

Conception Musicale
Alain Joutard

Texte & Mise en scène
Isabelle Servot

Assistant Mise en scène
Fabien Duprat

Piano
Amédée Briggen

Mezzo-Soprano
**Marie-Clothilde
Dufour de Salvart**

Baryton
René Linnenbank

Comédien
David Renaudie

Danseur
Cyrille Bochev

Composition electro-acoustique
Rémi Mezzina

Ouvres de
Clara Schumann
Robert Schumann
Johannes Brahms

Clara Schumann

25 NOVEMBRE 2010 A 20H
CONSERVATOIRE DE NICE
CORRESPON
DANCE

SOLISTI VOCALIS

et

LE THEATRE DE LUMIERE

présentent

Clara Schumann

Conception musicale
ALAIN JOUTARD

Texte et Mise en scène
ISABELLE SERVOL

Assistant à la mise en scène
FABIEN DUPRAT

Piano
AMEDEE BRIGGEN

Mezzo-Soprano
MARIE-CLOTHILDE
DUTOUR DE SALVERT

Baryton
RENE LINNENBANK

Comédiens
ISABELLE SERVOL
DAVID RENAUDIE

Danseur
CYRILLE BOCHEW

Conception électroacoustique
REMI MEZZINA

Synopsis

Clara Schumann (Leipzig 1819—Francfort 1896) le destin exceptionnel, tragique et magnifique à la fois d'une femme artiste

Une comédienne doit jouer le rôle de Clara Schumann, et vient prendre des renseignements auprès de son bibliothécaire habituel mais celui-ci n'exerce plus. Elle fait la connaissance du nouveau bibliothécaire qui par chance connaît bien cette artiste. Passionné par la personnalité de Clara et puisant dans sa grande érudition, il lui procure des pépites sur sa vie et son oeuvre, des anecdotes, des secrets plus intimes. Tout comme cette comédienne le public découvrira sous la forme d'une fresque musicale l'oeuvre de Clara Schumann, muse et épouse du célèbre Robert Schumann (l'un des plus grands compositeurs romantiques allemand de son époque) et amie de Johannes Brahms. La comédienne porte un regard touchant sur cette pianiste virtuose et également compositeur, moins connue que son mari. Un regard de femme face à la sensibilité et aux difficultés d'une artiste du passé, comme-ci elle construisait, sous nos yeux, la personne de Clara. La comédienne se découvre un peu plus pour s'incarner autrement.

La musique raconte l'intimité des scènes de la vie de Clara et exprime en notes les mots d'amours, les dialogues et les peines d'une vraie histoire sincère et dramatique. Une rencontre de trois grands créateurs. Clara, Robert et Johannes Brahms, des êtres entiers qui nous donnent encore aujourd'hui à écouter leur vie et nous offrent des réflexions sur nos propres destinées.

Propos musical

On ne peut être que confondu par la précocité du talent de Clara Schumann. C'est en effet une toute jeune adolescente de 16 ans qui compose en 1834-36 le cycle d'œuvres intitulé «Soirées Musicales», et plus particulièrement ce «Notturmo», page musicale très influencée par le style de Chopin, que nous avons choisi pour notre programme.

Comment, avec ce talent si précoce et prometteur, ne pas être également troublé et ému par le fait que Clara Schumann mettra un terme en 1854, à 35 ans, à son activité de compositrice, l'année fatidique où Robert Schumann en proie à de graves hallucinations est interné en asile psychiatrique.

Probablement le désespoir immense de Clara de se voir arracher dans ces circonstances tragiques à l'être qu'elle aime le plus au monde provoque de profondes blessures émotionnelles et psychiques qui atteignent ses aptitudes créatrices, elle qui avait toujours composé pour Robert et sous son regard.

Composé en 1853, la très nostalgique «Romance en la mineur» porte une mention de Clara : « à mon mari bien-aimé». L'autographe de cette partition est envoyé le 8 juin de cette même année à Robert qui se meurt à l'asile. Pourtant c'est un deuxième autographe qui est envoyé un mois plus tôt à Johannes Brahms, à l'occasion de son anniversaire, portant une nouvelle mention de Clara: «A mon cher ami Johannes».

La «Ballade», issue des «Klavierstücke» opus 118 composée par Johannes Brahms en 1893 et dédiée à Clara Schumann, oeuvre musicale très impétueuse et fantasque, nous permet d'illustrer musicalement ce «surgissement» de Brahms dans la vie de Robert et Clara Schumann, bouleversant le destin de deux êtres d'exception, avec pour Robert la certitude de côtoyer un digne successeur et le futur génie de la musique romantique allemande et pour Clara, la découverte d'un amour passionnel qui se transformera au fil du temps en une amitié profonde, fidèle et riche en échanges artistiques, qui durera plus de quarante années.

Découvrant «la jouissance d'écrire pour la voix», Robert Schumann compose cent trente huit lieder au cours de l'année 1840, dont les deux cycles de lieder se répondant l'un à l'autre : «Frauenliebe» (la vie et l'amour d'une femme) et «Dichterliebe» (les amours du Poète) sur des poèmes de Chamisso et Heine. On remarque à ce sujet qu'en 1840, alors que Robert compose ses plus beaux lieder, il cesse de tenir son journal intime. Les chants l'ont remplacé dans la confiance de soi, exprimant l'amour, mais aussi les affres de l'absence, de la séparation, alors que Robert se trouve par les circonstances éloigné de Clara.

En 1841, Clara devenue madame Schumann, composera également, vivement encouragé par son mari et à son intention, un cycle de 12 lieder sur des poèmes de Rückert, dont le magnifique «Er ist gekommen» (...Il vint par la pluie et la tempête. Avec audace il a ravi mon cœur...), vibrant hymne d'amour à Robert de la part de Clara, qui écrira encore quelques quarante années plus tard en 1880 : «A lire ses lettres, je sens mon coeur battre d'un ardent amour pour lui, le plus noble et le plus magnifique des hommes, et je ressens amèrement sa perte».

La voix et le piano, fils conducteurs de notre programme musical et pour Clara deux univers intimement liés, indissociables depuis sa plus tendre enfance et ses années d'apprentissage du piano auprès de son père Friedrich Wieck qui préconisait avant tout de faire chanter le clavier. Et Clara, saluée unanimement comme l'une des plus grandes virtuoses de son temps saura merveilleusement retenir les leçons de son père, impressionnant la grande cantatrice Pauline Viardot qui dira à son sujet en 1844 « Son chant sur le piano est plus beau que le mien ».

Note de l'auteur et Metteur en Scène

La mise en scène s'articule entre le passé et le présent aux frontières très étroites et perméables que la musique traverse. Une femme compositeur, écrivant des pièces pour piano et des lieder qui ne cesseront d'étonner et de questionner le milieu des artistes et critiques musicaux de ce dix-neuvième siècle, si peu enclin à reconnaître le talent des femmes artistes à leur juste valeur.

Pour Clara, *Solisti Vocalis* et le *Théâtre de Lumière* ont décidé d'unir leurs forces, afin de vous présenter ce spectacle, conçu pour le programme musical par Alain Joutard, et pour la mise en scène par Isabelle Servol, associant sur la scène deux chanteurs, deux comédiens, un danseur, une pianiste et petit chœur d'enfants.

J'ai écrit ce texte dans une respiration poétique à l'écoute de la musique de Clara et Robert Schumann et de Johannes Brahms. Entre une fenêtre ouverte sur le passé de ses artistes modernes à leur époque et l'autre sur mon âme de comédienne. Comme-ci en écrivant ces dialogues je parlais aussi à une part de mon intimité. Pourquoi raviver la flamme d'une vie passée si ce n'est pour vivifier l'oeuvre, tenter pour le public contemporain de la rendre plus lumineuse...

Programme Musical

COMPOSITEURS

ŒUVRES MUSICALES

Clara Schumann	Variations sur un thème de Robert Schumann, opus 20 (1853) : Thème
Clara Schumann	Variations sur un thème de Robert Schumann, opus 20 (1853) : Variation 3
Robert Schumann	Frauenliebe (L'Amour et la Vie d'une femme), opus 42 n°1 (1840) <i>Depuis que je l'ai vu, j'ai l'impression d'être aveugle, où que je regarde je ne vois que lui ....</i> (Von Chamisso)
Robert Schumann	Dichterliebe (Les Amours du Poète), opus 48 n°1 (1840) sur des poèmes de Heinrich Heine <i>Au joli mois de mai, comme tous les bourgeons éclataient, l'amour alors vint à éclore ....</i>
Robert Schumann	Carnaval, opus 9 (1834), Florestan (<i>passionato</i>), Eusebius (<i>adagio piu lento</i>)
Robert Schumann	Carnaval, opus 9 (1834), Chiarina (<i>passionato</i>)
Robert Schumann	Kinderszenen (Scènes d'enfants), opus 15 (1838), n°12 : L'enfant s'endort
Clara Schumann	Er ist gekommen (Il est venu), opus 12 (1840) –inclus dans les 12 lieder Liebesfrühling (Printemps d'amour), de Robert Schumann, opus 37. <i>.... Il vint par la pluie et la tempête. Avec audace il a ravi mon coeur....</i> (Friedrich Rückert)
Clara Schumann	Romance en la mineur, opus 21 (1853)
Robert Schumann	Dichterliebe, opus 48 n°14 (1840) .... <i>Chaque nuit je te vois en rêve, je te salue gentiment et je me jette en sanglotant à tes pieds si doux ....</i>
Robert Schumann	Frauenliebe, opus 42 n°7 (1840) .... <i>Seule celle qui soigne aime l'enfant qu'elle nourrit, seule une mère sait ce qui s'appelle amour et bonheur....</i>
Robert Schumann	Album für die Jugend (Album pour la jeunesse), opus 68 (1848) : Le moine bourru
Anonyme	Comptine traditionnelle allemande, Alle Vögel

- Robert Schumann** Dichterliebe, Opus 48 n°7 (1840) *Je ne te maudis pas, mon coeur dût-il se briser, mon amour à jamais perdu ... Tes diamants s'illuminent d'un éclat rayonnant, mais nul rayon ne pénètre dans la nuit de ton cœur...*
- Johannes Brahms** 6 Klavierstücke, opus 118 (1893) : Ballade (*allegro energico*), - oeuvre dédiée à Clara Schumann
- Clara Schumann** Romance en sol mineur, opus 11 (1838-1839)
- Robert Schumann** Dichterliebe, opus 48 n°5 (1840) *Je veux plonger mon âme dans le calice des lys purs, et que le lys dans un soupir exhale un chant pour mon amour....*
- Robert Schumann** Dichterliebe, opus 48 n°10 (1840) *Quand j'entends la chanson que ma mie chantait autrefois, je sens mon cœur qui se vide sous l'étreinte de mon désespoir....*
- Robert Schumann** Dichterliebe opus 48 n°13 (1840).... *J'ai pleuré en rêve, je rêvais que tu m'avais quitté, je m'éveillais et longtemps encore et amèrement, j'ai pleuré....*
- Clara Schumann** Cycle de lieder opus 13 (1843) : Ich Stand ... *Mes larmes aussi jaillirent et coulèrent sur mes joues. Ah ! je ne puis croire que je t'ai perdu.* (Heinrich Heine)
- Robert Schumann** Davidsbündlertänze (Danses des Compagnons de David), opus 6 (1837), n°2 : *Inning(Intime)*
- Clara Schumann** Soirées musicales, opus 6 (1834-1836) : Notturmo
- Clara Schumann** Variations sur un thème de Robert Schumann, opus 20 : Variations 4 et 5
- Clara Schumann** Warum willst du and're fragen (Pourquoi interroger ?) opus 12 (1840) –inclus dans les 12 lieder Liebesfrühling (Printemps d'amour). ... *Ne cherche pas à juger mes actes, mais regarde au fond de mes yeux.... Mais quoi que puissent dire mes lèvres, regarde moi dans les yeux, je t'aime !*

Conception et direction musicale : Alain Joutard

Alain Joutard reçoit une formation complète de musicien en tant que flûtiste, chanteur, chef de chœur et chef d'orchestre. Admis au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève, il s'oriente vers la direction de chœur auprès de Michel Corboz, qui l'engage également en tant que chanteur au sein de L'Ensemble Vocal de Lausanne. En 1987, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon où il poursuit une formation musicale complète : direction de chœur (classe de Bernard Tétu), direction d'orchestre, analyse musicale, écriture musicale et ethnomusicologie.

Il est nommé en 1989 directeur du Centre des Pratiques Vocales au sein de la Délégation Départementale à la Musique et à la Danse des Alpes-Maritimes, dont il devient rapidement le directeur musical. Il participe ainsi à l'élaboration de tous les grands événements musicaux du département. Il dirige alors le Chœur Départemental des Alpes-Maritimes, la Maîtrise Départementale de Grasse Côte d'Azur, le Chœur d'enfants de l'Opéra de Nice. Il crée au sein du Conservatoire de Nice la classe de direction de Chœur et la classe Ensemble Vocal Chanteur. Directeur artistique et musical d'ORFEO, il est à l'initiative de la création d'opéras pour enfants commandés par le département des Alpes-Maritimes. Il a ainsi dirigé à ce jour dix-sept créations. Il est chaque année Chef invité de l'Orchestre Régional Alpes Côte d'Azur et de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. En 2009, il dirige cet orchestre à l'Opéra de Damas, au Festival des Musiques Sacrées de Fès, à l'Opéra de Marseille et à l'Opéra de Nice, en interprétant l'Oratorio pour orchestre d'Orient et d'Occident, Solistes et Choeurs du compositeur syrien Abed Azrie. (DVD et CD Harmonia Mundi). Il sera à la tête de cette même formation pour diriger Le Sacre du Printemps de Stravinsky (nov 2010). Depuis septembre 2010, il a rejoint Bernard Tétu en tant que collaborateur artistique et musical des Chœurs et Solistes Lyon-Bernard Tétu.

Texte et Mise en Scène : Isabelle Servol

Comédienne, chanteuse et metteur en scène dans plusieurs cie Isabelle crée la Cie *Théâtre de Lumière* avec Alain Joutard en 2009. Depuis plus de 12 ans Isabelle unit le théâtre, le mouvement dansé, le chant et la musique jouée sur scène dans ces mises en scène.

Interprète : Rivages (2010), Mémoires d'Elles (2010), Les 4 Barbues (2010), Marilyn En chantée (2009-2010), Camille C. (2009), Léonardo (2009), Tranches de Vies à Risque (2009), La Rue, Brel est vivant, il habite aux Marquises (Avignon 2007), Sacré Bourvil...

Dernières Mises en scène :

- Création de « Gershwin » (2011) (direction musicale Alain Joutard)
- Création de Clara Schumann (2010)
- l'Opéra « MASS de Bernstein » (sous la direction musicale de Alain Joutard), à Acropolis Nice (2009), à l'Opéra de Nice (2011)
- l'Opéra il suono dell'anima de Monteverdi (2010) au CNRR
- l'Opéra Gypse (2009) à Acropolis,
- l'Oratorio d'Abed Azrie (2009) à l'Opéra de Damas, Opéra de Marseille, Opéra de Nice
- Camille C. (2009), Prévert & Imprévis (2009, Avignon 2010), Des Lits d'initiés (09)
- Opéra Kirina en 2008 et 2009 mise en scène du chœur orfeo (2500 jeunes du 06) Acropolis et Palais des Festivals de Cannes.
- Comédies musicales de la trilogie "La Rue" (35 artistes sur scène) Tournées de 2000 à 2007

Première distribution :

Comédiens

Clara Schumann
Le libraire

Isabelle Servol
David Renaudie

Chanteurs

Robert Schumann
Clara Schumann

René Linnenbank
Marie-Clothilde Dutour de Salvert

Danseur

Johannes Brahms

Cyrille Bochow

Piano

Amédée Briggen

Les enfants Schumann
(*violon*),

Ornela Boinnot, Lilou Botta, Marie-Ange Botta, Laetitia Capelle
Raphaël Klinkhammer (*piano*), Giani Nunes, Luis Nunes (*chant solo*)

Contacts :

Isabelle Servol : 06 10 30 91 53 isabelle@theatredelumiere.fr

Alain Joutard : 06 80 06 46 84 alain@theatredelumiere.fr

Compagnie

héâtre de Lumière

10 Ave de l'Olivetto - 06000 NICE

Tel: 06 10 30 91 53 - contact@theatredelumiere.fr

www.theatredelumiere.fr