

LA COMPAGNIE

CHARIVARI

PRÉSENTE

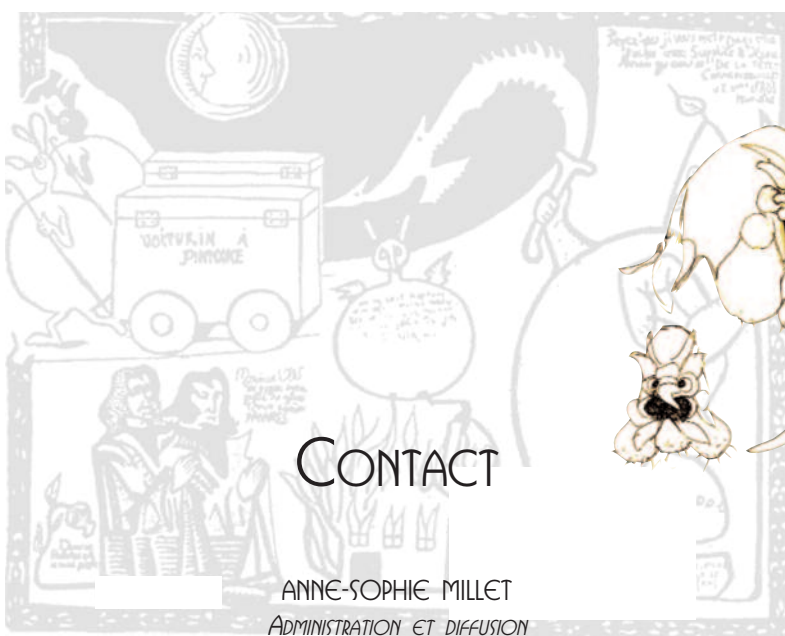
JARRY
D'ALFRED
ROU

AVEC

LA MUSIQUE DE SCÈNE

DE

TERASSE
CLAUDE

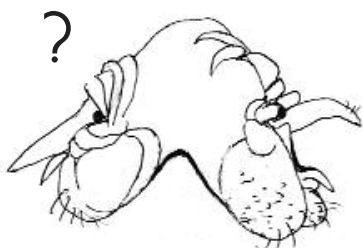
CONTACT

ANNE-SOPHIE MILLET
ADMINISTRATION ET DIFFUSION
TEL : 06 64 87 24 60
EMAIL : COMPAGNIECHARINARI@ONLINE.FR

COMPAGNIE CHARINARI
Lic. 2 N° 941802
C/O MATHIAS SZPIRGAS
22, AVENUE PASTEUR
94250 GENTILLY

Autre portrait de Monsieur Ulu.

SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL

MISE EN SCÈNE
CELINE LAMADE - MATHIAS SZPIRGAS
DIRECTION MUSICALE :
MATHIAS SZPIRGAS

PÈRE UBU, D'APRÈS ALFRED JARRY

PÈRE UBU, DESSINÉ POUR, CHARINARI

PERE UBU

Oh! Oh! Oh! Après, as-tu fini? Moi je commence :

torsion du nez, arrachement des cheveux, pénétration du petit bout de bois dans les oneilles, extraction de la cervelle par les talons, lacération du postérieur, suppression de la moelle épinière, sans oublier l'ouverture de la vessie natatoire et finalement la grande décollation renouvelée de saint Jean-Baptiste, le tout tiré des saintes Ecritures, corrigées et perfectionnées par l'ici présent Maître des Finances!

Ca te va-t-il, andouille?

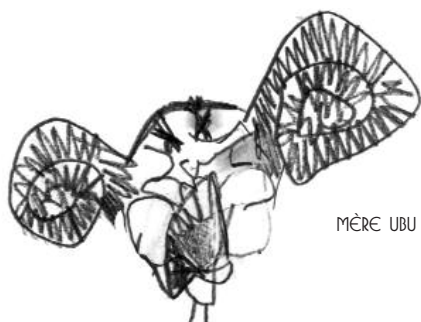
MASQUE DE PÈRE UBU

LES PALOTINS, D'APRÈS ALFRED JARRY

UN MAGISTRAT

MÈRE UBU

FICHE TECHNIQUE (EN BREF)

DURÉE DU SPECTACLE
1H30 SANS ENTRACTE

DIMENSIONS DU PLATEAU
OUVERTURE 9M
PROFONDEUR 6M
HAUTEUR SOUS CINTRES 4M

LUMIÈRES
20 PC 1000 W
8 PAR 500 W
6 DÉCOUPES 1000 W

TEMPS DE MONTAGE : 4H MINIMUM
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1H

MÈRE UBU

BOLESLAS, DUEUXIÈME FILS DU ROI VENESCESLAS

UBU ROI D'ALFRED JARRY

AVEC LA MUSIQUE DE SCÈNE
DE CLAUDE TERRASSE

ALFRED JARRY

L'OEUVRE D'ALFRED JARRY (1873-1907) SE DÉCLINE SOUS UNE GRANDE DIVERSITÉ DE FORMES : PIÈCES DE THÉÂTRE LOUFOQUES, FICTIONS EXPÉRIMENTALES, ROMANS CLASSIQUES, CHRONIQUES, CRITIQUES LITTÉRAIRES OU ARTISTIQUES. LE TON Y EST SOUVENT TRAGI-COMIQUE, L'ESPRIT FÉROCE ET LE RYTHME TUMULTUEUX.

VIRTUOSE DE L'HUMOUR NOIR, ALFRED JARRY EST AUSSI L'INVENTEUR DE LA PATAPHYSIQUE. CETTE SCIENCE THÉORISANT LA DÉCONSTRUCTION DU RÉEL ET SA RECONSTRUCTION DANS L'ABSURDE DONNERA NAISSANCE À LA CRÉATION D'UN COLLÈGE DE PATAPHYSIQUE EN 1948, RÉUNISSANT D'ÉMINENTS SPÉCIALISTES COMME BORIS VIAN, JACQUES PRÉVERT, ANTONIN ARTAUD, ERIK SATIE, JAMES JOYCE, MARCEL DUCHAMP (ET BEAUCOUP D'AUTRES...).

UBU

DEVENU UN SYMBOLE UNIVERSEL GROTESQUE, UBU EST LE PERSONNAGE LE PLUS CÉLÈBRE D'ALFRED JARRY. IL A POUR ORIGINE UN PROFESSEUR DE PHYSIQUE DU LYCÉE DE RENNES, FÉLIX HÉBERT, QUI INSPIRE UNE ABONDANTE LITTÉRATURE À SES ÉLÈVES. L'UN D'ENTRE EUX, CHARLES MORIN, ÉCRIT EN 1885 LES POLONAIS, PIÈCE POUR MARIONNETTES. CETTE PIÈCE CONSTITUE LE POINT DE DÉPART D'UBU ROI : JARRY REBAPTISE LE PERSONNAGE D'HÉBERT ET LUI CONSACRE UN CYCLE CONSTITUÉ DE DRAMES (CÉSAR ANTÉCHRIST, 1895; UBU ROI, 1896; UBU ENCHAÎNÉ, 1899; UBU COCU, publié en 1944; UBU SUR LA BUTTE, 1901), DE DESSINS, DE GRAVURES ET DES DEUX ALMANACHS DU PÈRE UBU (1899 ET 1901). LE PERSONNAGE DEVIENT LE TYPE MÊME DE LA BASSESSE HUMAINE, INCARNANT À LA FOIS LA BÊTISE ET LA BRUTALITÉ LA PLUS IGNOBLE.

MUSIQUE ORIGINALE DE CLAUDE TERRASSE (1867-1923)

COMPOSITEUR D'OPÉRETTES ET SOUVENT APPARENTÉ À JACQUES OFFENBACH, CLAUDE TERRASSE ACQUIERT UNE CERTAINE NOTORIÉTÉ AVEC LA MUSIQUE DE SCÈNE QU'IL COMPOSE POUR UBU ROI. PARTIE PRENANTE DE L'AVANT-GARDE ARTISTIQUE DE LA FIN DU 19ÈME SIÈCLE, IL INSTALLE UN THÉÂTRE DE MARIONNETTES PRÈS DE SON APPARTEMENT PARISIEN, LE THÉÂTRE DES PANTINS, OÙ SE COTOIENT DE NOMBREUX ÉCRIVAINS ET PEINTRES DE L'ÉPOQUE. AVEC LE POÈTE FRANC NOHAIN ET ALFRED JARRY, IL Y DÉVELOPPE UNE « MYSTIQUE DES MARIONNETTES » ET UN STYLE MUSICAL MINIMALISTE. C'EST CET ESPRIT DE SIMPLICITÉ ET DE VINACITÉ QUI RÉGNE TOUT AU LONG DE LA MUSIQUE DE SCÈNE D'UBU ROI, SOULIGNANT À MERVEILLE LES ENCHAÎNEMENTS DRAMATIQUES, PARTICIPANT AU RYTHME ENDIABLÉ DE LA PIÈCE, VENANT COMME UN CONTREPOINT ESPIÈGLE AUX RÉPLIQUES DES PERSONNAGES.

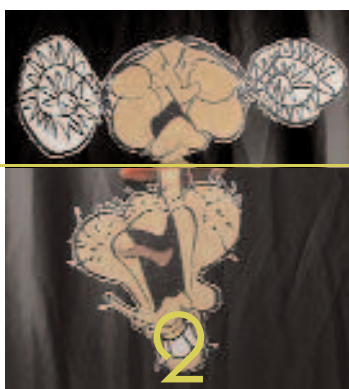
UBU ROI...

... UN PROJET MENÉ PAR :

LA COMPAGNIE CHARIVARI

LA COMPAGNIE CHARIVARI CRÉE DEPUIS 2000 DES SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES, OSANT LES MÉLANGES, ALLIANT TOUTES LES FORMES CONNUES OU INCONNUES DU SPECTACLE VIVANT. AVEC UNE PRÉDILECTION POUR LES PIÈCES DU REGISTRE COMIQUE, BURLESQUE ET SATIRIQUE, LA COMPAGNIE A ÉTENDU SON RÉPERTOIRE AU FIL DES ANNÉES.

LES CHARIVARIENS ONT TOUJOURS TENU À ASSOCIER LE THÉÂTRE À UNE MUSIQUE DE SCÈNE ORIGINALE, CONVAINCUS DU LIEN ÉTROIT QUI EXISTE ENTRE LE CHANT DES MOTS ET LE THÉÂTRE DES SONS.

COSTUME DE PÈRE UBU EN 2D

AMBITIONS : UN UNIVERS VISUEL ET BAROQUE

LE STYLE DE LA COMPAGNIE EST INSPIRÉ DU THÉÂTRE D'OBJET, DU THÉÂTRE DE GESTE ET DE L'ART DE LA MARIONNETTE. NOUS CHERCHONS UN THÉÂTRE D'IMAGE, OÙ LE VISUEL PORTE L'IMAGINAIRE. NOTRE VOLONTÉ EST DE FAIRE NAÎTRE DES ADAPTATIONS LIBRES À PARTIR DE TEXTES ET D'AUTEURS CONNUS, DE LES REVISITER ET D'EN PROPOSER UNE VERSION NOUVELLE ET ÉLABORÉE PLASTIQUEMENT.

PROPOSER UNE ORIENTATION SOCIALE.
OUVRIER LE MONDE DU SPECTACLE À UN PLUS LARGE PUBLIC.

UN VOLET SOCIAL EST AUSSI DONNÉ PAR LA TROUPE QUI CHERCHE À SE PRODUIRE EN MILIEU SCOLAIRE, HOSPITALIER, CARCÉRAL... IL S'AGIT POUR LA COMPAGNIE D'AMENER AU THÉÂTRE UN PUBLIC QUI N'EN A PAS L'HABITUDE ; DE FAIRE PAR-TAGER À CE DERNIER UNE AVENTURE PARTICULIÈRE, UN MOMENT DE DÉPAYSEMENT. LE SPECTACLE VIVANT EST CONSIDÉRÉ ICI, AVANT TOUT COMME UNE FORME ARTISTIQUE QUI PERMET DE S'ÉVADER DU QUOTIDIEN.

ESTHÉTIQUE D'ENSEMBLE : À LA RECHERCHE D'UN UNIVERS BAROQUE

LE VISUEL ET LE TRAITEMENT PLASTIQUE DES PERSONNAGES SONT PRIMORDIALES POUR LA COMPAGNIE. ON ENTRE DANS UN MONDE IMAGINAIRE ÉTRANGE DANS LEQUEL LES APPARENCES, LES SILHOUETTES, LES CORPS SONT EXAGÉRÉS, OU TOUT SIMPLEMENT AUTRES. LES REGISTRES FORMELS, LES ÉCHELLES SE COTOIENT ET SE MÉLANGENT POUR CRÉER UN MIRAGE TRUCULENT À L'ESPRIT BAROQUE.

CAPITAINE BORDURE

SPECTACLES RÉALISÉS
PRÉCÉDEMMENT :

- [1998] *METRO D'HOMMES*, SPECTACLE MUSICAL
- [2001] *LE MALADE IMAGINAIRE* DE MOLIÈRE AVEC LA MUSIQUE DE SCÈNE ORIGINALE DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER.
- [2002] *SALOMÉ* D'OSCAR WILDE AVEC MUSIQUE DE SCÈNE DE FLORENT SCHMITT, CÉCILIA NOBRE ET ALEXANDRE GOMBERT.
- [2004] *LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ* DE SHAKESPEARE AVEC LA MUSIQUE DE SCÈNE ORIGINALE DE HENRY PURCELL POUR LE FAIRY QUEEN.
- [2005] *CHARLOT GOES BAROQUE* : COURTS MÉTRAGES DE CHARLIE CHAPLIN ACCOMPAGNÉ EN DIRECT PAR L'ORCHESTRE DE LA COMPAGNIE AVEC DE LA MUSIQUE BAROQUE (PAS DE PARTIE THÉÂTRALE).
- [2007] *PETIT VOYAGE EN TERRE D'HELICON* CINÉ-CONCERT AVEC DES COURTS MÉTRAGES PRODUITS PAR PATHÉ

LA REINE ROSEMONDE DANS UBU

QUELQUES ÉLÉMENTS DE DÉCORS
ET ACCESSOIRES :

EN 2001, LE *MALADE IMAGINAIRE* DE MOLIÈRE...

... AVEC MUSICIENS, ACTEURS, CHANTEURS ET DANSEURS.

UN MAGISTRAT

LA SPIRALE, SYMBOLE
DE LA PATAPHYSIQUE
SELON ALFRED JARRY.

LES PARTISANS DU CAPITAINE BORDURE, SE SONT MIS À TABLE !

LE CHEVAL D'UBU, TRAITÉ DANS DES
MATÉRIAUX BRUTS OU DE RÉCUPÉRATION.

LA MUSIQUE

L'ORCHESTRE UBUPHONIQUE EST UN ORCHESTRE DE CHAMBRE À LA PALETTE SONORE LARGE ET CONTRASTÉE. IL EST PLACÉ SUR LE COTÉ DE LA SCÈNE, OU EN CONTREBAS, SUIVANT LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LE LIEU DE REPRÉSENTATION. LES MUSICIENS PRENNENT PART À L'ACTION À CERTAINS MOMENTS.

LES PERSONNAGES ET LEURS COSTUMES

ILS APPARAÎSENT SOUS UNE MULTITUDE DE FORMES : OMBRES CHINOISES, MARIONNETTES HUMAINES, MARIONNETTES RÉDUITES AVEC MANIPULATEURS, PROJECTIONS (FILMS INDIRECTS, VOIX OFF...). CERTAINS PERSONNAGES SONT DONC INERTES, D'AUTRES VIVANTS, CERTAINS AVEC UN CORPS, D'AUTRES RÉDUITS À UNE TÊTE, UN SON, UNE OMBRE.

LES COSTUMES SONT CRÉÉS DANS UN ESPRIT DE CARICATURE GÉANTE. AFFRANCHIS DES RÉFÉRENCES HABITUELLES, MONSTRUEUX, ILS SONT CONÇUS À L'IMAGE DE LA PATAPHYSIQUE COMME UNE RECONSTRUCTION DU RÉEL DANS LE MONDE DE L'ABSURDE OÙ TOUT EST POSSIBLE, ET PARTICULIÈREMENT CE QUI EST IMPOSSIBLE.

TROIS COULEURS DOMINENT : LE ROUGE QUI SYMBOLISE LE SANG ET LA CRUAUTÉ, LE NOIR ET LE BLAN QUI RAPPELLENT LE GRAPHISME ET LA BANDE DESSINÉE. LES MASQUES DES MARIONNETTES HABITÉES SONT SCULPTÉS DANS DE LA MOUSSE ET PEINTS. DES MATÉRIAUX TELS QUE LE CUIR, LE PLÂTRE, LA TARLATANE ET TOUTES SORTES DE TISSUS SONT UTILISÉS POUR RENFORCER L'EXPRESSIVITÉ DES PERSONNAGES

LES DÉCORS

ÉGALEMENT FANTASMAGORIQUES ET DÉRAISONNABLES, ILS SONT FAITS DE MATÉRIAUX BRUTS OU DE RÉCUPÉRATION, MAIS AUSSI PARFOIS SIMPLEMENT STYLISÉS ET SUGGÉRÉS FAÇON BANDE DESSINÉE. EN VOICI QUELQUES IMAGES.

EN 2002, PLUS INTIMISTE DE PAR SON SUJET, SALOMÉ D'OSCAR WILDE.

SALOMÉ D'OSCAR WILDE (2002)

EN 2004, LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ DE SHAKESPEARE.

COSTUMES ET MASQUES RÉALISÉS POUR ...

... LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ (2004).

CÉLINE LAMADE

MISE EN SCÈNE

ELLE A SUIVI UNE FORMATION EN ARTS APPLIQUÉS. INITIALEMENT DIPLÔMÉE EN STYLISME DE MODE, ELLE A SOUHAITÉ SE PERFECTIONNER DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE. C'EST CE QU'ELLE A FAIT DURANT SES ANNÉES PASSÉES À L'ENS CACHAN EN ARTS ET CRÉATION INDUSTRIELLE, ET NOTAMMENT EN DESSINANT ET RÉALISANT DES COSTUMES POUR DES PIÈCES AMATEURS COMME PROFESSIONNELLES, AVANT D'ENSEIGNER EN DMA COSTUMIER RÉALISATEUR ET EN BTS MODÉLISME INDUSTRIEL, OPTION MATÉRIAUX SOUPLES. DEPUIS 2002, ELLE ASSURE LA DIRECTION ARTISTIQUE DES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE, EN CONÇOIT ET RÉALISE MASQUES ET COSTUMES.

DES COMÉDIENS, DES MUSICIENS, DES TECHNICIENS... ENVIRON 19 PERSONNES AU SERVICE DU ROI UBU

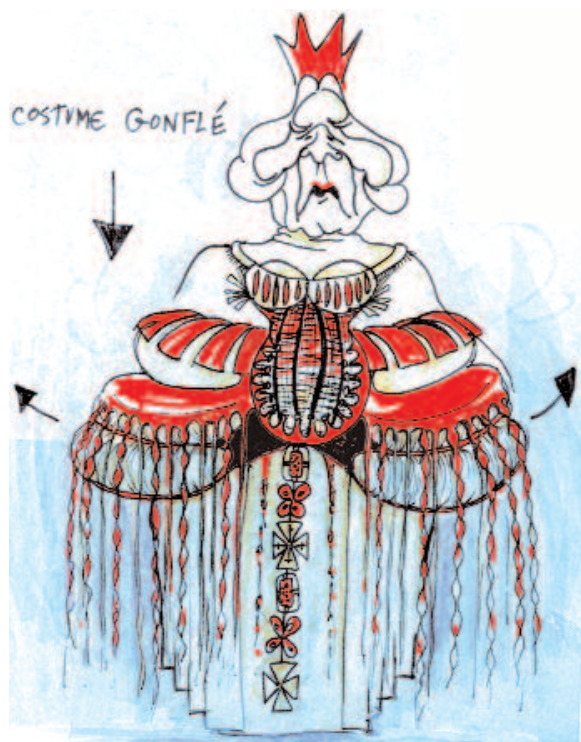
MATHIAS SZPIRGLAS

DIRECTION MUSICALE ET MISE EN SCÈNE

VIOLONCELLISTE, IL PRATIQUE LA MUSIQUE DEPUIS PRÈS DE 25 ANS ET SUIT UNE FORMATION MUSICALE CLASSIQUE ET EST DIPLÔMÉ DU CONSERVATOIRE DE MEUDON. ELÈVE DE CLAUDE MAINDINE (VIOLONCELLE), NICHOLAS BURTON-PAGE (DIRECTION), IL DÉBUTE DANS LA DIRECTION D'ORCHESTRE EN 1995 (ORCHESTRE DE JEUNES, LA DERNIÈRE MINUTE). IL RÉALISE ET CRÉE LE SPECTACLE MUSICAL - MÉTRO D'HOMMES EN 1998, À L'ENS CACHAN PUIS CRÉE LA COMPAGNIE CHARIVARI. IL EST À L'ORIGINE DE TOUS LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE DANS LESQUELS IL ASSURE AUSSI LA DIRECTION MUSICALE ET INCARNE MÊME PARFOIS CERTAINS RÔLES !

PÈRE UBU, MASQUE
FACE CALME

MAQUETTE DE ROSEMONDE, LA REINE.

MÈRE UBU.

UN MAGISTRAT

ROI VENCESLAS

UN NOBLE

LE TZAR

COUTURE DE PÈRE UBU : CROSTIER, MARQUÉ PAR
DES DISPROPORTIONS DU CORPS