

COMPAGNIE
LE SAUT DU
TREMPLIN

LES DEUX SOEURS

d'après Stefan Zweig

mise en scène par Sophie Deforge et Marguerite Kloeckner

Avec Marthe Duranson/ Marie Jocteur - Marguerite Kloeckner -
Grégoire Roqueplo - Franck Séguy

DÉCOUVREZ LE TEASER DE LA PIÈCE EN
CLIQUNT SUR LE LIEN CI-DESSOUS

<https://www.youtube.com/watch?v=XlyegxIxMfw&t=1s>

ELLES SONT NÉES D'UN
GUERRIER FLAMBOYANT ET
D'UNE MODESTE ÉPICIERE. ELLES
SONT PÉTRIES DE TOUTES LES
CONTRADICTIONS. QUAND LEUR
PÈRE MEURT, LEUR MÈRE
RETOURNE À SON ÉTABLI ET
N'A À LEUR OFFRIR QU'UNE VIE
MISÉRABLE. À LA FORCE DU
POIGNET ELLES DEVIENNENT
DES MODÈLES
D'ACCOMPLISSEMENT,
ACCUMULANT TOUS LES
TALENTS ET TOUS LES
CHARMES. ELLES FONT DE LA
CONQUÊTE DU POUVOIR LEUR
REVANCHE SUR LA VIE. MAIS
ALORS QUE LE COMBAT AURAIT
PU LES TRANSFORMER EN DUO
FRATERNEL, LES DEUX JUMELLES
SE HAÏSSENT ET VIVENT LEUR
SORORITÉ COMME UNE
COMPÉTITION SANS MERCI.
RONGÉES PAR LA JALOUSIE,
ELLES SONT DÉTERMINÉES À SE
FAIRE SUBIR LE PIRE ET
EMPRUNTER LES CHEMINS LES
PLUS RADICAUX. L'UNE SE FAIT
COURTISANE ET L'AUTRE
RELIGIEUSE, JUSQU'À CE QU'UN
CURIEUX DÉFI LES RASSEMBLE ...

*"Deux
jumelles,
que
l'évêque
baptisa
Hélène et
Sophia"*

NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCÈNE

Marguerite Kloeckner et Sophie Deforge

C'est d'abord l'histoire des Deux sœurs qui nous a « attrapées », au-delà d'une fascination commune pour Zweig et son œuvre. Dans ce récit, sa lucidité sur l'homme et sur la femme est redoutable. L'écriture cruelle et chirurgicale nous emmène au cœur d'un affrontement entre deux sœurs radicales, prêtes à tout pour tout avoir, prêtes à se détruire mutuellement. Mais ce que nous raconte aussi (ou surtout ?) l'orfèvrerie poétique et littéraire de Zweig, c'est la quête d'absolu de deux femmes. C'est là tout son génie : percevoir les âmes avec une acuité et une profonde tendresse pour l'être humain. C'est ce que nous avons voulu raconter à travers notre mise en scène. Notre enjeu dans ce travail était de faire entendre la musique si particulière et si haletante de Zweig tout en dirigeant les acteurs vers une incarnation toujours plus radicale du récit pour que petit à petit transparaisse en pleine lumière la beauté de l'être humain et en l'occurrence ici, la beauté de la femme en quête de sa singularité profonde.

LES DEUX SŒURS

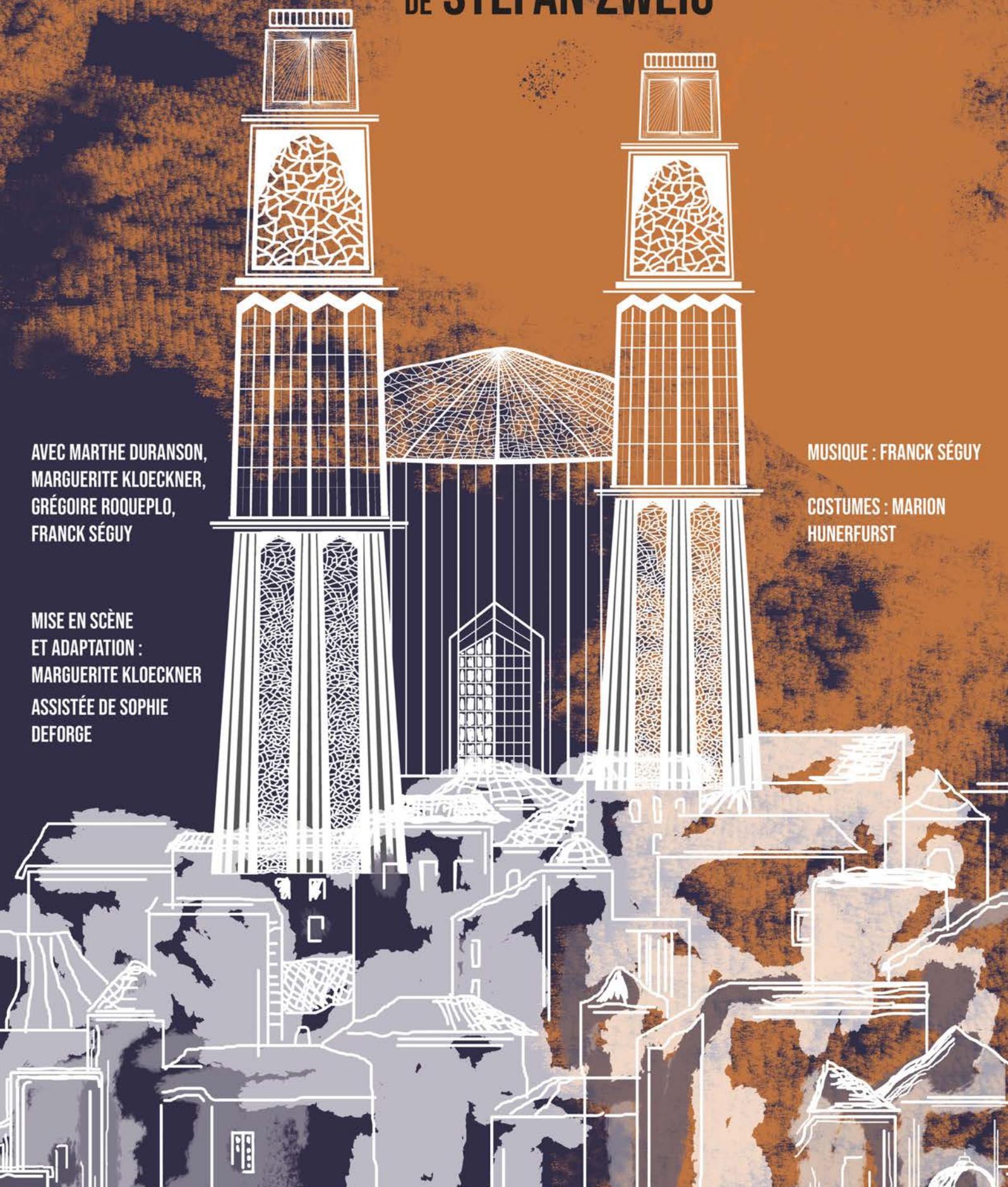
DE STEFAN ZWEIG

AVEC MARTHE DURANSON,
MARGUERITE KLOECKNER,
GRÉGOIRE ROQUEPLO,
FRANCK SÉGUY

MISE EN SCÈNE
ET ADAPTATION :
MARGUERITE KLOECKNER
ASSISTÉE DE SOPHIE
DEFORGE

MUSIQUE : FRANCK SÉGUY

COSTUMES : MARION
HUNERFURST

ENTRETIEN

avec Marguerite Kloeckner

COMMENT PASSE-T-ON DU LIVRE À L'ÉCRITURE SCÉNIQUE?

MK/ J'ai une admiration sans borne pour les metteurs en scènes qui montent des choses in-montables. Je pense à Jean Bellorini dont j'admire énormément le travail. J'adore ce défi d'amener sur scène quelque chose qui a priori n'a rien à y faire. Le défi dramaturgique était excitant ! Le travail d'adaptation s'est fait comme un grand découpage. J'ai transformé un monologue en un récit à trois voix. Ce n'est donc pas une pièce à proprement parler, mais un spectacle atypique, quelque part entre le conte et le théâtre. Cette hybridité dans la forme du texte et du jeu me laissait une liberté pour mélanger les genres et les arts. Je ressentais la nécessité d'une quatrième voix et elle s'est imposée avec la rencontre de Franck Séguy qui m'avait éblouie dans le "Vol en piqué" de Patrick Pineau. Franck Séguy est compositeur et poly-instrumentiste, c'est un véritable homme-orchestre qui se met au service de l'histoire et en traduit les moindres émotions. L'irruption de la musique a unifié notre objet théâtral non identifié, lui donnant une forme, et même une âme.

LES DEUX SOEURS : UN SPECTACLE FÉMINISTE?

MK/ Ces deux femmes prennent le pouvoir et entendent le garder. On a affaire à des femmes puissantes qui se caractérisent par leur détermination, leur intelligence, leur ambition. Pour nous comédiennes, ce sont des personnages jouissifs à incarner, car dans leurs excès, elles sont comme deux héroïnes de tragédies ! Libres, dangereuses, cruelles, violentes, manipulatrices elles sont tout ça à la fois. Il y a un feu extraordinaire chez ces femmes. Elles sont aussi fascinantes que détestables jusqu'au jour où leurs excès ne suffisent plus à combler leur grand vide, jusqu'au jour où leur désir d'absolu devient plus grand et douloureux. Alors leur féminité propre peut trouver sa liberté et sa puissance. C'est pour ça que j'aime ces deux personnages : leur force et leur singularité de femme naît de l'abandon des clichés imposés de leur fait ou non à leur féminité : la femme comme objet sexuel ou la femme comme icône d'une pureté désincarnée. Je crois qu'une recherche habite les femmes : la recherche d'une liberté pleine et entière au cœur de leur féminité, qui leur permette d'offrir au monde toute leur singularité et leur puissance.

MK/ Oui bien sûr! Le cheval de bataille de ce spectacle, c'est vraiment la femme. Zweig à mon avis y mène une réflexion très profonde sur le féminin. Sur le désir des femmes, leur sensualité et toutes les contradictions qui vont avec ces thèmes si fondamentaux. Cette histoire parle de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, des rapports toujours si complexes entre les hommes et les femmes. "Si une femme se donne avec facilité ils la dédaignent et font comme s'ils ne pouvaient aimer convenablement que l'innocence. Mais si une femme défend son innocence, ils vont être tentés au septuple de lui arracher ce qu'elle protège."

Zweig nous fait aborder la question de la manipulation, de ce qui se passe malgré nous, de ce à quoi nous consentons sans y consentir vraiment. Il nous montre dans chacun de ses récits que la réalité est rarement noire ou blanche mais souvent ambiguë. Jamais moralisant, toujours humanisant, collant à l'humanité, et avec un savoir-faire de sculpteur, il parle de la matière dont nous sommes pétris.

QUEL PORTRAIT DE FEMME PRÉSENTEZ-VOUS AU PUBLIC?

POURQUOI UN CONTE POUR S'ADRESSER AU PUBLIC?

MK/ Zweig a appelé son texte "Les Deux sœurs, conte drolatique". Dans mon adaptation je tenais beaucoup à cette prégnance du conte, je voulais qu'on entende quelqu'un raconter une histoire. C'est pour ça que le personnage du conteur -interprété par Grégoire Roqueplo - a émergé comme une évidence.

Le conte comme les grands mythes, aborde des sujets fondamentaux de manière universelle. Ici, il n'est ni plus ni moins question de ce que l'être humain fait de sa vie. Le conte vient nous questionner par le biais de personnages archétypaux, permettant à celui qui le reçoit de se mettre à distance pour mieux saisir les enjeux. Cette distance est permise aussi par la féerie du conte. Dès le début de la pièce, la musique et les costumes atemporels nous plongent dans un univers onirique.

On connaît Zweig pour ses nouvelles. Là, il s'empare d'un autre genre en lui insufflant toute la force psychologique de son analyse. Les archétypes sous sa plume deviennent passionnément complexes et nuancés. Par ses fulgurances vertigineuses, il lève le voile sur les rouages du cœur humain. Comme me l'a dit la traductrice Claudine Layre "ces deux femmes sont les archétypes de la maman et de la putain, de la vierge folle et de la vierge sage."

Et pourtant, rien n'est simpliste : chez Helena, il y a toute la complexité d'un Dom Juan au féminin : habitée par une passion bien plus complexe que celle de la possession physique. Chez Sophia la fausse dévote, la complexité d'un Tartuffe au féminin. Entrée dans les ordres comme une infiltrée, elle est avide d'une emprise sur les âmes. Entre elles se tissent des liaisons dangereuses, à la Choderlos de Laclos, faites de manipulations, de duplicité, d'instigations. Mais dans ces deux chemins de duperie, une mystérieuse sincérité se fraye un passage.

Comme la marquise de Merteuil, elles sont traversées par la déchéance, Icare se brûle les ailes. Mais en dépit du dégoût de soi et des autres, Zweig ouvre une autre porte. Au fin fond de cette âpreté, chacune des deux jumelles va se rencontrer elle-même dans sa singularité. Il leur aura fallu une vie pour se découvrir unique.

À QUEL
PUBLIC
S'ADRESSE
CE
SPECTACLE ?

MK/ A tout le monde ! Le sujet c'est la femme, alors justement parlons-en tous ensemble ! Zweig a écrit un conte universel sur l'être humain. Il est urgent d'entendre la sagesse de sa voix : virtuose pour peindre les cœurs humains, il est un éclairer incroyable pour notre siècle qui suffoque sous les étiquettes et les jugements à l'emporte-pièce. Zweig invite à plonger dans la chair, à comprendre les personnages dans l'infini de leurs nuances. C'est une voix salutaire à entendre - je la comparerai volontiers à celle d'A. Camus - qui ne fait pas de leçon ni ne donne de bonne réponse, mais qui invite à contempler le mystère de l'Homme.

Nous avons eu à cœur de faire un spectacle accessible à tous. Nous aimerions également pouvoir partager cette création devant des groupes scolaires. Tout d'abord parce que nous connaissons bien l'impact de Zweig : c'est un auteur qui fait aimer la littérature et donne le sentiment de se lire sans effort, tant la langue est limpide, tant on se reconnaît dans cette humanité prise sur le vif. Par ailleurs, je crois beaucoup au pouvoir éducatif de la littérature : on n'est toujours plus convainquant en racontant des histoires plutôt qu'en récitant des théories.

QU'EST-CE
QUE CE
SPECTACLE
DIT DU
THÉÂTRE?

Ce qui nous a animée avec Sophie Deforge dans notre mise en scène : c'est la question de la découverte de soi-même. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais dans ce monde ? La trajectoire des deux sœurs nous évoquent tous les chemins qu'on peut prendre avant de se trouver, tous les masques qu'on peut se mettre avant de dévoiler son vrai visage au monde, tous les déguisements qu'on peut porter avant de se revêtir de soi-même... Nous sommes convaincues que cette question repose au creux de chacun. En courant après leur identité singulière, les deux jumelles posent des choix extrêmes. Elles nous questionnent sur nos capacités à rassembler les forces contraires qui nous habitent, pour épouser enfin ce que l'on est intimement. En faisant œuvre théâtrale, nous avons voulu y inviter le public et nous y inviter nous-mêmes.

Plus largement c'est un désir de notre Compagnie de faire découvrir au grand public des pépites méconnues qui ont une résonance particulière aujourd'hui. On le sait, la question du désir et du consentement est devenue brûlante en quelques mois. La littérature et le théâtre ont ce pouvoir magique de nous faire prendre de la hauteur, de nous bousculer dans nos certitudes. Servons-nous en sans modération !

Marie Jocteur / Sophia

Comédienne et harpiste, Marie intègre les cours Acquaviva en 2014.

Elle se forme au théâtre classique avec Raymond Acquaviva, Béatrice Agenin, et contemporain avec Daniel Berlioux, Davy Sardou et d'autres. Elle prend également des cours de chant et danse (option comédie musicale). En parallèle, elle est au conservatoire du 8ème en musique et obtient son DEM mention très bien en harpe. L'été, elle fait des tournées internationales avec une performance de théâtre physique et travaille avec des artistes de diverses cultures dans la compagnie Antagon. (Susako Takeuchi en metteur en scène).

On lui confie des premiers rôles au théâtre: "La Double Inconstance" de Marivaux, "Andromaque" de Racine, "ADN" de Dennis Kelly, "Yvonne, Princesse de Bourgogne" de Gombrovich. Elle travaille également sur d'autres créations théâtrales et réalise et joue dans des courts métrages.

Marthe Duranson / Sophia

Dès l'âge de 10 ans, Marthe étudie dans une école spécialisée où elle apprend la musique, (chant, technique vocale, solfège, piano). Elle y découvre le théâtre et l'expression corporelle. Après des études en Histoire de l'Art, elle rencontre Dominique Leverd et intègre son cours d'Art Dramatique. Au cours de ces 4 ans de formation, elle interprète le rôle principal d'un récital poétique et musical dirigé par Louis-Bertrand Raffour. Elle écrit également des spectacles pour les enfants et les initie au théâtre. Au terme de leur cursus, Marguerite Kloeckner lui propose d'interpréter le rôle de Sophia dans son adaptation des Deux Soeurs.

Grégoire Roqueplo/ le Conteur

Débutant sa vie de comédien au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans, Grégoire Roqueplo poursuit sa formation à Paris aux côtés de Dominique Leverd. Là, il y rencontre Alexis Chevalier avec qui il écrira et jouera le spectacle *Guigue & Plo - Ici et là*, encore en tournée en 2020. Il est engagé sur de nombreux projets de théâtre, dont *La Nuit de Qaraqosh* d'Alexis Chevalier, et *MacBeth* sous la direction de Geoffrey Lopez, il participe également à des projets radiophoniques tels que « La marche de l'histoire » sur France Inter, en partenariat avec la Comédie-Française.

Marguerite Kloeckner/ Helena

Marguerite fait ses premiers pas sur scène en *Hypokhâgne*. Grâce à l'option théâtre, elle y bénéficie de stages au Théâtre de La Colline, dirigés par Annie Mercier et Damien Gabriac. Après deux licences de Lettres modernes et Arts du Spectacle, elle rentre au cours d'Art dramatique de Dominique Leverd. Elle est engagée comme assistante à la mise en scène dans *La Nuit de Qaraqosh* d'Alexis Chevalier, intègre la distribution de *La Voix des femmes* mis en scène par Philippine Bataille, et joue dans *Les Acteurs de bonne foi* de Marivaux au Théâtre des Béliers Parisiens, sous la direction de Romain Chesnel et Caroline de Touchet. Avec *Les Deux Soeurs*, elle signe sa première mise en scène.

Sophie Deforge
co-metteur en scène

Après une découverte déterminante de la scène à l'adolescence, Sophie Deforge n'a plus jamais cessé de faire du théâtre. Elle se forme au métier de comédienne en intégrant les Ateliers philo-théâtre et poursuit ensuite son chemin à l'école Claude Mathieu. Elle joue dans *La pierre de Marius Von Mayenburg*, mis en scène par Blanche Rérolle, puis rencontre Marguerite Kloeckner qui l'engage pour co-mettre en scène *Les Deux sœurs*, adaptée de l'œuvre de Stefan Zweig. En 2021 elle continuera de lier jeu et mise en scène, puisqu'elle jouera dans *Tartuffe* de Molière, sous la direction de Michel-Olivier Michel et mettra en scène *Pilotes de combat*, un récit de guerre dont elle adapte actuellement l'écriture avec l'auteur Nicolas Mingasson. Enfin, elle crée un atelier théâtre pour des soldats en syndrome post-traumatique.

Franck Séguy
compositeur et interprète

Poly instrumentiste (Clarinete, Piano, accordéon), et compositeur, Franck Séguy écrit pour le théâtre, interprète la musique klezmer et accompagne des chanteurs de variété. Après des études en clarinette et d'écriture au Conservatoire National Supérieur de Paris où il obtient la médaille d'or à l'âge de 18 ans, Franck se tourne alors principalement vers le jazz et la musique klezmer. Franck poursuit son travail d'écriture musicale sous la direction de Raymond Weber. Il joue en 1984 dans « *Le Rocky Horror Show* » avec Zabou Breitmann, puis compose des musiques pour différents metteurs en scène comme Michel Didym, Véronique Bellegarde, Grégoire Oestermann, Gerard Watkins et Irène Bonnaud, Guy Freix, Patrick Pineau...

LES AVIS DES SPECTATEURS

EXCELLENT !

TOUT EST PARFAITEMENT ORCHESTRÉ : L'INTERPRÉTATION, LA MISE EN SCÈNE RYTHMÉE, LA MUSIQUE JOUÉE EN LIVE PAR UN MULTI INSTRUMENTISTE INCROYABLE (ÇA CHANGE TOUT), LES COSTUMES, Bref un sans faute qui garantit de passer un excellent moment !

THE SHOW MUST GO ON !

IL EST IMPENSABLE QUE LA PRÉSENTATION DE CETTE PIÈCE MENÉE AVEC BRIO PAR LA JEUNE TROUPE LE SAUT DU TREMLIN S'ARRÊTE À CETTE REPRÉSENTATION DU 13 NOVEMBRE 2021 ! IL FAUT ABSOLUMENT CONTINUER À FAIRE CONNAÎTRE CETTE NOUVELLE DE STÉPHANE ZWEIG MISE EN SCÈNE AVEC UNE AUDACE ET UNE INTENSITÉ INCROYABLES. LES 3 ACTEURS SONT ÉPOUSTOUFLANTS ET APPORTENT AU TEXTE UN SOUFFLE PUISSANT. À VOIR ABSOLUMENT AUSSI POUR LA GRÂCE DES DANSES DONT LA CHORÉGRAPHIE IMPECCABLE APPORTE UN RYTHME VIVANT ET JOYEUX À UN SUJET POURTANT SÉRIeux VOIRE LOURD. UN IMMENSE BRAVO AU MUSICIEN-HOMME-ORCHESTRE QUI ACCOMPAGNE DE SON ART CELUI DES ACTEURS !

GÉNIAL !!

COUREZ VOIR CES JEUNES COMÉDIENS BOURRÉS DE TALENTS. UN GRAND GRAND MOMENT DE THÉÂTRE !!

MAGISTRAL !

COMME DISAIT MICHEL BOUQUET QUAND ON JOUE AU THÉÂTRE IL FAUT AVOIR L'AUTEUR TOUJOURS PRÈS DE SOI POUR LE SERVIR AU MIEUX. ICI ON SORT DU SPECTACLE ET ON SE DIT : " MAIS CET AUTEUR EST VRAIMENT GÉNIAL !! AVEC BEAUCOUP DE TALENT, DE PRÉCISION D'INVENTIVITÉ LES COMÉDIENS NOUS RACONTENT CETTE HISTOIRE DE CES DEUX SOEURS. JE NE VEUX PAS EN DIRE PLUS. FONCEZ ! VOUS NE LE REGRETTÉREZ PAS !

PIÈCE TRÈS TRÈS BELLE !

JE VOUS RECOMMANDE CHAUDEMENT D'ALLER VOIR CETTE PIÈCE EXTRÊMEMENT BIEN INTERPRÉTÉE PAR LES ACTEURS/ACTRICES À TRAVERS UNE MISE EN SCÈNE TRÈS DYNAMIQUE ET VIVANTE. EXCELLENT MOMENT

ASSURÉ :)

EXCEPTIONNEL !

CETTE PIÈCE NOUS A SEMBLÉ EXCEPTIONNELLE POUR LA QUALITÉ DE L'ADAPTATION DU TEXTE DE S.ZWEIG, LA MUSIQUE, LE DÉCOR, ET LES JEUNES ACTEURS DU SAUT DU TREMLIN SONT TOUT SIMPLEMENT FORMIDABLES !

CHAUDE RECOMMANDATION !!

SUPERBE MOMENT DE THÉÂTRE QUI TIENT À LA MAÎTRISE DE LA MISE EN SCÈNE, À LA QUALITÉ DU JEU DES COMÉDIENS ET À CETTE ADAPTATION FIDÈLE À L'ESPRIT DE STEFAN ZWEIG. ON EST EMPORTÉ DANS CETTE HISTOIRE, CE CONTE MYSTÉRIeux ET SENSUEL, QUI PEUT NOUS DIRE BIEN DES CHOSES SUR LES RELATIONS ENTRE HOMMES ET FEMMES ET DONNER LIEU À DE PASSIONNANTES DISCUSSIONS AUJOURD'HUI

LA COMPAGNIE LE SAUT DU TREMPLIN

Le Saut du tremplin c'est l'histoire d'un clown qui essaie de sauter toujours plus haut pour finir par atterrir miraculeusement dans les étoiles.

« Plus haut ! plus loin ! de l'air ! du bleu !

Des ailes ! des ailes ! des ailes ! »

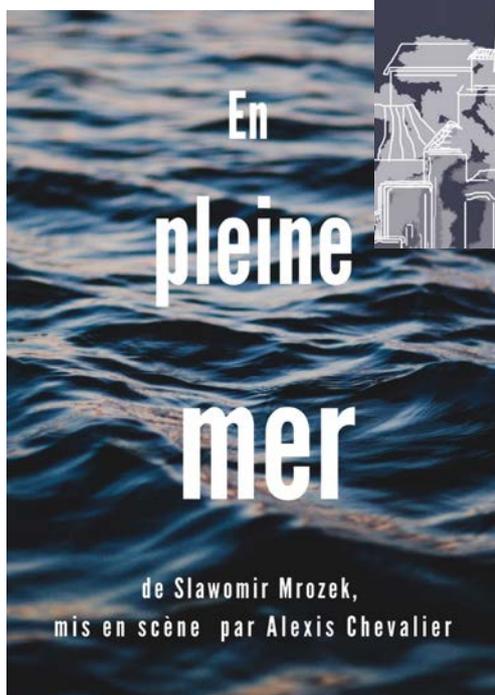
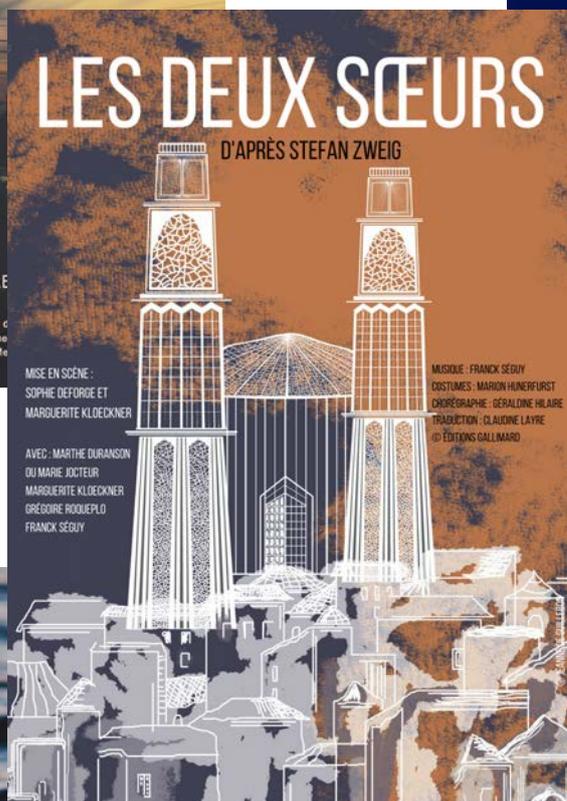
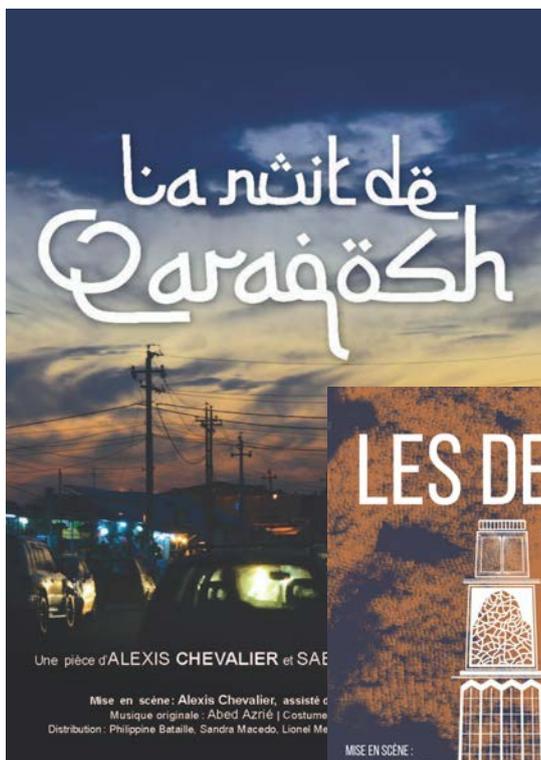
Fidèle à ce cri, notre compagnie se donne pour enjeu d'emmener les spectateurs dans des voyages extrêmes, à la rencontre de l'Homme. Nous voulons entendre son cœur palpiter – que ce soit d'amour, de rage ou de folie – dans chacune de nos créations.

Nous ressentons une furieuse envie de porter haut des textes forts et des personnages singuliers. Curieux et avides de surprendre, nous nous plaisons à déterrer des trésors méconnus de la littérature. Il nous tient à cœur de faire résonner le verbe dans ce qu'il a d'éternel, de le faire nôtre jusqu'à tant qu'il devienne au cœur du public un chant miraculeux qui donne force sagesse et amour.

Nous défendons un théâtre engagé sur le fond et sur la forme avec l'envie d'y convier toutes les générations. A travers l'écriture, nous souhaitons aussi prendre la parole qui nous est donnée, porter sur le monde notre regard d'artistes d'ici et maintenant et assumer avec fougue cet appel de Stefan Zweig « seuls les vivants créent le monde ».

Notre catalogue vous invite aux grandes noces du lyrisme et de la gaucherie, aux joyeuses épousailles de l'absurde et du sérieux, du grinçant et du premier degré, de l'ironie et de la naïveté, le tout en faisant dialoguer les arts. Marieurs de contraires, nous nous faisons les malicieux entremetteurs de la banalité et de la transcendance.

LES AUTRES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE

CONTACT

Grégoire Roqueplo
gregoireroqueplo@gmail.com
06.68.68.64.62

