

COMPAGNIE DE LA PORTE AU TRÈFLE

LE SONGE

D'August Strindberg

COMPAGNIE DE LA PORTE AU TREFLE

Le Songe

August Strindberg

Mise en scène :

Grégory Barco
Bertrand Degrémont

Dramaturgie :

Héloïse Lo
Eve Herzsfeld

Distribution

Fabrice AVENARD
Grégory BARCO
Cécile BONVARLET
Sophie CARTIER-DODDS
Bertrand DEGRÉMONT
Fane DESRUES
Martine DURIER
Benoît GUIBERT
Florence LABBE
Héloïse LO
Tanguy RENAUD

Chant: (pour la création)

Le chœur du conservatoire de Boulogne-Sur-Mer
Dirigé par Philippe ALLÉE

Chorégraphie: (pour la création)

Conservatoire de danse de Boulogne-sur-mer
Dirigé par Patricia FRANCOIS

Compagnie de La Porte Au Trèfle

Adresse du siège social
5, rue au Bois
62142 Longueville

Siret : 494 670 136 00022
Licence : 2-1002857

Directeurs artistiques :

Bertrand Degrémont
Grégory Barco
Héloïse Lo

Chargée de diffusion:

David Debarbat : 06 31 18 00 81 – Scene Viva

Chargé de Production :

Axel Bouquet : 06 12 56 15 36

laporteautrefle@gmail.com
www.porteautrefle.fr

Notes dramaturgiques et de mise en scène

«*LE SONGE: L'enfant de mes plus profondes douleurs*» August Strindberg

Agnès, fille des Dieux, descend du ciel pour éprouver une existence humaine.

De l'enfance, avec ses rêves de château, de prince à sauver, en passant par l'adolescence et l'envie de donner un sens à sa vie, puis l'enfantement, les promesses de l'amour, la désillusion du couple, le procès face « aux bien-pensants », jusqu'à sa nouvelle ascension, elle éprouvera le sort de l'humanité.

A travers son parcours initiatique, c'est la réalité et la dualité de l'homme, de sa condition qui se trouve évoquées.

Les figures de l'officier, de l'avocat, et du poète accompagnent Agnès et traduisent chacun à leur place comme il est difficile de vivre une vie humaine. Ils lui diront la complainte de l'Homme, lui rappelleront ses devoirs, lui raconteront leur fascination et leur espoirs.

Le texte présente une discontinuité dans sa composition, analogue à la technique des plans utilisée au cinéma, tel un songe; discontinuité qui se retrouve aussi au niveau de la phrase et du style, souvent heurté, décomposé, incohérent. Ces passages cohabitent avec des moments de « grâce » et de lyrisme, rappelant la descendance de l'« héroïne ». Le texte est très riche de "perles", de découpages demandant une lecture à plusieurs niveaux, ce qui en fait une œuvre majeure de Strindberg, invitant le lecteur et le spectateur à recomposer **l'ordre et le sens** de sa propre existence.

« Le songe » reprend les codes du rêve : sublimation, condensation déplacement... C'est en interprétant le rêve d'Agnes que le spectateur accède au **savoir caché** de sa propre quête intérieure.

La réflexion symbolique s'apparente au rêve. Elle fait appel à la fonction de la pensée, à l'évocation aléatoire, au processus d'association libre, à la poésie, mais pour mettre en doute des valeurs puis se les approprier.

L'absurde et le grotesque cohabitent dans le désenchantement autant que dans la quête de sens. Et comme la fleur de Lotus qui ne sera sublime et unique qu'après avoir pris racine dans une eau croupie, Strindberg **chuchote** à travers sa fiction ce que les adeptes de l'Alchimie ne savent que trop. Il glisse pour qui saura lire entre les lignes et voir au delà du premier degré de lecture les fondamentaux la purification alchimique et plus encore...

Ainsi, pour rendre au récit toute son universalité mais aussi toute sa préciosité, nous souhaitons un plateau qui soit pensé entre austérité, sobriété et nudité d'une part - l'usage de la lumière et de très grands drapés suffisent alors à 'Évoquer' : à l'image de ce banc perdu dans l'obscurité où seul filtre un rayon de lumière - et d'autre part l'amoncellement de toute la paperasse de notre monde moderne qui encombre la file d'attente des mendiants qui eux-même s'ajoutent aux chanteurs de l'opéra qui se préparent à la représentation pendant que la concierge coud encore et encore des mètres de tissus. Et tout ce monde vit, parle, bouge .

Vouloir faire voyager le spectateur dans cette réalité qui est la nôtre : un monde qui est une chose et son contraire. Lumière et obscurité sont notre condition autant que le jour et la nuit, le silence et le cri. Un monde où l'on promet avec sincérité et où l'on trahira quand même. Où Le silence, source de recueillement autant que de solitude s'efface pour le cri de l'amour, le cri de la haine, celui du désespoir. Et le silence revient.

Evoquer sur scène comme la foule est la source d'une énergie sans comparaison autant qu'elle épuise et vide. Evoquer un monde d'ordre et de justice, de papiers et de formulaires, de règles, de droits, de procès....Un monde de vagues, de vents, de falaises, de feu et d'arbre.

Un plateau, qui dans ce mélange d'ordre et de chaos voit naître le marginal , rêveur-poète, hors norme, qui ne peut qu'osciller entre désir et dégoût de notre société sublime et écoeurante, incapable d'être tout à fait intégré comme le sera le bien-pensant, révolté aussi, car il en reste encore un peu, à ne pas se soumettre et à ne pas tout accepter.

Agnès plonge dans cette réalité à deux visages, mouvante, et notre plateau se doit d'être la beauté, le calme et la sobriété autant que le désordre, le baroque et le sale .

Le Songe offre au metteur en scène, libéré des conventions naturalistes, un espace de liberté sans limites, ainsi notre Songe est un pari, artistique mais aussi technique. Initialement écrite pour 39 personnages, et une vingtaine de figurants, nous réalisons cette œuvre avec 12 comédiens, multipliant « les facettes » de chacun, épousant ainsi la trame onirique du texte, où tout est incohérence, comme un rêve.

Aux côtés de ces interprètes, participent différents acteurs culturels de la ville, comme le **Conservatoire de Musique de Boulogne-sur-Mer**. Les chanteurs auront en charge les chœurs présents dans le texte de Strindberg, mais ils seront là, sur le plateau pour évoquer la présence quasi constante de ceux qui regardent, observent et commentent à travers le chant le parcours d'Agnès

Le Conservatoire de danse est également sollicité pour travailler les parties dansées, comme la scène heureuse-en apparence- du bal ou encore celle du maître de quarantaine qui embarque tout le monde dans cette danse qui conjure le sort '*avant que n'arrive la peste!*

Créer un vivier artistique, de rencontres, pour servir cette ode à l'humanité.

Les intervenants du conservatoire proposent leur propre univers, expriment leur propre sensibilité face au texte, et ensemble se construisent, petit à petit, cette création insensée qui tord le cou à notre économie mortifère qui exige des artistes d'avoir le bon sens de monter de petits projets, à petite distribution, petite envergure pour petite audace.

Partenariat

Dès le début du travail de réflexion, l'ambition de la compagnie La Porte Au Trèfle était de parvenir à intégrer la participation de différents acteurs culturels, professionnels ou non, à la création du Songe afin de restituer à la pièce de Strindberg sa dimension chorale essentielle. Cette décision répondait également à une volonté d'implanter ce projet sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais dans l'idée de développer une action culturelle au-delà de la simple représentation d'une pièce de théâtre.

En associant au travail de création un partenaire comme le CRD de Boulogne, notre volonté est donc de poser les bases d'une dynamique culturelle capable de fédérer les acteurs du territoire autour de projets associant plusieurs disciplines artistiques et de favoriser ainsi les échanges.

Déroulement

Ce partenariat associera d'abord les enseignants des cours de chant et de danse qui seront chargés de constituer les groupes de participants et, en collaboration avec les metteurs en scène, se verront confier le travail de sélection ou de création des parties chantées et dansées et celui de leur intégration dans la mise en scène.

Les élèves volontaires seront alors associés, dès le début du projet, au travail de réflexion sur la place que peut prendre le personnage central du chœur dans la mise en scène d'une pièce telle que le Songe. Des séances préparatoires seront donc organisées par la compagnie en amont du travail de répétition afin de mettre en lien les metteurs en scène et les participants : Lecture (théâtralisée) de la pièce, présentations des intentions de mise en scène et réflexion collective sur la place et le rôle du chœur.

Le travail de répétition encadré par le metteur en scène visera à permettre aux participants de travailler sur la présence plateau et la gestion corporelle. Au-delà même du projet, ce travail devra ainsi constituer une réelle plus-value dans le parcours pédagogique des élèves chanteurs et danseurs en lui permettant d'intégrer à son travail vocal une dimension scénique facilement réadaptable aux prestations futures du chœur.

Pérennité du partenariat

Dans un souci de cohérence pédagogique une séance de retour sera organisée à l'issue des représentations afin de recueillir les impressions des participants et d'évaluer les moyens de pérenniser un partenariat entre la compagnie et les élèves du conservatoire (séances régulières de travail scénique, participation aux projets futurs de la compagnie ...).

August Strindberg est né en 1849 à Stockholm. Maître Olof (1872 à 1876) est sa première pièce historique dans laquelle il donne libre cours à sa soif d'absolu et à son culte intransigeant de la vocation. Puis, son premier roman *Le Cabinet rouge* (1879) est une impitoyable satire de la société de son époque. L'écriture de divers pamphlets misogynes et féroces l'oblige à fuir la Suède Mariés (I, 1884 ; II, 1886).

Il entreprend alors une longue autobiographie *Dans la chambre rouge* (*Le Fils de la servante*, 1886; *Fermentation*, 1886 ; *L'Ecrivain*, 1909 et *Le Plaidoyer d'un fou* (1892).

Vient ensuite une série de pièces de théâtre symbolique, dont *Créanciers* (1889) et *Mademoiselle Julie* (1888).

Réfugié en Suisse, Strindberg publie une enquête ethno politique, *Au milieu des paysans français* (1889).

En 1892, son inspiration amorce un virage décisif : il entreprend une quête de type mystique, occultiste et alchimique, à la recherche du Grand Secret, dont on voit les premières manifestations dans le roman *Au bord de la vaste mer* (écrit en 1890). Il traverse alors une période de malaises psychiques et de crises visionnaires qui lui inspirent des œuvres violentes et sarcastiques comme *Inferno* (1897). Puis il se lance dans l'écriture de pièces itinérantes, aux personnages interchangeables et anonymes comme *Le Chemin de Damas* (1898-1904), de mystères tels que *La Danse de Mort* (1900-1901) et de pièces historiques. *Le Songe* (1902) pousse à son paroxysme la confusion entre rêve et réalité en adoptant délibérément la démarche et les caractères de l'onirique. Enfin, il écrit des pièces de théâtre d'essai pour l'intima Teater de Stockholm comme *La Sonate des spectres* et *Le Pélican* (1907).

Strindberg meurt en 1912 après avoir été publiquement reconnu par ses compatriotes par un «Anti-Prix Nobel ».

Bertrand Degrémont

Il joue pour plusieurs compagnies théâtrales : *Du Sang sur le Cou d'un Chat* (Fassbinder) pour Abutilon, mis en scène par Sophie Hadet à Cabourg, Angers et Paris ; *Les Paysages de Cartier-Bresson* (Peyro) pour La Compagnie Tralalère, mis en scène par François-Xavier Hoffman à Perpignan ; *Le Voyage à la Haye* (Lagarce) pour l'Equipe de Nuit, dans une mise en scène de Jean-Charles Mouveaux à Paris et sur la scène nationale de Maubeuge. Auteur de *Juste pour commencer* (Alna Editeur), il met en scène le *Vol*, texte de Sonia Nemirovsky. Il a joué récemment dans *Cette nuit-là*, premier spectacle de la compagnie, ainsi que dans *L'orféo*. Il est aussi Jacques Hury dans *l'annonce faite à Marie* de P.Claudiel, dans la mise en scène de Grégory Barco et Alexandre Caquencourt dans *Parce que je la vole bien* de Laurent Ruquier, mis en scène par Jean-Luc Moreau (Théâtre Saint Georges-Paris en 2011 et en tournée en 2012), aux côtés de Armelle et Catherine Arditi.

Actuellement, il est sur scène avec Brigitte Fossey pour lire *La Mort du jeune aviateur Anglais* de Marguerite Duras. Il prépare aussi la reprise du spectacle LE VOL de Sonia Nemirovsky (édition de la librairie théâtrale) joué à Boulogne sur Mer, à Paris, au théâtre de La Luna à Avignon en 2012.

Grégory BARCO

Il intègre une compagnie professionnelle dirigée par Paul Laurent, où il suit des stages avec Pascal Mansuy, Jean-Michel Rabeux ou Béatrice Agenin.

Depuis, il a joué dans *Les Cendres et les Champions* (Renaude), *Le Dindon* (Feydeau), *Hot House* et *Une Petite Douleur* (Pinter), *Du Sang sur le Cou du Chat* (Fassbinder) pour la Cie Abutilon, et une adaptation du film Dogville. Il met en scène plusieurs pièces : *Le Captif* (Alna Editeur), et *Cette Nuit-là*, adaptée du livret d'opéra Adriana Mater d'Amin Maalouf. Cette nuit là a été récompensée au Festival International de Théâtre professionnel de Casablanca en 2008 comme meilleur spectacle étranger. Depuis la pièce s'est produite à Beyrouth, Roubaix, Boulogne-sur-Mer, Paris. Depuis, Grégory Barco a dirigé un atelier autour de L'oeuvre Orfeo, adaptation théâtrale d'un opéra d'A.Striggio. Il met en scène *L'annonce faite à Marie* de Paul Claudel, produit par le Théâtre Monsigny de Boulogne-sur-Mer et programmé en avril 2010 au théâtre Mouffetard. Il joue également dans *Le vol*, texte de Sonia Nemirovsky et mis en scène par B.Degrémont.

Il collabore en marge de cette activité, avec l'équipe artistique de Jean-Luc Moreau dans le coaching d'acteurs (pièces d'Eric Assous, Laurent Ruquier).

Création 2008

CETTE NUIT LÀ - Adaptation du livret d'opéra ADRIANA MATER d'Amin Maalouf

Mise en scène de Grégory Barco

Spectacle soutenu par Amin Maalouf.

Avec Caroline Rochefort Anna Moret Sonia Nemirovsky Patrick Raynaud Bertrand Degrémont Marie-Tiphonie Mairesse

Représentations

à **Paris**- Sudden Théâtre ; **Casablanca**- Festival de théâtre Amazigh, **Beyrouth**- Casino du Liban ; **Roubaix** – Colisée ; **Boulogne-sur-Mer**-Théâtre des Pipots .

Workshop 2009

ORFEO - Adaptation du livret d'opéra éponyme de Monteverdi

Mise en scène Grégory Barco

Assisté de Pauline Rambeau de Baralon

Avec Anna Moret Eve Herszfeld Alexandra Cartet Marie-Tiphonie Mairesse Patrick Raynaud Bertrand Degrémont Jérôme Thibaut

présentations au Centre culturel de Paris 19

Workshop 2009

LE SONGE de Strindberg

Mise en scène Régine Ménauge-Cendre

Avec Grégory Barco Bertrand Degrémont Anna Moret Héloïse Lo Benjamin Bourgois Romain Marie Maud Ferrer Guillaume Compiano Margaux Leboulanger Avril Bénard Géraud Castan Guilhem Castan Eve Herszfeld Charlotte Leonardi Nicolas Bouvard

présentations au Centre Culturel des Halles de Paris

Création 2010

L'ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel

Mise en scène de Grégory Barco

Avec Héloïse Lô Laura Clauzel Aude Bastien Stéphanie Habert Suzanne Marrot Yves Nicolas Bertrand Degrémont Luc Martin

Représentations au Centre Culturel des Halles (75001), au Théâtre Mouffetard (75005) Théâtre Monsigny (62200), et Cathédrale de Boulogne-sur-Mer

Création 2011

LA MORT DU JEUNE AVIATEUR ANGLAIS - ÉCRIRE de Marguerite Duras

Mise en scène de Grégory Barco et Brigitte Fossey

Avec Brigitte Fossey Bertrand Degrémont

Représentations au théâtre des Pipots et aux rencontres de Duras

Création 2011

LE VOL de Sonia Nemirovsky

Mise en scène de Bertrand Degrémont et Caroline Rochefort

Avec Grégory Barco Charlotte Leonardi Sonia Nemirovsky

Plasticien Pierre Constantin

Représentations au théâtre des Pipots, au centre culturel des Halles, Festival d'Avignon 2012

En tournée prochainement