

文楽

月に憑かれたピエロ

BUNRAKU

PIERROT LUNAIRE

Ensemble
Musica Nigella
Pierrot-Lunaire
Direction
Takafumi Yamashita

PIERROT LUNAIRE

BUNRAKU

月に憑かれたピエロ

文楽

Coproduction

Ensemble Musica Nigella / Euphonie - Festival Musica Nigella /

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale

Création

Le 22 mai 2015 à Berck-sur-Mer et le 16 janvier 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines

Théâtre musical avec marionnettes

Spectacle chanté en Allemand surtitré en Français

Durée : 1h sans entracte

Spectacle tout public (conseillé à partir de 12 ans)

ŒUVRES INTERPRÉTÉES

« Quatorze manières de décrire la pluie »

(*Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben*)

Durée : 13 minutes

Musique de Hanns Eisler composée en 1941

puis dédiée à Arnold Schönberg pour ses 70 ans en 1944. Date de création inconnue.

« Pierrot lunaire »

Durée : 40 minutes

Musique d'Arnold Schönberg sur les poèmes d'Albert Giraud traduits en Allemand par Otto Erich Hartleben, composé en 1912 et créé le 16 octobre 1912 à la Choralion-Saal à Berlin.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Direction musicale : **Takénori Némoto**

Adaptation, mise en scène, costumes

et scénographie : **Jean-Philippe Desrousseaux**

Réalisation des marionnettes : **Petr Řezač**

Création lumière : **François-Xavier Guinnepain**

Création vidéo : **Gabriele Alessandrini**

Marie Lenormand, mezzo-soprano

Ensemble Musica Nigella

Pablo Schatzman, violon & alto

Annabelle Brey, violoncelle

Nicolas Ducloux et **Hidéki Nagano**

(en alternance), piano

Anne-Cécile Cuniot, flûte

François Miquel et **Etienne Lamaison**

(en alternance), clarinette

Jean-Philippe Desrousseaux, marionnettiste

Gaëlle Trimardeau, marionnettiste

Bruno Coulon, marionnettiste

Antonin Autran, marionnettiste

PERSONNAGES

Pierrot, un poète amoureux de Colombine, une jeune geisha travaillant dans une maison de thé et amoureuse de Pierrot.

Cassandra, un vieil homme riche, cruel, propriétaire de la maison de thé et de Colombine. Une vieille femme, pleine de vices et dirigeant la maison de thé (maison close japonaise).

La Lune

RÉSUMÉ

L'histoire se situe dans une maison close au Japon de l'époque Edo et se déroule en trois parties, chacune composée de sept chants.

I . Pierrot est amoureux de Colombine, mais ils ne peuvent se retrouver qu'en cachette. Car Colombine doit fuir les regards de l'effrayant Cassandra qui voudrait lui aussi l'épouser. La position de geisha de Colombine l'oblige à obéir cependant à Cassandra. Et Colombine est toujours surveillée par une vieille femme qui dirige la maison de thé.

Pierrot demande à Colombine de fuir cet endroit et de le suivre. Il est devenu jaloux du vieux Cassandra et des caresses que le vieil homme prodigue à Colombine. Hélas Colombine est moralement enchaînée à cette maison de thé. Pierrot lui fait une scène et Colombine, pour montrer son désespoir, se suicide avec le katana de Pierrot.

II . Pierrot est assailli de pensées effrayantes et il se laisse aller à toutes les faiblesses. La vieille femme qui surveillait Colombine, tente à son tour de le séduire et Pierrot la tue. Hanté par le souvenir de Colombine il revoit son fantôme. Et il en veut terriblement au vieux Cassandra qui faisait souffrir Colombine. Au cours d'une messe qui célèbre la mort de Colombine, il revoit son corps inanimé et tente une ultime fois de la prendre dans ses bras. Il en est empêché par le vieux Cassandra. Ivre de douleur, il tue le vieux Cassandra après l'avoir humilié.

III . Pierrot, progressivement, recouvre une meilleure santé morale. Il se purifie de toutes ses actions meurtrières. La lune, qui semble avoir toujours été la confidente de ses pensées, dispense une nouvelle lumière sur le chemin de vie de Pierrot.

Peu à peu il retrouve la paix et entreprend un voyage. C'est le retour du printemps et Pierrot retourne à Bergame sa ville natale.

PIERROT LUNAIRE, REPRÉSENTÉ EN BUNRAKU

Note d'intention artistique

1912. La vague de japonisme qui a déferlé sur l'Europe de la seconde moitié du XIXe siècle perle encore d'une écume féconde. Le Levant inspire toujours de nombreux créateurs dans tous les domaines. Adopter une dramaturgie d'inspiration japonaise pour mettre en scène *Pierrot Lunaire*, c'est choisir une distanciation qui donne aux personnages une vie émotionnelle et physique qui demeure imparfaite à décrypter pour le spectateur occidental. Il ne s'agit pas de « copier » le Japon, mais de retrouver dans son univers théâtral une charge émotive, onirique et puissante. C'est ainsi que nous avons choisi la forme et l'esthétique japonaise du *bunraku*, un théâtre de marionnettes traditionnel que le Japon connaît depuis trois siècles et sur lequel on joue des drames comparables à ceux de Shakespeare. Les personnages du *Pierrot Lunaire*, saignants, désarticulés, torturés, semblent exister authentiquement, dans ce mode de jeu affranchi des limites de l'humain. La marionnette offre une représentation railleuse mais fidèle de l'humanité, et les personnages, subordonnés au jeu de la manipulation n'en donnent que mieux l'image de l'homme empêtré dans l'adversité et les petites ironies de son existence.

Le texte de *Pierrot Lunaire*, délicate épopée constituée de trois parties expose la progression d'un jeune héros, exposé au désir, à la faute meurtrière et à sa rédemption. L'expressionnisme allemand naissant se prête parfaitement aux codes du *bunraku*, avec la représentation crue des sentiments dans des tableaux grinçants, tragiques et dérisoires. Parfaitement anthropomorphe, la marionnette de Pierrot et celle de ses partenaires de jeu peuvent se prélasser dans l'horreur jusqu'au ridicule. Les rapports des personnages se fondent comme dans les textes d'Albert Giraud traduits en allemand. Le ridicule et le grotesque (propre aux actions de Cassandra) rencontrent également un miroir ajusté à leur exubérance dans le *Kyogen*, cette part du théâtre comique japonais. Quant à la Lune, tentatrice autant immatérielle que charnelle, réservoir des passions, instigatrice amoureuse, astre opiacé ou même exutoire fantasmé, elle prend corps dans une lanterne sphérique et devient un jouet dans les mains de Pierrot. La lanterne se disloque... et la Lune n'est plus qu'une clarté insaisissable et scéniquement figurée par la lumière.

JEAN-PHILIPPE DESROUSSEAUX

PIERROT LUNAIRE, PORTRAIT ET HOMMAGE

Note de programme

Arnold Schönberg compose en 1912 un de ses chefs-d'œuvre qui met en musique les 21 poèmes d'Albert Giraud, un poète symboliste belge qui a publié son recueil de 50 poèmes intitulé *Pierrot lunaire : Rondeaux Bergamasques* en 1884 qui a d'ailleurs inspiré de nombreux compositeurs du début du XXe siècle. Dans cette œuvre atonale mais qui n'emploie pas encore un procédé très théorique du dodécaphonisme, Schönberg utilise une technique vocale très particulière *Sprechgesang* (chanté-parlé) inventée par Engelbert Humperdinck dans son opéra *Die KönigsKinder* (*Les enfants royaux*) qui permet aux chanteurs d'avoir une expression plus libre, proche de celle du théâtre. C'est une période de transition pour Schönberg qui est en train de terminer son ère poste-romantique marquée par l'achèvement de son œuvre monumentale *Gurre-Lieder*, créée en 1913, et le début de sa composition atonale

qui évoluera plus tard vers le dodécaphonisme faisant de la Seconde Ecole de Vienne un des acteurs majeurs de la musique du XXe siècle.

Bien que l'accueil du public viennois reste dubitatif voire sceptique envers cette nouvelle vague de la musique atonale, les jeunes compositeurs assoiffés de nouvelles perspectives de création musicale affluent à la porte de la Seconde École de Vienne. Parmi eux, on peut remarquer le jeune Hanns Eisler qui éprouvera une profonde admiration envers son professeur toute sa vie. Commandés pour accompagner le court-métrage de Joris Ivens, *Pluie* (1929), il ne termine la composition de ses *Quatorze manières de décrire la pluie* qu'en 1941 en reprenant la nomenclature identique du *Pierrot lunaire*, et en dédiant son œuvre à son éternel maître Arnold Schönberg

TAKÉNORI NÉMOTO

QUATORZE MANIÈRES DE DÉCRIRE LA PLUIE

Introduction graphique

La création vidéo qui accompagnera l'œuvre emblématique de Hanns Eisler *Quatorze manières de décrire la pluie* est créée avec l'intention de souligner la partition musicale et d'introduire les spectateurs dans les atmosphères de *Pierrot Lunaire*. Cette création vidéo emploie plusieurs techniques de graphisme numérique avec l'apparition de formes abstraites de couleur sur un fond blanc fusionnant entre elles, et formant progressivement des silhouettes plus figuratives. Puis ces dernières s'entrelacent à leur tour avec des images d'archive sur le vieux Japon, ainsi qu'avec celles réalisées expressément pour la création.

Après un début caractérisé par de simples lignes et de points graphiques, et après avoir évoqué les détails inspirés par les esthétiques typiquement japonaises, l'image se termine par une vision d'anciens parapluies qui s'enchaînera avec l'entrée de la soliste portant une ombrelle japonaise qui symbolisera ainsi la lune dans *Pierrot lunaire*. Ce parcours vidéographique servira de passerelle entre : le monde actuel et l'époque Edo, les univers occidental et oriental, l'homme et la marionnette... le tout, symbolisé par un travail de couleurs : des séquences colorées du début jusqu'à la sobriété finale en noir et blanc.

GABRIELE ALESSANDRINI

TAKÉNORI NÉMOTO

Direction musicale

Diplômé de l'Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, de l'École Normale de Musique de Paris et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Takénori Némoto est également lauréat de plusieurs concours internationaux en cor, en musique de chambre et en composition (Tokyo, Toulon, Trévoux, Marseille, Rome...). Cor-solo de l'Orchestre Poitou-Charentes et des Musiciens du Louvre-Grenoble, il se produit en soliste ainsi qu'en formation de chambre aux côtés des interprètes de renommée comme Maurice Bourgue, Wolfgang Sawallisch, Jean Guillou, Jean-François Heisser, Mikhaïl Rudy, Jean-Frédéric Neuburger, le Quatuor Diotima et le Trio Wanderer en France et à l'étranger. Il devient directeur musical de l'Ensemble Musica Nigella dès sa création (*Rita* de Donizetti au Théâtre de Fontainebleau, mise en scène Mireille Larroche en 2010; *Voyage d'hiver* à l'Athénée, Théâtre Louis-Jouvet à Paris, mise en scène Yoshi Oida; *Hänsel et Gretel* à l'Espace Pierre Cardin à Paris, mise en scène Mireille Larroche, en 2012). Pendant la saison 2015/2016 il est invité à diriger l'Orchestre régional Bayonne Côte Basque et l'Orchestre Victor Hugo Besançon Région Franche-Comté.

JEAN - PHILIPPE DESROUSSEAUX

Metteur en scène, marionnettiste

Jean-Philippe Desrousseaux est comédien, marionnettiste et metteur en scène. Après une formation entre théâtre, musique et écriture, il se forme à la manipulation de marionnettes auprès d'Alain Recoing au Théâtre aux Mains Nues. Il enseigne la marionnette dans plusieurs centres de formation et anime le Théâtre de Marionnettes du Parc Floral de Paris, pour lequel il a écrit une trentaine d'histoires. Il met régulièrement en scène des œuvres musicales où interviennent les marionnettes comme la parodie d'*Hippolyte et Aricie* de Rameau en collaboration avec le Centre de Musique Baroque de Versailles (2014 à l'Opéra Comique à Paris, puis en tournée en France et à l'étranger). Pour les 300 ans de l'Opéra Comique en 2015 il écrit et met en scène *La Guerre des Théâtres*. Il prépare actuellement deux parodies d'opéra avec marionnettes, comédiens, chanteurs et musiciens; *Atys* de Lully avec le Centre de Musique Baroque de Versailles et *Faust* de Gounod avec le Palazzetto Bru-Zane de Venise. Jean-Philippe Desrousseaux a été souvent récitant pour des œuvres musicales classiques et contemporaines. Il est également comédien de doublage pour le cinéma et la télévision.

MARIE LENORMAND

Mezzo-soprano

Après avoir étudié en France, Marie Lenormand s'installe aux États-Unis et poursuit ses études au Conservatoire d'Oberlin avant d'intégrer le Houston Grand Opera Studio. Elle est remarquée lors de plusieurs prises de rôles à Houston, Oberlin et au Glimmerglass Opera. Puis viendront des récitals au Carnegie Hall de New York et des invitations régulières à travers tous les États-Unis. Dès 2004 elle entame sa carrière internationale et rencontre un succès sans précédent à l'Opéra Comique, en interprétant le rôle-titre de *Mignon* pour lequel elle reçoit le « Grand Prix de la Critique, Révélation Musicale de la saison 2009-2010 ». Elle collabore régulièrement avec des personnalités artistiques telles que Laurent Pelly, Robert Wilson, Seiji Ozawa, Sir Roger Norrington et François-Xavier Roth. Elle a récemment chanté à Luxembourg, Saint-Etienne, La Nouvelle-Orléans, Tours, Avignon, New York, Dresde, Massy... Après avoir triomphé avec le rôle-titre de *Carmen* au Théâtre impérial de Compiègne en saison 2014/2015, elle vient de remporter un vif succès dans *Le Pré aux clercs* à l'Opéra Comique, Lisbonne et Wexford, ainsi que dans *Béatrice et Bénédict* au Seiji Ozawa Matsumoto Festival.

L'ENSEMBLE MUSICA NIGELLA

L'Ensemble Musica Nigella, le premier ensemble orchestral professionnel du Pas-de-Calais, est né en 2010 au sein du festival éponyme par l'initiative de son directeur artistique Takénori Némoto. Dès l'année de sa création, l'Ensemble multiplie les concerts et les productions lyriques. *Rita, ou le mari battu* de Gaetano Donizetti (2010/Mireille Larroche), *Voyage d'hiver* de Franz Schubert (2011-2012/Yoshi Oida), *Hänsel et Gretel* d'Engelbert Humperdinck (2012-2013/Mireille Larroche), les Folles Journées de Nantes, Niigata, Tokyo et de Tosu (2013) etc. Leurs performances ont été unanimement saluées pour la qualité musicale et pour le travail de réorchestration que mène son directeur musical. L'Ensemble Musica Nigella s'est notamment produit au Théâtre du Châtelet, à l'Athénée, Théâtre Louis-Jouvet, au Théâtre de Fontainebleau, à l'Espace Pierre Cardin à Paris, à l'Auditorium du Musée d'Orsay, sur les scènes nationales de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cherbourg et bien sûr au Festival Musica Nigella. Les membres de l'ensemble, issus de différents horizons (Orchestre National de France, Les Musiciens du Louvre-Grenoble, Orchestre National de Lille, Orchestre Symphonique de Lucerne, Orchestre de Chambre d'Europe...) apportent à cette formation leurs expériences de ces courants musicaux pour enrichir le répertoire.

ENSEMBLE MUSICA NIGELLA
CONTACTS
• • • •

Ensemble
Musica Nigella

Pas-de-Calais

Direction
Takénori Némoto