

Les Clandestines présentent

IM WALD, échappée sylvestre

PERFORMANCE EN DÉAMBULATION

pour 9 comédiennes-chanteuses, 2 musiciens et une chorale

Durée 50 minutes

CRÉATION Automne 2019

AUTOUR D'UN REPERTOIRE INSPIRÉ DE SCHUBERT

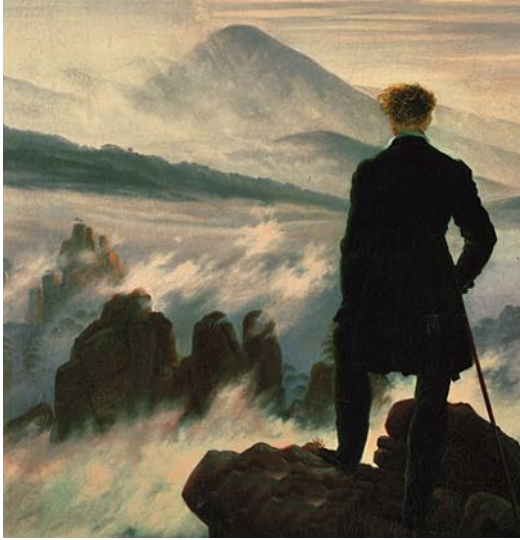

Photo Marja Pirila

Les Clandestines • Production/diffusion • Stéphanie Lépicier/ AZAD Production •
• +33 (0)6 33 55 38 89 • s.lepicier@azadproduction.com • www.lesclandestines.fr

Les Clandestines se plongent dans la musique vocale de Schubert et font des lieder et chœurs du compositeur leur nouveau terrain d'exploration.

Jouer à déconstruire et à remanier ces bijoux de l'art vocal, associer, emboîter, superposer les éléments qui les constituent... Ce travail d'appropriation aboutit à la création de deux formes drôles et impertinentes qui tiendront du récital et du cabaret et prendront parfois l'allure d'une échappée nostalgique à travers la forêt.

Voyageur contemplant une mer de nuages Caspar Friedrich

Ich wandre fremd von Land
zu Land,
So heimatlos, so unbekannt

Berg auf, Berg ab, Wald ein,
Wald aus,
Doch bin ich nirgend, ach!
zu Haus (...)

O glücklich, wer, wohin er
geht,
Doch auf der Heimat Boden
steht !

*J'erre de pays à pays,
comme un étranger,
Sans patrie, sans identité*

*Gravissant les montagnes,
pénétrant les forêts,
Mais, hélas! je ne suis nulle
part chez moi (...).*

*Heureux celui qui, où qu'il
aille,
Se tient sur son sol natal!*

DER WANDERER AN DEN MOND, texte de Johann Gabriel Seidl

ÉQUIPE DE CRÉATION

DIRECTION DU CHANT ET COORDINATION ARTISTIQUE

Anne Lemeunier

ÉCRITURE CHOREGRAPHIQUE ET MISE EN ESPACE

Régine Westenhoeffer

ÉQUIPE DE CREATION

Béatriz Beaucaire, Véronique Borg, Carole Breyer, Dominique Hardy, Naton Goetz, Anne Lemeunier, Virginie Meyer, Régine Westenhoeffer, Emmanuelle Zanfonato

GUIARE

Vincent Posty

BATTERIE, REGIE SON

Mathieu Goust

COSTUMES

Sabine Siegwalt

PRODUCTION/DIFFUSION

Stéphanie Lépicier / AZAD Production - Strasbourg

PARTENAIRES ET SOUTIENS

PRODUCTION

Les Clandestines

COPRODUCTIONS

IM WALD sera créé en collaboration avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Le Parc désire valoriser l'héritage industriel du territoire et développer un travail en réseau avec différents sites et acteurs sur le terrain.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la programmation culturelle et patrimoniale 2019 du Parc naturel des Ballons des Vosges, en partenariat avec Les Dominicains de Haute-Alsace et le Pays d'art et d'histoire de Guebwiller.

D'autres contacts sont en cours, notamment avec le Festival La Strada, Graz / Autriche.

RÉSIDENCE DE CRÉATION

Une résidence de création sera mise en place à Guebwiller en partenariat avec Les Dominicains de Haute-Alsace.

SOUTIENS FINANCIERS en cours

LA MUSIQUE VOCALE DE SCHUBERT

La force de l'écriture

Schubert a mené le pouvoir d'expression et de séduction de la mélodie romantique à son paroxysme. Le Kunstlied (forme élaborée et complexe du lied) est sans doute la quintessence du rapport qui existe, dans la musique dite classique, entre la voix humaine et l'instrument solo. Le compositeur a poussé à leur comble le dialogue entre ces deux voix, ainsi que l'invention mélodique.

Les Clandestines ne cessent d'explorer toutes les possibilités expressives de la voix. Schubert s'était déjà invité dans leurs créations précédentes, notamment dans *Camping sauvage* où elles livraient une version iconoclaste de *Das Grab*, chœur à 4 voix. Le compositeur revient avec force dans leur parcours, leur inspire cette fois un spectacle complet. La puissance de son écriture vocale nourrit une recherche approfondie autour de la musique, de la poésie et du mouvement.

Des personnages proches de nous

Là où d'autres romantiques ont fait de leurs personnages des héros, Schubert, lui, s'est toujours attaché à rester proche de nous, humble, profondément humain. Et c'est en cela que sa musique nous est immédiatement accessible et qu'elle nous touche l'âme au plus intime.

La fascinante figure de Franz Schubert

La figure de Schubert elle-même est intéressante du point de vue théâtral. Schubert nous apparaît aujourd'hui comme un jeune homme balbutiant, humble, parfois maladroit et naïf, mais aussi plein de vigueur et de fougue. La douzaine d'années entre la fin de son adolescence et sa mort furent un concentré de vie et de création. Se pencher sur son itinéraire et son œuvre hors du commun offre l'occasion de réfléchir à la place que peut prendre, dans la vie d'un homme, l'impérieux besoin de créer.

Des sujets forts et inspirants

Le répertoire des lieder et des chœurs à quatre voix est traversé de sujets caractéristiques du romantisme allemand: le désir - très présent dans l'œuvre de Schubert - la pérégrination, le rapport à la nature sauvage, le rêve (et de manière générale les aspects inconscients de la nature humaine). Autant de thématiques que les Clandestines ont déjà abordées et qui depuis la création de la compagnie façonnent son imaginaire et alimentent sa créativité.

DÉCOUVERTE DU MONDE ET INTROSPECTION

Les personnages qui peuplent les lieder de Schubert sont animés du désir insatiable d'embrasser le monde dans son entier. En perpétuels exilés sur la terre, ils poursuivent jusqu'à l'épuisement un ailleurs qu'ils n'atteignent jamais. Cette quête est sous-tendue par une constante plongée en eux-mêmes. Le piano creuse la recherche de l'unité intérieure tandis que la voix exprime l'hallucinante difficulté à être.

LE DÉSIR

La musique de Schubert active le désir. Partout où il y a douleur, manque ou mélancolie, le désir devient moteur. Il met en mouvement. Il plonge les protagonistes des lieder dans un état souvent proche du délire et du rêve.

Ces états psychologiques, transcrits dans le langage musical et théâtral, donnent naissance à des paysages à la fois hauts en couleur et contrastés.

L'APPEL DE LA MARCHE

"Étranger je suis venu, étranger je repars" Par ces mots s'ouvre *Le voyage d'hiver*. Les mots **Wandern** (voyager, errer), **Wanderer** (pèlerin-voyageur) et la figure du voyageur infatigable reviennent constamment dans les poèmes que Schubert met en musique.

LE PAYSAGE

Dans de nombreux lieder de Schubert, la marche sans but, sans autre finalité que l'errance elle-même, entraîne un abandon progressif de soi au paysage. Comme si le compositeur cherchait la dissolution du soi dans l'absolu de la nature. Le paysage - ciels, forêts, montagnes, torrents et fleuves - est pour lui plus qu'un refuge ou une métaphore de la destinée humaine, comme chez tant d'autres poètes et compositeurs romantiques de langue allemande. Le paysage dans l'œuvre de Schubert finit par absorber le corps solitaire en marche et l'âme du marcheur.

LA DANSE

Schubert s'imprégnait des rythmes de la vie de Vienne, qu'il aimait sillonner après les longues heures du matin consacrées à l'écriture. Il faisait halte dans les cafés et les auberges. Est-ce la fréquentation de ces lieux qui lui a inspiré la composition de nombreuses danses - écossaises, marches, Ländler, valse et menuets ?

Dans son écriture, le rythme, très présent, n'est jamais asséné : il semble naturel, d'une évidence telle qu'on n'y fait plus attention, comme celui qui anime le corps d'un danseur aguerri.

Le tempo modéré (moderato ou *mässig*, parfois accéléré jusqu'à l'*allegretto*) est chez Schubert une sorte d'obsession, une règle d'écriture. Il s'attache au pas du marcheur et au rythme du corps qui danse doucement.

Uttewalder Grund Caspar Friedrich

Es tanzen Mond und Sterne
Den flücht'gen Geisterreih'n:
Wer wird von Erdensorgen
Befangen immer seyn!

*La lune et les étoiles dansent
Une ronde d'esprits fugitifs :
Qui voudrait, à des soins terrestres,
Être enchaîné pour toujours ?*

DER GONDELFAHRER texte de Johann Mayrhofer

PROJET ARTISTIQUE

Créer pour l'espace public

Pour les Clandestines, créer spécifiquement pour l'espace public est une nécessité et un engagement. C'est là que se cultive un rapport immédiat et spontané avec le public. Des personnes de toutes origines et de tous âges sont concernées.

Faire entendre dans la rue un écho de l'œuvre de Schubert n'est pas éloigné de l'esprit des Schubertiades, ces soirées itinérantes durant lesquelles Schubert et ses amis s'amusaient et improvisaient ensemble, dans les salons mais aussi dans les cours des estaminets, lors de belles soirées d'été.

En accompagnant Schubert hors les murs, en jouant avec l'humour, le décalage, le mouvement, les Clandestines invitent chacun à découvrir une œuvre immense et à s'approprier une culture dite savante.

Le projet musical

LES VOIX

Der Wanderer an den Mond et *Auf dem Wasser zu singen* sont deux des principaux lieder qui constituent la base de travail des Clandestines. Les artistes se confrontent aussi à l'écriture chorale de Schubert en s'emparant notamment de deux chœurs à quatre voix, *Das Grab* et *Der Gondelfahrer*.

Comment chanter à plusieurs voix un lied écrit pour une voix seule ?
Quelles sont les différentes manières de chanter un poème destiné à être chanté par une voix lyrique ?

Comment écrire une nouvelle partition à partir de certains lieder tout en faisant le choix de ne pas intégrer de piano et en restant fidèles à l'esprit de Schubert ?

Comment amener le chant dans l'espace, le transcrire parfois en mouvement ?

Telles sont les questions que les artistes sont amenés à résoudre.

LES MUSICIENS (BATTERIE, GUITARE)

Les musiciens interviennent en direct et associent les sonorités de leurs instruments à des sons enregistrés - voix lyriques, piano, sons de la nature... - ou captés sur le vif (voix des comédiennes en jeu) et traités par ordinateur. Ils créent des paysages sonores enveloppants ou interviennent en rupture avec les matériaux vocaux.

En s'appuyant sur la fonction du piano dans les lieder de Schubert, ils écrivent également des accompagnements plus conventionnels, afin d'explorer les rapports entre la voix et les instruments.

Poésie sonore et musique verbale

Les poèmes des lieder, des éléments de la biographie du compositeur, des extraits de correspondances et des récits littéraires, en français et en allemand, constituent les matériaux de départ.

Les Clandestines s'emparent de ces écrits de types très différents en jouant avec la langue, ses sonorités, ses textures et ses rythmes. En tenant compte aussi de paramètres de tempo, d'intensité et de timbre. Elles en font ainsi une matière musicale à part entière et créent des pièces de poésie sonore transcrites sur la partition.

Par le biais de cette écriture, il s'agit de retrouver le processus mystérieux et chaotique par lequel le compositeur, de plus en plus affranchi des règles de composition classique, invente de nouvelles combinaisons sonores afin de donner naissance à une œuvre révolutionnaire.

Que se passe-t-il dans l'espace mental de Schubert lorsqu'il crée ? Il cherche, jette sur le papier une suite d'accords, rature, coupe un accord et le renverse. Transforme en arpège ce qu'il avait imaginé pouvoir être un accord, passe à la main droite du piano ce qu'il avait écrit pour la voix, introduit une bizarrerie harmonique, rajoute une séquence qu'il avait écrite le mois précédent. Bref, il triture la matière puis organise le chaos.

C'est ce que les comédiennes et les musiciens tentent de faire en déconstruisant des poèmes, en s'appuyant sur la matérialité de la langue, pour ensuite composer des formes inédites.

Écriture, mise en voix, en musique, en jeu et en mouvement rendent compte des élans, associations d'idées et télescopes d'images, urgences, tourments... liés à tout acte de création.

Le corps

Le travail du geste et du mouvement - pièces chorégraphiées sur le rythme d'une partition sonore, percussions corporelles, phrases de gestes composés à partir d'éléments de la gestuelle du chanteur lyrique, ...- complète le travail sonore.

L'enjeu est de rendre sensible cette vitalité et ce rapport quasi physique à la création. Et pourquoi pas, d'éveiller le spectateur à son propre rapport à la nécessité de créer.

Schubert a une capacité hors du commun à transcender la douleur et à susciter le désir. Quelle joie dans sa musique! La joie d'être vivant se perçoit jusque dans ses compositions les plus tristes. Comme tous les grands artistes, Schubert stimule ce qui est vivant en nous, il le réactive.

La marche, en lien avec le rythme schubertien, est également un sujet d'exploration. De même que la danse de salon, telle qu'elle pouvait exister dans les lieux que fréquentait Schubert. Certains motifs dansés de l'époque sont repris et détournés.

L'esprit du cabaret

Schubert était un incorrigible bohème. Il fréquenta assidument les cabarets et les cafés de Vienne. Comme tant d'autres compositeurs romantiques, il s'inspira largement des chants et danses populaires qu'il était amené à entendre et à voir dans ce genre d'endroits.

L'idée de s'inspirer du cabaret repose tant sur le goût des Clandestines pour cette façon joyeusement décousue de se présenter au public que sur le désir de se rapprocher des lieux où Schubert passait une bonne partie de ses nuits.

Le caractère souvent fragmentaire des œuvres romantiques correspond tout-à-fait à l'esprit du cabaret.

La recherche est sous-tendue par l'esthétique du collage et les deux formes qui en seront issues le prendront parfois la forme d'un cabaret expressionniste, l'expressionnisme pouvant être vu comme un prolongement de l'expressivité romantique.

L'humour

Les Clandestines abordent le répertoire de Schubert avec simplicité et engagement. Leurs voix éloignées du monde lyrique, leur rapport au corps, au mouvement, à l'espace public provoquent naturellement un décalage avec la façon habituelle et sérieuse de traiter les lieder de Schubert. De ce décalage surgissent humour et extravagance.

IM WALD

IM WALD est une forme déambulatoire destinée à être jouée en milieu naturel : parcs, arboretums, espaces bucoliques (vergers et prairies en périphérie de villages...). Si les conditions s'y prêtent, cette forme peut aussi faire des incursions en forêt.

Conçue pour 9 comédiennes-chanteuses et 2 musiciens, elle associe également une chorale ou un groupe vocal amateur choisi en amont de la représentation.

La performance est composée d'une alternance de moments a cappella interprétés par les neuf comédiennes-chanteuses et de stations accompagnées par les deux musiciens. Les membres de la chorale invitée pour l'occasion participent à certains tableaux.

Le public est invité à déambuler lui aussi et à entrer dans le rythme de la marche. Les spectateurs sont ainsi plongés au cœur d'un des motifs-mêmes de la poésie romantique : celui de la pérégrination à travers bois et champs. Clandestines et public se lancent sur les traces de l'artiste solitaire cherchant dans la nature un refuge, un support pour sa création et un écho à sa mélancolie.

L'inscription dans le paysage

La construction de la performance tient compte des paysages qu'il s'agit d'épouser et de la façon dont la voix résonne en milieu naturel. Elle varie donc d'un lieu à un autre. Les interprètes dialoguent avec les éléments qui composent l'environnement (eau, arbres, rochers, chemins, ruines...).

Cette forme suppose un repérage en amont et un travail in situ.

Avec une chorale

Quelques temps avant la performance, les Clandestines rencontrent la chorale invitée. Celle-ci contribue au corpus des morceaux déjà choisis en proposant une pièce de Schubert additionnelle. Il peut s'agir d'une pièce appartenant à son répertoire ou d'une pièce étudiée spécialement pour l'occasion.

La compagnie propose également à la chorale d'apprendre un morceau de son répertoire. Des chorégraphies et mouvements d'ensemble sont transmis aux chanteurs amateurs.

Quelques répétitions rassemblent tous les participants et permettent aux choristes d'apprendre l'ensemble de leur partition vocale et gestuelle, afin d'accompagner la déambulation.

Le chant populaire

La tradition populaire germanique a donné naissance à de nombreux chants bucoliques, souvent inspirés des danses du peuple et de sujets champêtres. Pour faire écho aux nombreux Volkslieder composés par Schubert - dont les mélodies simples leur valent de pouvoir être fredonnées par tout un chacun - certains de ces chants intègrent le répertoire de la performance.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2018

NOVEMBRE 1 semaine de répétition

2019

FEVRIER 1 semaine de répétition

MARS 1 semaine de répétition

MAI 1 semaine de répétition
RENCONTRE AVEC LA CHORALE

JUILLET 1 semaine de répétition
REPETITION AVEC LA CHORALE

SEPTEMBRE Résidence de création (1 semaine) + REPETITIONS AVEC LA CHORALE
6 représentations dans le parc du château de la Neuenbourg à Guebwiller, les 21 et 22 septembre
Dans le cadre de la programmation des Dominicains de Haute Alsace et des Journées Européennes du Patrimoine et à l'occasion de l'inauguration du CIAP, Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine du Pays d'art et d'histoire de Guebwiller

2020

ETE 2020 Tournée dans les parcs et arboretums des propriétés des grandes familles industrielles des 19e et 20e siècles en Alsace (Villa et Parc Burrus à Sainte Croix aux Mines, Château et Parc de Wesserling...) **EN COURS**

Les Clandestines

IM WALD, échappée sylvestre

PERFORMANCE EN DÉAMBULATION
CRÉATION Automne 2019

AUTOUR D'UN REPERTOIRE INSPIRÉ DE SCHUBERT

EN TOURNÉE

9 chanteuses-comédiennes, 2 musiciens

Durée 50 minutes

Jauge 100 personnes

CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES

nous consulter

Stéphanie Lépicier

Administratrice de production

s.lepicier@azadproduction.com

00 33 (0) 6 33 55 38 89

www.lesclandestines.com

LA COMPAGNIE LES CLANDESTINES

Les Clandestines sont réunies en compagnie depuis l'an 2000. Elles travaillent la mise en voix, en mouvement et en scène d'un répertoire musical éclectique.

Elles ont une approche du corps et de l'espace qui n'est pas éloignée des arts plastiques (inscription dans des lieux singuliers, structuration de l'espace par le mouvement des corps, jeu sur les possibilités de transformation du costume...).

Avant d'investir les théâtres, elles se sont produites lors de multiples performances dans des lieux alternatifs, en extérieur ou en intérieur (galeries d'art, cafés, jardins...). Au cours de ces dix dernières années, elles ont créé cinq spectacles de théâtre musical, qu'elles ont présentés en France et à l'étranger, dans les théâtres, dans l'espace public, dans des jardins et des friches industrielles.

Leur démarche se concentre de plus en plus précisément sur le travail vocal en lien avec le mouvement et l'exploration poétique des espaces hors les murs, naturels ou urbains.

CRÉATIONS

- 2016 VIA ! CONCERT EN MOUVEMENT nouvelle version
- 2015 BOOTS AND ROOTS, musique populaire d'Amérique du nord, en tournée depuis 2015 en France et en Autriche
- 2012 LOIN/LONTANO, histoires d'exil et chants populaires d'Italie, en tournée depuis 2012 en France, en Roumanie, en Suisse et en Autriche
- 2010 VIA ! CONCERT EN MOUVEMENT, chants populaires d'Italie, en tournée depuis 2010 en France, Serbie, Autriche, Israël, Italie, Suisse et Roumanie
- 2007 CAMPING SAUVAGE, répertoire éclectique et mouvement, Strasbourg
- 2006 INTIME, performance dans les jardins, Sélestat
- 2004 UN CHIEN VAUT MIEUX QUE DEUX CHIHUAHUAS, cabaret de l'improbable, Strasbourg

CONTACTS

COORDINATION ARTISTIQUE

Anne Lemeunier

+33 (0)6 77 78 08 97 • annelemeunier@orange.fr
contact@lesclandestines.fr

PRODUCTION/DIFFUSION

Stéphanie Lépicier/ AZAD Production - Strasbourg

+33 (0)6 33 55 38 89 • s.lepicier@azadproduction.com

LES CLANDESTINES

www.lesclandestines.fr

licence n° : 2-138099