Sofonisba

théâtre musical

proposé par la compagnie

La mécanique des Airs
Théâtre Musical

Personne ou presque ne connait **Sofonisba Anguissola** …
C'est le sujet de notre concert-spectacle.
Et pourtant, quelle femme!

En 1570, la talentueuse Sofonisba doit quitter la Cour d'Espagne.
Isabella, femme du Roi Philippe II, est morte, elle perd sa charge de Dame d'honneur et sa fonction de portraitiste à Madrid...

Elle est à la croisée des chemins : elle a presque 40 ans, son avenir est compromis, car malgré sa notoriété, elle est sans ressource. Et en tant que femme, elle ne peut ouvrir son propre atelier.

Que va-t-elle faire du reste de sa vie?

C'est le destin de cette femme-peintre exceptionnelle par son talent, son énergie et sa liberté que nous vous invitons à découvrir ainsi que les oeuvres mal connues de ses contemporaines compositrices.
Une Renaissance haute en couleurs …

Un concert-spectacle imaginé et conçu par Christine Kobus

avec **Flora CHEREAU**, comédienne
Juliette REIBEL, soprano
Thomas GUIRAL, vidéaste scénographe
Christine KOBUS, claveciniste-organiste

avec la participation de **Sami Hellou**, basse et **Eymeric Mosca**, tenor.

Une vie de femme

Le contexte

Les guerres d'Italie font rage pendant presque tout le XVI° siècle. Léonard de Vinci dessine des canons. Les puissants se nourrissent de la science politique de Machiavel. En toile de fond, les persécutions contre les protestants s'amplifient. L'Europe est à feu et à sang. L'Espagne, la France et l'Italie signent enfin, en 1559, le traité de Cateau-Cambrésis, scellé par le mariage de Philippe II d'Espagne et de la Reine Isabella (Elisabeth de Valois).

Mais à Crémone, c'est le calme. Les meilleurs violons d'Europe jouent Caccini ou Monteverdi …

Sofonisba Anguissola

C'est là qu'est née Sofonisba, vers 1532, d'une famille patricienne aisée.Son père, Amilcar Anguissola, humaniste instruit, s'assure que ses 7 enfants soient initiés aux arts et aux langues. Et il gère leur «carrière» en envoyant leurs œuvres à tous les puissants d'Europe … et comme ce sont des filles, en touchant les revenus des commandes effectuées. Sofonisba,la plus douée, sera remarquée par Michel-Ange et employée par Philippe II d'Espagne comme Dame d'honneur-peintre auprès de la Reine. Quand Isabella meurt en couches, à 23 ans seulement, Sofonisba est chargée de veiller sur les Infantes.Sa mission terminée, le Roi lui impose un mariage assorti d'une pension.Elle doit obéir, elle n'a pas le choix.

Elle rentre en Italie et inventera sa nouvelle vie, fidèle à son tempérament indépendant et sa passion pour la peinture. Les textes d'époques attestent de son intelligence et de son influence sur les jeunes artistes italiens de son temps. Car elle vivra 93 ans, après une longue vie fort bien remplie !

La condition de la femme artiste

En pleine Renaissance, les arts sont florissants. Mais les femmes peintres sont contraintes d'exercer sans reconnaissance officielle et sans salaire direct. Elles ne peuvent pas ouvrir d'atelier ni peindre de nus, pas de grandes œuvres bibliques dans les églises … Elles sont cantonnées dans les représentations mineures : les miniatures, les enluminures qu'elles perfectionnent dans les couvents et les portraits qui seront bientôt très demandés.De plus, leurs œuvres sont rarement signées et attribuées pour la plupart aux hommes qui les ont côtoyées (comme Sanchez Coello dans le cas de Sofonisba).

Pour les musiciennes, pas de publication sauf en se faisant passer pour un homme ou bénéficier d'une protection paternelle influente (comme Francesca Caccini).

Toutes ces femmes artistes sont redécouvertes depuis quelques dizaines d'années grâce aux recherches de passionné-e-s, conservateurs et conservatrices et des écrivaines comme Anne Comtour dans son roman historique *Sofonisba* aux éditions Créer.

C'est en puisant dans cette nouvelle mine d'informations qu'a été conçu ce concert-spectacle en leur honneur, l'accord musique/théâtre étant indispensable à l'évocation de cette période.

Notre spectacle

Un message contemporain

Au fil de l'histoire de Sofonisba, nous sommes confrontés à toutes les inégalités et au manque de reconnaissance que les femmes subissent depuis des siècles. Nous évoquons l'impossibilité de vivre de son art, la rétribution de son travail détournée par le père ou le frère, le mariage forcé, la notoriété volée ...

Et son sort était heureux si on le compare à celui des jeunes princesses épousées à 13 ans, arrachées à leur famille et leurs racines, qui mourraient en couches pour les besoins de la Couronne …

Pour quel public:

Ce concert-spectacle peut toucher les amateurs de Beaux-Arts et les mélomanes curieux, mais peut aussi s'inscrire dans une réflexion historique et éducative: la condition de la Femme, à la Renaissance et de nos jours, l'importance de la pratique artistique dans l'éducation, le respect du droit d'auteur … La compagnie est agréée au dispositif PASS-CULTURE. Bien des sujets peuvent être développés par des conférences, rencontres, ateliers à définir selon les publics concernés.
Durée 1H

Au plateau

FICHE TECHNIQUE

SOFONISBA est un spectacle pluri-disciplinaire mêlant théâtre, musique et scénographie vidéo. Le spectateur est convié à un voyage sensitif à travers l'histoire intime de l'artiste et son œuvre graphique. Au plateau, trois femmes incarnent tour à tour ce personnage. Elles évoluent dans un espace constitué de 3 écrans vidéos.

SOFONISBA se veut un spectacle léger, adapté à différentes configurations de lieux. Nous pourrons donc intervenir en salle de spectacle mais également dans des espaces qui ne sont pas prévus pour des formes scéniques : musées, médiathèques, salle de réception, privé…

Dispositif

La compagnie est autonome techniquement : écrans, clavecin, orgue, sonorisation et régie lumière peuvent être fournis par nos soins.
Espace requis : 5mx4m
Branchement électrique aux deux côtés de l'espace de jeu.
Il nous sera toutefois possible de nous adapter à la configuration du lieu en fonction du matériel présent sur place ou des contraintes techniques. Ceci sera à discuter avec le régisseur du spectacle (Thomas GUIRAL : 0650022877).

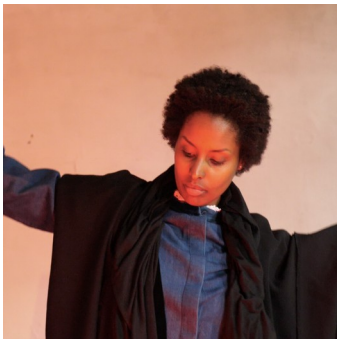
Compagnie Théâtre musical / NANTES
lamecaniquedesairs@g-mail.com
06 98 36 59 46

Distribution

Christine Kobus est claveciniste, titulaire du CA de Musique Ancienne.
Professeur de Clavecin et théâtre musical au Conservatoire de Belfort jusqu'en 2017, elle est passionnée par le rapport musique/espace scénique. Elle écrit et met en scène en cherchant l'intemporel dans les sujets qu'elle traite (notamment la cause féminine).

Elle est membre de la SACD depuis 1985 pour « l'Automate», musique de Pierre Guiral, créé au Festival Musique Contemporaine, à Angers.
Elle se tourne ensuite vers des sujets historiques :

2003 : La comtesse de la Suze, théâtre Granit de Belfort
2007 : Vauban avait deux filles, maison du Peuple, Belfort
(*livret publié in* « Vauban, *l'homme, l'ingénieur, le réformateur* »
pôle édit. UTBM, sciences et technologie).
2010 : Opéra Baroque, Les Jardins de Versailles et l'Idylle sur la Paix
2017 : Le professeur de Folie de Destouches …



Flora Chereau est comédienne et danseuse.
Ancienne élève de l'École du Studio-Théâtre d'Asnières, des conservatoires de La Roche-sur-Yon, Orléans et Poitiers, et de l'E.R.A.C.M., elle est titulaire du D.N.S.P.C (Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédienne) et du C.M.C, Certificat de Maîtrise de Compétences en développement de projets artistiques et culturels et enfin du Diplôme d'Etat d' Enseignement du Théâtre.

Membre de l'académie de la Comédie Française de 2019 à 2020, elle joue dans *La Vie de Galilée* de Brecht sous la direction d'Eric Ruf, *Electre/Oreste* d'Euripide mis en scène par Ivo van Hove, *Les Fourberies de Scapin* mise en scène de Denis Podalydès et *Le Roi s'amuse* de Victor Hugo mise en scène d'Aurélien Hamard-Padis. Hors de l'académie de la Comédie Française, elle a joué dans *Il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète* (festival IN d'Avignon et tournée) mis en scène par Gurshad Shaheman, *Extra Moenia* mis en scène par Emma Dante.

Elle a également joué dans *Cerveau* écrit et mis en scène par Clara Le Picard, *Crayons de couleuvres* mis en scène par Tristan Dubois, *Angela Davis, une histoire des Etats-Unis* dans une mise en scène de Paul Desveaux et *Antigone* de Sophocle, mis en scène par Laurent Hatat et Emma Gustafsson.

Juliette Reibel est issue d'une famille de musiciens et baigne dès son plus jeune âge dans un univers musical riche . Après l'obtention d'une Licence d'Histoire, elle intègre le Conservatoire de Nantes en chant lyrique, où elle commence à former sa voix de soprano. En parallèle des classes d'écriture, d'analyse et d'histoire de la musique, elle intègre de nombreux ensembles vocaux et se produit régulièrement aux Folles Journées de Nantes.

En 2017, elle entre dans la classe de Caroline Pelon au Conservatoire du 7e arr. de Paris, où elle se spécialise en chant baroque auprès d'Elisabeth Joyé, Sébastien Marq, et elle intègre en 2018 la classe de Chant baroque de Julie Hassler. Dans le même temps, elle mène un Master recherche à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (terrains d'étude lors de résidences et productions à l'Abbaye de Royaumont et à l'Opéra Comique.)
En 2020, elle intègre le Département de Musique Ancienne du CRR de Paris dans la classe d'Isabelle Poulenard et participe à une master classe avec Paul Agnew. Elle chante en soliste au Festival de Musique Sacrée en Avignon, au Festival du clavecin de Chartre et au Festival les Méridiennes à Tours. Elle se produit depuis 2019 dans les choeurs de la compagnie Opéra Eclaté au Festival de Saint- Céré, à l'Opéra de Clermont-Ferrand et à l'Opéra de Vichy. En 2022 elle intègre l'ensemble Les Voix Animées dirigé par Luc Coadou, ainsi que le Chœur de l'Opéra Royal de Versailles, où elle chante sous la direction de chefs tels Hervé Niquet ou Camille Delaforge.
En 2023 elle monte son propre ensemble à Nantes, La Fuse.

Thomas Guiral est régisseur dans le spectacle vivant et vidéaste. Après une période d'exercice dans le domaine de l'audiovisuel (Web, Réalisations Docu et Court métrage, Institutionnels) et quelques rencontres fructueuses, il devient régisseur pour le spectacle vivant.

Au fil des années, il se voit confier des créations visuelles et sonores, et développe ainsi sa sensibilité créatrice autour des arts de la scène. Passionné de nouvelles technologies, ses créations se mêlent autour d'une recherche narrative approfondie et d'une recherche d'interactivité technique et sensible. Il travaille ainsi avec entre autre Bérangère Jannelle, Séverine Chavrier, Jean-Yves Ruf, Clément Pascaud ou David Geselson.
En parallèle de son travail audio/visuel , Thomas poursuit une carrière de musicien, autant sur scène que dans la composition: lecture/performance, concert, ciné-concert, spectacle.