

FORT

(VERSION 2024)

catherine anne
à brûle-pourpoint

Catherine Anne

EDITION ACTES SUD PAPIERS, 2009

Benoit Menut

COMPOSITION ORIGINALE 2021-2024

Avec : la pianiste Dana Ciocarlie,
et les comédiens Yves Bressiant, Sava Lolov

THÉÂTRE
MUSIQUE

Création
octobre 2024

L'AUTRE SCÈNE À VEDÈNE
OPÉRA GRAND AVIGNON (84)

Représentations

Vendredi 4 octobre 2024 à 20h

L'Autre Scène, Vedène (84)
Opéra Grand Avignon

Mardi 14 janvier 2025 à 20h45

Espace Robert Doisneau
Meudon (92)

Jeudi 16 janvier 2025 à 20h30

L'Archipel, Fouesnant (29)

Mercredi 22 janvier 2025 à 20h

Opéra de Rennes (35)
Festival Autres mesures

Jeudi 23 janvier 2025 à 20h

Opéra de Rennes (35)
Festival Autres mesures

Vendredi 24 janvier 2025 à 10h

Opéra de Rennes (35)
Festival Autres mesures

CONTACT PRESSE
la Strada & Cies :

Catherine Guizard 06 60 43 21 13 • lastrada.cguizard@gmail.com
Nadège Auvray 06 34 63 85 08 • lastrada.nadege@gmail.com

“

Vivre est un effort, et rien n'a de sens. Mais il y a la beauté, il y a le rire, il y a l'amour, il y a la musique. Joue ! Vis ! Rien ne peut arriver de plus grave que d'être né.

(Extrait du texte)

FORT

(VERSION 2024)

Texte et mise en scène
Catherine Anne
Musique
Benoît Menut
Scénographie
Raymond Sarti
Assistanat à la mise en scène
Damien Robert

Avec
Yves Bressiant,
l'homme silencieux
Dana Ciocarlie,
la femme pianiste
Sava Lolov, le musicien
Lumières Jean Grison
Régie générale Gilles Fournereau

Naissance du projet

Le désir de cette création Théâtre-Musique vient de la rencontre entre deux artistes : Benoît Menut, compositeur et Catherine Anne dramaturge.

Résumé

Un pianiste arrive au sommet d'une colline. En pleine nature, un piano gardé par un homme silencieux. Le pianiste virtuose vient donner un concert sur ses terres d'enfance. Ici, autrefois, un village. Village où sa mère musicienne jouait et vivait. Village bombardé depuis. Restent les herbes folles et les souvenirs. Ici. La musique est nécessaire. Le public arrivera bientôt. Le soliste est bouleversé, pris dans un conflit entre les émotions de son enfance brisée par la guerre et les préparatifs du concert, il tremble face au clavier noir et blanc. Va-t-il réussir à jouer ? Pour qui doit-il jouer ?

Les morts ? Les vivants ? Qui est cet homme muet qui l'observe ? Et cette femme lumineuse qui fait chanter le piano ? Fort est une pièce sur la beauté et la force de la beauté face à la violence.

Mise en scène

Un espace dépouillé, aller à l'essentiel, faire surgir les images contenues dans le récit. Fin de monde ou début de nouvelle ère ? Dans le vide, un piano, comme un phœnix. La scénographie de Raymond Sarti va permettre de jouer des effets d'apparition et de disparition des trois corps. Une danse à inventer, entre réel et souvenirs, entre vivants et morts.

Je vois un vieil homme silencieux, presque granitique. Muet. Je vois arriver le prodige, un pianiste bouleversé par la vue du piano dans ce paysage. Je vois apparaître une femme, vive comme une flamme. Elle n'hésite pas à s'approcher du clavier. Elle joue et elle rit ! Elle joue,

intensément, magnifiquement, elle fait vibrer le piano de concert. Qui est-elle ? Fantôme de la mère ? Évocation ? Souvenir ? J'entends la musique jubiler sous ses doigts, alors même que le pianiste célèbre n'ose pas toucher le clavier. J'entends la possibilité d'un cri. J'entends des silences.

Catherine Anne

- Durée du spectacle : env. 1h40
 - Tout public, à partir de 12 ans
 - Nombre de personnes en tournée : 6 à 7 personnes
 - Production À Brûle-pourpoint
 - Co-production : Opéra Grand Avignon, L'Archipel-pôle d'action culturelle Fouesnant les Glénan
 - Partenaires : L'Opéra de Rennes-festival Autres mesures, le Centre d'Art et de Culture de Meudon, le TNP-Villeurbanne, la SACD.
- À Brûle-pourpoint est une compagnie théâtrale conventionnée par la Drac Bretagne, et soutenue par La Région Bretagne et le département du Morbihan.

Musique Benoît Menut

Composition originale et fragments de répertoire

La proposition musicale de Benoît Menut est articulée autour de sa composition originale pour *Fort*, à laquelle il ajoute quelques extraits de pièces du répertoire. Ce qui ouvre l'univers musical et permet de construire de façon plus subtile le personnage de la pianiste, fantomatique et réelle, interprétée par Dana Ciocarlie. En plus de la musique de Benoît Menut composée pour *Fort*, des extraits de Maurice Ravel (cadence solo du Concerto pour la main gauche), Robert Schumann (*Petite Romance* extrait du *Carnaval de Vienne* op.28), Frédéric Chopin (*Étude* op.10 n. 4), Franz Liszt (*Deuxième Rhapsodie Hongroise*), Schubert (*Deuxième Klavierstück* D 946), Lili Boulanger (*Cortège*) seront joués au piano par Dana Ciocarlie.

En tant que compositeur, la lecture de la pièce *Fort* de Catherine Anne, associée à la découverte d'autres pièces comme *Trois femmes* ou *J'ai rêvé la Révolution* a fait grandir mon désir de travailler avec elle. Catherine a une écriture contrapontique, polyphonique, « chorale » ; et son univers offre un miroir jumeau à ma recherche autour du lien étroit entre mots et musique, lien que j'interroge depuis une vingtaine d'années.

Dialogue, réponses, résonances, superpositions, juxtapositions, prosodie, scansion, chant... tous ces outils favorisant les rencontres me semblent pouvoir être employés dans *Fort* pour créer une œuvre aux frontières du théâtre musical ou de la « musique en théâtre ».

Benoît Menut

Le lien avec Ravel : 2025, 150e anniversaire de la naissance de Ravel

Lorsque j'ai découvert le texte de la pièce *Fort* de Catherine Anne, outre la qualité théâtrale et littéraire de son œuvre, j'ai été frappé d'emblée par la présence au sein du texte du *Concerto pour la main gauche*, en ré majeur de Maurice Ravel.

Le sujet propre de *Fort* est proche de l'histoire même de l'œuvre de Ravel – un enfant, qui deviendra pianiste virtuose, survivant d'une guerre qui a rasé son village et provoqué la mort de sa mère, revient jouer près les ruines du village. Composée entre 1929 et 1931 et créée à Vienne le 5 janvier 1932 par son dédicataire, le pianiste autrichien Paul Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit au cours de la Première Guerre mondiale, cette œuvre s'adaptant au handicap d'un soldat survivant représentait le plus beau symbole musical possible : continuité et résurrection.

L'originalité de cette œuvre à la véhémence tragique et à la virtuosité considérable, réside dans sa partie pianistique, écrite pour la seule main gauche de l'interprète. Aussi, j'ai décidé de me servir, dans la musique de scène que j'ai composé, des 30 premières secondes de l'entrée du piano, après une introduction orchestrale aujourd'hui célèbre.

Comme un geste jaillissant, la musique semble exploser au-dessus des bombes, et cette main seule paraît en être quatre. Le caractère pentatonique (mélodie composée de cinq sons) m'a aussi servi de base de travail pour, en quelque sorte, « filtrer » l'esprit de Ravel au sein de *Fort*.

Le personnage principal de la pièce est aussi fragile que fort, à l'image de certains traits pianistiques, risqués à jouer mais puissants lorsque réussis.

Benoît Menut

Un trio d'interprètes

Il s'agissait de réunir des interprètes pouvant à la fois jouer ensemble et apporter la singularité de leurs présences. La distribution fonctionne comme un trio, chaque voix devant prendre sa place, forte et singulière, dans l'harmonie d'ensemble

Dana Ciocarlie a une force musicale et une subtilité qui me touchent vraiment. Elle a aussi une façon d'oser être en jeu comme actrice qui apporte une vitalité et de la fantaisie à sa présence sur scène. Elle apporte une lumière et une joyeuse énergie. La rencontre entre elle et ses deux partenaires comédiens est puissante et tendre.

Sava Lolov, que j'avais engagé dès sa sortie du CNSAD, est un comédien étonnant, avec un corps d'enfant géant, une voix qui peut attraper les émotions de façon surprenante. C'est aussi un amoureux de poésie, un homme de caractère et un artiste au parcours très singulier. Après les deux ans de créations que nous avons vécu ensemble entre 1992 et 1994, Sava a choisi avec force et conviction les aventures artistiques dans lesquelles il s'est épanoui. C'est un bonheur de le retrouver dans une création à venir.

Yves Bressiant, Dana Ciocarlie et Sava Lolov

Yves Bressiant, je l'avais engagé pour une mise en lecture au TNG à Lyon, il y a quelques années. C'est un comédien très sensible au texte et un partenaire de travail solide. Je lui ai proposé la partition difficile de l'homme silencieux, car je crois qu'il faut à cette place un acteur aigu, inventif, capable d'entrer en relation de jeu aussi bien avec Sava Lolov qu'avec Dana Ciocarlie. Dès la première semaine de résidence de création au TNP en avril 2021, Yves Bressiant s'est révélé l'interprète idéal pour le silence de *Fort*.

Portée par les présences sensibles des trois interprètes, la fable apparaît dans toutes ses dimensions émotionnelles et esthétiques.

C.A.

Scénographie

Un dispositif scénique souple, permettant de passer de très grands plateaux à des espaces plus petits ou contraints. Il s'agit de mettre en place une installation poétique, libre, ne surtout pas figurer la réalité de cette colline, des herbes folles, etc. Mais donner à rêver, à partir d'un ciel fragmenté, explosé.

Un piano demi-queue posé dans une forêt de ciels peints. La transparence du pongé de soie de certains ciels permet des apparitions fantomatiques ou des surgissements soudains. Au sol des débris, un peu de matière végétale sous le piano.

Notes de travail

Un piano demi-queue posé sur l'espace de jeu fait face à une forêt de ciels peints. Les ciels sont en pongé de soie ou en toile peinte. Ce qui permet toutes sortes d'apparitions, par transparence ou par surgissement. Ces ciels peints vont s'élever afin de libérer la profondeur du plateau.

À la fin, le piano fait face à la nuit. Selon les lieux et les possibilités, nous utiliserons plus ou moins d'éléments de ciels peints.

*Une installation spécifique sera conçue pour chaque lieu de représentation. Cette scénographie s'invente en réutilisant des ciels de la scénographie de Raymond Sarti *Le Ciel est pour Tous* de Catherine Anne, 2010.*

Raymond Sarti Scénographie

« De l'œuvre au lieu, de la scène aux paysages. Du sens à la forme... C'est ainsi que prennent forme les scénographies ». Cette phrase de Raymond Sarti évoque bien ce bel artiste ouvert au monde, circulant librement entre théâtre, cinéma, exposition, paysage. Un poète du visuel. Comme scénographe de théâtre, il est le compagnon régulier de François Rancillac, Fabrice Melquiot, Cécile Backès...

→ www.raymondsarti.com

Catherine Anne

→ [En savoir plus sur Catherine Anne](#)

→ [Site de la Cie À Brûle-pourpoint](#)

Femme de théâtre, formée à l'ENSATT (rue Blanche), puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, Catherine Anne a travaillé comme comédienne, entre autres sous la direction de J. Lassalle, C. Régy, J.-L. Martinelli, C. Thibault... Elle a également écrit et mis en scène de nombreux spectacles, à partir de 1987.

Directrice artistique de À Brûle-pourpoint, compagnie conventionnée, entre 1987 et 2001 ; et depuis 2011.

Directrice du Théâtre de l'Est parisien (TEP) entre 2002 et 2011.

Mise en scène

Metteuse en scène de la plupart de ses pièces, elle a également mis en scène d'autres contemporains et contemporaines, en particulier Carole Fréchette, Nathalie Papin, Stanislas Cotton, Eugène Durif... ainsi que *L'école des femmes* de Molière en diptyque avec sa pièce *Agnès*.

Ces trois dernières mises en scène, *J'ai rêvé la Révolution* créée en janvier 2018, *Trois femmes* créée en novembre 2019, *Dans la caravana* créée en octobre 2022, ont été jouées de nombreuses représentations, malgré le contexte difficile de ces années-là.

© Eric Garault

Écriture

Entre 1987 – *Une année sans été* – et 2018 – *J'ai rêvé la Révolution* –, Catherine Anne a écrit et créé plus de trente pièces de théâtre. Éditées (Actes Sud-Papiers, L'école des loisirs, L'Avant-Scène Théâtre). Créées et jouées dans de nombreux théâtres en France et à l'international. Par des professionnels et par des troupes d'amateurs. L'essentiel des textes est à destination du tout public, et une petite dizaine de titres sont accessibles au jeune public.

Elle a également répondu à des commandes d'écriture, en particulier en milieu rural entre 2011 et 2018. Textes inspirés par la réalité des villages et créés "in situ", actuellement inédits.

Enseignement

Elle a enseigné dans des Écoles Nationales Supérieures (CNSAD, TNS, ENSATT). Elle a également mené une dizaine de stages professionnels (Afdas), à destinations des comédiens et comédiennes. Souvent impliquée dans l'éducation artistique et la formation, elle a donné des ateliers d'écriture dans le cadre scolaire, primaire, secondaire et supérieur.

© Éric Garault

- Aides à la création dramatique pour :
Une année sans été (1987), *Éclats* (1989)
Agnès (1993), *Trois femmes* (1999)
Le Ciel est pour Tous (2009).
- Prix Arletty (1990)
- Chevalier des Arts et Lettres (1999)
- Nominée au Grand Prix de Littérature dramatique pour *Sous l'armure* (2014)
- Master de Sciences Humaines et Sociales (2015)
- Diplôme d'État de professeur de théâtre (2019)

Composition musicale : Benoît Menut

www.benoitmenut.com

“ De l'énergie en sons, portée par du sens ”.
C'est ainsi que le compositeur Benoît Menut aime à définir son travail. Il se passionne pour le lien étroit entre musique et mots, ces derniers étant une source d'inspiration permanente, tant dans sa musique vocale qu'instrumentale.

Né à la pointe Ouest de l'Europe occidentale, il y reçoit les conseils du compositeur Pierick Houdy et poursuit sa formation au CNR puis au CNSM de Paris ; éveillé parallèlement à la tradition par le compositeur Olivier Greif.

Comprenant plus de 120 opus, son catalogue embrasse toutes les formes d'expression musicale et fait de lui un des compositeurs français les plus en vue de sa génération. Avec l'exigence d'une écriture lyrique et structurée et une sincère volonté de rester proche du public et des interprètes.

Grand Prix SACEM 2016 de la musique symphonique (catégorie jeune compositeur) et lauréat des fondations Banque Populaire (2008) et Francis et Mica Salabert (2014),

© Bernard Martinez

prix Nouveau Talent de la SACD 2019 et le Prix Charles Oulmont 2019. Nommé aux Victoires de la Musique, catégorie compositeur en 2021 pour *Les Îles*, en 2022 pour *Une Odyssée*.

Il a été en résidence à l'Orchestre Symphonique de Bretagne de 2014 à 2020.

Il poursuit aussi une trajectoire théâtrale, (*Stella et le Maître des souhaits*, opéra créé à la Philharmonie de Paris en 2021 et *Symphonie pour une Plume*, 2016, pour l'Orchestre Symphonique de Bretagne, repris par l'Orchestre National d'Île-de-France, *La Légende de Saint Julien*, d'après Gustave Flaubert, *Le petit garçon qui avait envie d'espace* de Jean Giono).

La femme pianiste : Dana Ciocarlie

www.danaciocarlie.com

J'ai dévoré le texte de *Fort* dès que je l'ai reçu. Quelle densité, quelle tension, quelle inspiration! Cette pièce arrive à rendre le temps palpable comme une matière. Les sons parlés se transforment petit à petit en musique. J'y entends le large, le vent sauvage, les cordes du piano qui pleurent, le thème des *Variations Goldberg* de Jean Sébastien Bach, la musique de Ravel et des musiques qui ne sont pas encore écrites. *Fort* me renvoie à trois souvenirs : la visite d'Oradour sur Glane, la marche de refuge que ma mère a dû faire avec sa famille à la fin de la guerre, et un concert que j'ai donné au Théâtre des Terrasses à Gordes pour Festival de La Roque d'Anthéron en 2018 – sommet minéral, accessible après une longue marche périlleuse.

Dana Ciocarlie

© Bernard Martinez

Bio

Récompensée par de nombreux prix internationaux, Dana Ciocarlie joue dans de grandes salles en France, en Europe et à l'international, ainsi que dans de nombreux festivals. En 2018, elle est finaliste aux Victoires de la Musique Classique avec l'Intégrale pour piano seul de Robert Schumann. En plus de sa carrière musicale prestigieuse, Dana Ciocarlie participe à des spectacles pluridisciplinaires, dont *Conte musical* de Philippe Decouflé, *Haim à la lumière d'un violon* avec Xavier Gallais, Anouk Grimberg... Et en duo avec Philippe Katerine depuis plusieurs saisons.

Le musicien : Sava Lolov

→ [lien fiche artistique](#)

À la lecture de *Fort* j'ai subi l'assaut et la fraîcheur du temps retrouvé. Je n'avais pas lu de texte de Catherine Anne depuis quelques temps et tout m'est revenu : les deux années passées avec Catherine au Théâtre Gérard Philipe après ma sortie du Conservatoire, Ce furent deux années de pur bonheur théâtral, d'expériences, et de camaraderie. *Fort* ouvre un autre espace : la Musique et la Guerre, le Rhapsode et l'Iliade ou le Poème de la Force comme dit Simone Weil. Et puis, l'ombre de Rilke et les *Notes sur la mélodie des choses* : "Et ce sont justement les plus solitaires qui ont la plus grande part à la communauté. L'un perçoit plus, l'autre moins de l'ample mélodie de la vie ; en conséquence, incombe à ce dernier une tâche moindre ou plus médiocre dans le grand orchestre. Qui percevrait toute la mélodie serait tout à la fois le plus solitaire et le plus lié à la communauté." Et Oser être vivant : "avoir, de l'embrouillamini de la conversation quotidienne, démêlé la ligne vivante qui porte les autres." Rilke était une inspiration originelle pour Catherine dans *Une année sans été*. Je sens sa présence secrète et orageuse dans *Fort*.

Sava Lolov

© Carlotta Forsberg

Bio

Dès sa sortie du CNSAD en 1993, il joue dans trois créations de Catherine Anne.

Puis il travaille avec Anatoli Vassiliev, puis au Théâtre du Soleil de 1997 à 2004, avec Ariane Mnouchkine. Depuis 2018 il joue dans les créations de Sylvain Creuzevault. Beaucoup d'autres l'ont dirigé, dont Alfredo Arias, Alain Françon, Claudia Stavisky, Gabriel Garran, Richard Brunel, Blandine Savetier... À l'Opéra de Lyon, il joue dans *Benjamin Dernière Nuit* et aux Bouffes du Nord *En Silence*.

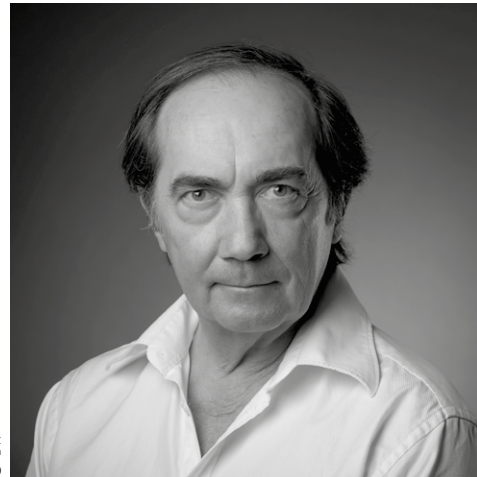
Parallèlement à sa belle présence sur les scènes, Sava Lolov mène une carrière cinématographique de qualité.

L'homme silencieux : Yves Bressiant

Cet homme qui parle est pianiste, il veut jouer mais en attendant il s'adresse à un personnage énigmatiquement muet. Et parfois il se tait et la musique jouée en direct par une concertiste devient un personnage évoqué dans son récit onirique. Alors bien sûr la poésie s'invite avec discrétion et grâce. La situation théâtrale de ce texte reste pourtant toujours concrète et en cela extrêmement simple et généreuse pour le spectateur.

Le personnage de l'homme silencieux me sera confié et l'enjeu pour moi sera de lui donner une parole non verbale évidente et intense. Une présence parlante.

Yves Bressiant

© DR

Bio

Yves Bressiant écrit et joue, dès 1984, au côté d'Alain Besset, du Chok Théâtre. À partir de 1992, Philippe Vincent le met en scène dans un large répertoire. Depuis plus de 25 ans, Yves Bressiant joue toutes sortes de personnages, participant souvent aux créations du TNP à Villeurbanne. Par ailleurs, il peint et navigue volontiers...

Assistanat mise en scène Damien Robert

Formé au Conservatoire Régional de Lyon et à l'E.N.S.A.T.T, il joue sous la direction de Richard Brunel, Philippe Sire, Stéphane Auvray-Nauroy, Sandrine Lanno, Philippe Delaigue, Olivier Rey, Olivier Maurin, Cécile Bournay, Philippe Baronet, Delphine Cottu, Nicolas Orlando, Laurent Brethome, Jean-Pierre Vincent, Claude Buchvald, Guillaume Lévêque... Et interprète des œuvres vidéo de Ronan Coiffec.

Première mise en scène, en 2010, au côté de Jeremy Lopez : *Presque Macbeth*.

En 2018, lauréat de l'appel à projet du CFPL, il met en scène *Un Barbier*, d'après *Le Barbier de Séville* de Rossini. Suivent plusieurs mises en scène à l'opéra : *XV de c(h)oeur* (2021), *Les Aventures du Roi Pausole de Arthur Honneger* (2022), et *Climat*, création mondiale de l'opéra de Russell Hephlewithe (2023).

Il fonde avec Nicolas Orlando et Thibault Sinay la cie OR3S qui crée *Jouer avec le Feu* d'August Strindberg (2019), *Le Dernier Train pour Berlin* (2022) et *Carnets de Marin: Peter Blake* (2023). Il enseigne à la Faculté de Savoie et de Haute-Savoie.

© DR

Depuis 2010, il travaille régulièrement auprès de Catherine Anne ; comédien dans *Le Ciel est pour Tous* (2010), *Comédies Tragiques* (2011), *Au fond de la Vallée* (2012), *Retour d'une hirondelle* (2015), et assistant à la mise en scène sur *Agnès hier et aujourd'hui* (2014) et *Trois femmes* (2019).

catherine anne à brûle-pourpoint

Direction artistique

Catherine Anne
catherine.anne-perso
@catherineanne.info

Administration de production

Émilie Drapeau
06 83 20 99 56
emilie@audeladesidees.org

Administration

Hectores

Lorinne Florange
lorinne@hectores.fr

.....

Assistanat mise en scène

Damien Robert
06 37 12 69 73
contact.damienrobert@gmail.com

.....

La compagnie À Brûle-pourpoint est actuellement conventionnée par la **Drac Bretagne** et soutenue par la **Région Bretagne** et le département du **Morbihan**.

.....

Cie Catherine Anne / À Brûle-pourpoint
1, rue de Locmalo, 56290 Port-Louis

SIRET 34106785800090 • Licence PLATESV-D-2021-006072
TVA intracommunautaire FR 56 341067858

Graphisme, mise en page : Patrik Aveillan
Photos © Bellamy

CONTACT PRESSE

la Strada & Cies :

Catherine Guizard
06 60 43 21 13
lastrada.cguizard@gmail.com

Nadège Auvray
06 34 63 85 08
lastrada.nadege@gmail.com