

**DANS LE CERVEAU
DE MAURICE RAVEL**

Création 2021

Ravel Rhapsodie à l'Aquarium

Publié le 25 janvier 2022

À la cartoucherie, dans le cadre du **Festival BRUIT**, le metteur en scène **Julien Fišera** et le comédien **Vladislav Galard** imaginent une petite folie, une digression poétique, une exploration délirante du cerveau « neurodégénéré » de Maurice Ravel.

S'appuyant sur la scénographie ingénieuse de **François Gauthier-Lafaye**, dont les murs rappellent ceux d'un studio d'enregistrement, les deux auteurs imaginent un espace scénique autant que mental où la réalité se conjugue habilement au monde fantasmé par le cerveau de Maurice Ravel (élégant et excellent **Vladislav Galard**) au crépuscule de sa vie. Vivant reclus au Belvédère, maison certes coquette, mais peu praticable, située à Montfort l'Amaury, le compositeur perd peu à peu la boule. Seule sa Gouvernante, la détonante Madame Raveleau (détonnant **Thomas Gonzalez**), maitresse femme, qui ne s'en laisse pas compter, est le témoin privilégié des crises, la gardienne du temple, le dernier lien entre le génie musical et l'humanité.

Passionnée par Debussy, le rival de Ravel, elle s'amuse avec un humour pince sans rire à titiller l'esprit vagabond du compositeur. Compagne fidèle à la langue acérée, bien que les oreilles vrillées par la musique tonitruante, discordante, qui finit par faire sens, jouée en direct par Anthony Laguerre, elle n'en est pas moins son pilier, son bon secours, sa planche de salut. Malade, l'homme perd pied, mais le musicien continue inlassablement de ciseler ses dernières œuvres influencées certainement par les troubles neurovégétatifs qui attaquent son cerveau.

Dans le plus pur style impressionniste, dont Ravel est un des principaux représentants français au début du XXe siècle, entremêlant avec habileté, musique, passes d'armes verbales et récits de fin de vie du compositeur, **Julien Fišera** et **Vladislav Galard** signent un portrait ludique et follement décalé du compositeur en douze tableaux. Un petit bijou d'intelligence, de drôlerie, une gourmandise à déguster sans modération.

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore

Dans le cerveau de Maurice Ravel de Julien Fišera et Vladislav Galard

Festival BRUIT

Théâtre de l'Aquarium

route du champ de Manœuvre

75012 Paris

Durée 1h05

<https://www.loeildolivier.fr/2022/01/ravel-rhapsodie-a-laquarium/>

Jedi 20 janvier 2022

3 min

Plongez au coeur du génie créatif de Maurice Ravel !

Dans le cadre du festival BRUIT, le Théâtre de l'Aquarium accueille le spectacle "Dans le cerveau de Maurice Ravel", les 22 et 23 janvier, une rêverie ludique et poétique autour des derniers jours du compositeur et de l'effet de la maladie sur la création musicale.

Julien Fišera explore le bouillonnant cerveau de Maurice Ravel

24 JANVIER 2022 | PAR BLAISE CAMPION

Dans le cadre de son festival de théâtre et de musique, Bruit, le Théâtre de l'Aquarium proposait samedi 22 janvier la nouvelle création de Julien Fišera, Dans le cerveau de Maurice Ravel. La pièce explore dans un huis clos intimiste le cerveau malade et l'esprit bouillonnant du compositeur.

Depuis la mort de Maurice Ravel en 1937, des suites d'une maladie neurodégénérative, le cerveau du compositeur n'a cessé de faire couler de l'encre. C'est notamment la question de l'influence possible de cette maladie sur son œuvre, et notamment sur la structure répétitive si particulière du *Boléro*, qui **déchaîne les passions**.

C'est autour de ce thème que **Julien Fišera** a construit sa pièce, invitant le spectateur à observer l'esprit « *régulièrement irrégulier* » de Ravel, dans ses dernières années. Sur scène, l'intérieur bourgeois bien qu'un peu étroit du Belvédère, la maison où il composa l'essentiel de ses œuvres. Un Maurice Ravel en robe de chambre, interprété par **Vladislav Galard**, est le maître de ces lieux que seule la présence dévouée de Mme Reveleau, la gouvernante interprétée par **Thomas Gonzalez**, vient égayer. La pièce repose ainsi sur cette relation riche qui unit le bourgeois et sa servante, l'artiste et sa confidente, le malade et sa soignante...

Car Ravel est malade, il le sait. Une partie de son cerveau s'affaisse et il subira bientôt une trépanation. Sa musique le hante. Il l'entend sans plus pouvoir la noter, une sorte de supplice de Tantale infligée au compositeur. La gloire de Debussy, adulé avec provocation par Mme Reveleau, le met hors de lui. La mort enfin l'angoisse, le poursuit jusque dans ses rêves. Mais malgré le sujet, la pièce n'est pas si sombre, et se révèle comique le plus souvent. On rit de l'élégance maniérée de Ravel, comme des saillies de Mme Reveleau, qui vont du trivial au plus philosophique.

Les scènes s'enchaînent bien, l'ensemble est rythmé, avec pour accompagnement musical les prouesses d'Anthony Laguerre à la batterie. Il est fascinant de voir tout ce que le musicien arrive à faire sur scène avec des percussions, quelques ustensiles, un peu d'électronique et beaucoup de créativité. Vladislav Galard et Thomas Gonzalez semblent quant à eux avoir plaisir à se donner la réplique, à échanger des passes d'armes dont le texte sonne juste. Si bien que l'on se prend d'affection pour leurs personnages et leurs facéties. Le cerveau de Maurice Ravel apparaît ainsi comme une mécanique déréglée, dont le dysfonctionnement s'admire ou fait rire.

EN DIRECT SUR FIP

La radio musicale la plus éclectique.

Annonce à 10h48 par Gaëlle Renard :

« BRUIT, c'est le nom de ce festival de théâtre et musique entremêlées, qui vient réchauffer cet hiver jusqu'au 5 février. Repéré pour vous parmi toutes les propositions, un nom de spectacle qui nous a accroché l'oreille forcément sur FIP : Dans le cerveau de Maurice Ravel, une histoire en musique autour des dernières années du compositeur, malade de la tête, obsédé par des boucles répétitives - des boucles, tiens tiens, comme dans le Boléro peut-être. Une fiction mise en scène avec humour, insolence, inventivité sur une bande-son de Ravel certes, mais pas seulement puisque le batteur Anthony Laguerre y a porté aussi sa patte, plus contemporaine. Réservez vos places pour samedi ou dimanche sur le site du Théâtre de l'Aquarium, et profitez pour jeter un œil sur tout le programme du Festival BRUIT. »

Au fil de l'actu

Par **Jean-Baptiste Urbain**

Du lundi au vendredi à 7h20

MUSIQUE CLASSIQUE

Podcast France

Podcast RSS

3 min

Plongez au cœur du génie créatif de Maurice Ravel !

Dans le cadre du festival BRUIT, le Théâtre de l'Aquarium accueille le spectacle "Dans le cerveau de Maurice Ravel", les 22 et 23 janvier, une rêverie ludique et poétique autour des derniers jours du compositeur et de l'effet de la maladie sur la création musicale.

Un huis-clos entre quatre murs, cette pièce de théâtre retrace les derniers instants de **Maurice Ravel** dans sa demeure du Belvédère, aux côtés de sa gouvernante Madame Reveleau. Atteint d'une maladie neurodégénérative, le compositeur sombre peu à peu dans sa folie intérieure, sans pour autant abandonner sa musique et ses mélodies qui l'obséderont jusqu'à la dernière minute. **Julien Fišera**, auteur et metteur en scène de la pièce, explique ce matin au micro de Jean-Baptiste Urbain pourquoi il a souhaité s'intéresser de plus près à la personnalité complexe de ce compositeur.

“ Ravel était un homme maniaque et très solitaire, j'aurais pu aussi appeler ce spectacle "Ravel l'infatigable".

L'équipe de l'émission :

Jean-Baptiste Urbain Production

Festival BRUIT

THÉÂTRE DE L'AQUARIUM

théâtre

La nouvelle édition hivernale du Festival BRUIT, rendez-vous biennuel des formes théâtrales et musicales entremêlées du Théâtre de l'Aquarium, a ouvert ses portes le 15 décembre dernier pour offrir en partage les vibrations de « créations furieuses et jubilatoires ».

C'était l'un des points phares du projet qui, en 2019, a porté la Compagnie *La vie brève* à la tête du Théâtre de l'Aquarium. L'organisation, deux fois par an, en hiver et au printemps, d'un large rendez-vous de programmation lors duquel les publics peuvent assister aux travaux des équipes artistiques associées ou en résidence à l'Aquarium. « Nous souhaitons que BRUIT donne lieu à de véritables moments de vie, que les spectatrices et spectateurs ne se contentent pas d'assister à une seule création, mais qu'ils en voient plusieurs, qu'ils restent le plus longtemps possible avec nous », déclarait au printemps dernier dans nos colonnes Jeanne Candel, qui codirige *La vie brève*

aux côtés de Marion Bois et Elaine Méric. Faisant se répondre et se confronter, souvent s'entremêler, les accents du théâtre et de la musique sous diverses formes et à travers de multiples possibilités d'expression, la nouvelle édition hivernale de BRUIT nous convie, du 15 décembre au 5 février, à des propositions disparates ayant pour point commun de nourrir un rapport à la création « lyrique et concret, brut et joyeux ».

Derrière la porte bleue...

Poussons la porte bleue du Théâtre de l'Aquarium pour découvrir les bouillonnements de cette nouvelle édition de BRUIT. S'y côtoient,

Dans le cerveau de Maurice Ravel, de Julien Fišera, création présentée lors du Festival BRUIT.

© Simon Gosselin

pêle-mêle, le théâtre hybride de la Compagnie TORO TORO (*Polyester*, du 3 au 5 février), la drôlerie physique et métaphysique de Pierre Meunier (*Au milieu du désordre*, les 29 et 30 janvier ; *La Bobine de Ruhmkorff*, les 4 et 5 février), des répétitions de concerts de Sébastien Daucé et l'Ensemble Correspondances (*Musiques de scène pour Molière*, le 6 janvier ; *Te Deum*, le 12 janvier), la danse performative de la danoise Mette Ingvarsen (*The Dancing public*, du 15 au 17 décembre), un concert d'ombres de Jérôme Lorichon et Émeric Guémas (*MoJurzikong*, les 19, 21 et 22 janvier), un bal swing du Umlaut Big Band (*Copasetic Jive*, le 23 janvier), une rêverie théâtro-musicale de

Julien Fišera (*Dans le cerveau de Maurice Ravel*, les 22 et 23 janvier). Également la dernière création de la Compagnie *La Vie brève* (*Ainsi la bagarre**, du 6 au 16 janvier) qui, entre rire et émotion, nous transporte sur les terres des faux-fuyants, des énigmes et des paradoxes. Tout un programme pour « faire swinguer dans tous les recoins » le Théâtre de l'Aquarium.

Manuel Plolat Soleymat

* Lire la critique de Catherine Robert dans ce numéro.

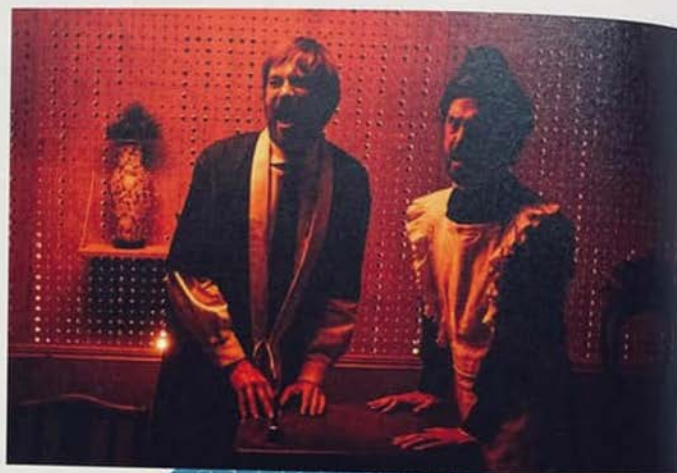
[Théâtre de l'Aquarium, La Cartoucherie, 2 route du champ de manœuvre, 75012 Paris.](#)
Tél. : 01 43 74 99 61 / theatredelaquarium.net

LEVER DE RIDEAU

THOMAS GONZALES ET VLADISLAV GALARD

Ils composent un duo détonnant dans la pièce *Dans le cerveau de Maurice Ravel*, une rêverie musicale et théâtrale autour des derniers jours du compositeur. À la fin de sa vie, Maurice Ravel souffre d'une maladie neurologique qui aura un impact indéniable sur son art : le *Boléro* mais aussi le *Concerto pour la main gauche* ont été composés sous son emprise. Une exploration entre neurologie, état du cerveau et création que propose le metteur en scène Julien Fišera, accompagné du compositeur Anthony Laguerre.

JULIEN FİSERA

VALÉRIE

LA RÉDACTION A
ADORÉ

Dans le cerveau de Maurice Ravel, texte de Julien Fisera et Vladislav Galard, conception et mise en scène de Julien Fisera, composition musicale et batterie d'Anthony Laguerre.

hottellotheatre.wordpress.com/2021/05/06/dans-le-cerveau-de-maurice-ravel-texte-de-julien-fisera-et-vladislav-galard-conception-et-mise-en-scenede-julien-fisera-composition-musicale-et-batterie-danthony-laguerre

6 mai 2021

Crédit photo : Simon Gosselin.

***Dans le cerveau de Maurice Ravel*, texte de *Julien Fisera* et *Vladislav Galard*, conception et mise en scène de *Julien Fisera*, composition musicale et batterie d'*Anthony Laguerre*. Avec *Vladislav Galard* et *Thomas Gonzalez*.**

Survol rapide et petite leçon d'histoire musicale à propos de l'oeuvre de Maurice Ravel.

Maurice Ravel (1875-1937) est une personnalité paradoxale – novateur hardi, musicien rigoureux et compositeur aux agencements sonores calculés et réfléchis. Inventeur audacieux de savoureux agrégats harmoniques, il manifeste en même temps un attrait constant pour les formes musicales traditionnelles, le *Quatuor à cordes* et l'esprit des « suites françaises ». Libre, il s'impose des gageures – souci de la perfection et culte de la clarté. (Michel Philippot *Encyclopedia Universalis*)

Clarté et unité, méticulosité inventive d'un côté, et sensibilité contenue, de l'autre, héritée de Gabriel Fauré, son maître. Compositeur aux influences diverses et à la synthèse dosée, Maurice Ravel aiguisé le système tonal traditionnel sans lui trouver des prolongements

radicaux.

Vladimir Jankélévitch discerne, chez Ravel, ce goût pour la gageure, le pari, le jeu qu'il faut gagner et dont on invente les règles – une originalité certaine mêlée à des scrupules traditionalistes. *Le Boléro*, œuvre célèbre, doit son succès à la répétition incantatoire d'une même ligne mélodique et à la variation perpétuelle de l'instrumentation et de l'orchestration qui, remplaçant les développements traditionnels, en font l'une des œuvres les plus originales du début du XXe siècle.

En 2016, Julien Fisera réunit les interprètes Thomas Gonzalez et Vladislav Galard autour du projet *Opération Blackbird*, sur le dernier concert des Beatles. *Bis repetita* avec *Dans le cerveau de Maurice Ravel* puisque le metteur en scène se penche ici sur la fin d'une aventure à la fois musicale et existentielle.

Une exploration de la scène entre neurologie, état du cerveau et création.

Dans le cerveau de Maurice Ravel est une rêverie musicale et théâtrale autour des derniers jours du compositeur et de l'effet de la maladie sur la création. Maurice Ravel souffre d'une maladie neurologique dégénérative, un symptôme qui infléchit son art. Il n'en crée pas moins des chefs-d'œuvre, le *Boléro* et le *Concerto pour la main gauche*. Le spectacle, avec la présence du compositeur Anthony Laguerre, explore la scène, entre neurologie, état du cerveau et création.

A l'examen du *Boléro*, « 16 minutes de musique sans musique », on voit le signe de la progressive amusic du compositeur – une anomalie neurologique où le rythme, la mélodie, les accords musicaux ne sont pas perçus ou n'ont pas de sens pour une personne d'audition normale. « Peut-on retracer l'influence de la maladie sur cette période artistique ? », interroge Julien Fisera.

Esprit ludique et malicieux – vivacité, humour et légèreté – à l'image de l'œuvre musicale de Ravel, Thomas Gonzalez et Vladislav Galard incarnent l'« acte de création ». D'un côté, Madame Reveleau, l'employée de maison – paronymie des patronymes -, interprétée par le premier aux facéties et au fort comique rentré ; de l'autre, le compositeur exalté et taquin joué par le second.

Ravel a recherché un refuge, une « tour d'ivoire » où méditer longuement ses œuvres – perfection préméditée. Le spectacle invite le public à pénétrer du regard l'intérieur du Belvédère à Montfort-l'Amaury, demeure acquise par Maurice Ravel en 1921 et habitée jusqu'à sa mort en 1937.

Dans la mise en scène de Julien Fisera, cet espace de l'intérieur étroit du musicien est reconstitué par la scénographie de François Gauthier-Lafaye, les lumières de Kelig Le Bars et les costumes fin de siècle d'Elisabeth Cerqueira. Rénové et décoré dans la vie par le compositeur, l'espace assez désuet, privé et confiné, est partagé avec la fidèle et loyale Madame Reveleau. Il lui demande d'ailleurs si elle y resterait après sa mort, offre qu'elle décline, n'étant pas un objet du Belvédère.

Celle-ci, un peu plus âgée et discrète, acquiert aux yeux de Ravel une place singulière, témoin des années les plus riches du compositeur, au plus près de son génie créatif. Madame Reveleau est « confidente, cuisinière, aide-soignante, secrétaire, messagère, manageuse, partenaire et amie ».

Fonctionnant par touches « impressionnistes » – le courant esthétique du temps -, la pièce raconte en une douzaine de scènes à deux le quotidien retiré du monde de Maurice Ravel, l'acceptation de la maladie neurologique et les efforts accomplis pour retrouver la mémoire, la difficile création et la richesse d'une relation domestique cantonnée au périmètre de la maison. Le spectacle *Dans le cerveau de Maurice Ravel* éclaire d'une lumière nouvelle des moments intimes du compositeur dès les premiers signes de la maladie, coïncidant aux premiers temps de l'écriture du *Boléro*.

Madame Reveleau – Thomas Gonzalez en longue robe noire et tablier blanc de femme de maison, un chignon brun posé sur la tête dont le comédien rehausse la coiffure -, fait réciter au patient qui perd la mémoire des listes de mots, selon les champs lexicaux, consignés dans un petit carnet: « *Rouge-queue, rouge-gorge, merle, passereau, coucou, mésange charbonnière, pouillot, pinson, moineau et étourneau. Le dernier c'est toujours l'étourneau. Quand l'étourneau s'y met, le jour s'est levé !* Quand il égrène les parties d'un boeuf de viande bouchère, elle manifeste son dégoût.

La maîtresse d'école est patiente, et le maître de musique le sait qui aime à se moquer d'elle gentiment, la déstabilisant en dénigrant la foi, la religion ou lui demandant si elle connaît le jazz : « *Vous me titillez parce que je suis premier degré* », lui rétorque-t-elle, fine mouche assumée.

L'expression qui définit Ravel comme « compositeur des sentiments » ne lui convient pas non plus. Quand les deux « chantent » l'opéra de *Jeanne d'Arc* de Ravel, ce moment de folie scénique est intense. Ravel/Jeanne d'Arc, passionné(e) à son procès, fait front aux questions : d'où viennent les voix qui l'assaillent ? Ravel porte perruque et Madame Reveleau assure questions et répliques.

Mimiques, tics, regards qui en disent long, moue et patience de la confidente et amie.

Mimiques significatives, tics révélateurs, regards éloquents, moue désabusée et longue patience, la dame de compagnie reste à l'écoute de son compositeur génial. Le récitant – élégante silhouette longiligne de Vladislav Galard et prestance vestimentaire aristocratique, s'amuse de l'inconfort de Madame Reveleau qui pour se venger, n'hésite pas à faire un éloge appuyé de La Mer de Debussy, pseudo rival qui agace prodigieusement son interlocuteur jaloux. Elle lui conseille enfin de laisser libre cours au hasard enfin, car la vie est la capacité à maintenir un état d'équilibre au milieu de la diversité imprévue des événements. : « Le fait que vous, un artiste, un être qui dépend de l'inspiration et donc des conditions forcément hasardeuses de ses manifestations, cherchez toujours le refuge des systèmes, participe à mon sens du contrepoint du devenir vivant. »

Entre les tableaux, les percussions d'Anthony Laguerre installent un monde de bruit et de fureur, les métaphores sonores du chaos de nos temps modernes – ruptures, cassures, vrombissements -, la fascination de Ravel pour les bruits métalliques des machines et des usines. Le batteur et compositeur invente, il structure sa matière à l'aune de la brutalité industrielle, retrouvant aussi la douceur par ailleurs. La percussion donne la mesure au rythme premier, alliant la brutalité des sons à la douceur mélodique, la batterie ayant mission de soutenir et d'emporter l'ensemble.

Fascination pour les *symphonies industrielles*, attraction pour les usines et leur musique symphonique: « *Je visitais souvent des usines, très souvent, quand j'étais petit garçon, avec mon frère. Ce sont ces machines, leur cliquetis et leurs rugissements, qui, avec les chansons populaires espagnoles que ma mère me chantait le soir pour nous bercer, ont été ma première éducation musicale !* », rapporte Julien Fisera de propos de Ravel dans le *New York Times*.

« *Dans mon rêve, donc, tout est mécanisme, automates et membres articulés, il y a un oiseau mécanique qui émet une longue mélodie complexe, des pistons qui sifflent, des chocs de métal, des sons innombrables qui tous se répètent, cycliques, mais de périodes différentes ; et je constate, c'est-à-dire je ne constate rien, je subis, ça se constate, des décalages* ».

Les trois interprètes scéniques offrent l'image d' « une multiplication déraisonnée d'un cerveau qui s'étiole », accordant au public intrigué une petite leçon de musique qui est dispensée grâce aux percussions du compositeur et improvisateur Anthony Laguerre. Une écriture instrumentale à la ressemblance de Ravel, faite de l'autonomie des timbres, de sonorités dosées, de substitutions d'un instrument à l'autre, de couleur sonore et de rectitude harmonique – harmonie et contrepoint.

Madame Reveleau dit à son compositeur qu'il est resté un grand enfant. Tel est aussi le public admiratif de ce duel verbal et scénique – une écriture dont l'envol ludique, l'énergie vive et la critique distanciée sont incarnés par deux interprètes espiègles, intégrant à leur jeu dis-jointures, disharmonies, absence de correspondance et de conjonction aussitôt déjouée – instants parfaits.

Véronique Hotte

Présentation professionnelle du 3 mai à la *Pop – Incubateur artistique et citoyen*, 61 quai de la Seine 75019 – Paris.