

La Maison Illuminée et La Cie Konfiské(e) présentent

FLAUBERT ILLUMINÉ

Adaptation de

Trois Contes

de Gustave Flaubert

Et

Opus 131 Quatuor en ut dièse mineur

de Ludwig Van Beethoven

Distribution :

Mise en scène : **Carine Piazzi**

Direction musicale et violon : **Oswald Sallaberger**

Adaptation : **Carine Piazzi et Pierre-Angelo Zavaglia**

Avec : **Odile Heimbürger et Mathieu Montanier**

Chanteuse lyrique : **Odile Heimbürger**

Artistes musicien.nes de la Maison Illuminée : Violon : **Maud Lovett**, Alto : **Tess Joly**, violoncelle : **Myrtille Hetzel**

Dramaturge – collaborateur artistique : **Pierre-Angelo Zavaglia**

Créateur son et régie générale : **Antoine Campredon**

Scénographe : **Charlotte Gautier Van Tour**

Créateur lumières : **Jimmy Boury**

Costumière : **Camille Pénager**

Régisseur lumières (tournée) : **Thomas Restiau**

Directrice de production : **Annabelle Couto – Le Bureau des Filles**

Calendrier de création 2021:

Création

- **Le 8 octobre** au Théâtre Charles Dullin – Grand Quevilly dans le cadre du *Festival Terres de Paroles*

Tournée

- **12 octobre** au Théâtre Le Passage à Fécamp dans le cadre du *Festival Terres de Paroles*
- **14 octobre** au Tangram – Scène Nationale d'Evreux
- **19 octobre** au Centre Culturel Les Vikings à Yvetot
- **21 octobre** au Rayon Vert à St Valéry en Caux
- **25 novembre** à l'Espace Culturel François Mitterrand de Canteleu

Production : La Maison Illuminée et la Compagnie Konfiské(e)

Production déléguée : Compagnie Konfiské(e)

Coproductions :

Théâtre Le Passage – Scène conventionnée de Fécamp, Le Tangram – Scène Nationale d'Evreux, Le Rayon Vert – Saint Valéry-en-Caux, Expansion Artistique – Le Grand Quevilly.

Avec le soutien :

De la Drac et la Région Normandie, du Département de Seine-Maritime, de la Ville de Rouen, du Festival Terres de Paroles. Projet Labellisé par le Comité Scientifique Flaubert 21.

Résidences : Théâtre Le Passage – Scène conventionnée de Fécamp, Le Tangram – Scène Nationale d'Evreux, Le Rayon Vert – Saint Valéry-en-Caux, Expansion Artistique – Le Grand Quevilly , Labo Victor Hugo – Rouen.

Remerciements : La Maison du Théâtre et de la Danse d'Epinau-sur-Seine.

La Compagnie Konfiské(e) est conventionnée dans le cadre de l'aide à l'émergence 2020-2021 de la ville de Rouen.

Note d'intention

Le désir de la création **Flaubert Illuminé** est né de la rencontre des deux artistes Carine Piazza et Oswald Sallaberger. Rencontrés lors de réunions professionnelles ils se sont retrouvés autour de l'amour de la musique ; le brillant parcours d'Oswald et son désir de renouer avec les formes scéniques ont fait écho au début de parcours de Carine en tant qu'assistante à la mise en scène dans l'Opéra et sont venus renouveler un choc esthétique de jeunesse.

Des nombreux échanges sur leur pratiques et leurs désirs respectifs, ils font le choix de porter à quatre mains à l'occasion de l'année Flaubert célébrant le bicentenaire de la naissance de l'auteur normand ; sa dernière œuvre : **TROIS CONTES**, l'œuvre d'une vie qu'il aura passé plus de trente années à documenter pour bâtir notamment La Légende de Saint-Julien L'Hospitalier.

En face de Gustave Flaubert un autre monument Ludwig Van Beethoven. Quand le compositeur se meurt en 1827, l'auteur à 6 ans.

Flaubert était parfois convié dans les salons particuliers de Rouen ou Paris à écouter de la musique de chambre. Il était proche de la société philharmonique de Rouen se formant vers 1840 / 1850 pour faire connaître aux rouennais les quatuors à cordes de Beethoven, surtout les derniers. Il est donc très probable que Flaubert ait « rencontré » l'opus 131 dans ce cadre. Schubert ne disait-il pas de lui « Après cela, que reste-t-il à écrire ? »

Ces deux-là ne se sont jamais rencontrés mais ont traversé le temps et laissé des œuvres majeures, à la puissance inégalable.

Derrière ces deux « Monstres », c'est bien l'incroyable modernité et leur figure de précurseurs que nous voulons mettre en lumière.

Nous sommes partis pour bâtir ce spectacle du processus même de création de Gustave Flaubert. Pour donner corps et éprouver son texte, l'auteur avait pour habitude de le faire passer par l'épreuve du « gueuloir ». Cette pratique nous est apparue résolument moderne et subversive. Résolument contemporaine. Résolument musicale.

Ce processus de travail nous apparaît d'emblée à la croisée des arts. L'art fiévreux et perfectionniste de l'écriture de Flaubert, la recherche silencieuse et recueillie de la parole juste, reliant celui de la relecture proférée, gueulée nous amène au théâtre. Enfin la musique se faisant lien naturel en écho à la musicalité des mots, à la puissance imagée des phrases. De ces trois modes d'expressions nous choisissons de faire spectacle.

L'adaptation de Trois Contes vient explorer toutes les situations de jeu qu'offre ces trois récits. Il s'agit d'une traversée profonde, sensible et saisissante à laquelle nous voulons donner corps et âme. Du naturalisme avec Un cœur simple, vers le biblique avec la mort de saint Jean-Baptiste et un récit merveilleux avec l'exploration de la légende de Saint-Julien. Nous nous concentrerons sur ces trois figures. La musique de Beethoven venant dialoguer, frotter, mettre en relief, bousculer les parcours et les frontières. Les musiciens seront mobilisés par l'action, par le lien aux autres interprètes. Nous créerons une interdépendance, le nécessaire enchevêtrement du théâtre et de la musique, du langage textuel et musical, un dialogue. Un opéra parlé !

Notre recherche se déroule en plusieurs étapes :

➤ **Un travail d'adaptation du texte** entre la metteuse en scène et le dramaturge pour d'abord raccourcir le texte et ne pas dépasser une forme de 2 heures. Travailler pour que

cet aspect triptyque trouve sa version juste et équilibrée scéniquement. Faire des ponts entre chaque histoire, en rechercher les échos et les résonances.

➤ **Des résidences** entre le directeur musical et la metteuse en scène, lire le texte, écouter la musique, partager les images, les sensations, imaginer la dramaturgie commune, le tempo, le déroulement.

➤ **Des laboratoires** avec la chanteuse de formation lyrique et contemporaine. Sa présence lien entre le texte et la musique, sa voix comme une bande son organique.

➤ **Des étapes au plateau** avec les interprètes

➤ **Des temps de préparation à l'interprétation musicale** et un enregistrement

➤ **Une résidence Tutti**

Le travail de la scénographe, du créateur lumière et de la créatrice costumes s'articulera autour du lien de l'homme à la nature. La création d'un univers cohérent, mobile et évolutif, par la présence d'accessoires, d'éléments porteurs de magie, de sensible, de merveilleux.

Nous concevons ce spectacle comme une expérience, une plongée sensorielle dans l'univers de deux génies que de nombreux points communs rapprochent.

Nous nous emparons de leurs dernières œuvres respectives et souhaitons les faire dialoguer. Les deux formes, le conte et le quatuor, portent en elles une grande simplicité, un geste libéré malgré la contrainte et qui puise sa force évocatrice dans l'épure et le labeur de toute une vie de création et de génie.

Un spectacle de musique et de théâtre.

Un spectacle d'expression, de recherche, de voyage.

**Carine Piazza &
Oswald Sallaberger**

Flaubert et Beethoven - Musicalité du Récit

Trois contes – Un Corpus

"Je me souviens d'avoir eu des battements de cœur, d'avoir ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de l'Acropole, un mur tout nu (celui qui est à gauche quand on monte aux Propylées). Eh bien ! je me demande si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire le même effet.

Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface, l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il pas une vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose d'éternel comme un principe ? "

Ce principe, évoqué par Flaubert à son amie George Sand, c'est celui de **Trois Contes** qu'il publie en 1877, trois ans avant sa mort, et qui sont comme le testament littéraire où s'affirme son ultime conception de l'écriture.

Récits éblouissants, limpides, et cependant énigmatiques. Un cœur simple, La Légende de Saint Julien l'Hospitalier et Hérodiades nous conduisent de l'Occident moderne à l'Orient des débuts de notre ère : entre mots et images, ils nous parlent du quotidien et du sacré, et de notre inexorable besoin d'éternité.

L'art du conte longtemps considéré comme mineur apparaît ici à son apogée tant les mots choisis par l'auteur sont forts, précis, soutenus et imagés. Même chose pour le quatuor; c'était Beethoven en créant ses derniers quatuors qui sublimait l'art d'une écriture chambriste, intime et qui poussait beaucoup plus loin les limites de tout un genre musical. Flaubert déroule trois histoires radicalement opposées et les fait exister toutes dans le même recueil. Une montée en puissance dans le récit et les imaginaires, partant du réalisme avec *Un cœur simple*, passant par la religion avec *La légende de Saint-Julien l'hospitalier* pour finir sur le mythe avec *Hérodiades*.

Un cœur simple

L'Histoire d'Un cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet ; quand le perroquet est mort, elle le fait empailler et, en mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit.

« Cela n'est nullement ironique comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles, en étant une moi-même. »

Gustave Flaubert.

La Légende de Saint-Julien L'Hospitalier

Tandis qu'il chasse dans la forêt, Julien se voit prédire par un cerf qu'il tuera ses parents. Effrayé, il quitte le château familial pour échapper au funeste présage. Commence alors pour lui une vie d'errance et d'aventures, au terme de laquelle il n'échappera pas à la prophétie.

Entre conte merveilleux et roman de chevalerie, le récit de Flaubert retrace le destin à la fois cruel et fabuleux du légendaire Saint Julien l'Hospitalier.

"Et voilà l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve, sur un vitrail d'église, dans mon pays. Gustave Flaubert.

Hérodiades

Reprise du mythe de Salomé, personnage biblique ayant inspiré autant les peintres que les écrivains, symbolisant la beauté maudite qui ensorcelle, envoûte, et qui provoquera ainsi la décollation de St Jean le Baptiste. Elle représente la danseuse orientale par excellence, et inspira beaucoup les symbolistes.

Flaubert choisit lui pour héroïne éponyme Hérodiades, mère de la jeune danseuse. Femme d'Atipas le tétrarque, elle conduit à la décollation de Jean le Baptiste, « prophète des bords du Jourdain », alias Iakobanos. Sa nouvelle se déroule en vingt-quatre heures, commençant et s'achevant à l'aube. En trois parties, elle se déroule en un lieu unique, le mont Machéront. Sa composition nous annonce une tragédie.

FLAUBERT ILLUMINÉ c'est

Pour nous l'essence qui se trouve en deux mondes : le son et le mot.

Deux mondes : celui de la musique rencontrant celui de la littérature. Ils sont différents et pourtant vont devenir – UN - le temps de la création. La musique ne sera en aucun cas l'illustration de l'histoire racontée par le texte. Le texte ne sera pas un véhicule pour faciliter l'accès à la musique pour ceux qui ne la connaissent pas. Notre ambition est celle de créer un monde à sensibilité augmentée, afin de faciliter l'accès pour tous à la poésie.

FLAUBERT ILLUMINÉ c'est

Une plongée dans trois récits de vie, une création centrée sur le parcours intime et émotionnel de ces trois figures.

L'adaptation se concentre sur les trois personnages, pour en chercher la théâtralité au plateau.

Les deux interprètes seront tour à tour personnages principaux, secondaires, soutiens dans les dialogues, ou accompagnants musicaux. Notre recherche se concentre sur les différents moyens de s'emparer musicalement du texte et de venir faire dialogue avec la musique de Beethoven.

Par exemple dans l'opus 131 : le passage étrange "sur le chevalet" à la fin du scherzo qui place la musique d'avant comme reprise sous un filtre de couleur de lait.

Les trilles partout comme des acouphènes

L'indicible mélancolie heureuse du début de l'opus 131 encore dans le brouillard qui s'ouvre lentement en mode de fugue (avec une entrée instrument par instrument).

Son étrange et rare tonalité principale : en do dièse mineur. Une vibration comme la prise de conscience que l'utopie sociale d'un monde qui se rêve égalitaire mais qui n'arrive pas à advenir.

Et d'un autre côté la profonde et mélancolique connaissance que cette égalité vient de l'amour.

Le déchirement des mesures isolées du mouvement final de l'opus 131

FLAUBERT ILLUMINÉ c'est

Une capacité à revenir à l'essentiel, à l'intime, au minimal alors que ces deux artistes auront toute leur vie déployé des œuvres grandioses. Ils s'attachent tous deux à la fin de leurs vies respectives à des formes considérées comme mineures.

Scénographie

Le côté minéral sera privilégié comme terrain de base à la recherche scénographique de Charlotte Gautier Van Tour et à la création lumière de Jimmy Boury.

Des éléments constitutifs de leur travail seront élaborés comme autant d'éléments interdépendants permettant de tisser une dramaturgie de l'espace et un fil conducteur dans la narration du spectacle.

Une scénographie épurée, résolument contemporaine, des formes graphiques, permettant un travail de lumière évolutif, allant du naturalisme au mystique vers le mythique.

Un cercle central pour relier les récitantes aux musiciens. Un cercle où la matière se fait vivante. Un cercle autour duquel la parole et la musique se retrouvent, circulent, dialoguent.

Des éléments plus graphiques viendront sculpter l'espace arrière, l'habillant, le délimitant.

Nous ouvrant à l'imaginaire, nous faisant voyager d'un conte à l'autre. Qu'ils soient utilisés ensemble ou séparément certains éléments plus petits pourront être déplacés au gré de l'avancée dans la narration.

Deux autres volets à la création de *Trois Contes*

La lecture participative "faire aimer lire"

Notre ambition est également de s'échapper des salles de spectacle et de rencontrer un public jeune pour lui transmettre notre amour de la lecture, notre passion de la langue. Notre projet s'articule sur des rencontres/ateliers dans les collèges et lycées, associations travaillant contre l'illettrisme, des groupes allophones etc... Pour remettre au centre cet auteur d'une façon ludique, joyeuse et passionnante tant ce qui traverse les personnages des *Trois contes* est universel.

Actions culturelles - La Cabane Illuminée

En créant La Maison Illuminée, Oswald Sallaberger souhaite éveiller le plus grand nombre, notamment les plus jeunes à l'émotion musicale. La mise en place de projets spécifiques, de concerts éducatifs, de rencontres avec d'autres milieux artistiques permettent l'ouverture à la musique, l'échange. Oswald Sallaberger en a fait une réelle vocation autour des projets tels que La Cabane Illuminée (format de mini-concert ouvert, participatif & accessible à tous, gratuit) , Dialogue entre les arts, Lumières sur les œuvres, Beethoven illuminé, WAM - la jeunesse de Mozart, La naissance d'un concert.

Carine Piazzì - Cie Konfiské(e) – Metteuse en scène et comédienne

Carine Piazzì débute sous la direction du metteur en scène d'opéra Philippe Arlaud dans Don Juan de Mozart à l'Opéra Comique puis devient son assistante sur les opéras *Così fan tutte* de Mozart dirigé par Th. Hengelbrock (Nancy, Caen et Baden-Baden) et *La Traviata* de Verdi direction V. Gergiev (St-Petersbourg et Baden-Baden). Elle joue dans les créations d'Alexandra Badea, *Contrôle d'Identité*, *Je te regarde* et *Mode d'emploi* au Festival d'Avignon et en tournée en Belgique, Roumanie, Macédoine, au Collectif 12, au Tarmac, à Mains d'œuvres. Travaille avec l'auteur Gustave Akakpo en lecture à l'Odéon, avec Laurence Février à l'Épée de Bois dans *Oiseaux* de Saint-John-Perse et dans *Tabou* au théâtre du Lucernaire, puis avec Yves-Noël Genod. Elle continue de se former auprès de metteurs en scènes tels que Paul Desveaux, Jean-Louis Hourdin, Jacques Vincey, ou encore Clément Poirée. Mue depuis longtemps par le désir de transmission elle anime

pendant sept ans des ateliers de théâtre pour enfants, adolescents et adultes amateurs, intervient en entreprise ainsi qu'au CHU psychiatrique de Sainte-Anne auprès des patients de l'Hôpital de jour.

Elle fonde **La Compagnie Konfiské(e)** en 2014, basée à Rouen, mais n'entre réellement en activité qu'à partir de 2017, année de découverte du texte « J'ai remonté le fleuve pour vous ! » pour lequel elle décide de lancer la production de ce premier projet avec le fervent désir de porter sur les plateaux de théâtre des **textes inédits d'auteurs contemporains**.

De sa double culture franco-italienne Carine Piazzì garde le désir puissant des écritures venues d'ailleurs, incarnées au plateau par des acteurs représentatifs d'une population métissée.

Membre du Label Jeunes Textes en Liberté, elle met en lecture et en musique le texte *Salle de traite* de Rebecca Vaisserman sur un agriculteur et *Taxiwoman* de Eric Delphin Kwégoué.

En 2017-2018 elle est la collaboratrice artistique du chorégraphe DeLaVallet Bidiefono sur *Monstres*, *On ne danse pas pour rien* créé au festival des Francophonies en Limousin puis en tournée. En 2019-2020 elle joue dans *Trust/ Shakespeare/ Alléluia*, de Dieudonné Niangouna à la MC93.

Sa première création *J'ai remonté le fleuve pour vous !* de Ulrich N'toyo voit le jour au Collectif 12 en janvier 2020 puis en tournée en Normandie.

En parallèle du projet *Flaubert Illuminé*, elle partira au Cameroun pour la mise en scène de *Balle au centre* d'Éric Delphin Kwégoué qui verra le jour en février 2021 à l'Institut Français de Douala, projet soutenu par la CITF.

La Cie Konfiské(e) est conventionnée Émergence par la ville de Rouen et Carine Piazzì est artiste associée à la Scène Conventionnée Le Passage à Fécamp (2021-2024) dans ce cadre elle mène plusieurs actions artistiques au long cours en lien avec son travail de création.

Oswald Sallaberger – Chef d'Orchestre et violoniste

Chef d'orchestre et violoniste, Oswald Sallaberger, originaire du Tyrol autrichien et diplômé d'excellence de l'école supérieure Mozarteum Salzburg est aujourd'hui chef d'orchestre du grand répertoire lyrique et symphonique et violoniste concertiste. Prix jeune chef de la Fondation Karajan en 1993 à Salzburg Oswald est à l'origine de la création de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie dont il a été le directeur musical de 1998 à 2010.

Oswald Sallaberger a dirigé la nouvelle production lyrique de *Pelleas* de Debussy à Linz et Basle, *Tosca* de Puccini à Luxembourg, *Lulu* de Berg à Staatsoper Berlin, *Così fan tutte* à Munich et Lucerne et nombreuses premières à l'opéra de Rouen Normandie (Mozart, Verdi, Puccini, Wagner, Ravel, Stravinsky, Janacek) et le *Vaisseau fantôme* à la Salle Pleyel. Il a dirigé la création mondiale de *Mysteries of the Macabre*

de György Ligeti à l'invitation du compositeur à Radio France en 1994 et a collaboré avec les contemporains Dutilleux, Lachenmann, Berio, Boulez, Kurtág, Dusapin, Eötvös parmi d'autres. Le CD Fauré-Wagner chez Outhere Music (avec la mezzo Karine Deshayes) est sorti en 2011. Il existe un DVD MicMacMusic d'enregistrement live des *Kafka-Fragments* de Kurtág et un CD Shostakovitch avec l'orchestre de la radio sud allemande.

La Maison Illuminée est une association de création et un ensemble d'artistes voix et instruments qui varie en fonction des projets musicaux.

Placée sous la direction artistique du chef d'orchestre et artiste musicien Oswald Sallaberger, elle s'adapte en fonction des espaces pour mettre en lumière des sonorités intemporelles.

Venez partager avec La Maison Illuminée en musique...

musique made in Normandy. Aux sons des cathédrales et lieux du patrimoine, en résonance des mythes et légendes de la région comme source d'inspirations de créations musicales, elle explore des répertoires allant du 18ème siècle à la musique d'aujourd'hui.

Parmi des projets actuels Oswald & La Maison Illuminée avec les artistes Maud Lovett violon, Tess Joly alto, Myrtille Hetzel violoncelle créent les spectacle théâtre & musique *Flaubert Illuminée* aux cotés de la Cie Konfiske(e) et Carine Piazzì metteuse en scène, *Les Jeudis de Saint Maclou* pendant l'été, *Jubilons!* le festival 500 ans de Saint Maclou et d'autres concerts, créations ou invitations.

Depuis sa création au port de Rouen en 2014 l'ensemble a le grand plaisir d'initier aux échanges artistiques en réunissant jeunes artistes et interprètes confirmés, parmi eux l'artiste comédienne Marie-Christine Barrault, les chanteuses soprano Ambroisine Bré, Albane Carrère, Juliette Raffin-Gay, Anne-Cécile Laurent, Jenny Daviet, le ténor Enguerrand de Hys, l'organiste Jean-Baptiste Monnot, les pianistes Paul Beynet, Michael Schöch, la harpiste Mélanie Dutreil-Sénard, le flûtiste Gionata Sgambaro, l'hautboïste Pascal Morvan, le luthiste Vincent Maurice, le compositeur Oriol Cruixent, la violoncelliste Lucie Mercat, les contrebassistes Laurene Durantel, Joseph Carver et quelques membres des quatuors Akilone, Alma, Ardeo, les Affinités électives, la Maîtrise de Saint Evode et la Maîtrise du conservatoire. Oswald & La Maison Illuminée organisent ses concerts dans les lieux du patrimoine en région, l'ensemble est invité à jouer à la Chapelle Corneille, à la Seine Musicale, à Paris, Roanne, Rennes, et en Normandie.

LA MAISON ILLUMINEE
2 place Barthélémy
76000 Rouen

<https://lamaisonilluminee.com>
<https://oswaldsallaberger.com>

lamaisonilluminee@gmail.com
06 86 44 01 60

LA COMPAGNIE KONFISKE(E)
4 rue Louis Bouilhet
76000 Rouen
<https://compagniekonfiskee.com>

Administration – production
Le Bureau des Filles
Annabelle Couto

annabelle.couto@bureaudesfilles.com
06 79 61 00 18

Crédits photos (dans l'ordre d'apparition) :

- > Claire Nini – Le Tangram – Scène Nationale d'Evreux
- > Zbysiu Rodak
- > Mark Rabe
- > Top view (earth archive), installation de Charlotte Gautier Van Tour

