
Visuel : «Sad Clown Girl» // Cris Motta

Antoine COLLA

Requiem for a Clown

Dossier de présentation

Vision - Un récit

Raconter le vide

Nous avons tous expérimenté le « vide ». L'expérience peut être vécue très différemment en fonction de chacun. Certains décrivent une sensation de tristesse diffuse, sans cause apparente, d'autres se sentent anesthésiés émotionnellement. Les psychiatres et les psychanalystes pourront parler d'anhédonie, d'apathie, d'acédie ou de spleen.

Le sentiment de vide s'accompagne parfois de comorbidités. Compulsions alimentaires, sexuelles, dépendances diverses, pulsions de mort, et de vie, comportements extrêmes. Autant de mécanismes de défense permettant de calmer la douleur mentale.

Soulagement de courte durée ; la honte, ainsi qu'un sentiment de mal-être/de dissociation cognitives sont des résultats récurrents de ce types de mécanismes.

« Requiem for a Clown », ou quel que sera le titre final de ce travail de recherche et de création, prend forme dans ce vide.

Vide émotionnel. Vide d'une génération surexposée où tous les possibles existent et où, paradoxalement, ce « tout-possible » brouille les pistes et complexifie le rapport à Soi et au présent.

« Manque de But », « isolement relationnel », « burnout et épuisement émotionnel », explosion des TPL (Troubles de la Personnalité Limite), « anxiété chronique » : dans une majorité des études effectuées autour de la question du bien-être chez les 18 - 40 ans, l'absence d'objectif majeur et personnel ressort comme un dénominateur commun de ce sentiment de vacuité frappant non pas une génération mais deux (voire trois, nos parents sont également frappés par ce vide grandissant).

Nos rapports au « social exacerbé » - réseaux sociaux, communication continue, visibilité absolue et pression du « personnage virtuel parfait », liste non-exhaustive - sont autant de facteurs jouant de ce néant émotionnel que beaucoup subissent sans parvenir à le définir.

Les objectifs de vie relevés par ces études sont majoritairement des objectifs culturels et sociaux ne prenant pas (ou peu) en compte les aspirations personnelles des personnes interrogées.

Réussite sociale, fondation d'une famille, construction d'un réseau professionnel efficace et stabilité financière sont les grands vainqueurs de notre Temps. Au détriment d'une vision du réel et du processus de vie plus ancrée dans les besoins profonds de la personne. La satisfaction du sujet, de ses inspirations et espoirs intimes, passe au second plan par rapport à des impératifs extérieurs.

Sans poser de jugement valeur sur cette situation, elle nous interroge.

Nous restons sans réponses. Mais avons envie de poser ces questions.

Le Clown

L'émerveillement

Dans notre processus de travail, nous avons décidé de poser des pistes de recherches concrètes afin de nous permettre de solidifier notre approche et de créer une voie commune aux différents corps de métier actifs sur la création.

La figure du Clown sera exploitée comme pierre angulaire de nos réflexions, elle lie le rapport à l'enfance, à l'émerveillement (et à sa perte) et aux archétypes du bonheur (autant le bonheur authentique que l'illusion de celui-ci).

Le clown permet d'aborder les questions de la construction sociale (le « personnage du clown ») de nos masques culturels - P. Bourdieu - et de nos biais cognitifs lorsqu'il s'agit de façonner nos aspirations et projections personnelles sur nos propres vies. Il permet une mise à distance du plateau par rapport à un sujet éminemment intime et ouvre la porte à une exploration narrative entre les deux personnages du projet.

D'où vient ce vide ?

Personnage 1 :

« Elle », une femme, face à nous, prête à s'offrir au regard et à l'autopsie de son parcours de vie.

Quand est-il apparu ?

« Elle », une femme, face à nous, vide et rongée par ce néant, elle questionne deux univers.

Où est l'enfant en moi qui s'émerveillait de tout ?

Personnage 2 :

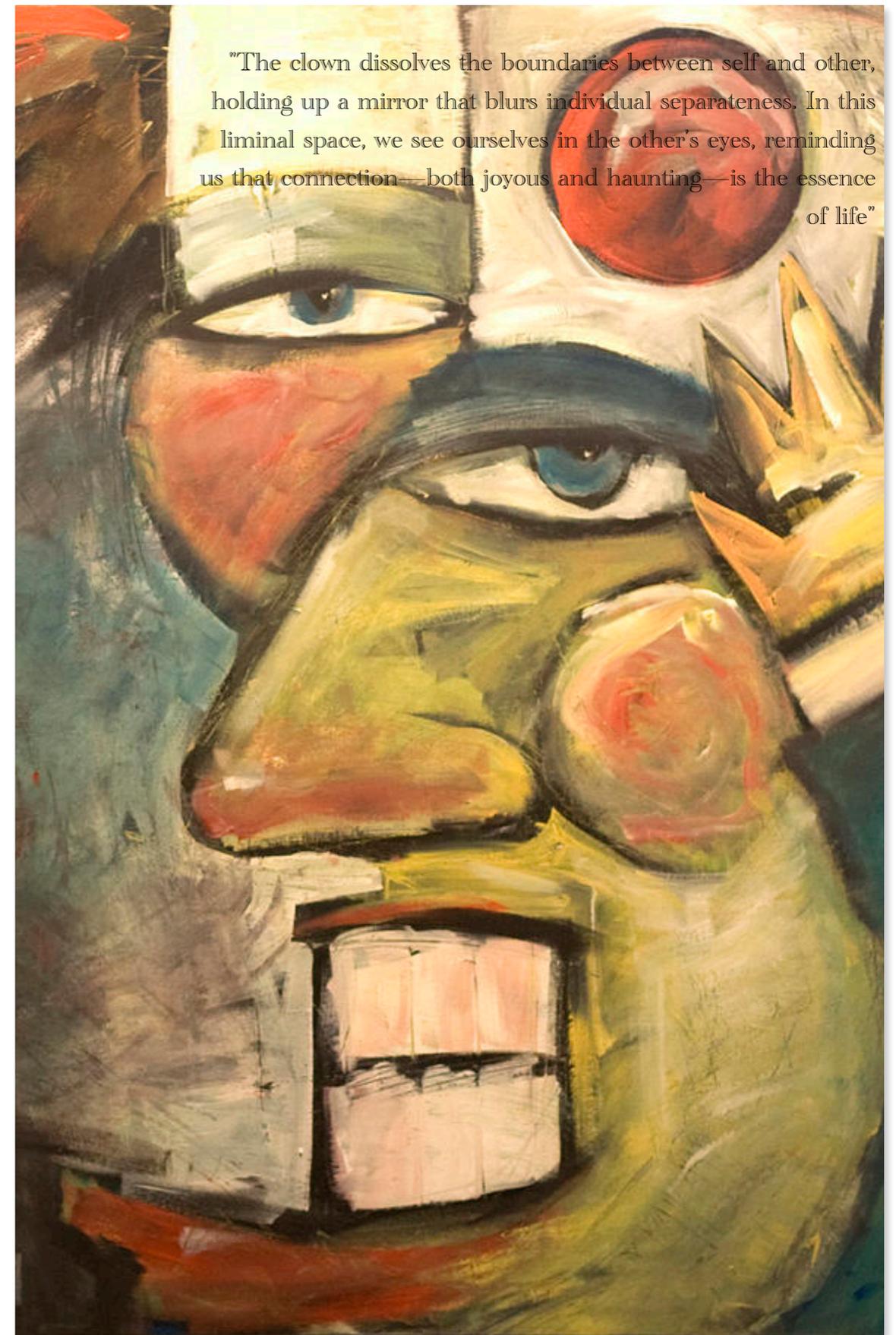
« Elle - aussi - », une ombre, un souvenir, une facette visuelle et sonore de « Elle ». La voix muette, la musique intérieure, elle est le clown perdu/ou mort/ou suicidé/ou, plus grave encore, oublié.

Ma voix s'est éteinte, comment apprendre à parler en silence ?

« Elle - aussi - », ne connaît pas le néant, elle Est.

« Elle - aussi - », refuse le vide. Elle est le souvenir de ce qui aurait pu être.

Elles vibrent et, ensemble, elles nous offrent leurs paradoxes.

L'équipe

Antoine COLLA

Très tôt passionné par les arts vivants, Antoine Colla intègre en 2009 l'ESACT (école d'acteur du Conservatoire de Liège) avant de poursuivre ses études en Arts du Spectacle à l'Université de Liège. En 2014, il entame sa collaboration avec Myriam Muller, le Théâtre du Centaure, et de nombreux autres artistes (E.a. : Marja-Leena Junker, Fabio Godinho, Anne Simon, Daliah Kentges, Rhiannon Morgan, Marion Poppenborg, Ian de Toffoli, ...). Voyageant entre les postes d'assistant à la mise en scène, de créateur lumière, de créateur sonore, et de dramaturge, il participe depuis à la création artistique sur de multiples projets entre théâtre et danse, au Luxembourg, en France et en Belgique. Ce projet sera sa première création en tant que metteur-en-scène.

E.a. : *Blind Date* (T. Van Gogh), *Orphelins* (D. Kelly), *Dom Juan* (Molière), *Oncle Vania* (A. Techeckov), *Cet Enfant* (J. Pommerat), *Mission* (D. Van Reybrouck), *Les Justes* (A. Camus), *Des femmes qui dansent sous les bombes* (C. Lapertot), *Et si on rêvait* (C. Ramera), *Love & Money* (D. Kelly), *Mesure pour Mesure* (W. Shakespeare), *Anéantis* (S. Kane), *Sales Gosses* (M. Michailov), *Breaking the Waves* (L. Von Trier), *Terreur* (F. Von Schirach), *Hamlet* (W. Shakespeare), *Terres Arides* (I. De Toffoli), *Moi Je suis Rosa !* (N. Ronvaux), *Juste la fin du monde* (J.-L. Lagarce), *Liliom* (F. Molnar), *BlackBird* (D. Harrower), *Clementine* (R. Morgan), *Adb(A)ra* (R. Morgan), *À la Carabine* (P. Peyrade), *La Poupée Barbue* (E. E. Bvouma), *Songes d'une Nuit...* (W. Shakespeare), *Elena* (O. Neguine & A. Zviagintsev), ...

Rhiannon MORGAN

Rhiannon Morgan est une chorégraphe, danseuse, et actrice luxembourgeoise d'origine grecque et galloise. Son parcours dans la danse a commencé au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Elle est titulaire d'une licence de la Rambert School et d'un master de la London Contemporary Dance School (2010).

Rhiannon a travaillé avec des artistes et des compagnies de renom, notamment Akram Khan, Cocoon Dance Company et Compagnie La Baraka. En 2018, elle élargi ses activités artistiques au théâtre, en se produisant dans des productions dirigées par Myriam Muller, Renelde Pierlot, Aude Laurence Biver et en tournée avec le CDN Rouen Normandie. En tant que chorégraphe, Rhiannon a co-fondé le Collectif luxembourgeois de la danse (Lucoda) et a joué un rôle important dans des initiatives culturelles, notamment en contribuant au projet « Esch 22, capitale européenne de la culture ».

Parmi ses œuvres chorégraphiques notables figurent *Adb(A)ra* et *Clementine*, toutes deux acclamées par la critique. Rhiannon collabore également avec la chanteuse d'opéra Maria Devitzaki sur des pièces inspirées du nô et sur le prochain opéra *La Voix Humaine*, dont la première est prévue en 2024-2025.

Servane Io Le Moller

Servane Io Le Moller est une accordéoniste franco-grecque basée à Athènes. Elle commence l'accordéon au conservatoire de la ville de Luxembourg puis continue ses études à la *Folkwang Hochschule* de Essen en Allemagne où elle reçoit son diplôme de pédagogie musicale. En 2010, elle est reçue à la *Royal Academy of Music* de Londres pour son master.

Depuis 2012, Servane développe sa carrière à travers de multiples concerts et représentations, principalement en Europe (Paris, Londres, Rome, Prague, Luxembourg, Grèce, Espagne) mais aussi en Chine où elle fait une tournée en 2017. Depuis 2018 Servane collabore régulièrement avec le théâtre national de Grèce. En parallèle, avec la chanteuse Danae Tezapsidou, elles créent le groupe Danai & Io et en 2023 elles sortent leur premier album "Kapsoules Hronou", avec leur compositions originales.

Processus de travail

When life gives you lemon ...

« Requiem for a Clown »

Nous avons la chance, pour cette création, de pouvoir nous lancer dans un processus multi-disciplinaire où chacun des créateurs présents sur le projet aura une place centrale.

Jouer, toujours.

Servane Io Le Moller est accordéoniste, chanteuse et multi-instrumentiste, ainsi que comédienne. Toutes les musiques du spectacle seront donc créées en direct au plateau et incorporeront une notion d'improvisation, jour après jour, afin de maintenir sur scène un rapport direct et concret au présent, un relationnel au public naturel et sans filtres.

Io représentera les voix intérieures de la protagoniste, celles avec laquelle, parfois, on ne veut pas échanger, la voix de l'enfance qui s'est tue ou veut reprendre sa place, la voix de nos voyages, espoirs, envies, confrontations, refus, paradoxes personnels. « Requiem for a Clown » sera son histoire, parce que nos clowns veulent prendre la parole et Io sera la nôtre.

Sa parole alternera entre parole évidente, dicible, et parole musicale/corporelle/atmosphère sonore. Multiple.

Danser. Même immobile.

Rhiannon Morgan, chorégraphe danseuse et comédienne, sera avant tout le personnage central de notre voyage. Elle est « Elle », elle sera celle qui s'est oubliée, celle qui recherche sa voix, son émerveillement, celle qui est face au vide et le refuse, ou l'accepte.

Elle apportera également le rapport au corps du projet, son mouvement et sa rencontre avec l'indicible. Le lien entre musique instrumentale, bruitage en direct, chant et voix se fait tout naturellement, Io et Rhiannon travaillant ensemble depuis des années et se connaissant parfaitement.

« Personne » – Christian Boltanski -Momumenta 2010

Le corps, ici, ne se limitera pas à la danse, mais prendra en compte tout l'aspect narratif et émotionnel des personnages, le corps parle lorsque les mots manquent. Le processus de création travaillera à lier les apports sonores de Io, le texte et son récit par Antoine, et l'impact du corps sur le plateau et l'émotion apportés par Rhiannon.

Un décors, habillez-moi !

La scénographie et les costumes du projet sont une seule et même approche. La notion de « costume » devenant pour nous le coeur de la scénographie elle-même.

Les couches que nous portons, les masques que nous assumons (ou pas), notre rapport au changement et aux impératifs sociaux/culturels qui nous traversent sont le point de départ de la création de l'univers visuel du projet. Les costumes seront autant de possibilités de se transformer, de se mentir, de trouver la rédemption ou la libération.

Le décors **sera** les costumes. Et inversement. Il sera un terrain de jeu (l'enfance, de nouveau, l'émerveillement et l'envie de trouver la magie en point d'opposition avec le concept de Vide Emotionnel que nous traversons) où les comédiennes pourront se transformer mais également transformer l'espace où elles évoluent.

Sophie Van den Keybus devrait être notre créatrice visuelle.
À confirmer.

Le texte

L'écriture du projet « Requiem for a Clown » se fera en étapes multiples.

Une première mouture de travail sera créée d'ici la fin du mois de mars 2025, afin de permettre deux premières semaines de recherche entre Antoine Colla, Rhiannon Morgan, et Servane Io Le Moller. L'objectif de ce processus est de permettre au plateau de laisser naître le récit en se nourrissant des apports personnels et directs des deux comédiennes et de permettre au texte - qui sera, au final, écrit dans sa totalité par Antoine - de grandir et de se densifier au contact des deux protagonistes et de la réalité de leurs parcours personnels.

Une seconde période de travail est prévue début mai, pour une finalisation de la totalité du « Requiem » entre le 19 mai et le 15 juin, jour de sa première.

L'enjeu de cette méthode de travail, loin d'être révolutionnaire mais que nous avons choisie pour être la nôtre, est de permettre à la création de se faire avec un ancrage direct aux mondes intérieurs de ses artistes.

Nous ne souhaitons pas donner de certitudes, encore moins de réponses, il serait de notre part incroyablement orgueilleux d'oser penser que nous avons une vision absolue et correcte sur ces problématiques contemporaines touchant à l'intime profond.

Nous souhaitons créer une œuvre totale et pluridisciplinaire qui jouera avec les univers de l'imaginaire collectif, de l'émotion brute mais aussi de la construction méthodique de nos mondes intérieurs à tous afin de traverser le voyage « Vie ».

Le spectateur sera, durant tout ce processus, au cœur de notre réflexion comme point de départ pour nous permettre de poser des questions en espérant en créer de nouvelles.

Le cœur théâtral du projet (écriture de texte classique) sera supporté par la voix, la musique, la danse, et une scénographie radicale et immersive basée sur le Costume.