États-Unis dans les états du Texas et du Colorado et en Afrique pour les Alliances Françaises.

Dédicace de Sabine Bérard, éminent professeur d'analyse musicale : « *A Claire Foison, pour qui, ce qui est rarissime, la Musique a un sens, remarquable interprète, en particulier du Carnaval de Schumann.* »

Anne Rabaron - Costumes

Depuis 1990, Anne Rabaron a collaboré à une soixantaine de spectacles en créant et réalisant des costumes pour le théâtre, la danse contemporaine, l'opéra et l'opérette, les spectacles de rue, ... Pour le théâtre, elle a notamment travaillé avec les metteurs en scène Serge Lipszyc, Pascal Antonini, William Della Rocca, Didier Barrer, Anne Benedetti, Gérard Thirioux, Eugène Green... Pour l'opéra, avec notamment avec Jean-Marie Curti à l'opéra-studio de Genève... Pour la danse contemporaine avec Michèle Dhallu, scène conventionnée d'Auch.

CLARA, ARTISTE ET MUSE

*Texte et mise en scène Julie Berducq-Bousquet
avec la complicité de Brigitte Damiens
sur une idée de Sicky Darbion*

CONTACT MISE EN SCÈNE

Julie Berducq-Bousquet

+33(0)6 60 96 27 56 - julie.berducq-bousquet@theatre-et-toiles.fr

CONTACT DIFFUSION

Edmond Hurtrait

+33(0)6 62 26 37 43
contact@eh-diffusion.fr

PRODUCTION

Laurent Pousseur - *Administrateur de production - Tango Prod*

+33(0)6 60 06 50 52 / +33(0)1 44 93 04 33
laurent.pousseur@tangoprod.fr

Eric Gervais - *Chargé de production*

+33(0)6 88 59 29 52 / +33(0)1 44 93 04 33
mail@ericgervais.com

contact@theatre-et-toiles.fr
<http://www.theatre-et-toiles.fr>

en co-production avec le Festival les Nuits de la Mayenne

En compagnie d'artistes - Théâtre & Toiles

Siège social : 5, rue Paul Bourget - 92160 Antony

Correspondance : Tango Prod - 39 bis, rue de Montreuil - 75011 Paris

Association loi 1901 - Siret 517 836 748 00023 - APE 9001Z

Licences N°: 2-1034449 et 3-1034448

CLARA, ARTISTE ET MUSE

CONDITIONS TECHNIQUE

Plateau

Ouverture minimum : 12 m - Profondeur minimum : 10m

Durée du spectacle : 1h40

Choristes : 16 à 28 chaises ou tabourets

Pianiste : 1 Piano de concert + 1 tabouret piano + 1 petit tabouret supplémentaire

Chef de chœur : 1 Tabouret haut, 1 petite estrade de chef, 2 pupitres

Montage : veille - 2 services / représentation - 2 services

Démontage à l'issue de la représentation. ; 1 Lum + 1 Plateau 2h ;

Personnel demandé : 1 habilleuse

Décor : Un fauteuil, un petit banc, un grand tableau, un grand tapis.

Lumière

- 1 jeu d'orgues à mémoires

- 24 circuit 2kw minimum

- 12 par cp 62 / 8 par cp 61 / 2 pc 2kw / 7 découpes 614 / 2 découpes 613 / 4 pc 1 KW

Prévoir un régisseur Son et deux micros cravate

Pour l'extérieur, prévoir des projecteurs type tour color (par a led) city color ou cycliodes pour éclairer les bâtiments se situant dans le cadre où se jouera la pièce .

CONTACT TECHNIQUE - *Lilian Cales - 06 20 63 77 22*
bon.scott.at.the.venus@gmail.com

Contact Production/Diffusion – Eric Gervais 06 88 59 29 52

Compagnie Théâtre & Toiles - www.theatre-et-toiles.fr - contact@theatre-et-toiles.fr