

pEtites perceptiOns
- katerini antonakaki

projet

KREISLER

ou LA RECEPTION

EN CRÉATION

—
trio expérimental

—
musique au piano
figures et images animés
mots en mouvement

petite forme autour d'un thé - piano, texte et figures animées
 projet inspiré librement de l'œuvre de ETA Hoffmann et de Robert Schumann
 et plus précisément du personnage de Kreisler inventé par l'auteur dans Le chat Murr
 et mis en musique par le compositeur dans l'Opus 16 Kreislariana

projet
KREISLER
 ou LA RECEPTION

spectacle jeune et tout public
 à partir de 7 ans (à affiner)

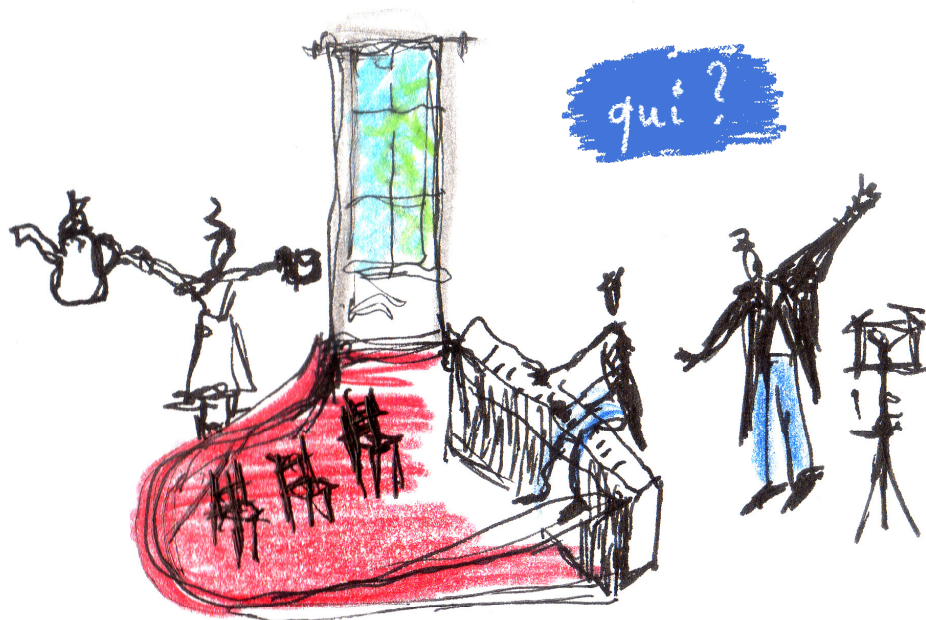
EN CRÉATION 2023-2024
SORTIE à préciser

quoi ?	3
qui ?	4 > 7
comment ?	8 > 9
quand et où ?	10
fiche technique provisoire	11

** budget de création en annexe au dossier sur demande*

Pour cette petite forme de musique de chambre insolite, l'idée de départ est d'expérimenter un trio musique - texte - figures et images animées, autour du personnage intrigant de Kreisler inventé par Hoffmann et sublimé par Schumann dans sa pièce pour piano op16 Kreislariana. Un hymne à la vie inspiré de l'univers de ces deux artistes qui auraient pu être ce qu'ils n'étaient pas, compositeur pour l'écrivain et écrivain pour le compositeur. Piano en direct, texte, figures, lumières et objets en image - le tout assemblé pour une envolée poétique, ludique et profonde à la fois.

inspiré librement de l'œuvre de
ETA Hoffmann et Robert Schumann

scénographie et mise en espace

Katerini Antonakaki

piano et mise en musique

Ilias Sauloup

dramaturgie et regard extérieur

Achille Sauloup

production : pEtites perceptiOns

Avec le soutien du Centre départemental de l'Abbaye de Saint Riquier et de la Maison de l'Architecture des Hauts-de-France. Merci pour leur confiance au FITZ à Stuttgart, au festival Schwäbisch Gmünd et au péO à Oberhausbergen.

Le projet bénéficie de l'aide de l'Institut Français et de la Région Hauts-de-France pour la résidence à l'international.

appels à projet et autres partenariats en cours

Katerini Antonakaki

mise en espace - scénographie, images et objets animés

Sept ans d'études de danse, voix et mouvement (École Nationale de Danse à Athènes, Académie Internationale de Danse à Lyon, formation continue avec le Roy Hart Théâtre et le Théâtre du Mouvement) / Diplôme d'Esthétique de l'Art et Classe de Marionnettes au Conservatoire CRR à Lyon / Diplôme d'État des Métiers des Arts de la Marionnette avec les félicitations du jury, suivi d'un Post Diplôme de Scénographie à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville / Premier prix en Composition Musique Electro-acoustique au Conservatoire à Rayonnement Régional à Amiens.

De 1998 à 2007, co-responsable artistique d'*Éclats d'États* et de 2008 à 2022 de *la main d'œuvres*, Katerini Antonakaki développe une recherche théâtrale articulée autour de la dramaturgie de l'espace.

Ses inventions de scénographie mobile en musique sont peuplées d'objets et de figures en mouvement, acteurs-porteurs d'images et de sens. Un travail interdisciplinaire proche des arts plastiques tout en jouant de l'instant éphémère du théâtre.

Ses créations – questions ouvertes à la mythologie intime de chaque spectateur – s'inspirent de l'architecture, des sciences et de la philosophie dans un quotidien intemporel.

Katerini Antonakaki, sortie des créations en binôme, à partir de 2020 a pu approfondir son univers singulier et poursuit sans relâche son chemin artistique vers un théâtre d'objet interdisciplinaire et indiscipliné, encadré depuis 2023 par sa propre compagnie pEtites perceptiOns.

La cie pEtites oerceptiOns est conventionnée avec la DRAC Hauts-de-France et subventionnée par la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de la Somme et Amiens métropole.

Ilias Sauloup

mise en musique - improvisation et interprétation au piano

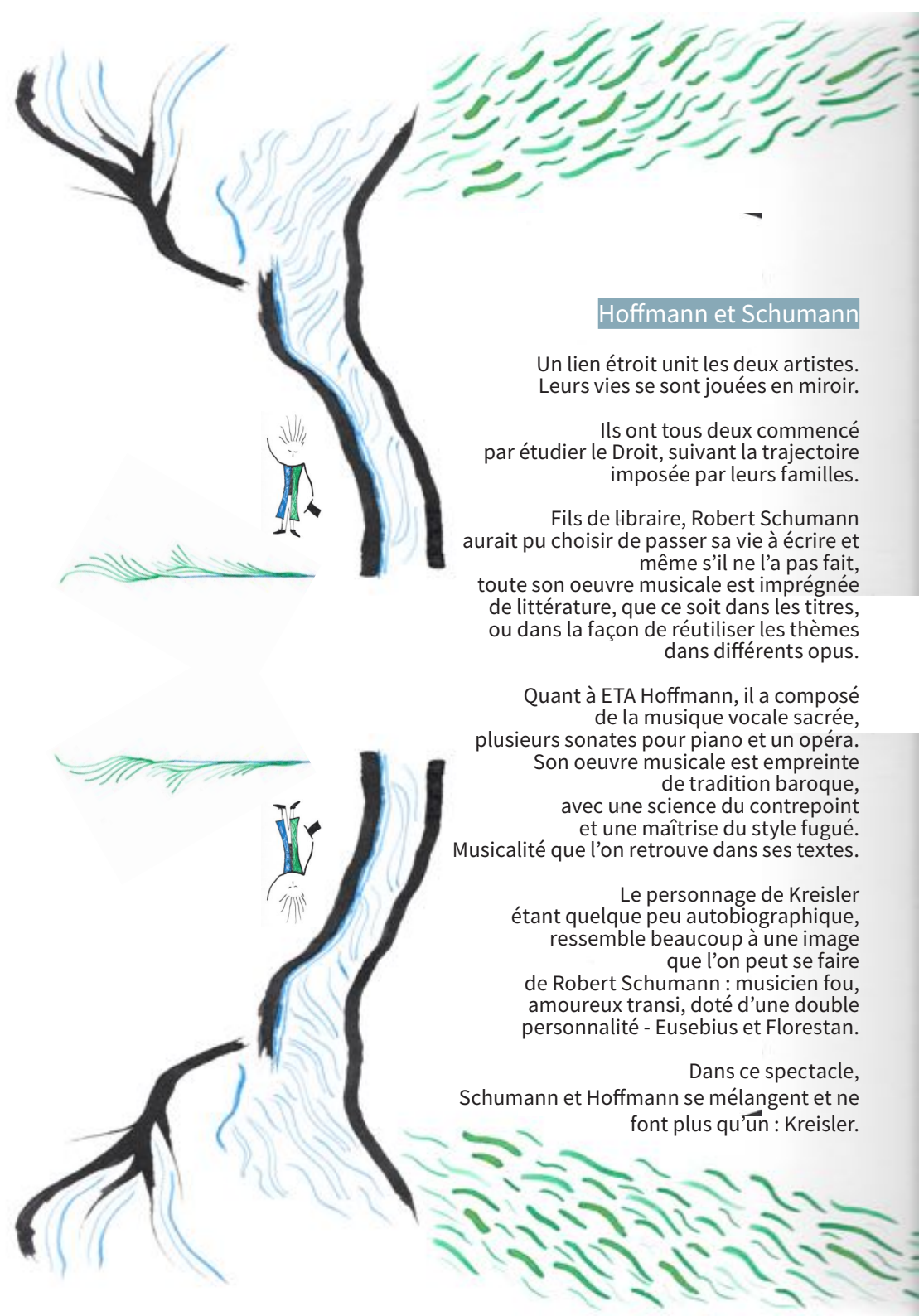
Pianiste diplômé de l'Académie Supérieure de Musique de Strasbourg HEAR. Enseigne le piano à L'École de musique et de danse de Oberhausbergen. Sa musique, écrite et interprétée sur mesure, fait partie de la dramaturgie de plus de 7 créations de Katerini Antonakaki. Sur ces projets, ses pièces – inspirées des textes, des images et des gestes – sont à la frontière entre la composition et l'improvisation. En 2019, il crée avec Achille Sauloup *Pointes d'interrogations*, pièce d'écriture et de composition spontanée.

Achille Sauloup

mise en mots - improvisation, écriture et interprétation

Auteur, metteur en scène, acteur issu de l'École Supérieure d'Art Dramatique à Paris - promotion 2013-2016. Participe sur différents projets de Théâtre, dont plusieurs créations de la compagnie *Le Festin* de Anne Laure Liégeois. Actuellement en tournée avec la compagnie *Les Anges au Plafond*. Regard extérieur, mais surtout auteur et/ou acteur sur plusieurs projets pluridisciplinaires co-écrits avec Katerini Antonakaki depuis 2017. En 2019, il crée avec Ilias Sauloup *Pointes d'interrogations*, pièce d'écriture et de composition spontanée basée sur l'improvisation.

Hoffmann et Schumann

Un lien étroit unit les deux artistes. Leurs vies se sont jouées en miroir.

Ils ont tous deux commencé par étudier le Droit, suivant la trajectoire imposée par leurs familles.

Fils de libraire, Robert Schumann aurait pu choisir de passer sa vie à écrire et même s'il ne l'a pas fait, toute son oeuvre musicale est imprégnée de littérature, que ce soit dans les titres, ou dans la façon de réutiliser les thèmes dans différents opus.

Quant à ETA Hoffmann, il a composé de la musique vocale sacrée, plusieurs sonates pour piano et un opéra. Son oeuvre musicale est empreinte de tradition baroque, avec une science du contrepoint et une maîtrise du style fugué. Musicalité que l'on retrouve dans ses textes.

Le personnage de Kreisler étant quelque peu autobiographique, ressemble beaucoup à une image que l'on peut se faire de Robert Schumann : musicien fou, amoureux transi, doté d'une double personnalité - Eusebius et Florestan.

Dans ce spectacle, Schumann et Hoffmann se mélangent et ne font plus qu'un : Kreisler.

sur l'écriture spontanée inspirée de l'œuvre littéraire de ETA Hoffmann

Le chat Murr et Kreisleriana dont Le club poético-musical

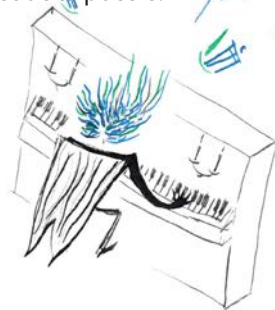
Centrés sur la dramaturgie de la nouvelle de Hoffmann, nous allons suivre intuitivement le parcours du personnage de *Kreisler*. L'acteur côté littéraire, incarne le personnage de Kreisler par la voix. Le pianiste côté musical, un double de *Kreisler* fait entendre sa personnalité par la musique. *La fille de l'hôte* ou *le malicieux Maître Abraham* côté pictural, participe à la scène grâce aux images, lumières, figures et objets mis en mouvement.

Les tableaux révèlent un récit haletant. La traversée est dense.
Les résonances apocalyptiques. L'onirisme et l'étonnement s'enchaînent.
On assiste à des fresques intimistes et mouvementées, ponctuées d'instant suspendus et chuchotés à l'oreille.
Commentaires de l'âme contrastés par ceux des invités loufoques.

Le fidèle ami, un autre double de Kreisler, miroir familier et fiable.
Les mots se mêlent à la musique, le mouvement rattrape le sens.
La langue devient une parole universelle. Abri de l'âme et de la poésie.

Quelques scènes à inventer :

- Prologue - L'horloge et l'incident de la corde cassée
- Noir - L'improvisation de Kreisler
- Petite flamme - Le thé est servi
- Au sofa - Dialogue en miroir
- Epilogue - La fenêtre

sur Kreisleriana op.16 de Schumann

L'opus 16 de Robert Schumann est composé de huit pièces interdépendantes. En les traversant, on passe par les émotions les plus contrastées, par les couleurs les plus fantastiques et opposées. Voici la description des trois premières pièces pour donner un aperçu de l'ensemble.

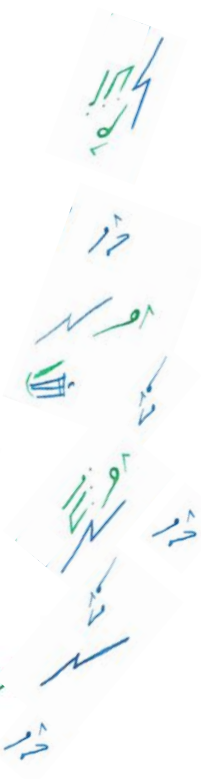
La première pièce des *Kreisleriana* est la plus enflammée de toutes. C'est un élan passionné, un mouvement de folie qui part du médium du piano et qui monte dans un enchevêtrement complexe de rythme et d'harmonie pour éclater dans l'aigu. Une deuxième partie transforme cet état de feu en un doux flot liquide et chantant. En conservant le mouvement perpétuel de double croches, la texture devient tendre et laisse échapper une touchante mélodie. À peine est-ce terminé que le tumulte du début revient. C'est un tourbillon d'énergie. On imagine Kreisler, les cheveux hirsutes, improvisant dans le noir, éclairé par la flamme agitée d'une bougie.

La deuxième pièce explore le thème de l'Amour. Composée à quatre voix, elle commence par une mélodie simple et calme, ponctuée de grandes respirations. C'est un voyage intérieur explorant lentement le clavier du piano par de longues gammes mélancoliques. On imagine une douce rêverie à l'être aimé, on imagine Kreisler, le visage calme et serein, figé en un doux sourire, absorbé par le souvenir de Julia.

Brusquement éclate la joie. Un contrepoint festif nous ramène à la terre pour un temps très court alors que la rêverie nous regagne presque aussitôt. On vient à se demander si cet éclat de joie était bien réel...

La troisième partie est houleuse, un thème chevaleresque ressort du flot continu de double croches. De cette tempête, on aboutit à un thème méditatif, comme une pensée philosophique, qui nous ramène à la rêverie initiale.

La troisième pièce est une cavalcade héroïque. On retrouve le caractère fougoux et empressé du personnage de Kreisler. C'est une musique épique où résonne un thème aux sonorités de cor de chasse. La deuxième partie, contrastante, donne à entendre des enchevêtrements de gammes montantes et descendantes, pulsées par l'harmonie donnée à contretemps. La cavalcade reprend, avant qu'éclate une coda triomphante faisant vibrer tout le corps du piano.

quand et où ?

calendrier de la création

printemps 2023

- **création des personnages de la pièce et esquisses de la scénographie**

atelier personnel mis à disposition

juillet 2023

- **résidences d'écriture autour de l'idée et de la forme du spectacle**

premières esquisses piano - objets / Maison de l'architecture des Hauts-de-France

octobre 2023

- **laboratoire du langage d'images en dialogue avec le texte et la musique**

esquisse de la mise en espace / TAUT invités par le FITZ à Stuttgart en Allemagne

novembre 2023

- **travail au plateau, écriture scénique et dramaturgie des improvisations**

mise en espace - répétitions / Centre départemental de l'Abbaye de Saint Riquier

été 2024

- **rapport texte musique en jeu et vérification du dispositif de la scénographie**

écriture scénique au plateau - texte musique images / Le préO à Obershausbergen

automne 2024

- **musicalité de la mise en espace musique, texte, objets / demandes en cours**

fin 2024 début 2025

- **répétitions en condition, première / en cours**

Projet transfrontalier avec l'Allemagne soutenu par le FITZ à Stuttgart, TAUT Wagenhalle et le festival Schwäbisch Gmünd. Avec l'aide de l'Institut Français - Région Hauts-de-France pour la résidence à l'international et du Centre départemental de l'Abbaye de Saint Riquier. Avec le soutien de la Maison de l'Architecture des Hauts-de-France et du préO à Obershausbergen. *Production en cours*

Le projet s'inscrit dans le cadre du conventionnement de *pEtites perceptiOns* avec la DRAC Hauts-de-France et est également soutenu par Amiens Métropole et le Conseil départemental de la Somme.

un atelier master class en accompagnement à la création

Autour de l'improvisation de Kreisler, pour des musiciens instrumentistes, nous aimerions proposer un atelier - master class *Musique de scène - Théâtre d'objets*.

Improviser ou composer ? Puiser dans le répertoire classique ? S'inspirer de l'instant ? Comment créer une musique qui met en valeur la scène ? Le rythme, l'harmonie, le silence parfois... La musique peut souligner, animer, s'opposer ou suivre l'action dramatique.

L'idée est de travailler le rapport entre la musique et l'action scénique. Axé sur la présence des musiciens et sur leur façon d'accompagner ou d'initier une scène de théâtre d'objet, ce laboratoire utilisera aussi bien l'improvisation que les pièces du répertoire joués en direct par les instrumentistes. Les scènes d'un théâtre d'objets minimaliste seront inspirées librement de la nouvelle *Le club poéticomusical* de ETA Hoffmann, qui parle des doutes d'un artiste et de son aspiration vitale à la création. En solo, duo, trio ou quatuor nous allons tenter d'expérimenter quelques variations de mini scènes improvisées. Musique de chambre performative et atypique susceptible d'enrichir la formation des musiciens en affûtant la présence, l'écoute et le sens de la scène.

Sur une petite scénographie minimaliste animée, guidés par Katerini Antonakaki, les participants pourront expérimenter un théâtre d'objets accompagné par la musique.

Une initiation à la création musicale pour la scène avec les conseils du pianiste Ilias Sauloup.

Pour cet atelier nous avons besoin d'une salle à l'abri du bruit où l'on peut faire le noir.

précisions sur le contenu et l'organisation sur demande

fiche technique provisoire

Petite forme techniquement autonome le projet Kreisler ou La réception pourra être accueilli aussi bien dans des théâtres que dans des salles plus ou moins équipées à condition que l'on puisse y faire le noir.

L'espace scénique est estimé à :
largeur 4m x profondeur 4m x hauteur 3m

> le décor du spectacle voyage en camion de 6m3 à partir d'Amiens et l'équipe en tournée sera composée de trois artistes - prévoir les A/R en train à partir de Saverne (Strasbourg) et de Paris pour rejoindre le camion selon les distances.

> si le lieu dispose d'un piano nous contacter

Pour le spectacle nous avons besoin :

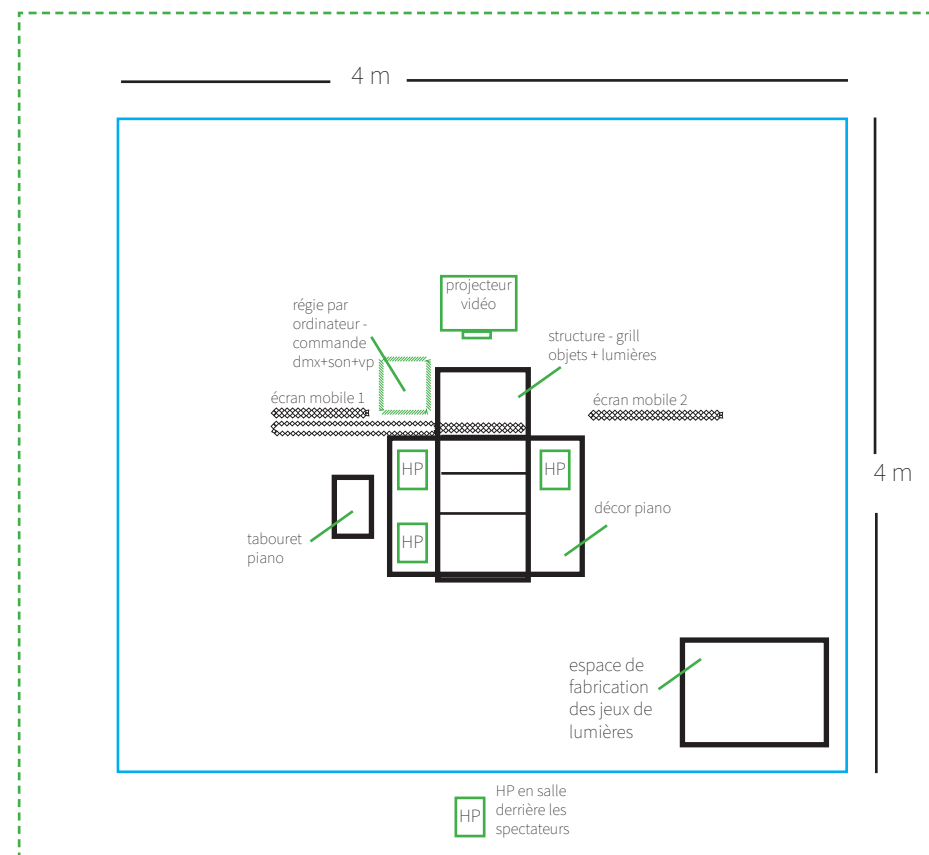
- du noir salle pour le travail de lumière et d'images projetées
- de deux prises 16 Amp séparées pour nos blocs lumière et notre dispositif son et vidéo autonome
- d'un sol noir (option possible parquet ou sol uni)
- d'une boîte noire ou d'un espace sans décorations

Pour les salles équipées, un gradin est souhaitable.
La jauge est estimée à 60 spectateurs et 30 en scolaire, selon la disposition de la salle.

PROJET KREISLER cie pEtites perceptiOns plan technique provisoir

Implantation lumière, son et vidéo au sol - les écrans sont en tissus et en papier attachés à la structure centrale. La structure centrale, petite tour avec grill en bois, fait partie du décor du piano qui se trouve à l'intérieur. Nos blocks lumière se branchent sur du 16 Amp et pilotés par ordinateur. Le son élaboré du piano numérique et la voix off sont diffusés par ordinateur sur notre système son.

Le spectacle étant en création la fiche technique sera mise à jour au fur et à mesure des répétitions.

contact technique : Katerini Antonakaki info@petitesperceptions.com

projet

KREISLER

ou LA RECEPTION

La compagnie *petites perceptions* bénéficie du soutien du Ministère de la Culture DRAC Hauts-de-France, au titre de l'aide à la compagnie conventionnée et est subventionnée par la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de la Somme et Amiens Métropole.