

CHARLES CHAPLIN ET LES JARDINS MUSICAUX

LE CIRQUE

REPRESENTATIONS - NOEL 2017

OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL

LES JARDINS
MUSICAUX

SOMMAIRE

1.	Introduction	3
2.	<i>Le Cirque</i>	4
3.	Quelques films présentés par l'Orchestre des Jardins musicaux	5
4.	Les producteurs et les interprètes	7
5.	Fiche technique	8

1. INTRODUCTION

*Il était une sorte d'Adam dont nous sommes tous les descendants...
Sa personnalité était double : il y avait le vagabond, mais aussi
l'aristocrate solitaire, le prophète, le prêtre, le poète.*

Federico Fellini

La présentation des films muets de Charlie Chaplin avec accompagnement d'orchestre en direct représente aujourd'hui, 90 ans après leur création, des événements exceptionnels et populaires.

Entre 2011 et 2016, l'Orchestre des Jardins Musicaux a eu le bonheur de donner plus de 80 représentations de tous les films muets de Charlie Chaplin, des *Lumières de la ville* au *Temps Modernes*, du *Kid* au *Pèlerin*, de *La Ruée vers l'or* aux courts métrages *Le Pèlerin* et *Une Vie de chien*. A Noël 2017 il reprendra, à la demande du Théâtre du Passage, **Le Cirque**, l'un de ses chef d'œuvre les plus abouti, et le plus riche en situations comique et émotionnelles.

Un génie peut en cacher un autre

Universellement connu comme scénariste, acteur et réalisateur, Charlie Chaplin est aussi un grand compositeur. Sa musique trouve ses racines dans son enfance : les mélodies populaires des rues londoniennes de la fin du 19e, mais aussi le charme rose passé d'Edward Elgar et d'autres compositeurs anglais ou encore du jazz américain du début du 20e.

Son rôle de compositeur fait partie intégrante de son œuvre ; il en est même un élément-clé. Comme dans son inspiration de cinéaste, sa musique mêle la sentimentalité à l'ironie, le cruel au dérisoire. La place de la musique prit tant d'importance pour lui qu'il a écrit un nombre important de partitions plusieurs décennies après avoir réalisé les films (dont celle du *Cirque*). Ainsi, dans les années 70, il parachève son œuvre en y apportant ce complément qu'il juge indispensable. Comme il a eu raison ! Ses musiques contribuent à l'immortalité de son œuvre.

Aujourd'hui, interpréter ses musiques en direct avec les films, c'est donner vie à un spectacle dans lequel les acteurs sont vivants, même après leur mort.

2. LE CIRQUE (1927)

Le Cirque est né dans la douleur ; les obstacles que surmonta Chaplin pendant les deux années de tournage furent une épreuve dont le cinéaste mit des dizaines d'années à se remettre. A l'instar de Kubrick sur *2001* ou Tati sur *Playtime*, Chaplin régenta tout, à commencer par le décor. Au lieu de créer une façade de Cirque, il fait monter un véritable chapiteau avec roulottes, cages à fauves et autres annexes. Mais quelques jours avant le début du tournage, le sort commence à s'acharner sur ce projet : une tempête traverse la Californie détruit le chapiteau. Lorsque le décor est reconstruit, Chaplin tourne ses premiers plans mais à la suite d'erreurs de manipulation, la pellicule utilisée est inexploitable. L'équipe reprend le tournage dont la durée ne cesse de s'allonger. Chaplin multiplie les prises, épuise ses techniciens et explose son budget initial. La séquence de la cage au lion nécessite 200 prises ; à la stupeur de son équipe il entre dans la roulotte des fauves sans la moindre sécurité. A plusieurs reprises il est griffé par le fauve et frôle la catastrophe. Pour la scène de la corde 700 prises seront tournées. On y voit Chaplin attaqué par des singes. Les petits sapajous firent beaucoup rire le public mais moins Chaplin qui dut être opéré et hospitalisé pendant six semaines après plusieurs morsures. Pour son numéro d'équilibriste il met sa vie en danger mainte fois. En 1926, le tournage est arrêté pendant six mois suite au scandale provoqué par Lita Grey, épouse dont il se sépare. Lorsque le travail reprend, le décor brûle dans un incendie. Lorsqu'il ne reste plus que la scène finale à mettre en bobine, les caravanes des artistes qui servent de décor sont volées par des étudiants éméchés... Fin 1927, le tournage est enfin terminé.

3. QUELQUES FILMS PRESENTES PAR L'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

La Ruée vers l'or - Yverdon-les-Bains, Théâtre Benno Besson - décembre 2015 © Photo P.W. Henry

Les Temps Modernes - Théâtre du Passage, décembre 2013 - © Photo P.W. Henry 17.78

Une Vie de Chien - Cinéma Capitole, Lausanne 2016 © Photo P.W. Henry

The Kid - Grange aux Concerts Cernier, août 2014 - © Photo P.W. Henry

4. LES PRODUCTEURS ET LES INTERPRETES

L'OPÉRA DÉCENTRALISÉ NEUCHÂTEL

Il y a 35 ans, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond fondent l'Opéra Décentralisé Neuchâtel. Pendant une quinzaine d'années, la compagnie crée des spectacles à Neuchâtel qui tournent en Suisse et à l'étranger. L'ODN coproduit des spectacles avec l'Opéra de Lausanne, le Stadttheater Bern, le Théâtre Populaire Romand, la Lanterne magique, le Théâtre de Carouge, Contrechamps (GE), la Saline royale d'Arc et Senans, le Théâtre du Passage de Neuchâtel, la Scène Nationale de Bergen, le Centre International de Théâtre Viac Mir (Moscou), la Cinémathèque suisse de Lausanne, le Théâtre Gogol de Moscou... Chaque production bénéficie de nombreuses représentations (entre dix et quarante). Quelques réalisations font date : Le Viol de Lucrece et Albert Herring de Britten, Élégie pour de Jeunes Amants de Hans-Werner Henze, L'Orestie d'Eschyle.

En 1998, l'Opéra Décentralisé se « sédentarise » et ses fondateurs créent, à Cernier, Les Jardins Musicaux, un festival principalement dédié à la musique des 20e et 21e siècles. Ils y présentent, dans un lieu réhabilité pour le Festival - La Grange aux Concerts - un répertoire de plus de six cents œuvres. Depuis 2006, le Festival s'exporte en Franche Comté et dans le Parc régional Chasseral.

L'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Composé d'environ 70 musiciens, l'Orchestre des Jardins Musicaux est formé d'artistes suisses et anglais. Orchestre à la « voix » très personnelle, il est devenu, au fil des ans, un ensemble virtuose qui a fidélisé ses musiciens. À géométrie variable, l'orchestre travaille durant l'été et en diverses occasions de la saison. Il participe à des créations scéniques d'œuvres de Britten, Kagel, Henze, Bernstein, Helst, Walton, Maxwell Davies et a accompagné tous les longs métrages de Charlie Chaplin (Les Temps Modernes, Le Cirque, Les Lumières de la Ville, La Ruée vers l'or, The Kid, Une vie de chien, le Pèlerin) ainsi que le Chien Andalou de Buñuel avec la musique de Kagel.

Sous la direction de son chef, Valentin Reymond, il a donné près de deux cents concerts, interprétant des œuvres majeures du 20e siècle de Stravinsky, Berg, Martin, Schostakovitch, Schoenberg, Lutoslawsky, Reich, Britten, Henze, Varèse, Debussy, Schnittke, Rota, Ravel, Kagel, Zimmermann, de nombreuses créations et, à l'occasion, le répertoire romantique (R. Strauss, Mahler, Tchaikovsky, Chausson, Bruckner).

VALENTIN REYMOND CHEF D'ORCHESTRE

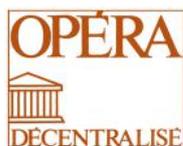
Directeur artistique des Jardins Musicaux, Valentin Reymond est né à Neuchâtel. Il a dirigé plus de cinquante opéras de Bernstein, Bizet, Britten, Chabrier, Schostakovitch, Gluck, Henze, Holst, Kagel, Massenet, Maxwell Davies, Moret, Mozart, Poulenc, Puccini, Rossini, Strauss, Stravinsky, Tchaikovsky, Verdi, Moussorgsky, Wagner, Walton, Weil à l'Opéra de Dublin, à l'Opera North, au Stadttheater Bern, au Théâtre Gogol Moscou, à l'Opéra de Krasnoyarsk, à l'Opéra de Lausanne, au Festival d'Édimbourg, à l'Opéra de Samara, au Queen Elizabeth Hall London, à l'Opéra de Lucerne, à l'English National Opera, au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra de Nantes, au Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre.

Il dirige un vaste répertoire romantique et moderne avec des orchestres comme l'English Northern Philharmonia, l'Orchestre Symphonique d'État de Russie, l'Orchestre National d'État de Russie, l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestre National d'Irlande, l'Orchestre de Chambre de Rennes, la Nord West Deutsch Philharmonie, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre de la RTSI, l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, l'Orchestre de la BBC Ulster, l'Orchestre de Chambre de Bâle, la Philharmonie Südwestfalen, la Rheinische Philharmonie, l'Orchestre symphonique académique de Krasnoyarsk, la Württembergische Philharmonie, l'Orchestre National de Lituanie, la Philharmonie Lutoslawsky Breslau, la Philharmonie Enescu de Bucarest, l'Orchestre Philharmonique d'Odessa, la Philharmonie Rubinstein Lodz, le Royal Philharmonique de Londres, l'Orchestre Philharmonique de Belgrade.

5. FICHE TECHNIQUE

Film – réalisateurs (1927)	Charles Chaplin
Musique (1967)	Charles Chaplin
Orchestre	Orchestre des Jardins Musicaux
Chef d'orchestre	Valentin Reymond
Durée de la projection	70 minutes
Format Film	Copie numérique avec un projecteur haut de gamme et le projectionniste
Nombre de musiciens	40 + chef
Personnel	2 techniciens 1 projectionniste 2 accompagnateurs
Surface pour l'orchestre	50m ² devant l'écran
Installation	Une demi-journée (visite des lieux préalable indispensable)
Raccord (répétition)	Une heure avant le spectacle
Matériel indispensable	- 40 chaises- 34 pupitres (pouvant supporter l'éclairage) *- Lampes de pupitre*- Un écran*- Éclairage du chef d'orchestre <i>(*) Le cas échéant, nous pouvons fournir ce matériel</i>
Personnel et locaux à mettre à disposition	- 2 techniciens pour montage et démontage- 1 régisseur technique- Loge à disposition des musiciens avec eau minérale

Renseignements

Opéra Décentralisé Neuchâtel
Case postale 83 – CH 2012 Auvonnier
Maryse Fuhrmann, directrice
Tel. 079 641 38 43 ou 079 371 36 14
opera.decentralise@bluewin.ch
www.jardinsmusicaux.ch