

www.leteatredenuit.org

LE
THEATRE
DE
NUIT
OMBRES
& FIGURES

La nuit transfigurée

Concert,
Ombres & Figures

création
2025

AVEC
La Camerata

*« La lune
les accompagne,
ils regardent
en soi. »*

Richard Dehmel

Le Baiser (1923 - 1925),
Constantin Brancusi (1876 - 1957) - Centre G. Pompidou

Sommaire

Présentation générale	p 02
Note d'intention	p 03
L'histoire, l'œuvre	p 04
Mise en ombres et scénographie	p 05
Le Théâtre de nuit	p 06
La Camerata	p 07
Aurélie Morin & Gaël Rassaert	p 08
Partenaires & calendrier de création	p 09
Distribution, éléments techniques & contacts	p 10

Présentation

La Nuit transfigurée

Un concert en ombres et figures

La Nuit transfigurée est une adaptation en théâtre d'ombres et de figures de l'œuvre musicale éponyme d'Arnold Schönberg composée à la fin du XIXe siècle.

Pour chorégraphier les ombres, la lumière et les figures, le Théâtre de nuit s'inspire du poème de Richard Dehmel, dont s'inspira également Arnold Schönberg.

Un homme et une femme marchent dans la nuit, sous la lumière de la lune. De cette simple déambulation, se dévoile peu à peu la sensibilité du lien amoureux et des éléments qui unissent leurs âmes.

À travers cette création qui prendra la forme d'un diptyque, le Théâtre de nuit explore de manière plus ténue les interactions entre la musique et le mouvement : pour la première fois, le Théâtre de nuit collabore avec un ensemble musical – La Camerata dirigé par le violoniste Gaël Rassaert – pour proposer un spectacle qui rassemblera en live les 6 musiciens du sextuor à cordes et 2 comédiens-marionnettistes de la compagnie pour incarner les deux personnages de l'histoire.

En amont de cette partie et pour plonger physiquement dans l'œuvre du compositeur, la compagnie créera un prologue où l'environnement visuel du Théâtre de nuit sera enveloppé par une bande sonore électronique et expérimentale mêlée à des voix et aux matières improvisées des instruments.

Ainsi, *La Nuit transfigurée* proposera au spectateur un concert en ombres et figures de cinquante minutes sous forme d'un diptyque musical mêlant un prologue (20') et l'œuvre de Schönberg (30').

Cette création s'adaptera en intérieur (théâtre, salle de concert) et pourra s'adapter à des lieux non dédiés qui s'y prêteraient (monuments historiques, forêts).

Note d'intention

Une exploration au cœur des fêlures :
où le corps devient ombres sonores,
où les ombres deviennent musique,
où la voix devient mouvement,
où l'image devient cinéma.

Pour cette nouvelle création, je me concentre sur les liens entre musique et mouvement des ombres et des figures. C'est pourquoi je souhaite composer pour *La Nuit transfigurée* un langage visuel volontairement simple et épuré. Imaginer des ombres chorégraphiées pour l'œuvre d'Arnold Schönberg m'invite à penser les images comme un environnement suggestif et perceptif où le spectateur peut vivre une expérience proche du rêve ou de la transe.

Parce que Arnold Schönberg s'est inspiré de sa propre rencontre amoureuse et d'un poème de Richard Dehmel lui-même inspiré par l'environnement de la forêt, la nuit, je voudrais convoquer les forces premières du Théâtre d'ombres : sa capacité à nous transformer intimement depuis nos contrées intérieures tout en nous reliant aux entités et aux énergies de la nature ou de l'univers.

Une forêt profonde, habitée, lumineuse et protectrice s'anime. Cet environnement organique fait écho au caractère animiste du poème. Des forces invisibles et bénéfiques nourrissent et accompagnent deux amants en proie au doute et à la gravité. La forêt

accueille et relie le mouvement intérieur des personnages à celui des êtres élémentaires de la forêt et du paysage lunaire et cosmique. Le doute s'apaise et se libère, se transforme en acceptation, puis en confiance et en abandon de soi à l'autre. Les « personnages » qui composent la scène, humains et non humains, sont comme autant de présences qui habitent un seul corps, celui du couple devenu joie et lumière.

Un prologue mêlant voix, sonorités électroniques ou expérimentales et matières sonores des 6 instruments à cordes nous invite à plonger physiquement dans l'œuvre de Schönberg comme on plongerait dans une transe douce. Ainsi, cette *Nuit transfigurée* se présente comme un diptyque entre romantisme et psychédélisme.

Ce projet répond à un désir de longue date de ne pas théâtraliser les mots et « les présences » des corps, des figures ou des silhouettes d'ombres, mais à l'envie de céder l'espace et le temps à la force évocatrice des images et de la musique. Les partitions musicale et visuelle rythment la magie de la manipulation directe des lumières, des ombres et des figures.

La matière des ombres s'y exprime d'abord de manière figurative ; puis peu à peu elle glisse dans un langage plus abstrait fait de sons, de mouvement et de lumières où les repères se brouillent enfin.

La Nuit transfigurée n'est pas une performance, c'est une rêverie nocturne où il est question d'écoute et de grande vulnérabilité.

Les marionnettistes en mouvement sont ici des passeurs discrets. Ils se fondent parmi les ombres, les lumières et les éléments.

J'explorerai pour ce projet nos capacités à altérer nos présences, nos sensations, nos gestes pour nous mettre au service d'un espace dédié aux perceptions de nos intériorités ; l'abandon de soi à la vulnérabilité peut aussi fonder notre force.

La pièce s'achève par un chœur de voix et d'images en écho au final de l'œuvre de Schönberg. La transformation des thèmes des parties précédentes y magnifient les éléments de la nature et font surgir de cette nuit tragique, une nuit transfigurée...

Aurélie Morin

L'histoire

Inspirée d'une œuvre anticonformiste qui fit scandale en 1896

L'œuvre musicale Arnold Schönberg

La Nuit Transfigurée est une composition emblématique du début du XXe siècle, écrite pour sextuor à cordes par Arnold Schönberg.

Âgé de 25 ans, encore sous forte influence de Wagner et de Brahms, Schönberg écrit cette œuvre au départ d'un poème de Richard Dehmel. Encore dans un langage tonal (Schönberg n'inventera que plus tard le séquençage dodécaphonique), Cette pièce d'une demi-heure fait partie des plus représentatives de la musique de chambre romantique pour instruments à cordes. L'œuvre fait preuve d'une profonde originalité dans la structure et le discours avec un rapport très moderne entre la composition et le texte.

L'Arbre de vie, (extrait) Gustav Klimt, 1905-1909

Le poème Richard Dehmel

Le poème – dont le titre original est *Roman in Romanzen* – est extrait du recueil *La Femme et le monde* (*Weib und Welt*) écrit par son ami écrivain et poète allemand Richard Dehmel et publié en 1896.

Le texte décrit une promenade nocturne d'un couple amoureux dont la femme révèle qu'elle attend un enfant d'un autre. Son amant insiste sur l'importance de sa maternité et lui assure qu'il est disposé à faire sien cet enfant. Ils marchent heureux, sous la lune, dans cette nuit transfigurée.

Illustrant un tournant dans les relations homme-femme en ce début du XXe siècle à Vienne, ce texte qui avait fait scandale à sa publication aborde notamment plusieurs thèmes dont l'écoute de l'autre, l'acceptation, la sexualité, l'amour...

La Nuit transfigurée, poème de Richard Dehmel

Deux êtres vont dans la forêt, froide et dénudée

La lune les accompagne ; ils regardent en soi

La lune passe au-dessus des hauts chênes

*Pas un nuage ne trouble la lumière céleste, vers laquelle de
noires âmes s'élancent*

La femme dit :

Je porte un enfant qui n'est pas de toi

Je suis à toi mais je me suis gravement compromise

Je ne croyais pas au bonheur

*Rien qu'un lourd désir, d'une raison de vie, d'un bonheur
maternel*

Puis je me suis affranchie

Alors, tremblante, j'ai laissé étreindre mon sexe par un étranger

Je m'en suis réjouie

Mais la vie s'est vengée

Voilà que je t'ai rencontré

Elle marche d'un pas maladroit

Elle lève les yeux, la lune la suit

L'homme répond :

Cet enfant que tu as conçu ne sera pas une charge pour toi

Regarde comme l'univers brille clairement

Et la splendeur qui se répand de toute part

Ensemble nous voguons sur la mer froide

*Mais une singulière chaleur rayonne de toi en moi,
de moi en toi*

Elle va transfigurer l'enfant étranger

Tu vas le mettre au monde pour moi, par moi

Toi qui viens m'apporter l'éclat de la lumière

Tu m'as moi-même refait enfant

*Il la prend dans ses bras et leurs souffles se mêlent
dans les airs*

Deux êtres vont dans la nuit haute et claire

Mise en ombres

Anatomie d'une rêverie nocturne

L'art d'ombres nous enseigne une manière de regarder et de sentir, une manière d'être au monde, en résonnance avec toutes les réalités qui nous entourent.

Le pouvoir expressif de l'ombre est si sensible que le simple fait d'observer une ombre en mouvement suffit à stimuler l'imaginaire du spectateur. L'ombre lui suggère des choses dont il ne pourrait se saisir autrement.

Dans la Nuit transfigurée, les ombres parlent sans mots et libèrent à petit feu une tension poétique, charnelle et émotionnelle.

Plusieurs dimensions se confondent : celle, intime, de la femme qui se libère de sa culpabilité, celle de l'être qui l'habite, celle du couple et celle des valeurs universelles de l'amour, de la bonté et de l'écoute de l'autre. Elles sont représentées par des silhouettes qui glissent de la figuration à l'abstraction. Les formes découpées et les couleurs se superposent et jouent avec le noir et le blanc, l'opacité et la transparence.

Grâce à des procédés simples comme la manipulation directe de matériaux ou de peinture en rétro-projection, les silhouettes en pro-

longement du corps, la distorsion des ombres corporelles, le spectateur peut se laisser porter par la musique et les images autant que par son imaginaire.

La pièce est une célébration intimiste de la présence des arbres, de la lune et du vent mais aussi des habitants de la forêt, la nuit... leurs bruissements, hululements et craquements sont mis en images par des micro installations lumineuses projetées en différents plans sur les écrans verticaux de la scénographie.

Cent Forêts © Théâtre de nuit

« L'imagination trouve plus de réalité
à ce qui se cache qu'à ce qui se montre. »

Gaston Bachelard

Scénographie

La scénographie sera constituée d'éléments autonomes et d'écrans de projection autoportés. Elle sera implantable tout autant en salle que pour une représentation en extérieur et viendra dialoguer avec les lieux d'implantation notamment en extérieur ; une cour, une façade de château, une clairière, une forêt...

Inspiré du poème de Richard Dehmel, l'évocation de la forêt et des éléments naturels seront au cœur de son architecture avec des castelets longilignes comme autant de portes ouvertes sur les personnages, leur rencontre, leurs liens à la nature.

Les musiciens, pleinement au service de leur musique, seront au cœur du dispositif sur scène, dans un dialogue étroit avec les images projetées.

Le Théâtre de nuit

Saillans

Alliant théâtre d'ombres, chorégraphie et arts plastiques ; éléments naturels, mouvement et figures, Aurélie Morin et les artistes du Théâtre de nuit explorent les langages et matières du corps et des voix, de l'image projetée et de la lumière manipulée.

Danseuse et marionnettiste, formée notamment à PARTS (Bruxelles) et à l'ESNAM (Charleville Mézières), Aurélie Morin crée des pièces de théâtre d'ombres en étroite complicité avec les artistes pluridisciplinaires de la compagnie. Son théâtre poé-

tique des sens intègre le rêve et l'imaginaire comme fondement d'une réalité. Leurs métamorphoses révèlent l'écho des profondeurs de l'âme et des émotions premières, des rituels perdus ou retrouvés; autant de fragments d'une expression au service d'une narration non linéaire qui « favorise la vision émotionnelle » et donne librement corps à nos paysages intérieurs, à la part cachée, muette et mythique des êtres et de leur environnement.

À la croisée des arts plastiques, de la chorégraphie et des arts de la

marionnette, le théâtre d'ombres et de figures du théâtre de nuit invite le public, toutes générations confondues, à décroquer les repères pour vivre une expérience faisant appel à la mémoire des corps.

Le Théâtre de Nuit est en convention avec le MCC Drac Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône-Alpes et bénéficie du soutien du Conseil Départemental de la Drôme et de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans-Coeur de Drôme.

<https://letheatredenuit.org/>

La Camerata

Lyon

La Camerata est une formation peu ordinaire : 20 musiciens et musiciennes lyonnais jouent debout, sans chef d'orchestre, tel un groupe de musique de chambre étoffé. Dynamiques, en mouvement, ils ont une liberté et une implication particulièrement fortes. Les regards et les émotions, palpables et partagés, offrent une dimension vivante, communicative, perceptible sur scène et dans la salle.

Créée par Gaël Rassaert, violon solo et directeur artistique, La Camerata s'impose comme un acteur important dans le paysage musical, se démarquant par une ligne artistique originale, affranchie des fonctionnements hiérarchisés hérités du XIXe siècle. L'ensemble privilégie ainsi un tra-

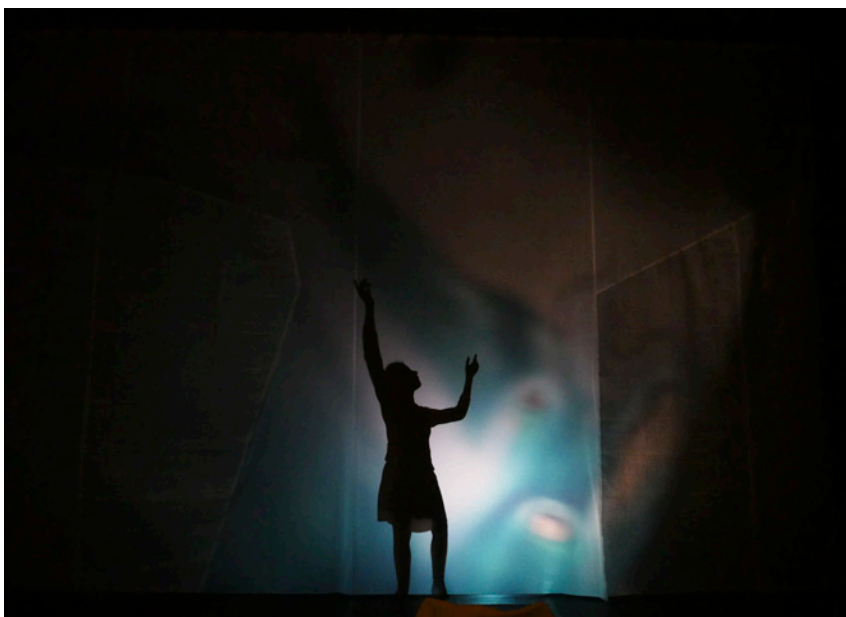
vail et un engagement plus participatifs et démocratiques.

La Camerata affectionne particulièrement les projets mixtes et les répertoires éloignés de sa formation native « classique », ce qui ne l'empêche pas de défendre avec ferveur les très belles œuvres écrites pour cordes, et plus particulièrement celles composées au XXe siècle (Schönberg, Bartók, Britten, Chostakovitch...). Complémentaires, les nouveaux répertoires choisis l'emmènent sur d'autres sentiers plus créatifs, vers d'autres musiques liées aux rencontres : musiques traditionnelles (Algérie, Argentine, Chili...), jazz, musique contemporaine (commandes et créations dans des contextes également pédagogiques).

L'ensemble développe aussi un volet autour de l'image (musique de film, enregistrements de bandes son pour la production vidéo, les documentaires, la télévision...), des créations associant musique et vidéo, ciné-concerts, et des contes musicaux. Les différents choix musicaux de La Camerata lui permettent de jouer dans de nombreuses salles et festivals en Rhône-Alpes et dans d'autres régions (Festival des Arcs, de la Chaise-Dieu, Besançon...), et à l'étranger (Lituanie, Portugal, Suisse, Algérie, Tunisie, États-Unis...).

L'orchestre est aidé par la Spedidam, le CNM, l'Adami, la Drac Auvergne Rhône-Alpes. Il est également membre du Bureau Export et de la FEVIS.

www.lacamerata.fr

Aurélie Morin

Aurélie Morin a suivi le cursus danse classique, danse contemporaine et chant du conservatoire de Caen en horaires aménagés.

Admise à l'école PARTS (Performing Arts and Research Studios-Bruxelles) Direction Anne Teresa de Keersmaecker en 1996, elle y fait la rencontre de Fernand Shirren, maître de rythme de générations de chorégraphes, pour qui elle reprend la pièce fétiche *Rythme pour bouche* qui sera présenté à l'Opéra de la Monnaie.

À PARTS, elle commence à pratiquer diverses techniques de mouvement et découvre le BMC. Le corps devient un paysage et une matière muable traversé de sons, de vibrations, de fluides.

Le travail de composition de Thierry de Mey est, à parts un enseignement qui

marque son engagement dans l'écriture du mouvement et du geste. Elle poursuit ensuite sa formation au CND (centre national de la danse - Paris) auprès de Will Swanson, Marion Ballester et à Paris auprès de Elsa Wolliaston et Mazaki Iwana.

Le désir de créer des objets, de leur donner vie, de manipuler la matière la mène aux arts visuels. Admise à

l'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette-Charleville Mézières), elle s'initie au théâtre d'ombres auprès de Fabrizio Montecchi et de Jean Pierre Lescot.

Le Théâtre d'ombres devient dès lors un art de vivre où s'assemblent, la matière et la lumière en mouvement, le rituel, le corps, les sens et les perceptions, le simple et l'universel.

Le Théâtre du Fust produit *Petites Migrations*, une première pièce coproduite par le théâtre de la marionnette à Paris.

Aurélie Morin fonde ainsi Le Théâtre de Nuit en 2004 et conçoit des pièces d'ombres et de figures pour tous publics. La compagnie mène également des projets de Transmission dont les expériences sont restituées sous forme d'installations, de petites formes ou de performances.

Associée au TJP en 2012, la compagnie développe ses projets au sein du CDN dirigé par Renaud Herbin durant trois années.

Aurélie Morin poursuit ensuite ses recherches autour d'une forme scénique organique où se mêlent, l'archaïsme de l'ombre, la chorégraphie, la musique et les figures.

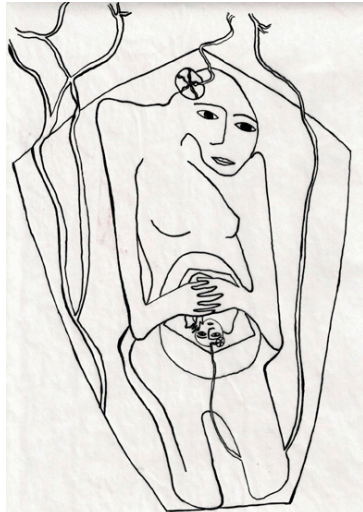

Gaël Rassaert

Violoniste formé au sein de différentes institutions européennes (Elizabeth Balmas et Claire Bernard au CNSMD de Lyon, Philip Hirschhorn aux Pays-Bas, Charles-André Linale en Allemagne), Gaël Rassaert partage ses activités entre son poste de violon solo de l'Ensemble Orchestral Contemporain (Bruno Mantovani, direction) et celui de La Camerata - orchestre à cordes lyonnais qu'il fonde en 2004.

Comme soliste, il joue au sein de différents orchestres : Chalon-Bourgogne (violon solo jusqu'en 2005), Orchestre National de Lyon, Opéra National de Lyon, Orchestre des Pays de Savoie, Orchestre National d'Auvergne. Lauréat de plusieurs concours, il poursuit par ailleurs ses activités de chambriste au sein de l'Ensemble Darcos au Portugal (direction Nuno Côrte-Real), mais également en trio avec piano, quatuor et sextuor à cordes.

Gaël Rassaert a joué dans plus de 25 pays et participé à une vingtaine d'albums, dont récemment l'enregistrement des concertos pour violon *Missing 2* d'Édith Canat de Chisy et *B-Partita* de Philippe Manoury. Son activité est centrée sur la création et les musiques contemporaines.

Partenaires et calendrier de création

Calendrier de
création 2024-2025

Partenaires

Coproduction

Le Théâtre les Aires de Die (26)
Lux, Scène nationale de Valence (26)
Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
Théâtre de Laval, Centre national de la marionnette (53)

Avec le soutien de

Le METT, Atelier de la marionnette, Le Teil (07)

Accueil en résidence

Le Théâtre les Aires de Die (26)
Le METT (07)
Figur Teatret Nordland Visual Theatre (Norvège - en cours)

Partenaires

La Camerata
LE GEIQ- Compagnonnage Théâtre

Diffusion -Premières dates

Théâtre de la Renaissance, Oullins (69) Automne 2025
Lux, SN-Valence (Automne 2025)
Théâtre Les Aires de Die (26)- en cours
Théâtre de Laval - en cours

Le Théâtre de nuit est en convention
avec le MCC DRAC Rhône-Alpes, le
Conseil Régional Rhône-Alpes et bénéficie du soutien
du Conseil Départemental de la Drôme
et de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays
de Saillans-Cœur de Drôme

2024

Du 5 au 17 février 2024
Résidence au METT, scénographie et construction
Atelier de la marionnette, Le Teil (07)

Du 25 au 30 mars 2024
Résidence au Théâtre du Temple de Saillans (26)
Avec les compagnons du GEIC-Théâtre

Du 10 au 15 mai 2024
Résidence au Théâtre du Temple de Saillans (26) En
présence de La Camerata

Du 28 octobre au 3 novembre 2024
Résidence au Théâtre Les Aires de Die
En présence de La Camerata
Sortie de résidence le 31 octobre 2024

2025

Du 6 au 10 janvier 2025
Résidence de préparation - Maquette au Groupe des 20
AURA

du 31 mars au 6 avril 2025
Résidence de construction (en cours)

Du 7 au 12 avril 2025
Répétitions avec La Camerata

Du 12 au 25 mai 2025
Résidence de construction (en cours)

Du 28 octobre au 3 novembre 2024
Résidence au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69)
(en cours)

Distribution, éléments techniques

Le poème

La Nuit transfigurée
de Richard Dehmél

Musique

"La Nuit transfigurée"
pour sextuor à cordes
par Arnold Schönberg – 1899
"Prologue" - Aurélien Beylier

Public

Tout public
à partir de 11 ans

Durée

50 minutes

ÉQUIPE DE TOURNÉE

10 personnes

8 artistes-interprètes :

2 comédiens-marionnettistes
& 6 musiciens
2 régisseurs

Interprétation

Sextuor à cordes
La Camerata

DISTRIBUTION

Conception, mise en scène,
graphisme, ombres
Aurélie Morin

Collaboration artistique
Élise Gascoin

Création lumière et mise en son
Aurélien Beylier

Temps de Recherche
Avec les compagnons
du GEIC-Théâtre

Fabrication objets, silhouettes,
marionnettes
Aurélie Morin & Elise Gascoin

MUSICIENS

Direction musicale

Gaël Rassaert, violon
Louis-Jean Perreau, violon
Elise Vaschalde, alto
Estelle Gourinchas, alto
Valérie Dulac, violoncelle
Marwane Champ, violoncelle

JEU

Mouvements et manipulations
Aurélie Morin et Elise Gascoin

Régie générale & musique
Aurélien Beylier

Contacts

LE THÉÂTRE DE NUIT

Administration,
production, diffusion

Géraldine Kouzan
administration@letheatredenuit.org
04 75 21 23 13

Régie générale

Aurélien Beylier
06 67 20 74 61

LA CAMERATA

Administration

Marie-Liesse Barau
lacamerata.gestion@gmail.com
06 86 56 02 50

Diffusion

Gaël Rassaert

www.letheatredenuit.org

Présidente

Jocelyne Lonardelli

Direction artistique

Aurélie Morin

Direction Technique

Aurélien Beylier

Transmission

Elise Gascoin

Administration / production

Géraldine Kouzan & Stéphanie Roche

tél 04 75 21 23 13 | administration@letheatredenuit.org

Siège social et administratif

Le Théâtre de Nuit

11 Faubourg du Temple 26340 Saillans

administration@letheatredenuit.org

www.letheatredenuit.org

Le Théâtre de Nuit est en convention avec le MCC Drac Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône-Alpes et bénéficie du soutien du Conseil Départemental de la Drôme et de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans-Cœur de Drôme.

LICENCES PLATESV-R-2022-010924 et PLATESV-R-2022-010925

SIRET 479 228 173 000 49 | **APE** 9001Z

