

L'ART *DÉLICAT* DU QUATUOR

Mise en scène : Jos Houben

NOTE D'INTENTION

D'un côté : deux bancs, quatre instruments, quatre types.

De l'autre : une salle encore vide en attente de son public qui ce soir aura soif, de musique, d'émotion, de savoir également : "qui sont ces quatre musiciens ? Comment se sont-ils rencontrés ? Le 1er violon est-il le plus fort ? Est-ce que c'est pratique de jouer du violoncelle debout ? Pourquoi l'alto ? Et bien d'autres questions pas toujours pertinentes, parfois saugrenues que le public peut se poser et leur poser.

Tout là-haut : le Wallhala des compositeurs où siègent Beethoven, Schubert, Mozart, Bartok, dieux exigeants et rageurs vers qui le regard n'ose se porter.

Un quatuor à cordes c'est quatre musiciens : un violoniste qui a toujours rêvé d'être soliste, un autre qui rêve d'être 1er violon, un violoniste raté et un qui déteste le violon. Le quatuor Leonis, bien-sûr, n'échappe pas à cette équation à plusieurs inconnus. Alors, qu'est ce qui réunit ces quatre-là ? Et comment arrivent-ils à vivre, jouer ensemble ? La musique aurait-elle vraiment ce pouvoir de faire que chacun s'écoute, s'entende et se construise dans « l'Ensemble » ?

À travers une "petite présentation" chimérique et burlesque jalonnée de digressions dans lesquelles s'expriment tour à tour rêves et angoisses de chacun de ses membres, le quatuor Leonis nous entraîne dans l'histoire de sa quête d'absolu improbable. Situations absurdes, rencontres avec des figures illustres de la musique : Beethoven le père génial et autoritaire, Schubert l'oncle sympathique et discret... Exploration des grands sentiments humains qui ont comme source commune la peur : peur de la chute, de la solitude, de perdre la face, de manquer, de passer à côté. Tous ces thèmes "Chapliniens" nous interrogent. Au-delà du rire, que faire de nos émotions quand elles nous envahissent, nous dérangent, nous font faire le contraire de ce que l'on voudrait ou devrait. Quelle forme leur donner pour qu'elles puissent incarner cette force qui nous construit et nous anime ?

« L'Art délicat du quatuor » ou la rencontre du quatuor Leonis, Jos Houben, Franz Schubert et quelques autres, nous entraîne avec humour vers les profondeurs de l'âme humaine. Pour le spectateur il s'agit de découvertes, de sourires et de rires, d'être plongé dans les grands sentiments et désarrois, à chaque fois attrapé et sauvé par nos quatre capitaines de pédalo tendres et virtuoses, nos quatre guides spéléologues de l'âme qui, une fois si délicatement entrés par nos oreilles, se baladent dans les cavernes labyrinthiques de nos émotions à la recherche de lumière et de légèreté, y trouvent espoirs et rêves inavoués...

L'ART DÉLICAT DU QUATUOR

Spectacle musical et burlesque

Le Quatuor Leonis :

Guillaume Antonini, violon
Sebastien Richaud, violon
Alphonse Dervieux, alto
Julien Decoin, violoncelle

Co-auteur & Mise en scène :

Jos Houben

Création lumière :

Christophe Schaeffer

Musiques :

Schubert, Beethoven,
Komitas, Debussy, Mozart,
Dvorak, Chostakovitch

Durée : 1h15 environ

À PROPOS

« L'Art délicat du Quatuor » est un voyage musical et burlesque au cœur des grands sentiments humains. Sous la forme d'une "petite présentation" chimérique sur les rouages du quatuor à cordes, le quatuor Leonis nous entraîne dans une traversée surréaliste vers ce lieu où siègent ces dieux de la musique que sont Schubert, Beethoven ou Mozart, à tendre l'oreille, percevoir l'indicible, toucher les accords et désaccords de l'âme humaine.

Après le succès remporté par leur premier spectacle *Eclisse Totale*, et afin de composer cette ambitieuse partition « Tatiesque », le Quatuor Leonis a décidé de faire appel aux talents d'écriture et de mise en scène de Jos Houben, célèbre auteur de *l'Art du Rire*.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Durée : environ 1h

Parallèlement au spectacle, le quatuor Leonis propose des interventions pédagogiques visant à sensibiliser le jeune public à la musique classique.

Notre intervention peut se décliner sous forme de générale publique, de présentation d'instruments ou encore de master-classes de musique de chambre dans les conservatoires ou écoles de musique.

Les thèmes abordés sont : les clés de l'écoute, la scène pour accéder à la musique, la musique en mouvements, les sentiments dans la musique.

Les interventions peuvent avoir lieu dans une salle de spectacle ou hors-les-murs. Le format et la durée sont adaptable en fonction du lieu et de l'âge des publics.

BIOGRAPHIES

À PROPOS DU QUATUOR LEONIS

Engagés dans une démarche artistique innovante, les musiciens du Quatuor Leonis transportent le riche héritage du quatuor à cordes dans le monde du théâtre, de la danse, de la littérature, de la musique électronique, de la création contemporaine avec des projets audacieux visant à toucher et sensibiliser de nouveaux publics.

Après des études dans les plus grandes écoles (CNSM de Paris et de Lyon, Haute École de musique de Genève, Yale Summer academy) marquées par des rencontres avec les maîtres

de la discipline (Quatuors Ysaye, Berg, Hagen, Tokyo, Fine Arts), le Quatuor Leonis, lauréat de nombreux concours internationaux, remporte en 2006 le 3ème Prix du Concours International de Genève. De 2008 à 2013, le Quatuor Leonis est en résidence au théâtre National de l'Odéon où il collabore avec le dramaturge et metteur en scène Olivier Py pour la création des spectacles « Orestie d'Eschyle », « Adagio (Mitterrand le secret et la mort) ». L'envie de créer des spectacles, des concerts-lectures, des formules nouvelles où se mêlent différentes formes d'arts, naît à cette période.

Le Quatuor Leonis, Artiste Associé de la MCNA de Nevers lors de la saison 2012-2013, profite de sa rencontre avec le metteur en scène Manu Kroupit pour créer "Eclisse Totale". Ce spectacle, mélangeant les univers du Quatuor et de Philippe Genty, est le premier où le quatuor est seul en scène, jouant à la fois les rôles de musiciens, de danseurs et de comédiens. Il a été donné

en France et à l'étranger (Théâtre du Châtelet, festival d'Avignon, tournées en Chine, Théâtre de Salerne Italie, Théâtre National de Nice...)

Pendant 6 an, le Quatuor Leonis a été en résidence au Théâtre de l'Aquarium/ Cartoucherie de Vincennes dirigé par François Rancillac. Au cours de cette résidence le quatuor a créé une saison de concerts de musique de chambre. La programmation de ces "Brunch-Concerts" fait écho à celle du Théâtre de l'Aquarium et attire chaque années un public fidèle de plus en plus nombreux. Au gré de ses rencontres particulièrement enrichissantes avec des artistes de tous horizons, le quatuor a réussi à mêler la musique classique à la lecture (auprès d'Ariane Ascaride, Olivier Py, Mathilda May, Jean Bojko, Olivier Broda), à la danse (avec Arkadi Zaïdes, la Cie Mehdia Hip-Hop), à la vidéo (avec Yann Dupont), au sport (dans le cadre de résidences « hors-les-murs » et pour un projet autour du football et du langage du corps) et bien sûr au théâtre (auprès d'Olivier Py et Rodrigo Gracia).

À PROPOS DE JOS HOUBEN

Né en Belgique, Jos Houben fait ses études à l'École Jacques Lecoq, puis auprès de Philippe Gaulier, Monika Pagneux et Pierre Byland. Membre original de Complicité, il joue et collabore à la création du célèbre A Minute Too Late, qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral de la Grande Bretagne. Avec la compagnie, il collabore à un grand nombre d'autres projets à succès. Jos écrit et met en scène le duo absurdo-burlesque culte The Right Size (lauréat des prix Laurence Olivier Award : Meilleur spectacle en 1999 et meilleure nouvelle comédie en 2002) qui s'est produit dans le West End à Londres et sur Broadway à New York.

Toujours en Grande Bretagne il co-produit et joue pour la télévision dans des programmes et séries burlesques à distribution et succès mondiales : Mr. Fixit pour Thames TV et Brum pour Ragdoll Productions.

BIOGRAPHIES

En France, en tant que comédien Jos Houben a collaboré régulièrement avec le compositeur contemporain Georges Aperghis, notamment sur Commentaires (Paris/Avignon 1996), Zwielicht (Munich 1999) et Paysage sous Surveillance (Bruxelles 2003). En 2008, il est l'un des interprètes de Fragments d'après Samuel Beckett mis en scène par Peter Brook.

En 2013 Jos co-crée Répertoire de Mauricio Kagel pour le Théâtre d'Arras et Les Bouffes du Nord avec Françoise Rivalland et Emily Wilson. En 2013-14 il travaille avec Jean- François Peyret sur RE:Walden qui joue au Festival d'Avignon et au Théâtre de la Colline. Il collabore de nouveau avec Peyret en 2015 sur Citizen Jobs à Vidy-Lausanne et au 104 à Paris. Avec Marcello Magni, Jos crée le duo burlesque, Marcel en 2016 aux Bouffes du Nord. Le spectacle rencontrera aussi un vif succès à New York.

En 2018, en tandem avec Emily Wilson, Jos met en scène La Princesse Légère, nouvel opéra de Violeta Cruz à l'Opéra de Lille et l'Opéra Comique. Son célèbre one-man show, l'Art du Rire, tourne dans le monde entier depuis plusieurs années. Jos travaille auprès de compagnies de théâtre, d'opéras, d'écoles de cirque et de danse, de magiciens, d'organisations internationales, d'universités et de festivals en tant qu'enseignant ou consultant et, depuis l'an 2000, il est professeur à L'École Jacques Lecoq.

À PROPOS DE CHRISTOPHE SCHAEFFER

Après une formation musicale (CIM, Paris, élève du guitariste Louis Winsberg) et une activité d'artiste peintre/plasticien (œuvres vendues à l'Hôtel Drouot), Christophe Schaeffer se dirige vers la création lumière en 1996.

Ses créations ont pu évoluer auprès de nombreux metteurs en scène, chorégraphes, scénographes et musiciens/compositeurs : Mauricio Celedon de la Cie Teatro del silencio (20 ans de collaboration), Florent Bergal, Jean-Michel Guy, Francis Plisson (Cie Marouchka), Katia Medici (Cie Régine Chopinot et Angelin Preljocaj), les scénographes Monserrat Casanova (Maguy Marin), Goury (Josef Nadj), François Delarozzière (Cie Royal de luxe), Denis Charett-Dykes (Cie Fotsbarn Teater), les musiciens et compositeurs Carlo Zingaro, J.-L. Cappozzo, Laurent Petitgand (Win Wenders), Benjamin de la Fuente...

Proche également des Arts du cirque, il travaille aux côtés de différentes structures, compagnies et personnalités : Cie Cirkvost – ex Les Arts sauts (BoO, Hurt Me Tender), Cie Luna Collectif (Eclipse), Cie Le Nadir (Ex Madame V), Cie Thomas Guérineau (Maputo Mozambique, Circulaire, Lumière-Impact-Continuité), Morgan Cosquer (Cie Endogène Mu Arae)... Et de l'univers clownesque et décalé : Vincent Rouche, Howard Buten, Gabor Rassov, Pierre Bylan (MasterKlass), Marie-Elisabeth Cornet (du Cirque du Soleil avec Attila, Jacqueline sur la terre). Pour la Cie Teatro Tamaska, dirigé par Josefa Suarez et Carlos Belda, il crée les lumières d'un spectacle conçu pour l'Exposition Universelle de Saragosse (Agua de Volcan- 2008) et obtient une mention spéciale pour son travail.

En 2010, il est invité par l'ARFI à réaliser la scénographie et la lumière de la pièce À la vie La mort (création Opéra de Lyon) qui obtient le "Prix Choc" décerné par le journal Jazz Magazine (2012). Pièce programmée au festival IN d'Avignon (2013).

Depuis 2014, il travaille avec la structure Opéra Côté Choeur et a conçu les lumières de Carmen, La Traviata, Orfeo. Dans le lien théâtre et musique(s), il collabore à des projets de création avec le metteur en scène, pédagogue et comédien, Jos Houben : The Other Inside (2018).

Son travail de création se nourrit de l'apport des "nouvelles technologies" avec notamment le spectacle Vigilia de Rafael de Paula Guimaraes, La Castiglione, chute d'une comtesse de Katia Medici ou encore Lace Up et Lumière-Impact-Continuité avec le travail de Sébastien Rouiller sur la numérisation.

La particularité de Christophe Schaeffer est d'être docteur en philosophie, coauteur de la plupart des pièces qu'il éclaire (membre de la SACD depuis 2000), d'écrire des livres de philosophie et de poésie (une vingtaine à ce jour) tout en menant de front, et de façon parallèle, son métier de créateur lumière. Il a créé le Collectif-REOS, une plateforme de recherche qui réunit des chercheurs, écrivains et artistes autour du sujet : séparation/réparation.

SCÉNOGRAPHIE

Espace scénique simple et élémentaire. Plateau de 9mx9m, hauteur min 7m.

Outre les Quatre Chaises et le Pupitre, (le concert/la répétition) on y trouve une toute petite estrade - l'espace du conteur/conférencier - une petite table sur roulettes pour les scènes d'intérieur (chambre de Schubert/hôtel...) et un paravent bleu foncé qui permet d'apparaître, disparaître, se transformer. Le jeu corporel des acteurs avec leurs instruments transformera et détournera ces éléments pour créer des espaces imaginaires.

Il y aura aussi divers portants avec des matières aux reflets lumineux, lumières, ventilateurs...pour la création d'effets visuels et sonores expressionnistes, mélodramatiques, cinématographiques... comme on commençait à faire au temps de Schubert...

Toute cette installation sera principalement au service des lumières. Le tout baignerait tout le temps dans une ambiance onirique, irréelle, de rêve...

En même temps cette scénographie fournira des obstacles et contraintes (règles) qui servent le jeu burlesque : estrade trop petite pour deux, obligation de l'utiliser pour l'adresse publique, table instable, paravent qui tombe ou qui pendule, vent qui emmène les partitions, ombres qui font peur....

Avec tout cela nous créerons des tableaux toujours très beaux, étranges, surréalistes. Chaque moment sera une photo magnifique qui augmentera d'une façon hypnotique la musique et le jeu/mouvements des musiciens/acteurs.

AUTRES INFOS

PARTENAIRES DU SPECTACLE

Partenaires confirmés :

CCN de Créteil, direction Mourad Merzouki

Auditorium de Romainville, direction Patrice Rault

Théâtre du Vésinet, direction Emmanuel Plassard

Théâtre de Fontenay-le-Fleury, direction Jean-Daniel Laval

Maison de la Culture de Nevers Agglomération, direction Jean-Luc Revol

Théâtre de Villeneuve Saint-Georges, direction Frank Bayard (par intérim)

Partenaires pressentis (dossiers en cours) :

Groupe des 20 Théâtres d'IdF, Société Générale Mécénat Musical, Sociétés civiles, DRAC

CALENDRIER DE CRÉATION ET TOURNÉES

PASSÉ

27 DÉCEMBRE 2019 - THÉÂTRE DU VÉSINET

27-31 JANVIER 2020 - THÉÂTRE DE FONTENAY-LE-FLEURY (RÉSIDENCE)

3, 4, 5, 8, 9 MAI 2021 - THÉÂTRE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES (RÉSIDENCE)

8 OCTOBRE 2021 - FESTIVAL LES PINCES À LINGE (58)

À VENIR

MAI 2022 - JCPLC #2

DU 7 AU 31 JUILLET 2022 - FESTIVAL AVIGNON OFF - THÉÂTRE DU REMPART

7 AOÛT 2022 - FESTIVAL FLAM' (33)

CONTACTS

Artistique

quatuorleonis@gmail.com

Administration

bureau.leonis@gmail.com

SITE WEB

www.quatuorleonis.com

www.houbenwilson.com

www.christophe-schaeffer.com