

# A KONFESS

claire bergerault

1<sup>er</sup> volet  
du quadriptyque  
Culte:s:



« La muse dicte et à certaines occasions  
elle souffle »  
Federico Garcia Lorca, *Jeux et théorie du duende*.

## A KONFESS



A Konfess, premier volet du quadriptyque *Culte:s*:  
est une performance de la musicienne Claire Bergerault,  
proposant un projet qui se décline en 2 temps :  
solitaire pour une personne, puis un concert en jauge habituelle.

Dès le début, le décor est planté :  
une grande boîte noire, sculpture créée par  
le plasticien Christophe Macé, figure un confessionnal.

On entre, et rien ne sortira de cet écrin.  
Le secret sera bien gardé.  
Deux espaces distincts en face à face, avec au centre une fenêtre et des sons.  
Des lumières aussi.  
Et l'isoloir devient instrument.

Le thème principal de cette nouvelle création de la musicienne Claire Bergerault sera l'inspiration artistique et la grâce au sens du *duende* dont Garcia Lorca parle dans son ouvrage *Jeu et Théorie du duende*. Le *duende* est un état de transe et d'abandon, une force mystérieuse qui n'appartient pas seulement à l'artiste. Il puise sa puissance dans l'inconscient universel, structure de départ selon lui, de toute création.

*« Pour chercher le duende, il n'existe ni carte ni ascèse. On sait seulement qu'il brûle le sang comme une pommade d'éclats de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il s'appuie sur la douleur humaine qui n'a pas de consolation. »*

Federico Garcia Lorca, *Jeux et Théorie du Duende*.

Ce projet, en solo et à la voix seule, prendra la forme d'un quadriptyque où ce *duende* sera convoqué dans chacun des 4 tableaux indépendants proposés par la musicienne. Chaque volet sera une évocation de cette inspiration universelle que l'on retrouve dans la spiritualité à travers les continents. La prière est, pour le croyant, un moyen d'entrer en contact avec un au-delà, comme l'inspiration est pour le créateur la voie pour entrer dans l'intime.

Point d'accroche de son inspiration, la musicienne s'intéressera à la psalmodie et aux chants traditionnels emmenant vers un état de transe, pour en comprendre ce qui, à travers la musique de ces chants, de leurs codes et de leurs usages, permet de tendre vers cette élévation. C'est en observant et en s'imprégnant de ces différentes cultures que la musicienne pourra en définir son propre territoire vocal sur laquelle elle composera ces quatre pièces distinctes.

### **L'œuvre plastique : le cadre et l'ailleurs.**

Chacun des quatre volets sera doté d'un dispositif scénographique particulier. Il aura pour but de donner le cadre et de plonger directement le spectateur dans cet ailleurs recherché. C'est une mise en espace de tous les acteurs de cette performance dans cette présence de corps -celui de l'artiste et celui du spectateur- au sein même du décor créé.

Le choix d'un solo pluridisciplinaire se situe dans la ligne musicale de la compositrice, à savoir une musique qui est proche d'une pensée plastique et une envie de prolonger l'acte musical et de le renforcer par l'œuvre plastique.

1<sup>er</sup> volet : **A KONFESS : CRÉATION 2022.**

2<sup>ème</sup> volet : **WAQF**

Espace et réverbération, le proche et le lointain. Une composition s'inspirant d'une vallée de la polyphonie des chants des muezzins à travers les vallées d'Orient. Entre silences et événements sonores intervenants à intervalles réguliers.

3<sup>ème</sup> volet : **L'ENCEINTE** (titre provisoire)

Un mur d'enceintes depuis lequel sortent des voix enregistrées, chuchotées. Sorte de lamentations – souvenirs – récits et collectages possibles dans divers pays. Les voix parlées sont le support du chant. Travail sur l'acousmatique et la présence de corps par un solo acoustique au sein du public.

4<sup>ème</sup> volet : **SKAD** (titre provisoire)

Le terme Skad chez les Tibétains est réservé au son produit par des êtres animés (hommes ou animaux) et éventuellement par des instruments de musique. Public allongé. La vibration parvient par un dispositif de capteurs sous le plancher. Accumulation et épure- sorte de vagues de voix puissantes qui permettront d'être englobé dans un son vibratoire et d'être entraîné dans une forme de transe.

L'inspiration mystique me questionne depuis longtemps dans mon travail.

A quel point être inspiré peut rejoindre un état que l'on pourrait qualifier de « mystique » ?

Garcia Lorca parlait de *duende* et c'est bien sous cet angle que j'ai souhaité orienter mes recherches.

Dans A Konfess, c'est le confessionnal que j'ai choisi dans l'iconographie chrétienne pour porter cette idée toute subjective du mystique.

C'est un objet à la fonction mystérieuse et ambivalente. Ce qui est confessé reste secret, tout peut être dit, et surtout les choses les plus éloignées de la morale chrétienne, ouvrant inévitablement les portes sur un imaginaire riche et fantasmatique, et par extension une liberté de créer.

L'expérience du seul à seul dans l'exiguïté d'un huis clos créera une écoute et une émotion intense, susceptible d'influencer mon discours musical.

A la fois décor et œuvre plastique, ce confessionnal atypique, a été imaginé et construit par Christophe Macé, plasticien, performer, ami et partenaire dans Dual et avec lequel je collabore depuis de nombreuses années. C'est un travail en duo qui a été pensé pour réaliser et imaginer ensemble toutes les contraintes liées à l'écriture musicale.

Mes recherches compositionnelles partent comme toujours ou presque de l'improvisation.

Improviser en portant une attention particulière à mon état de corps et à la présence de ce qui m'entoure. J'ai tout d'abord cherché ce qui dans ces diverses improvisations, évoquait en moi la musicalité de différentes religions puis j'en ai extrait les codes nécessaires pour évoquer et transporter dans cet ailleurs recherché.

Parfois bribes ou réminiscences lointaines, c'est un parfum lointain et musical qui suggère, sans jamais citer et sans jamais se placer sous l'angle religieux.

Une sorte d'artefact sonore, créé à partir d'un inconscient collectif à résonance commune.

L'acte de chanter est une action animant toute une alchimie complexe et organique, faite de tensions et de filtres. Ces filtres, je les actionne lorsque je rentre dans cette sorte de spéléologie sonore de l'intra : intracrânien, intra larynx, infra basses, et sub-adéquations de fréquences par ajouts ou retraits de ces différentes nappes de sons que je filtre et que je viens mixer entre elles.

En quelque sorte, aller à la rencontre de cet infra non-dicible, comme une introspection qui se fait entendre.

Cette question du filtre, qui est au cœur de mon travail vocal, sera matérialisée par les différents cadres que je changerai entre chaque auditeur.

Grâce à ce guichet devenu à son tour filtre sonore, le confessionnal prend corps en devenant lui-même organique et instrument.

Le concert qui aura lieu à l'issue des soli reprendra certaines des idées compositionnelles entendues à l'intérieur, en jouant cette fois sur la spatialisation devenue possible grâce à un dispositif sonore particulier, composé d'enceintes que l'on retrouve communément dans les églises.

Une sorte de symphonie sonore expiatoire et un confessionnal devenu cage de résonance.



Comment traduire le mystique en qualité plastique ?

Dans ce processus comme dans d'autres, l'attitude est la même à savoir s'emparer de la question, la comprendre, la triturer, puis s'en éloigner pour la traduire et la déplacer.

Confessionnal.

Nous sommes partis avec Claire de l'image la plus courante qu'on peut s'en faire, celle qu'on rencontre encore dans la plupart des églises : un isoïr clos, en bois, « disposé sous forme décorative dans les églises catholiques afin que le confesseur, un prêtre, y entende derrière un grillage le pénitent « à confesse ». Bon.

Il s'agit donc bien d'un objet dans lequel deux corps doivent pouvoir entrer, tout en étant séparés. Par ailleurs le projet musical implique du côté de Claire toute une série d'aménagements « sur-mesure » afin de pouvoir manipuler différents objets, sources sonores, appareillage technique et lumières. Le tout doit être démontable et transportable, et pensé dans une logique qui permet un remontage simple et rapide.

Ne pas trop s'éloigner de l'idée du confessionnal (ce n'est pas simplement une cabane ou un abri, ni même un isoïr pour voter), et donc en conserver l'iconicité pour structurer la forme et l'usage. En revanche, quitter les signes du religieux pour augmenter la polysémie des références (grotte, monolite, phare...), et abandonner la matériologie du bois et son ornementation pour accentuer le silence de l'objet et son rapport graphique.

L'axe caché/visible - plein/vide

Rabattre l'obscurité de l'intérieur des églises sur l'aspect extérieur du bloc / Valchromat noir

Solennel. Mystérieux

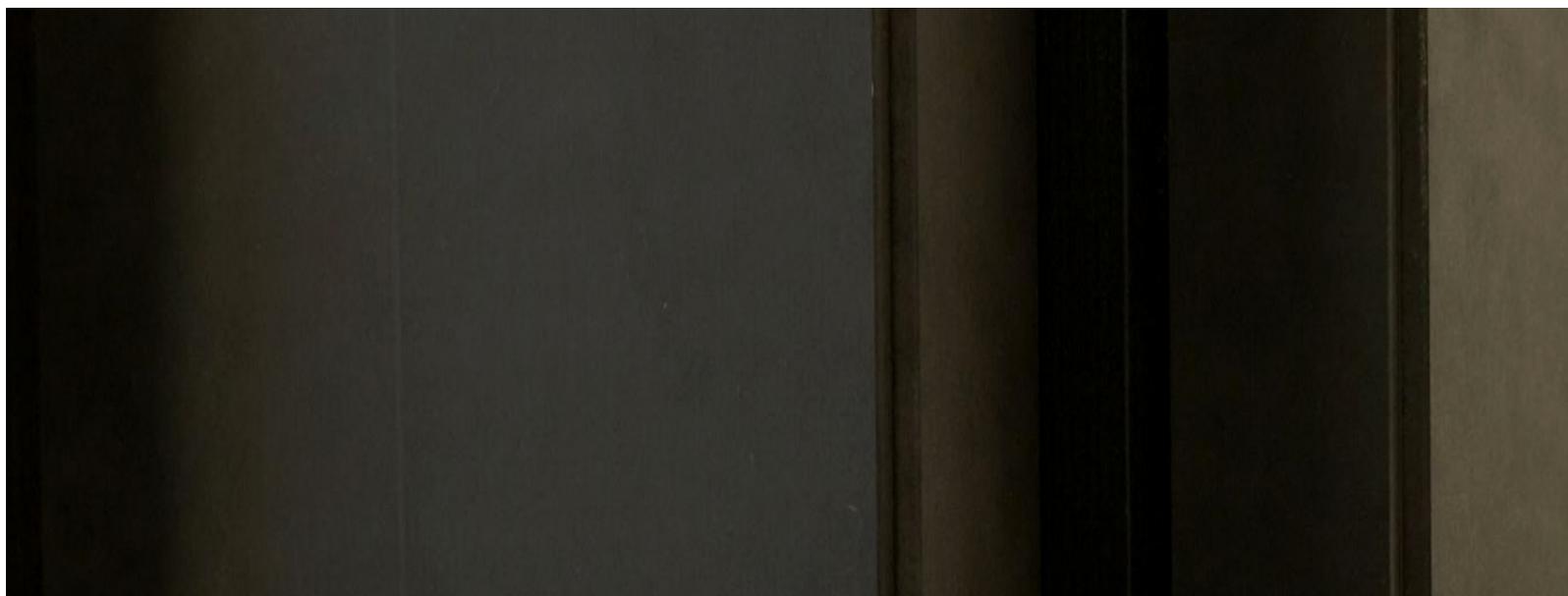
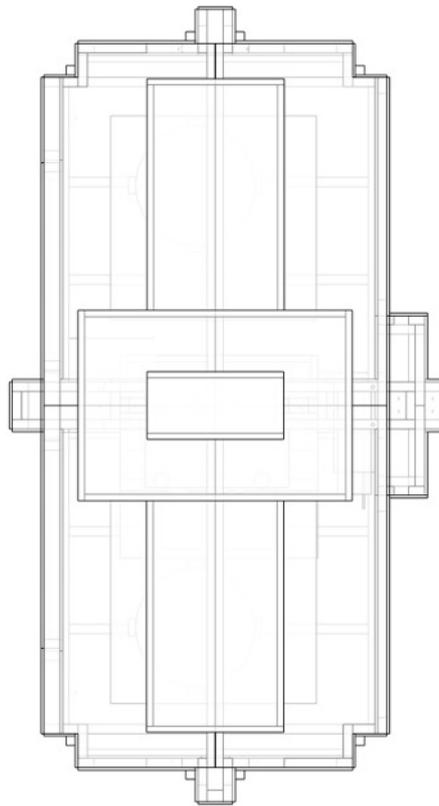
Développer le volume de base avec des « plugs », sorte d'excroissances qui le complexifie tout en restant dans une verticalité qui peut aussi évoquer le motif des colonnades d'église ou (même partiellement) celui de la croix.

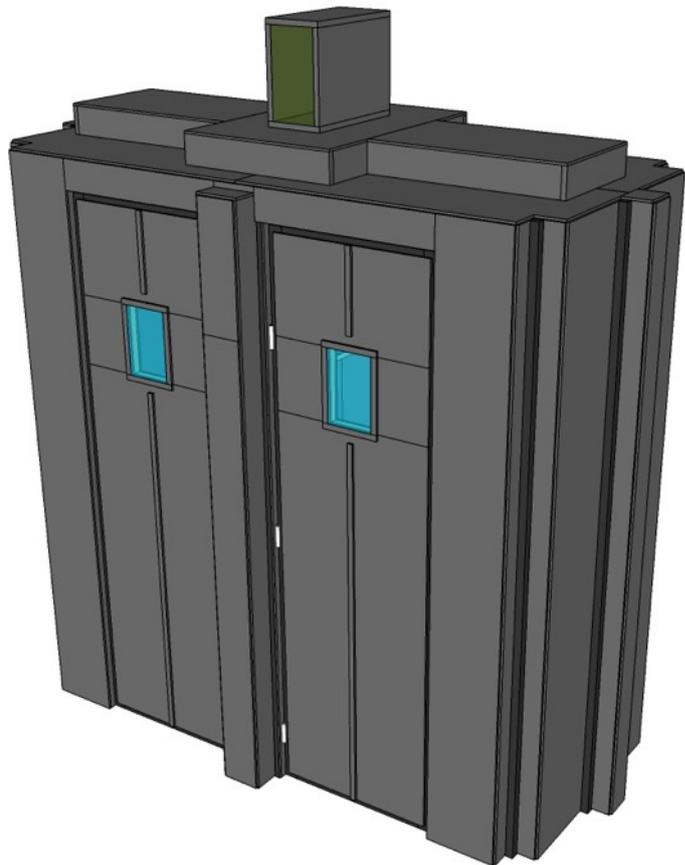
Traiter les jointures de panneaux dans les angles à bords francs, pour augmenter la verticalité et les jeux d'ombre et lumière

Partir du bâti et aller jusqu'aux infimes détails de la machinerie

Maintenir la contrainte d'un espace réduit malgré la profusion des accessoires. Travailler l'idée de poste de commande, de théâtre miniature, de corps-machine.

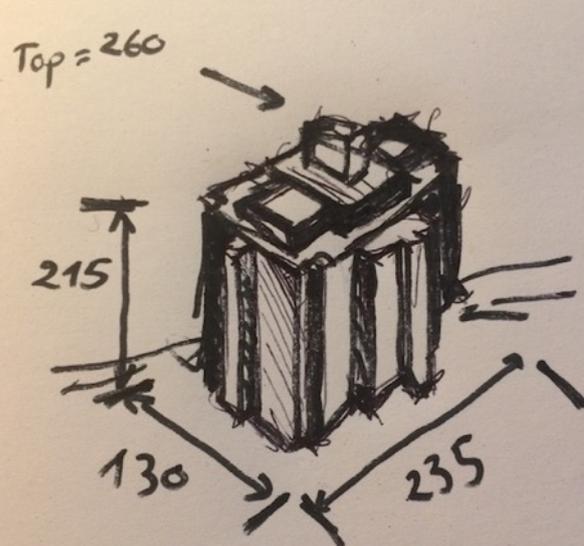
Amplifier la dissymétrie entre l'espace du spectateur, vide et épuré, et celui de Claire, surchargé et technique.





# A KONFESS

## FICHE SYNTHÉTIQUE



### PERFORMANCE DANS LE CONFESSIONNAL :

*SOLO POUR UNE PERSONNE*

Durée totale : 1h30 / possibilité de 2 séances d'1h30.

Durée par spectateur : entre 3 et 5 minutes.

Lieu : Extérieur / Intérieur (salle de spectacle ou autre lieu).

### Dispositif scénographique

#### Dimensions du confessionnal :

Hauteur totale : 2,60 m

Largeur : 2,35 m

Profondeur : 1,30

Dispositif à l'intérieur du confessionnal (fourni par la compagnie) :

2 enceintes Bouyer / ampli / Reverb / Lap top / Lumières / accessoires scénographiques.

Prévoir un raccordement électrique.

### CONCERT DEVANT LE CONFESSIONNAL :

(à l'issue des sessions de soli).

Durée totale : 40 minutes environ.

Dispositif sonore supplémentaire- fourni par la compagnie).

- 2 enceintes Bouyer colonnes sur le confessionnal
- 2 autres enceintes Bouyer colonnes en devant de scène ou réparties dans le public.

Besoins techniques :

- Une sonorisation de type traditionnel avec 2 HP, 2 Subs et 2 retours. (à préciser).
- Un praticable (2mx1m) ou grande table d'un minimum de 1,50m x 1m

# claire bergerault

voix et composition



Chanteuse, accordéoniste, compositrice et cheffe d'orchestre, Claire Bergerault participe aujourd'hui à plusieurs projets dans le domaine de la musique improvisée, expérimentale, ainsi que celui de la musique contemporaine.

Que ce soit à la voix seule ou avec l'accordéon, elle se produit sur de nombreuses scènes et festivals en France et à l'étranger (Mozambique, Québec, Suisse, Belgique...) et collabore avec de nombreux musiciens comme Sophie Agnel, Jean-Luc Guionnet dans le duo « Mune », Pascal Battus, Bertrand Gauguet, Jean-Sébastien Mariage, Jérôme Noetinger, Éric La Casa, Deborah Walker, ensemble UN...

En temps qu'interprète, elle met sa connaissance de la voix et de ses explorations sonores au profit de plusieurs projets de musique contemporaine. Elle participe à *Espa\_*, composition pour 8 chanteurs de Yannick Guédon. Elle a eu l'occasion de travailler au sein de différents projets avec Pascale Criton (FR), François Rossé (FR), Simon Steen-Andersen (DK) ou Nick Halett (US).

Elle collabore avec l'ensemble Le Balcon pour lequel en 2021 elle tient le rôle de La Capitaine dans l'opéra « Au cœur de l'océan » de Blondy et Lavandier donné à l'opéra de Lille et au Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet à Paris.

Dans son travail d'improvisatrice, ses expériences vocales l'ont conduite à considérer la voix dans toute sa globalité sonore, comme un générateur de sons et d'objets sonores hybrides proches de l'électronique.

Sensible aux projets unissant différentes pratiques artistiques, elle réalise des performances mêlant les arts plastiques : Shana Moulton (US), Alexandre Burton (QC), Iris Schiller (IL), David Robbins (US); la danse avec la Compagnie La Cavale ou Chorda et le théâtre pour *Œdipe à Colone* de la compagnie La divine Comédie. En 2019, c'est le duo *Dual*, un duo bois & voix qui voit le jour avec le plasticien et performer Christophe Macé. Elle crée avec l'auteur Emmanuel Adely en 2017, une lecture en duo de « La très bouleversante confession de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la terre ait portée » (éditions Babel), et en 2022, une lecture de *Foucault en Californie* de Simeon Wade avec le comédien François Sabourin.

Avec la compagnie Hors Laps qu'elle fonde en 2011, Claire Bergerault sera à l'initiative de nombreux projets autour d'une esthétique engagée vers l'expérimentation et la recherche de nouvelles formes.

En 2019, elle imagine et crée à l'Empreinte scène nationale de Brive-Tulle, le spectacle « les 100 non-accordéonistes », pour 100 personnes n'ayant jamais joué de cet instrument et le musicien c\_c à l'électronique. Elle dirige également depuis 2010 l'orchestre LE LOBE constitué de 23 musiciens improvisateurs et composera plusieurs pièces pour cet ensemble, développant un langage singulier toujours à la frontière de l'écriture et de l'improvisation.

# christophe macé

scénographie

Christophe Macé suit le cursus des Beaux-Arts de Paris et obtient une maîtrise en Arts Plastiques (Paris I, 1991). C'est au cours de cette période qu'il rencontre le sculpteur Côme Mosta-Heirt dont il devient l'assistant, tout en réalisant ses propres expositions à partir de 1993.

Christophe Macé utilise des matériaux de construction pour leur plasticité brute. Au-delà de la fabrication d'un objet esthétique, il joue avec leurs qualités comme avec de véritables principes actifs qui lui permettent de révéler ou transformer l'espace.

En orientant sa pratique vers des dispositifs immersifs en forme de leurre, Il désire aussi plonger le corps dans un trouble perceptif, propre à interroger les «allant de soi» qui sont à l'oeuvre dans la fabrication de notre réalité.

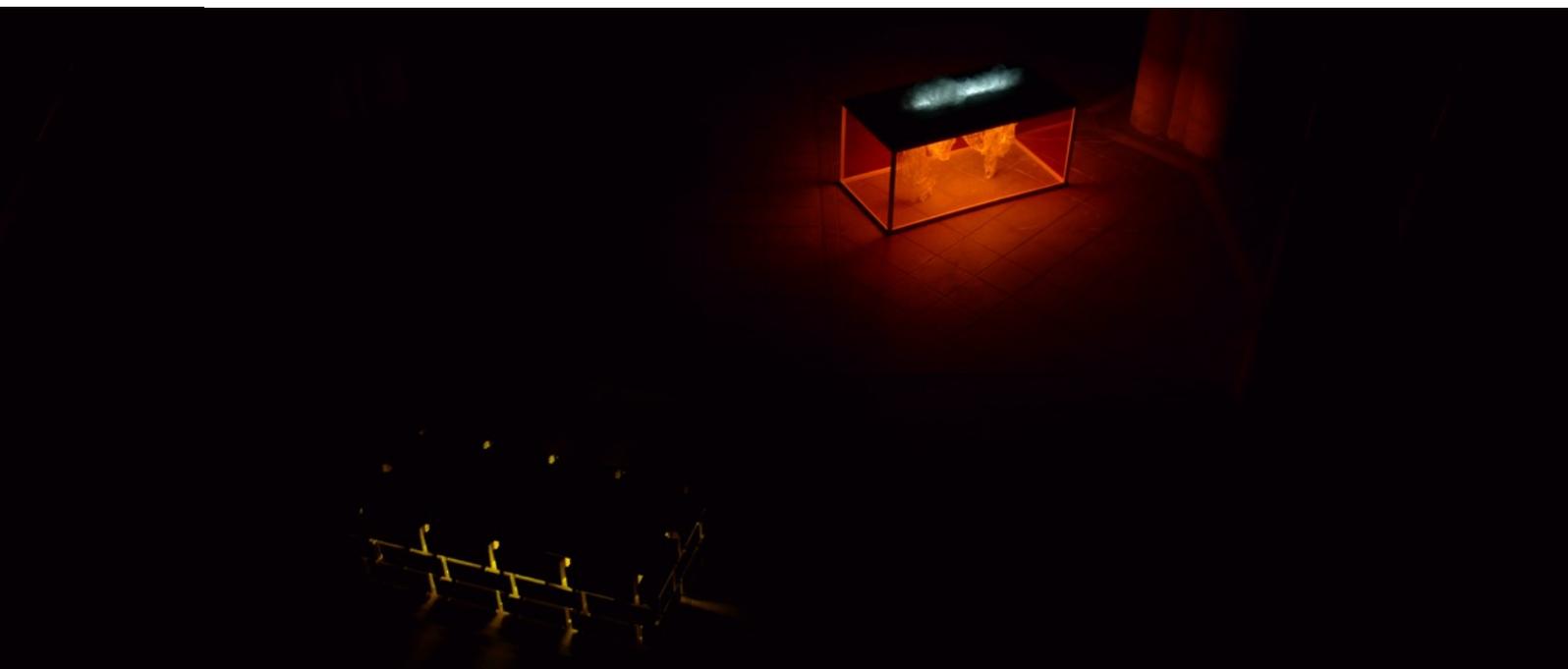
Depuis quelques années son intérêt s'est déplacé vers la danse et la performance. En 2015 il fonde « Structure-couple » avec la danseuse et chorégraphe Lotus Edde Khouri.

Ensemble, et avec la complicité du musicien Jean-Luc Guionnet, ils créent des miniatures chorégraphiques dans lesquelles l'exécution obstinée et répétitive de gestes minimalistes dessine le leitmotiv qui caractérise tous leurs duos. Ces pièces sont actuellement jouées sur différentes scènes (CCAM Nancy, Théâtre de Vanves, Micadanse, Etoile du Nord, Regard du Cygne, Atelier de Paris,...) et festivals (Artdanthé, June Events, Faits d'Hiver,...).

Il participe aussi à d'autres projets dans lesquels il convoque sur scène son expérience de danseur et de sculpteur : Conférence-performance\_EESI Poitiers 2011, Tournures\_2015, Ichi-go Ichi-e\_2018, Dual\_2019 avec la chanteuse Claire Bergerault.

Il conçoit et réalise également des scénographies (Structure-couple\_depuis 2015, Les 100 non-accordéonistes\_2019, A-Konfess\_2022).

Video Vox Organum / 2011 Église Montierneuf (Poitiers)  
Avec le duo Mune Jean-Luc Guionnet et Claire Bergerault



## CONTACT / PRODUCTION :

### **HORS LAPS**

7, rue des gaillards  
86 000 POITIERS

#### **Administratrice de Production**

Emmanuelle Sagnier : 06.62.67.30.33

#### **Directrice artistique**

Claire Bergerault : 06.75.70.92.08

#### **Site Hors Laps :**

<https://www.horslaps.org/>



**cNM**

Centre  
national de  
la musique

**OA  
na**

OFFICE  
ARTISTIQUE  
RÉGION  
NOUVELLE-  
AQUITAINE



**C O N F O R T  
M O D E R N E**

