

Projet de Recréation 2021 à St Michel sur Rhône, Conservatoire de Vienne, Rencontres Voix & Musiques Pilat

texte

Virgile Compagnon

mise en scène

Thierry Vincent

création lumière

Jérôme Charreton

sur scène

Alice Tedde

Loïc Bonnet

avec le Trio Stentato

Marie-Pierre Jury, soprano

Romain Daron, violon

Jordan Grégoris, violoncelle

La Cie Petit Théâtre Pilat présente

Chagall

rêve

Mozart

Un spectacle musical, théâtral et pictural

Contact

C^e Petit Théâtre Pilat

Association Loi 1901

Secrétariat – Montagnon

42520 Lupé

04 74 87 45 27

contact@petit-theatre-pilat.eu

www.petit-theatre-pilat.eu

SIRET : 42317049700014

Licence 2-1001828/3-1001829

CHAGALL RÊVE MOZART

UN SPECTACLE MUSICAL, THÉÂTRAL & PICTURAL

Argument

1910 ou 1921, quittant Vitebsk, la Russie et sa révolution, Marc Chagall traverse l'Europe en train pour gagner Paris. Durant le long voyage, entre guerre et paix, il pense à ceux qu'il vient de quitter. Le spectateur découvre Marc Chagall dialoguant avec lui-même et rêvant à voix haute. Chagall, un être tout à la fois tendu vers l'avenir et léger de tout ce qui l'a nourri : l'amour des siens, celui de Bella, l'immense bestiaire que lui fournit la religion juive hassidique, son expérience de peintre en Russie...

Paris, au lendemain de la première guerre mondiale : tout quitter et tout conserver, chanter et s'enchanter, esquisser la peinture à venir... Chagall sait, bien qu'encore confusément, qu'à Paris, il a rendez-vous avec lui-même. Entre doute et refus de la nostalgie, il a la certitude de trouver son chemin au bout de ses pinceaux. Entre exil et joie, les chants yiddish de son enfance, les musiques du Paris des années folles ou la musique de Mozart dialoguent et font jaillir ses couleurs sans artifice, avec force et tendresse.

Paris, l'atelier, la Ruche, la précarité, Chagall et un désir fou : faire entrer ses couleurs dans la danse parisienne... Fréquenter les poètes Apollinaire, Cendrars, Eluard... Boire la lumière de Paris et les couleurs du Louvre... Peindre, peindre, peindre encore... Renonçant à toute chronologie, la scène dessine les pensées du peintre et les lignes de force d'une œuvre foisonnante : les ombres et la lumière enlacent les comédiens et les musiciens pour danser la *Flûte Enchantée*, la poésie ou l'amour.

extraits du texte

- Pardon papa... Toujours fatigué, soucieux, toujours silencieux. Tes vêtements luisaient parfois de la saumure des harengs, il n'y avait que tes yeux qui donnaient à ton sourire un reflet doux, d'un bleu grisâtre...

- Le portrait que j'ai fait de toi aurait dû produire l'effet d'une bougie qui s'enflamme...

Bella, je te quitte
Bella, mon amour,
Prête-moi tes ailes
Pour peindre à Paris

- Da svidania ! Adieu, Vitebsk, ma petite ville yiddish dans l'océan russe, mes tableaux sont mes souvenirs. Je veux peindre un hareng jaune sur le toit de la synagogue hassidique de Vitebsk !

- Je voudrais m'approcher de cette écuyère qui vient de paraître souriante, sa robe, un bouquet de fleurs. (*Silence*) Après son cheval, je voudrais courir pour lui demander comment vivre, comment m'évader de moi-même et du monde...

– Sur ma palette de peintre, noir, vert, jaune, bleu, ou rouge, je cherche, je cherche la couleur de l'amour.

NOTES D'INTENTION ARTISTIQUE

Chagall rêve Mozart permet à la fois au spectateur de découvrir le parcours de vie du peintre Marc Chagall et d'entrer dans l'univers que ce dernier développe dans chacune de ses œuvres, d'ouvrir les coulisses de l'opéra et de plonger dans la musique. Quand on lui demandait pourquoi il était devenu peintre, Chagall répondait que la peinture lui apparaissait comme une fenêtre par laquelle il pouvait « s'envoler vers un autre monde ». Et cet autre monde, pour le spectateur, c'est l'œuvre picturale elle-même où le quotidien se mêle au fantastique.

Sur la scène, la réalité biographique et artistique du peintre se mêle au fantastique de sa peinture. La contiguïté de motifs narratifs réalistes et de motifs musicaux marquent tantôt la rupture, tantôt l'harmonie des images qui naissent dans l'imagination du peintre. Ainsi un double mouvement, l'un narratif-dramatique, l'autre poétique, se déploie sur la scène pour conduire le spectateur à entendre le chant du peintre qui chante « comme un oiseau sans théorie ni règle ».

Chagall rêve Mozart s'inscrit dans les travaux de la Cie Petit Théâtre Pilat et de la collection Peintres en Scène avec *Venus au Pays de Miró* (2010), *Chagall, prête-moi tes ailes* en (2011), *Les Droits de l'Homme* (2016), *Et Matisse entre dans la danse* (2018), qui s'adressent tout à la fois au très jeune public et au public adulte. La pièce de Virgile Compagnon ressemble à un tableau de Marc Chagall : des mots de Chagall, lui-même poète, des comptines, des airs yiddish, des souvenirs, des rêves, les fables de La Fontaine, apparaissent ou resurgissent « sans théorie, sans règles apparentes ». Mettre en scène ce texte de Virgile Compagnon, c'est mettre bout à bout, à sauts et à gambades à l'instar de Montaigne, une série de tableaux et de Fables de La Fontaine avec lesquelles Chagall est entré dans la langue française en 1927 ; c'est permettre au spectateur de pouvoir plonger dans une œuvre picturale et emprunter les yeux du peintre Marc Chagall pour voir le monde.

Pour ce faire, le personnage principal est doublé d'un personnage principal à ses yeux. Un ange ? Ange gardien ? Musicien ? Souvenir de la mère, du père ? Cet être a la faculté de s'affranchir de l'espace scénique et du temps. La succession des images qu'il fait naître brise la temporalité théâtrale pour rejoindre le mouvement et l'intensité musicale. Elle n'illustre pas ni ne tente de recomposer une toile du maître, elle jette des motifs et des couleurs puis les laisse prendre vie dans le regard du spectateur où, comme en chimie, motifs et couleurs se précipitent pour créer une émotion.

La mise en scène permet à la musique de devenir un personnage central. La musique est le terreau dans lequel le peintre puise son inspiration, elle intime à la peinture même, le devoir de chanter, de danser l'amour et la vie...

La pièce de Virgile Compagnon et son écriture elliptique qui colle des éléments éloignés dans le temps et dans l'espace, impose un lieu scénique qui puisse permettre la confrontation et la fusion de la parole du peintre et de ses sources (enfance, bestiaire, chants yiddish, musique de Mozart...). Elle demande au scénographe de concevoir un espace qui permette au spectateur de se sentir invité à entrer dans le défilement des images scéniques comme dans le regard d'une œuvre picturale. Elle exige un lieu neutre où le rêve et ses manifestations puissent jaillir et soutenir le jeu des comédiens ou des musiciens, sans l'enfermer...

La lumière marque les trois étapes principales du parcours dramatique : le long voyage en train où Chagall prépare sa rencontre avec la lumière de Paris, l'éblouissement de son arrivée dans la ville-lumière, et l'atelier où l'on surprend le dialogue avec son imagination et sa ferveur créatrice.

Deux escabeaux, une valise, des parapluies-pinceaux, une bougie, le dénuement comme seule richesse. En fond de scène, une immense toile recouverte de rideaux bleus permet de symboliser le mur d'un atelier ou une fenêtre. Élément vertical, elle laisse jouer la lumière au point de devenir le dos transparent d'une toile par lequel le spectateur pourrait entrer en vis à vis avec le peintre.

Thierry VINCENT

ce qu'ils pensent, ce qu'ils en disent

Presse du 29/11/2012 « *Chagall rêve Mozart : enchantement total par la justesse des voix, des musiciens, des comédiens et des couleurs* », Jacques Gabert.

Spectateurs :

- *C'était un petit cheval rouge qui s'en allait comme un songe / C'était un petit cheval vert qui se baladait à découvert / C'était un petit cheval jaune qui se promenait comme une icône / C'était un petit cheval bleu qui fonçait droit sur eux ! EUX, des auditeurs heureux..... C'était Chagallement bon !*
- *Associer dans un spectacle deux univers aussi différents pourrait au premier abord paraître incongru ou du moins insolite ! Ce fut sublime, génial, croustillant... je pourrai poursuivre avec une suite symphonique de superlatifs...*
- *Merci pour ce magnifique cadeau, glissé si discrètement dans l'imaginaire de chacun. Merci de nous prêter ces mots, ces émotions, pour ce voyage intemporel. Merci pour ce petit bonheur.*
- *Sans flûte ni trompette, dites... dites à l'auteur de cette subtile création : Merci !*
- *Galaxie infinie / Enchantement musical / Insouciant fantaisie / Rêverie plasticienne / Nous voilà, auditeurs en apesanteur, ah ah !!! / Sourire, tendresse, magie / Espièglerie*

technique

Durée : 1 h 20 - **Lieu** : le spectacle s'adapte à tout lieu intérieur où le noir puisse se faire - **Espace scénique** : l'espace de jeu est un rectangle minimum de 6 m de large sur 4,5 mètres de profondeur - **Eclairage** : alimentation en 380V ou 220V

Coût : nous contacter (coût artistique, droits d'auteur, frais de déplacement et repas)

- plusieurs représentations, tarif dégressif, nous contacter

- petites structures, écoles, collèges et lycées, nous contacter - possibilités d'ateliers artistiques et pédagogiques, nous contacter.

Ateliers pédagogiques :

La venue du spectacle en milieu scolaire peut être l'occasion en amont d'ateliers artistiques soucieux de valoriser le développement de l'enfant, dans le respect des besoins et demandes de l'Éducation Nationale, en particulier dans le cadre de l'Enseignement de l'Histoire des Arts – dossier de présentation sur simple demande.

Renseignements – Contact diffusion : Secrétariat Petit Théâtre Pilat 04 74 87 45 27 / 06 72 65 75 93

CHAGALL RÊVE MOZART

UN SPECTACLE MUSICAL, THÉÂTRAL & PICTURAL

de Virgile COMPAGNON, auteur

Il collabore aux travaux de la Compagnie Petit Théâtre Pilat depuis 2006. Passionné de peinture, il est sensible à la recherche des peintres qui développent leur poésie dans l'espace de la toile ou à travers des matériaux les plus divers. Son écriture poétique est tout entière au service du spectacle vivant. Elle se déploie sur l'espace de la scène en épousant les mouvements des comédiens, leurs gestes, leur voix.

metteur en scène : Thierry Vincent

chargée de production : Sylvie Beraud

Jérôme Charreton : **création lumière**

Jérôme Charreton, Thierry Vincent : **scénographie**

Philippe Bonnet / Jérôme Charreton : **photographies**

sur scène : Cinq musiciens-chanteurs-comédiens

Ange : Aude Carpintieri

Marc Chagall : Loïc Bonnet / Terry Pellet

La Voix : Elizabeth Grard / Emmanuelle Guillier

Le violoniste : Pierre Pottiez

La violoncelliste : Maud Louis

Régie Lumière : Davy Dediene

Projet de Recréation 2022 à St Michel sur Rhône, Conservatoire de Vienne, Rencontres Voix & Musiques Pilat

Cie Petit Théâtre Pilat

Secrétariat : Montagnon 42520 LUPÉ - Tél : 04 74 87 45 27 / 06 72 65 75 93

Contact : mail petit.theatre.pilat@free.fr - Site Web: <http://petit-theatre-pilat.eu>

N°SIRET : 42317049700014 - LICENCES : PLATESV-R-2020-004156