Pierrot lunaire cabaret 30

Suisse
JEUNE OPÉRA COMPAGNIE
ARC EN SCÈNES

Paris
OPERACT
LES VISITEURS DU SOIR

Pierrot Lunaire cabaret 30 dans une Installation numérique et interactive, associant le *Pierrot lunaire* de Schoenberg aux chansons des cabarets berlinois des années 30. Entre la chaleur d'une gouaille insolente et l'étrangeté bleutée d'un rêve, **Julia Migenes**, caméléon magnifique, traverse les genres et réinvente Pierrot.

operact

Pierrot lunaire cabaret 30

De
Arnold Schoenberg

Texte de
Albert Giraud
Otto Erich Hartleben

Chansons cabaret de
M.Spoliansky, M.Lévine,
R.M.Siegel
F.Holländer
K.Weil, N.Schultze

En associant le chef-d'œuvre de Schoenberg aux chansons de Spoliansky, Holländer, Weill… *Pierrot lunaire-cabaret 30* propose une lecture modernisée et ludique du monument de la musique contemporaine.

Le spectacle a été pensé et créé pour et autour de la soprano Julia Migenes. Grâce à sa formidable capacité à se glisser d'un univers à l'autre, l'artiste protéiforme passe avec subtilité l'épreuve de l'œuvre la plus populaire du maître viennois.

La mise en scène et la scénographie oniriques de Stephan Grögler s'appuient sur un dispositif visuel interactif variant les lumières en fonction des impulsions acoustiques. Ainsi, le procédé contemporain réinvente dans un esprit ludique l'esthétique et la magie du cabaret et de ses ampoules à filament d'antan.

Distribution

« Pierrot lunaire cabaret 30 » chanté en allemand, français et anglais (sous-titres français)

Musique
M.Spoliansky, M.Lévine, R.M.Siegel, F.Holländer, K.Weil, N.Schultze

Arrangements
François Cattin, Nicolas Farine, John Mortimer

Chef d'orchestre
Nicolas Farine

Mise en scène, décor, installation lumineuse
Stephan Grögler

Costumes
Véronique Seymat

Soliste
Julia Migenes

Musiciens
Le Swiss Global Chamber Ensemble : *Loïc Schneider (flûte), Aleksandar Tasic (clarinette), Solenne Païdassi (violon), Blythe Teh Engstroem (alto) / Sébastien van Kuijk (vcl), Nicolas Farine (piano)*

Ou l'ensemble de l'opéra de Bordeaux

Production
JOC Neuchâtel, operAct Paris, Visiteurs du soir Paris, Arc en Scène La Chaux de Fonds

Réalisation lumières
Didier Henry / Cyril Mulon

Réalisation installation LED
Akwariom

Réalisation décor
TPR / Opéra de Bordeaux

Création
TPR, La Chaux-de-Fonds - novembre 2012
(avec Daan Roosegaarde)
1ère reprise
Anthéa Théâtre d'Antibes - mars 2014
2ème reprise
Opéra de Bordeaux / Novart - novembre 2014

Lien vidéo
https://vimeo.com/operact

Pour en savoir plus infos extraits sur
www.visiteursdusoir.com
www.operact.eu
www.jeuneopera.ch
www.stephan-grogler.com

Conception du projet

PAR STEPHAN GRÖGLER

Schoenberg a écrit *Pierrot lunaire* pour une artiste de cabaret, Albertine Zehme, qui lui en avait fait la commande. Y associer d'autres musiques issues des cabarets berlinois des années 30, est une volonté d'ancrer l'œuvre magistrale de Schoenberg dans les lieux mêmes de ses origines. Donner à entendre la pièce dans l'univers plus populaire où elle a été créée.

Avec Nicolas Farine, nous avons ajouté autour des trois blocs des sept « poèmes-chansons » de la partition de Schoenberg, des chansons ou des morceaux instrumentaux comme des respirations à la densité de cette pièce.

Nous avons pensé le personnage de *Pierrot lunaire cabaret 30* haut en couleur et non formaté, passant de la musique complexe de Schönberg au divertissement du cabaret, irisant la partition de nouvelles nuances pour en faire ressortir plus encore la complexité et la richesse.

Julia Migenes change de peau et de rôle, charme, effraye, ou nous emporte dans des rêves poétiques. Son personnage passe de Marlene Dietrich au Mime Marceau ou à Liza Minelli, de la violence de *Chicago* (Bob Fosse) aux douces excentricités des années folles. La joie qu'elle éprouve à se métamorphoser éclaire le personnage de Schoenberg, trop souvent réduit à son «ombre lunaire».

Le décor

ESPACE ET INTERACTIVITÉ

Après le prélude dans le hall du théâtre où Julia accueille le public dans les escaliers, j'ai voulu conserver cette qualité de relation avec les spectateurs en plaçant Pierrot lunaire cabaret 30 dans un espace bi-frontal. L'espace scénique prend la forme d'un pont suspendu reliant la scène à la salle qui fond l'espace de l'actrice à celui du spectateur.

Dès les premières minutes, et jusqu'à la fin du spectacle, le public est dans une proximité immédiate avec Julia, plongé dans les atmosphères caractéristiques du cabaret.

La lumière privilégie l'interactivité et la modernité. Si l'ampoule à filament est conservée pour les ambiances contrastées et crues du cabaret traditionnel, les centaines de petites leds disposées tout au long du pont suspendu réagissent aux sons de la voix de Julia, vibrent et varient d'intensité. Ainsi la subtile complexité des leds habille la modernité de la musique de Schönberg.

Schoenberg

SON ŒUVRE

Œuvre-clé du XXe siècle, Pierrot Lunaire est un mélodrame lyrique pour voix et petit orchestre de 6 instruments. Il se distingue par son caractère particulièrement expressif, illustré par le Sprechgesang (ou parlé-chanté) et est écrit dans une atonalité libre.

Puisant dans les vers acides, tantôt macabres, tantôt féeriques ou décadents, du poète belge Albert Giraud, traduits en allemand par Otto Erich Hartleben, Schönberg compose une partition en trois parties.

Dans la première, c'est un Pierrot enivré par la lune. Dans la seconde, il est plongé dans un monde cauchemardesque ; enfin, dans la troisième, il retourne chez lui à Bergame, hanté par la nostalgie du passé. Les ambiguïtés émaillent la partition, le ton est tour à tour léger, ironique ou satirique et fait place à des sentiments de terreur, de violence ou de nostalgie. On oscille sans cesse entre des sentiments opposés : le désir et la cruauté, le plaisir et la souffrance, l'extase et la mélancolie.

Créé à Berlin en 1912 par l'actrice viennoise Albertine Zehme, Pierrot lunaire est rapidement devenu un succès populaire. Outre la musique résolument moderne, le thème même de Pierrot était alors en vogue. Ce personnage de commedia dell'arte, mi- pantin muet, mi- être sensible, représente l'homme qui doute de lui-même. On retrouve notamment les personnages de Pierrot ou d'Arlequin dans la peinture de Picasso ou encore dans Petrouchka de Stravinsky.

Le répertoire

Prélude
CABARET DANS LE HALL

Alles Schwindel, Das Lied der Gesellschaft (Mischa Spoliansky / M. Schiffer)

Ma chaire frisonne (Michel Lévine / Jean Bastia)

Ich hab noch einen Koffer in Berlin (Ralph Maria Siegel / Aldo von Pinelli)

PIERROT LUNAIRE 1

Pierrot Lunaire 1-7 (Arnold Schoenberg / Albert Giraud / Otto Erich Hartleben

Premier interlude
CABARET

Andante cantabile de Sonata pour violon (Erwin Schulhoff)

Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingesstelt (F. Holländer / R. Liebmann)

L'Heure bleue (Mischa Spoliansky / Marcellus Schiffer)

Alabama Song (Kurt Weill / Berthold Brecht)

PIERROT LUNAIRE 2

Pierrot Lunaire 8-14 (Arnold Schoenberg / Albert Giraud / Otto Erich Hartleben

Deuxieme interlude
CABARET

Sonate et improvisation pour Violoncelle (George Crumbe)

Walzer improvisation (Nicolas Farine)

Ich bin die fesche Lola (Friedrich Holländer / Robert Liebmann)

Wir wollen Alle wieder Kinder sein (Friedrich Holländer)

Lili Marleen (Norbert Schultze / Hans Leip)

PIERROT LUNAIRE 3

Pierrot Lunaire 14-21 (Arnold Schoenberg / Albert Giraud / O. E. Hartleben)

Revue de presse

THE CLASSICAL MUSIC NETWORK

Un des temps forts de l'Opéra de Bordeaux, Stephan Grögler repousse autant les limites du genre que du plateau... L'interprétation de Julia Migenes, avec le souci de l'émotion, refuse d'enfermer la partition dans l'intellectualisme... Nicolas Farine confirme une intelligente sensibilité que l'on avait déjà remarquée la saison passée à Nantes dans La Rose blanche, autre réalisation de Stephan Grögler, preuve que les sentiers non battus méritent d'être explorés.

OPERA MAGAZINE

Le pari audacieux de marier le Schoenberg de 1912 aux nuits berlinoises des années 1930 impose le sentiment non pas d'une parenté, mais d'une proximité, les deux faces d'une même nuit... La soliste assure parfaitement le verbe haut perché de la meneuse de revue.

BORD'ERLINE

Stephan Grögler propose une réinterprétation moderne, poétique et entraînante de cet opéra, qui rompt avec les règles classiques... se savoure en un véritable moment de poésie... Aussi surprenant que réjouissant, porté par une puissante interprétation.

SUD OUEST

Même dans des lieux aussi classiques que le Grand-Théâtre, Novart change la donne...
Les musiciens, emmenés au piano par Nicolas Farine, prennent fièrement en charge la modernité vénéneuse de la partition. Un Pierrot insolent de Julia Migenes qui évolue au milieu d'un subtil dispositif. Dans les airs de cabaret Julia Migenes fait ce qu'il faut : le chic, l'énergie, l'humour.
Un spectacle taillé sur mesure pour le tempérament de Julia Migenes.

L'IMPARTIAL

Pari gagné... La réussite de ce «Pierrot» est dans la performance de Julia Migenes... Elle est encore dans la mise en scène et les folies scénographiques de Stephan Grögler.

LE QUOTIDIEN JURASSIEN

L'œuvre de Schönberg a retrouvé vie d'une manière originale, dont la qualité artistique restera longtemps gravée dans les mémoires.
La musique de Schönberg est travaillée en finesse, interprétée avec modernité et une extrême sensibilité... Une incroyable prestation de Julia Migenes.

BOUGER

Une scénographie magique... la diva Julia Migenes étincelante.

Les interprètes et créateurs

JULIA MIGENES

Soliste

Née à New-York, Julia Migenes passe son enfance à jouer, danser (claquettes) et chanter dans des productions de maisons d'opéra de New-York. Adolescente, elle est choisie pour chanter dans les concerts de jeunes dirigés par Léonard Bernstein, ce qui l'amène à Broadway et surtout au rôle principal d'un « Violon sur le toit » de Joseph Stein. Elle décide de quitter l'univers de la comédie musicale pour se consacrer et étudier l'opéra à la Volksoper de Vienne en Autriche. Elle y chante des rôles solistes pendant sept ans.

Elle retourne aux Etats Unis sur la proposition du Metropolitan Opéra qui l'engage pour chanter les rôles solistes dans La Bohème, Pagliacci, Mahagony et surtout le rôle de Lulu. En 1983, alors qu'elle interprète Salomé au Grand Théâtre de Genève, le réalisateur Francesco Rosi la découvre et l'engage pour tourner « Carmen » à côté de Placido Domingo (Grammy Award).

Les talents d'actrice de Julia Migenes lui valent de jouer ou d'animer de nombreux autres films et émissions de télévision.

Julia Migenes participe à la version lyrique d'Angels in America de Peter Eötvös, créé à Paris. En 2007, elle met en scène son premier opéra, le « Barbier de Séville » À ce jour, Julia Migenes a enregistré plus de vingt albums et DVD (Lulu du Met, Voix Humaine de Peter Madak, Kiss me Kate, Kismet, ...)

Sa carrière internationale et sa grande popularité font d'elle une actrice-cantatrice unique tant dans le répertoire classique que populaire.

Distinctions et prix: Edison Classical Music Award pour l'enregistrement des « Sept péchés capitaux » / 2 golden Bambies, Golden Lion, Golden Camera, Golden Microphone, / Meilleur enregistrement de « La Voix Humaine » par la BBC, Montreux critic prize for TV special.

NICOLAS FARINE

Chef d'orchestre et pianiste

Nicolas Farine est fondateur et directeur artistique, avec le compositeur suisse François Cattin, de Jeune Opéra Compagnie. En 2015 il est nommé Directeur musical adjoint de l'Ensemble vocal de Lausanne, aux côtés du chef hollandais Daniel Reuss.

Il s'est produit en Europe, en Russie ainsi qu'en Amérique du Nord et du Sud, dirigeant entre autres L'Orchestre National de la Radio Roumaine, l'Orchestre de Besançon Franche-Comté, l'Ensemble Symphonique de Neuchâtel, l'Orchestre international de Genève, la Philharmonie Nationale d'Ukraine, L'Orchestre Philharmonique de Stettin (Pologne), la Philharmonie Nationale de Plovdiv (Bulgarie), l'Orchestre Philharmonique de Lviv (Ukraine), l'Orchestre du Festival International de piano de St-Ursanne, l'Orchestre de la Haute école de Musique de Genève et l'Ensemble Le Moment Baroque. Il s'est produit entre autres avec, Nemanja Radulovic et Jean-Marc Luisada. A l'Opéra, Il dirige Faust, La Finta Semplice, Bastien-Bastienne, Orfeo ed Euridice, Die Weisse Rose, Acis and Galatea, Dido and Aeneas, King Arthur, Gulliver et Morceau de Nuit (création) de Cattin, collaborant avec les metteurs en scène Robert Bouvier, Gino Zampieri, Stephan Grögler, François Racine, Anne-Cécile Moser et Cédric Dubois.

www.jeuneopera.ch

STEPHAN GRÖGLER

Conception, mise en scène et scénographie

Metteur en scène et scénographe reconnu pour son inventivité et la précision humaine de sa direction d'acteur, Stephan Grögler est régulièrement invité dans les maisons d'opéra, en France comme à l'étranger : La Monnaie de Bruxelles, le Festival de Santa Fe USA, l'Opéra Comique de Paris, le Grand Théâtre de Genève, le Teatro Comunale di Bologna, les Opéras de Lyon, Nancy, Rouen, Nantes, Caen, Lyon, Montpellier... les opéras de Dublin, Lausanne, Bern,...

Il y signe les mises en scène et décors d'œuvres classiques ou contemporaines, notamment : *La Bohème* (Puccini), *Niobe* et *Medeamaterial* (Dusapin), *La Sonnambula* (Bellini), *L'Anima del filosofo* (Haydn), *Cenerentola* (Rossini), *Blaubart* (Bartok) *La Traviata* (Verdi), *La Trilogie Beaumarchais* (Rossini, Mozart, Pecou), *Rolland* (Lully), *Hansel et Gretel* (Humperdinck), *Johnny Johnson* (Weill) *Cendrillon* (Massenet), *The rape of Lucretia, The turn of the screw* (Britten)... avec Mireille Delunsch, Patrizia Ciofi, Roberto Alagna, Nathalie Dessay, Christophe Rousset, Antonio Florio... Par ailleurs Stephan Grögler s'est vu confier par

l'Agence Marcadé la mise en scène des spectacles d'évènements pour les maisons Cartier ou Van Cleef & Arpels à Paris, New York, Los Angeles... Ainsi que par trois fois celle du Bal de la Rose pour la Principauté de Monaco avec des artistes d'univers aussi divers que la mode (Karl Lagerfeld), les arts plastiques (Fernando Botero), ou ceux de la chanson, du théâtre et du cinéma (Marianne Faithfull, Lambert Wilson, Shirley Bassey, ...)
Très impliqué dans la formation des jeunes chanteurs, Stephan Grögler réalise plusieurs productions pour L'Abbaye d'Ambronay, les Conservatoires (HEM) de Genève et Lausanne, la Fondation Royaumont, La Jeune Opéra Compagnie (La Chaux-de-Fonds), l'Opéra National de Lyon et Le Grand Théâtre de Genève.
En 2011, il fonde operAct, structure de production et de diffusion de spectacles vivants dont il est le directeur artistique.

www.stephan-grogler.com

Les co-producteurs

jeune opéra compagnie

Créé en 2006 par Nicolas Farine, rejoint par François Cattin, Jeune Opéra Compagnie est une structure professionnelle de création et de production d'ouvrages lyriques scéniques basée à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Depuis sa création, JOC a réalisé des spectacles qui privilégient l'adéquation de l'œuvre avec le lieu qui l'accueille. Les créations de JOC ont constamment été saluées par la presse et le public pour leur parfaite cohérence. Respect, défi, qualité et inventivité sont les principales valeurs qui sous-tendent toutes les démarches artistiques et humaines de JOC. Il s'agit de mettre constamment en valeur l'humain dans ce qu'il a de plus précieux : sa relation aux autres. Parmi les productions JOC citons : de F. Cattin, Les Aveugles, de W.A. Mozart, La Finta Semplice...Pendulum Choir (André et Michel Decosterd – Codact)... **www.jeuneopera.ch**

Les Visiteurs du soir

Inconditionnel du coup de coeur, défenseur opiniâtre des artistes auprès desquels il s'est engagé, Olivier Gluzman est manager, agent et depuis une quinzaine d'années producteur de spectacles avec Joëlle Belmonte. La singularité artistique des Visiteurs du Soir est de produire et de promouvoir aussi bien des artistes de la chanson française et internationale (Jane Birkin, Agnès Jaoui, Paolo Conte, Pink Martini, Woody Allen and his New Orlean's Jazz Band, Julia Migenes, Ute Lemper, Nana Mouskouri...) que du théâtre, des lectures (Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, André Dussollier) ainsi que des spectacles insolites (Les Ballets Trockadero, Miss Knife, Prima Donna/Rufus Wainwright, Star-Cross'd Lovers/ Katia et Marielle Labèque, « Ingrid Bergman Tribute »...) **www.visiteursdusoir.com**

Arc en Scènes

Cette structure regroupe un théâtre de création le Théâtre Populaire Romand et une des meilleures salles de musique d'Europe au plan acoustique. Elle s'engage en tant que coproductrice en offrant les conditions idéales pour la création de Pierrot Lunaire.

www.arcenscenes.ch

operAct

est une structure autonome créée par le metteur en scène Stephan Grögler. Elle a pour vocation la production et la diffusion de spectacles vivants et l'ambition de transformer en la renouvelant la relation entre l'Art lyrique et son public, en créant des spectacles itinérants à mi-chemin entre le théâtre musical et l'installation d'art contemporain. Une inventivité au service de partitions pensées pour une formation réduite, dans une économie d'échelle ouvrant à d'avantage de légèreté. Une troupe mobile, des artistes plasticiens venus de différents univers, réunis par l'identité d'un projet artistique fort dans des lieux de représentations inattendus. Choisir des sujets en résonance avec l'actualité, qui parlent de nos peurs et de nos joies. Une expérience immersive qui accompagne le public dans une découverte plus immédiate de l'œuvre. Pour operAct, les enjeux sont multiples, à la faveur de l'émotion, avec le but affirmé de donner les clés d'un art musical et visuel à aborder en toute liberté. Les dernières productions operAct : Sortilèges et carafons, La Rose Blanche, Sefarad's, als ob... , Songs from the Gutter-Piaf (Tiger Lilies) **www.operact.eu**

IMPLANTATION
Profondeur de la scène : environ 8m
Largeur du cadre de la scène : 8 -18m
Hauteur sous perches : 5 - 8m

Une fiche technique détaillée et **un budget de diffusion** sont disponibles sur simple demande auprès de : **contact@operact.eu**

CONTACT : Stephan Grögler - Direction artistique
+33 6 88 69 38 31 - stephangrogler@operact.eu - www.operact.eu

Photos © Pablo Fernandez

operact

jeune opéra
compagnie

les Visiteurs du soir