

Mail : larsenaldapparitions@gmail.com Tel : 06 63 33 35 19

Site : larsenaldapparitions.fr

CAMILLE SAINT-SAËNS, COMPOSITEUR GLOBE-TROTTER

Théâtre musical pour deux interprètes, tout public à partir de 8 ans.

Durée : 1h

Musiques et textes : Camille Saint-Saëns

Transcriptions : Solène Ménard et Frédéric Racine

Mise en scène, décor et lumières : André Roche

avec Solène Ménard, *piano*

et Frédéric Racine, *trompettes, cornet, bugle, saxhorn.*

Production L'Arsenal d'apparitions

Fiche technique sur demande

Création décembre 2021 à l'auditorium

du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Brive-la-Gaillarde (19).

Présentation

Il y a tout juste un siècle, Camille Saint-Saëns, compositeur de la célèbre *Danse macabre*, du *Carnaval des animaux*, et d'un nombre invraisemblable de pièces vocales et instrumentales, s'éteignait à Alger, une des destinations favorites de ce véritable globe-trotter.

Compositeur et pianiste mondialement renommé de son vivant, Saint-Saëns ressemble aux héros de Jules Verne : ses tournées l'ont conduit sur tous les continents - de Moscou à San Francisco en passant par Le Caire - où sa curiosité le poussait à découvrir les villes et les arrière-pays, et à apprendre toujours plus sur les hommes, leurs cultures, les avancées techniques et scientifiques...

Camille Saint-Saëns, compositeur globe-trotter, est un spectacle de théâtre musical pour deux interprètes qui mêle transcriptions pour trompette(s) et piano d'œuvres variées, extraits de son abondante correspondance et articles de journaux d'époque. Embarquement immédiat pour un voyage intercontinental à l'aube du XXe siècle, à travers le regard original, critique et amusé de cet infatigable voyageur qui a fini par ne plus avoir d'adresse fixe !

*« Les troupes russes viennent de traverser
la Méditerranée sans accident ;
pourquoi ne la traverserai-je pas de même ? »*

Construction du répertoire

Une première étape de travail a consisté à choisir différentes pièces de Saint-Saëns et à les transcrire pour trompette et piano. Saint-Saëns lui-même a transcrit beaucoup de musiques. Les siennes, celles de ses contemporains mais aussi d'autres plus anciennes, comme il était d'usage à une époque qui ne connaissait pas les enregistrements sonores, et où on pouvait ainsi faire connaître des œuvres sans disposer de tout l'effectif instrumental et vocal requis. Le répertoire a été puisé dans tous les genres que le compositeur a abordés, de l'opéra à la musique de chambre en passant par le répertoire symphonique et les mélodies, mêlant les pages les plus jouées du compositeur avec quelques trouvailles plus méconnues.

Soucieux de retrouver le caractère et l'ambiance de chaque œuvre, les musiciens n'ont pas hésité à utiliser les larges possibilités de leurs instruments. Le piano permet entre autre de rendre les couleurs de l'orchestre. Par des choix de tessitures et d'articulations, la pianiste reprend tantôt les cordes, l'orgue, des voix ou des solos de vents.

Le trompettiste utilise les mêmes procédés tout en jonglant avec les différents instruments de la famille des trompettes. Ainsi, afin de se rapprocher de la chaleur du violoncelle du *Cygne*, il utilise un bugle au son chatoyant. L'éclat et la brillance de la trompette en ut ne sont pas sans rappeler les tutti d'orchestre majestueux des œuvres symphoniques. Dans le répertoire de musique de chambre, l'utilisation de la sourdine bol recrée une ambiance intimiste si proche de celle qu'engendrent les nuances *piano* de flûte ou de clarinette. Ou bien on retrouve toute la finesse et la rondeur du son du cor dans l'emploi de son cousin saxhorn.

- Romance Op. 36*, pour cor et orchestre, 1874
- Jota aragonese Op. 64*, pour orchestre, 1880
- Mon cœur s'ouvre à ta voix*, air pour mezzo-soprano & orchestre, extrait de l'opéra *Samson et Dalila Op. 47*, 1877
- Ave Maria en La majeur ICS 18*, pour deux voix d'alto et orgue, 1860
- Marche militaire française*, pour orchestre, 4e mouvement de la *Suite Algérienne Op. 60*, 1880
- Extraits de *Lauriers*, pour orgue et orchestre, 2e mouvement de *Cyprès et Lauriers Op. 156*, 1919
- Expectants expectavi Dominum*, pour mezzo-soprano, cordes et orgue, 3e mouvement de l'*Oratorio de Noël Op. 12*, 1858
- Marche royale du Lion*, pour deux pianos et quintette à cordes, extrait du *Carnaval des animaux ICS 36*, 1886
- Le chant de ceux qui s'en vont sur la mer ICS 45*, pour voix et piano, 1868
- Extraits de la *Bacchanale*, pour orchestre, acte III scène 3 de l'opéra *Samson et Dalila Op. 47*, 1877
- Le Cygne*, pour violoncelle et piano, extrait du *Carnaval des animaux ICS 36*, 1886
- Extraits de la *Danse Macabre Op. 40*, pour orchestre, 1874

Recherches documentaires

Au-delà de l'aspect musical, les musiciens se sont intéressés à la vie du compositeur. Les différents ouvrages scientifiques d'Yves Gérard, Stéphane Leteuré, Marie-Gabrielle Soret et Eurydice Jousse ont été des sources d'informations très complètes et enrichissantes qui ont permis de mieux connaître l'homme privé et public, de se représenter l'époque et donc d'accompagner la réflexion et les choix pour construire le spectacle.

Les documents historiques tombés dans le domaine public, dont de nombreuses lettres, ont apporté un regard encore plus personnel, voire intime. C'est au travers de ces recherches et lectures que Saint-Saëns voyageur est apparu. Les lieux d'où il écrit ses lettres sont tous plus exotiques les uns que les autres. Chaque missive est prétexte à décrire l'endroit où il se trouve, mais aussi à commenter un événement, le succès d'une pièce. On y trouve des critiques d'œuvres d'art, des analyses de la politique et une observation fine de la société. En train ou en bateau, de New York à Saïgon, de Dieppe à Athènes, à travers ses écrits et ses musiques, le spectateur pourra découvrir le monde vu par cet homme de la Troisième République.

*« En revenant de New York, Paris m'a fait l'effet d'un joli bibelot ;
mais quelle joie de le revoir ! »*

Mise en scène

Toutes sortes de petits espaces sont délimités par la lumière et d'anciennes affiches touristiques - port d'Athènes, chambre d'hôtel dans un building américain, terrasse de café en Égypte - d'où le compositeur écrit à ses proches. Une bande-son évoque les différents moyens de transport empruntés par le musicien : paquebots, trains à vapeur, premières automobiles...

Quant à l'incarnation du compositeur, elle s'opère grâce aux portraits photographiés du compositeur, posés ici et là en scène, et au jeu des musiciens-acteurs : autant de masques espiègles ou graves, suivant l'humeur du moment, de la musique ou du texte. En somme, un voyage visuel autant que musical.

André Roche, metteur en scène

André Roche est artiste associé de l'Arsenal d'apparitions.

Son questionnement l'amène à se former, hors des sentiers battus, auprès de Ludwik Flaszen (co-fondateur du Théâtre-Laboratoire de Jerzy Grotowski) et Michael Teasdale (Open Theatre de New York). Il perfectionne son jeu d'acteur en travaillant sous la direction de Robert Cordier et Sarah Cusick, s'initie au chant lyrique avec la mezzo-soprano Klara Csordas, au théâtre musical avec Michel Rostain et à la danse avec Catherine Atlani et Gilles Petit.

André Roche se tourne très tôt vers la mise en scène. Sa première création, le *Combat de Tancrède et Clorinde*, de Claudio Monteverdi, présentée en 1990 lors d'une série de représentations en l'église Saint-Merri à Paris, interroge la dimension sacrée du théâtre, du « théâtre dans le théâtre », et leurs traductions scénographiques.

De 1999 à 2003, il est l'assistant du metteur en scène Georges Lavaudant, alors directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris. Dans la salle du Petit-Odéon, André Roche met en scène la création française de *Long Adieu & autres pièces en un acte*, de Tennessee Williams, textes dont il a réalisé la traduction française.

Depuis 25 ans il est sollicité par de nombreuses compagnies et ensembles.

À la demande de l'Orchestre National des Pays de la Loire, il assure en 2012 la direction artistique de *Rêve d'étoiles*, concert-spectacle autour du *Petit Prince* d'Antoine de Saint-Exupéry (dir. musicale Gwenolé Ruffet, Palais des Congrès, Angers, Cité des Congrès, Nantes). Pour d'autres équipes il explore la pluralité des théâtres musicaux. Il met en scène l'opéra d'Ambroise Thomas *Mignon* pour la Cie Opéra Dévoilé au Théâtre du Renard à Paris ; *Don Tabarano*, opéra de Johann A. Hasse, avec la Compagnie Aberratio à Paris ; En 2011 le Chœur Départemental de la Sarthe dirigé par Gabriella Boda-Rechner le sollicite pour revisiter *La Mascotte*, opérette d'Edmond Audran. Il collabore également avec Bruno Netter et sa Cie du Troisième Œil, le Trio Voix Liées, le Théâtre Buissonnier, etc.

En 2004 il fonde avec Eva Kovic la compagnie l'Arsenal d'apparitions.

André Roche accorde une attention particulière à la transmission, que celle-ci s'adresse à des comédiens et chanteurs en formation, aux jeunes élèves auprès desquels il intervient ou aux spectateurs rencontrés autour des représentations. Il anime des ateliers dans toutes sortes de structures sociales, médicales, et d'établissements d'enseignement général, professionnel et artistique. Il est titulaire d'un Diplôme d'État (D.E.) d'enseignement du théâtre. De 2000 à 2009 André Roche a été professeur au Conservatoire du 9ème arrondissement de Paris (CMA9), puis de 2010 à 2013 au CRD d'Alençon.

Les interprètes

Frédéric Racine, trompettiste

Frédéric Racine débute la trompette à l'âge de huit ans. Il fait ses études musicales au Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orléans puis au CEFEDM de Normandie. Il y obtient deux diplômes d'études musicales (DEM) en cornet et en trompette ainsi qu'un Diplôme d'État de professeur de trompette.

Il est nommé en 2015 professeur de trompette au Conservatoire de Brive-la-Gaillarde. En parallèle de ses activités d'enseignement, il se produit en concert aussi bien en récital avec piano ou orgue qu'en orchestre symphonique. Ainsi, il joue régulièrement avec l'ensemble Cartésixte (Tours) et l'orchestre de L'Inattendu (Orléans).

Enfin, il s'intéresse aux liens historiques entre mathématiques/sciences physiques et musique avec l'écriture d'un mémoire et plusieurs conférences sur *La Modélisation du son*.

photos © René Mayery

Solène Ménard, pianiste

Solène Ménard commence la musique à l'âge de sept ans au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans, en piano avec Roumiana Athanassova et en violon dans la classe de Christiane Courtade. Son cursus l'amène à travailler successivement avec Anne-Lise Journaux, Rémi Landy et Olivier Mingam, enseignants de violon du CRD, et au cours de stages avec Ariane Granjon (violon) et Carlos Cesbro (piano).

Séduite par les pratiques d'ensemble, elle accompagne régulièrement des classes d'instruments et de chant mais aussi des concerts de chœurs amateurs. Elle collabore depuis 2011 avec la compagnie de théâtre lyrique et musical *L'Arsenal d'apparitions* dirigée par André Roche, en tant qu'interprète dans les créations mais aussi en accompagnant les représentations publiques des ateliers de chant et de théâtre pour amateurs, ainsi que l'Académie lyrique - formation professionnelle pour chanteurs - encadrée par Anne Constantin, par ailleurs professeure au CRR de Boulogne-Billancourt et au PSPBB. Ces activités variées lui permettent d'explorer des répertoires qui lui tiennent à cœur : la chanson française, l'opéra, l'opérette et la mélodie française.

Parallèlement, elle valide ses diplômes d'accompagnatrice et de soliste avec Bruno Puren et Anna Goanec au CRD du Mans.

Diplômée du DE d'enseignement de piano, elle partage actuellement son temps entre l'enseignement au Conservatoire de Laval (53) et la création de programmes de concerts et de spectacles musicaux.

La compagnie

L'**Arsenal d'apparitions, compagnie professionnelle**, produit des spectacles de **théâtre lyrique & musical** (opéra, opérette, comédie musicale, théâtre chanté – répertoire revisité et créations originales). Elle a été fondée en 2004 à Paris par Eva Kovic, comédienne-chanteuse, et André Roche, metteur en scène, ancien assistant de Georges Lavautant, alors directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris.

L'Arsenal d'apparitions emprunte son nom à un lieu fictif d'une pièce de Luigi Pirandello, *Les Géants de la montagne* (1936), laquelle évoque la lutte des forces spirituelles et humanistes contre la brutalité triomphante. Les spectacles de la compagnie **interrogent notre rapport au monde** en provoquant un débat d'idées et un dialogue avec le public.

Depuis quinze ans chaque production s'attache à mettre en jeu les voix parlées et chantées au-delà des catégories esthétiques : ces recherches ouvrent sur une diversité de formes, de répertoires et de genres. Quinze spectacles ont ainsi été créés, dont trois pour le très jeune public.

Les productions tournent dans la France entière (de Shiltigheim en Alsace à Carros, dans le pays niçois, en passant par Ernée en Mayenne et Alençon dans l'Orne), elles sont régulièrement présentées au Festival d'Avignon Off (Grenier à sel, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, Espace Roseau, Théâtre du Centre) et à Paris (Théâtre Trévisse, Théâtre de Ménilmontant, etc.).

La dernière création tout public de l'Arsenal d'apparitions, *PASOLINI MUSICA*, textes et chansons de Pier Paolo Pasolini, mise en scène d'André Roche (52 représentations : Festival d'Avignon Off en 2017 et 2018 à l'Espace Roseau, Théâtre de Ménilmontant à Paris, Théâtre de Chaoué à Allonnes (72), Auditorium d'Alençon (61), etc.) a reçu un **accueil public et critique enthousiaste** : "On entre vraiment par la bonne porte dans le grand édifice de Pier Paolo Pasolini", Gilles Costaz, *France-Inter* (*Le masque et la plume*), *WebThéâtre*. "Un spectacle qui m'a profondément bouleversée" Aline Pailler, *France-Culture*, qui y a consacré un numéro entier de son émission *Le temps buissonnier*.

Des **actions artistiques** sont systématiquement associées aux représentations. Elles font de la rencontre avec le public un événement à la fois intime et social.

Passionnés par **la transmission et l'appropriation** des répertoires et des pratiques, les artistes de la compagnie animent des stages de formation professionnelle (11 éditions d'un stage d'été de jeu dramatique pour chanteurs lyriques, avec Anne Constantin, enseignante au CRR et au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne Billancourt, présidente de l'Association Française des Professeurs de Chant ; André Roche, comédien et metteur en scène de la Cie, et de nombreux autres pédagogues) et des ateliers de théâtre et de chant pour les amateurs.

C'est un **choix politique affirmé** que d'intervenir régulièrement pour des ateliers de pratique ou des actions ponctuelles de sensibilisation, dans des établissements scolaires, dans des structures d'accueil d'adultes en situation de handicap, auprès de migrants et de jeunes primo-arrivants (classe UPAA du Lycée Vaucanson de la Ville des Mureaux - 78), et dans des structures petite enfance.

La compagnie l'Arsenal d'apparitions, ses créations et ses actions de sensibilisation, sont soutenues par les collectivités locales et territoriales, des institutions culturelles et de fidèles partenaires privés.

PASOLINI MUSICA, création 2017

La compagnie l'Arsenal d'apparitions est soutenue par
la Communauté de communes du Maine-Saosnois et le Conseil Départemental de la Sarthe.
Ses créations et ses actions de médiation culturelle
sont régulièrement soutenues par la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,
sont ou ont été ponctuellement soutenues par
la DRAC Normandie, la DRAC Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire, la Région Centre (dispositif PACT),
la Ville de Mamers, le Parc Naturel Régional du Perche, la SPEDIDAM, ainsi que des partenaires privés.

www.larsenaldapparitions.fr

contact diffusion 06 63 33 35 19 larsenaldapparitions@gmail.com