

Die.
vivre dans
le feu

Le Violon du fou

Le Violon du fou

D'après *Le Violon du fou* de Selma Lagerlöf

Adaptation et mise en scène : Louise Lévêque

Scénographie : Gala Ognibene et Guillemine Burin des Roziers

Composition musicale : Frédéric Jouhannet (violon) et Antoine Berland

Avec Cantor Bourdeaux, Calypso Bacquet et Frédéric Jouhannet (violon)

Voix : Elisabeth Tamaris, comédienne, et adolescents rencontrés pendant la création.

Selma Lagerlöf, conteuse épique

« Il y a peu de romanciers de génie, les romancières de génie sont, certes, encore plus rares. (...) Il est assez frappant de constater que les Anglo-Saxonnes, et après elles les Scandinaves, forment la majorité. Parmi ces femmes de grand talent ou de génie, aucune, à mon sens, ne se situe plus haut que Selma Lagerlöf. Elle est en tout cas la seule qui s'élève constamment au niveau de l'épopée et du mythe.»

Marguerite Yourcenar

En 2008, année de création de la compagnie Vivre dans le feu, je me passionne pour la poète russe Marina Tsvetaeva. Dans ses carnets, elle parle des poètes et des auteurs qu'elle aime et qu'elle emmène sans cesse avec elle dans ses voyages. Parmi eux Selma Lagerlöf.

Elle m'a fait aimer les contes de cette auteur, les histoires, les paysages nordiques, les êtres qui se battent pour exister envers et contre tout.

Chez Lagerlöf, les personnages puisent leur force intérieure dans l'amour absolu et intransigeant qu'ils reçoivent et qu'ils apprennent à donner.

J'aime les textes réalistes, nourris de légendes, d'épopée, de fantastique. J'aime les éléments païens, les présences terribles ou apaisantes, irréductibles à l'ordre humain, qui de toutes parts nous environnent. J'aime y trouver l'invisible dans le visible.

Selma Lagerlöf (1858-1940) est un écrivain suédois. Elle reçoit le prix Nobel de littérature en 1909. En France, elle est surtout connue pour *Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède*.

Le Violon du fou est une histoire d'amour, de transformation et de folie.

Le Violon du fou est aussi un texte sur l'adolescence. Comment sort-on de l'enfance pour devenir ce que l'on va être ? L'être que nous souhaitons devenir ? Quelles sont les épreuves qui font de nous l'être humain, à la bonne place dans le monde que nous habitons ? Comment traverser ces épreuves ?

Le conte de Selma Lagerlöf

Gunnar Hede passe ses journées à jouer du violon. Lorsqu'il apprend que le domaine familial est ruiné, il décide de rentrer et d'oublier sa musique. Il devient colporteur.

Il part, du nord de la Suède vendre un troupeau de chèvres dans le sud.

Une forêt immense, l'hiver s'abat, le troupeau est décimé, Gunnar devient fou. Mendiant halluciné, accompagné d'un violon, il erre de ville en ville, ne trouvant refuge que dans les cimetières, auprès des morts. Son violon joue pour lui. Un jour, du fond de son tombeau, une jeune morte, Ingrid, se réveille.

Voilà quelques semaines, elle a renoncé à la vie et lentement s'est éteinte. Dans le noir du tombeau, elle entend une voix. La voix lui montre l'image d'un jeune étudiant dont elle est tombée amoureuse enfant et qu'elle n'a jamais oublié. L'étudiant est en danger, il est entouré de bêtes immondes prêtes à le dévorer. Ingrid rassemble ses forces pour le prévenir, son sang se remet à couler dans ses veines, son cœur à battre. Dans un souffle, elle se redresse, se cogne contre le cercueil. Gunnar l'entend, il libère Ingrid. Commence alors leur chemin commun. Elle part à la recherche de l'étudiant qu'elle doit protéger et sauver. Lui part retrouver sa mémoire et se libérer des peurs qui l'assaillent.

Sur ce chemin, le violon du Gunnar les accompagne. La musique crée des visions, les guide.

Pistes de réflexion pour l'adaptation et la mise en scène

Un conte pour le monde contemporain

Il s'agira tout d'abord d'adapter pour la scène ce conte et de le mettre en dialogue avec les aspects du monde contemporain. Un conte, du fantastique, de l'épopée pour rendre à nos destins le poétique dont nous sommes faits. Un espace dans lequel se plonger avec tous ses sens. Un goût de la narration, des symboles, des images, des sons qui précipitent l'imaginaire. Un plaisir de la lecture rendu sur scène.

Couleurs et sons

L'univers sonore sera un activateur de visions, de sensations et de mémoire. Comment dans cette salle noire du théâtre, pouvons-nous tous créer un monde aux limites infinies ? Les spectateurs se laissent guider par le violon et les voix, passeurs entre les mondes réel et invisible.

Le décor ne sera pas réaliste. La lumière plongera les acteurs et les spectateurs dans des bains de couleurs lumineuses propices à leur tour à la fabrication sensorielle et intime de l'imaginaire.

L'adolescence - miroir poétique de l'être au monde

Je choisis de questionner l'adolescence comme moment de passage symbolique, comme âge de référence du choix et du destin. Choix que nous renouvelons ou infirmons tout au long de notre existence, dans une quête perpétuelle d'être celui que nous tendons à être.

Je mets au cœur du processus d'écriture la rencontre avec des adolescents de différentes cultures.

L'entrée dans l'âge adulte est souvent rendue difficile par le manque de repères ou de rites de passage dans nos sociétés occidentales ou différée - études prolongées, stages à répétitions, chômage des jeunes...

Les sociologues, psychiatres et psychologues constatent une souffrance à cet âge où l'on commence à définir ce que l'on peut faire, voudrait faire ou ne pas faire, de soi-même, et de quelle façon on peut agir. Ceux qui se mettent leur vie en danger sont parfois aussi ceux qui sont débordés par leur appétit de vie et happés par lui, parfois jusqu'à la mort. Ils cherchent à reprendre un pouvoir sur la vie et le trouvent dans la destruction.

Une question se pose alors : que faire de l'énergie vitale de la jeunesse dans une société qui ne la prend en compte pour ce qu'elle dit ?

Les deux héros du *Violon du fou* ont pour point commun de ne pas avoir trouvé leur place dans les rapports familiaux, sociaux et humains. Cette inadéquation est révélée par un milieu hostile autour d'eux - famille, nature, monde animal.

Gunnar Hede perd la raison pour oublier ce qu'il ne peut affronter, et Ingrid se laisse mourir, convaincue qu'elle n'a pas le droit de vivre puisque personne ne l'aime.

N'est-ce pas au travers du regard de l'autre que nous existons, que nous pouvons naître au monde ?

Le Violon du fou est l'histoire d'un parcours dans lequel Gunnar et Ingrid apprennent ensemble comment être. L'art et l'amour les poussent l'un vers l'autre, les guident sur ce chemin.

C'est dans une quête, sous leur regard respectif, qu'ils se trouveront eux-mêmes et se reconnaîtront l'un l'autre.

Une écriture à la frontière du documentaire et de la fiction

Le texte du spectacle sera à la fois composé de l'adaptation du conte de Selma Lagerlöf et de paroles collectées auprès de jeunes âgés de 12 à 16 ans.

Ce processus d'écriture est réalisé dans différentes villes de France, en Russie et en Suède à la recherche de ce qui lie les adolescents dans leurs différences et leurs singularités.

Le projet est celui d'une rencontre entre la littérature et le réel. Comment la littérature aide à vivre et comment la vie peut exiger d'être un poème.

Inviter les adolescents à prendre le plateau

Je propose aux jeunes que je rencontre de noter toutes les questions que le monde leur pose : les phrases interrogatives reçues oralement et par écrit formulées par les proches, les amis, les professeurs, par sms, sur les réseaux sociaux, dans leurs lectures...

Toutes ces phrases, avec leurs langages spécifiques, constitueront en creux un portrait de ces jeunes face au monde, inscrit dans le temps, celui de la création du spectacle.

Ces questions collectées seront ensuite retransmises au public. Je propose aux adolescents des villes dans lesquelles se jouera le spectacle de réaliser l'expérience avec moi durant plusieurs semaines et d'intervenir pendant la représentation : d'arrêter le spectacle, d'envahir le plateau, pour faire entendre leur voix, exprimer leur présence et rendre les questions qu'on leur a posées.

Questions collectées auprès d'élèves de collège

lundi 2 novembre 2015

Est-ce que tu as eu des notes aujourd'hui ?
Est-ce que tu peux aller voir les résultats du loto sur internet pour voir si on est riche ?
Qu'est-ce que tu fais sur ta tablette ?
Ça va ?
Mais elle n'était pas privée de sortie jusqu'à Noël ?
Je fais la soupe ?
Y'a quelque chose après la mort ?
Si oui, quoi ?

mardi 3 novembre 2015

Tu es allé chez le coiffeur ?
Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ?
Tu as fais tes devoirs ?
Bien travaillé ?
Est-ce que le calcul littéral c'est facile ?
C'est quoi ça ?
Pourquoi je fais ça ?
Tu as fais combien de fautes ?
Qu'est-ce que ça peut te foutre ?

vendredi 6 novembre 2015

*Pourquoi avons-nous inventé le capitalisme et le communisme, ce qui crée des tensions dans le monde ?
Pourquoi certains ont plus de réussite que d'autres avec les filles ?*

*Pourquoi tu pleures ?
Pourquoi tu laisses tes cheveux attachés ?
Pourquoi tu sors pas avec un mec ?*

dimanche 8 novembre 2015

*Pourquoi tu dis des choses pareilles ?
Tu l'aimes ?
Tfk ?
Tu le préfères à moi ?
Tu veux faire ta vie avec lui ?
Tu sais que tu es tout pour moi ?
Bon, ça va les crises d'ado ?
T'as pas faim ?
T'as mal au ventre ?
Pourquoi tu écoutes de la musique déprimante ?
T'es toujours avec Dylan ?
Kaisske ta ?*

Enregistrer les adolescents

J'ai demandé à un compositeur de musique contemporaine, Antoine Berland, spécialiste du traitement des voix, de rejoindre le projet pour créer ensemble une matière textuelle et sonore.

Pendant mes rencontres avec les adolescents, je les enregistre et leur pose des questions : Qui sera l'adulte que vous souhaitez devenir ? Avez-vous déjà été amoureux ? Qu'est-ce que l'amitié ?...

Ces voix collectées, je souhaite les faire entendre en parallèle du conte de Selma Lagerlöf.

Nous constituerons ainsi un poème sonore composé de voix, de musiques et de sons concrets. Il répondra et accompagnera l'action qui se jouera au plateau avec les comédiens.

Le spectacle sera un mélange de « vrai transformé en poème » et de conte transformé en vrai.

Je poursuis ainsi ma recherche esthétique associant le réel, le concret, au poétique. Comment passe-t-on du réel, du présent, au rêve, à l'imaginaire, à l'espace poétique ? Qu'est-ce que la littérature raconte de nos vies ? Comment nos vies nourrissent-elles la littérature ? Comment de nos vies pouvons-nous faire une œuvre d'art et comment l'œuvre d'art enrichit-elle notre vie ?

La création et la musique

Les deux personnages du *Violon du fou* se métamorphosent accompagnés par la musique. Le violon est un personnage à part entière dans le texte et le spectacle. La musique est une invitation à l'invisible, elle est la force du monde intérieur des personnages. Elle est leur mémoire, l'inébranlable, malgré la destruction et la transformation de leur être et de leur corps.

Voilà ce dont son violon était capable : d'arracher les gens à eux-mêmes ! C'était un pouvoir immense qu'il détenait. A n'importe quel moment, il pourrait prendre possession de son royaume...

J'invite Frédéric Jouhannet, violoniste, à faire exister le violon. Personnage du conte, il communiquera avec la création d'Antoine Berland, constituée de sons concrets et de voix. La musique sera le pont entre deux mondes : celui de la fiction et celui des traces du réel collectées lors de la création.

***Gunnar Hede* - Cantor Bourdeaux**

Cantor Bourdeaux intègre la formation de théâtre de l'ENSATT à Lyon, après deux années au cours Périmony.

En 2011, il joue dans *Lyon-Kaboul-Thèbes aller retour*, *Cédipe Tyran* de Heiner Müller, mis en scène par Matthias Langhoff et Évelyne Didi au Festival d'Avignon, et dans *Q.G. (Quartier Général)* de Julie Rossellot, mis en scène par Guillaume Fulconis.

En 2012, il joue dans *Nous les Vagues*, mis en scène par Patrice Douchet au théâtre de le Tête Noire, à Saran, metteur en scène qu'il retrouvera pour sa prochaine création en 2015.

Avec la compagnie *Vivre dans le feu*, il joue dans *Pantagruel*, *le Banquet Spectacle*, *L'Ailleurs, peut-être*, *Russie, mon amour* et *Le Projet Harms*.

Ingrid - Calypso Baquey

Calypso Baquey est comédienne et assistante à la mise en scène. Formée au jeu et à diverses techniques corporelles à l'ESAD où elle travaille, entre autres, avec Laurent Gutmann, Sophie Loucachevsky et Jean-Claude Cotillard, elle sort diplômée du DNSPC en 2010.

Elle est interprète pour les compagnies Le Toucanlouche, L'In-Quarto et No man's land. Ces expériences la font travailler dans le champ du théâtre à texte, du théâtre d'improvisation et de la danse théâtre.

Elle joue dans *Hinterland*, mis en scène par Alain Batis, *Masculin/Féminin*, mis en scène par Julie Duclos. Assistante à la mise en scène sur divers projets, Calypso vient de participer à *Nos serments* de Julie Duclos, créé au CDN de Franche-Comté et présenté au Théâtre national de la Colline.

Composition musicale et jeu - Frédéric Jouhannet

Formé au conservatoire de Rouen à 8 ans, il obtient à 16 ans un prix de violon et de musique de chambre à l'unanimité avec les félicitations du jury.

Violoniste supplémentaire à l'Opéra de Rouen, il évolue dans le collectif rouennais *Les Vibrants défricheurs*, au sein de plusieurs groupes, autour de l'improvisation, de la musique contemporaine, traditionnelle, à danser...

Il est aussi comme compositeur et interprète dans diverses productions de spectacle vivant (nouveau cirque, danse contemporaine et théâtre).

En 2006, il est à l'origine de la classe de musiques traditionnelles au conservatoire de Région de Rouen dans laquelle il expérimente la pédagogie musicale par l'oralité.

En 2013, il joue dans le banquet spectacle *Russie, mon amour* de la compagnie Vivre dans le feu, puis développe avec Louise Lévêque et Cantor Bourdeaux *Le Projet Harms*.

Composition musicale - Antoine Berland

Antoine Berland est diplômé d'un DEM de Jazz et musique improvisée au CNR de Rouen qu'il a complété d'un 4ème cycle dans le département musique improvisée du CNR de Strasbourg.

Il a l'occasion de se produire sur scène auprès de Guillaume Orti, Denis Charolles, Olivier Benoit, Sylvaine Héлары, Elise Dabrowski ...

En 2003, il est lauréat du Tremplin national de Jazz à Evry avec *Tirapi Sabaco*. Avec *Sanguisorba* il est lauréat à l'unanimité du Tremplin national ASPROJAZZ nouveaux-talents-Jazz et Musiques Nouvelles (2005).

Son écriture est avant tout destinée à la personnalité musicale de l'interprète toujours en correspondance avec sa mise en espace. Il est membre du collectif rouennais *Les Vibrants Défricheurs* qui rassemble musiciens, plasticiens et danseurs.

La compagnie de théâtre et de poésie sonore *Le chant de la carpe* lui passe commande d'une pièce pour comédien chanteur sur le texte *Passionnément* de Ghérasim Luca, créée à la Scène Nationale de Besançon.

Il compose pour le spectacle *Vibrations* de la cie 14:20

Scénographie - Gala Ognibene et Guillemine Burin des Roziers

Après une formation musicale (clavecin) au conservatoire de Lyon et des études de photographie aux beaux arts de Saint Etienne, Gala Ognibene intègre l'ENSATT en 2011 dans la même promotion que Guillemine Burin des Roziers, diplômée d'un BTS design d'espace à l'Ecole Nationale Supérieure des arts appliqués et des métiers d'art.

Elles co-signent ensemble la scénographie de *La Dispute*, mis en scène par Richard Brunel à l'ENSATT en 2014 et commencent leur collaboration sur différents projets de scénographie, notamment avec Mathurin Bolze, Compagnie MPTA ou encore Ismael Tifouche Nieto au Théâtre de la Tempête.

Au fur et à mesure de leur parcours partagé, elles approfondissent leur vision commune du spectacle et leur envie de collaborer dans leur pratique.

C'est au CentQuatre qu'elles rencontrent Louise Lévêque lors du festival C Magic, sur la création de l'installation *Plus Loin*.

Création lumière - Laurent Beucher

Laurent Beucher se forme auprès d'éclairagistes comme Denis Desanglois et Dominique Maréchal.

Il participe auprès de Clément Debailleul et de Raphaël Navarro de la Cie 14:20 au lancement de la Magie Nouvelle avec la création lumière des spectacles *Solo S* et *Vibrations*. Pendant la création de *Vibrations*, il rencontre le jongleur et metteur en scène de Magie Nouvelle Étienne Saglio (Cie Monstres) et crée la régie plateau des spectacle *Le Soir des Monstres* et *Les Limbes*.

En 2012, il fait la création lumière du spectacle *Hivers* de la Cie Ex Voto à la Lune. En 2014, il travaille sur la création *Le Syndrome de Cassandra* du clown Yann Frisch.

Pour la compagnie Vivre dans le feu, il signe la création lumière de *L'Ailleurs, peut-être*.

Adaptation et mise en scène - Louise Lévêque

Elle fonde la compagnie Vivre dans le feu en 2008 et crée le spectacle *Les salamandres dansent...*, rassemblant des textes de la poète russe Marina Tsvetaeva. En 2010, elle met en scène *L'Urfaust* de Goethe à la suite d'une résidence au Granit, scène nationale de Belfort, puis propose *Pantagruel, le Banquet Spectacle*, mis en scène pour deux comédiens et un chef cuisinier.

Grâce à une formation en langue et culture russe à l'INALCO, elle traduit des textes pour le banquet spectacle *Russie, mon amour*.

En 2014, elle crée *Plus Loin*, une installation numérique et littéraire qu'elle présente durant deux mois au 104-Paris.

En 2013 et 2014, elle est artiste en résidence aux Scènes du Jura, scène nationale. Elle y crée *L'Ailleurs, peut-être*, son premier texte de théâtre.

En 2015, elle écrit pour le Festival de Caves le spectacle *Où ?* texte uniquement composé de phrases interrogatives glanées entre janvier et mars 2015.

Elle donne différents ateliers en milieu scolaire et hospitalier, en collaboration avec Les Scènes du Jura, le 104-Paris, le Centre des arts d'Enghien-les-Bains.

La compagnie **Vivre dans le feu** est créée en 2008. Elle doit son nom à la poète russe Marina Tsvetaeva à qui nous avons consacré notre premier spectacle *Les salamandres dansent...*

Chaque projet propose une rencontre entre le réel et une langue lyrique, comme une entrée vers un monde plus grand, espace d'imaginaire et de poésie. Cette rencontre est sans cesse l'occasion de se poser la même question : comment vivre sa vie ?

Historique de la compagnie

2008 Création de la compagnie Vivre dans le feu

2008 - 2009 *Les salamandres dansent...* Textes de Marina Tsvetaeva

2010 - 2011 *L'Urfaust*, de Goethe, Le Granit, scène nationale de Belfort

2011 - 2013 *Pantagruel, le Banquet Spectacle*

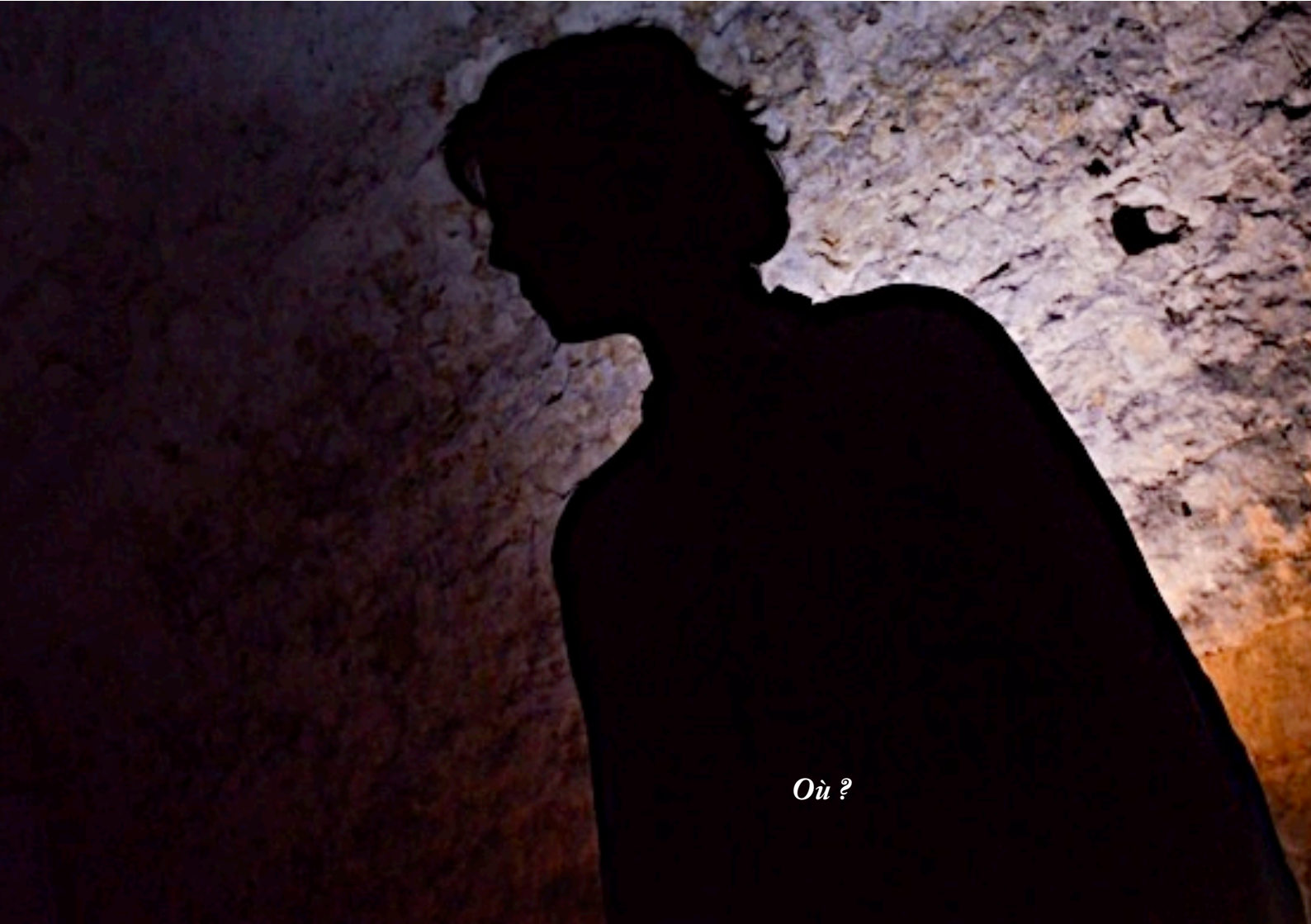
2012 - 2014 Écriture et mise en scène de *L'Ailleurs, peut-être*, création aux Scènes du Jura

2013 - 2016 *Russie, mon amour*, banquet spectacle, textes d'Alexandre Pouchkine et de Marina Tsvetaeva, présenté au CDN de Besançon

Décembre 2013 *Plus Loin* Installation plastique et immersive autour de la littérature au 104-Paris

2014 - 2016 : *Le Projet Harms*, spectacle invité par l'Alliance française de Rostov-sur-le-Don

2015 : *Où ?*, Festival de Caves, Besançon

Où ?

L'Ailleurs, peut-être

Plus Loin

Russie, mon amour

Louise Lévêque

06 82 40 63 83

contact@vivredanslefeu.com

Administration,

Fabienne Sire

06 68 18 92 01

adm@vivredanslefeu.com