

PROGRAMME

Célestins

THÉÂTRE DE LYON

FOUS DANS LA FORÊT

SHAKESPEARE SONGS

TEXTES WILLIAM SHAKESPEARE

CONCEPTION CÉCILE GARCIA FOGEL

Milshstein

FOUS DANS LA FORÊT SHAKESPEARE SONGS

TEXTES WILLIAM SHAKESPEARE

CONCEPTION CÉCILE GARCIA FOGEL

Texte français Jean-Michel Déprats et Robert Ellrodt

Avec

Cécile Garcia Fogel : jeu et chant

Thierry Péala : jeu et chant

Pierrick Hardy : guitare et clarinette

Musique : John Dowland

Musique originale et arrangements : Pierrick Hardy

Scénographie et costumes : Caroline Mexme

Lumière : Olivier Oudiou

Assistanat : Marc Choupart

CÉLESTINE

**DU 7 AU 18 MARS
2012**

HORAIRES : 20H30
DIM 16H30

DURÉE : 1H

RELÂCHES : LUN
ET DIM 11

Création en mai 2011 au Théâtre du Nord à Lille
Production : Théâtre du Nord - Théâtre national Lille
Tourcoing Région Nord-Pas-de-Calais
Coproduction : Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence, Maison de la Poésie - Paris, Compagnie Terrain Vague (titre provisoire)
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication

Remerciements à l'ARCAL, Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical, le TGP, Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis, l'atelier costumes de la Comédie-Française, Nirupama Nityanandan, Rachid Bahloul, Jean-Jacques Lespes et tout particulièrement Guillaume Séverac-Schmitz et Marc Barnaud

 Boucles magnétiques
20 boucles magnétiques individuelles sont disponibles à l'accueil.

Bar L'Étourd
Avant et après la représentation, découvrez les différentes formules proposées.

Point librairie
Les textes de notre programmation vous sont proposés tout au long de la saison. En partenariat avec la librairie Passages.

Toute l'actualité du Théâtre sur
www.celestins-lyon.org, Facebook et Twitter.
Application iPhone gratuite sur l'AppStore.

Une forêt désertique, lunaire... trois compagnons d'exil et de misère errent dans leur crâne... Leur esprit divague, dérive au rythme des heures et humeurs de la forêt. Leur plaisir narcissique, torturer leur âme dissonante et désaccordée pour en sortir le souffle d'une pensée mélancolique, musicale.

Observer la composition du silence, du temps qui passe. Ici le temps ne galope pas mais déploie tout son art.

Dans ces trous du temps et de l'existence surgissent les sonnets et songs de Shakespeare, comme des perles, bulles d'air de l'esprit...

Depuis *Trézène Mélodies* (fragments chantés de *Phèdre* de Racine) je cherchais où traîner mes pieds, sur quel sol swinguer de nouvelles mesures. Shakespeare toujours s'imposa. C'est à partir de *Jacques le Mélancolique* (*As you like it*) que je tirais mon premier fil... puis j'ajoutais des fragments d'autres pièces (*La Nuit des rois*) et enfin les sonnets reliaient tous ces fragments entre eux.

Il ne s'agit pas d'un concert, plutôt d'une variation métaphysique et musicale. Thierry Péala, un des meilleurs chanteurs français de jazz vocal, me suit dans ce voyage shakespearien, ainsi que Pierrick Hardy pour la composition de certains sonnets. L'univers de John Dowland, contemporain de Shakespeare, sera très présent par les songs du « premier livret ».

Dans cette forêt sans horloge, Olivia et son fou visitent leur sphère musicale intime : un mot entraîne un son qui s'agite en scatt pour retomber sur une pensée nue, poétique... voyage du son et de la pensée, l'esprit agite l'oreille qui enflamme le souffle, la voix pour le plaisir du spectateur.

Cécile Garcia Fogel

MUSICALITÉ(S) DE L'ŒUVRE DE SHAKESPEARE : À LA JONCTION DU POLITIQUE ET DE L'ESTHÉTIQUE

L'œuvre de William Shakespeare est toute entière traversée par la musique, autant que par l'art de l'écoute. Sur les trente-sept pièces composant le « canon shakespearien », trente-deux d'entre elles sont parsemées de chants, d'indications et de références explicites ou métaphoriques à l'univers musical. [...] La musique vocale ou instrumentale a, dans les pièces de Shakespeare, une véritable fonction dramaturgique et une véritable fonction poétique dans ses *Sonnets*. Il ne s'agit ni de plaire ni de divertir, mais d'ouvrir plus grandes encore les portes de la perception du spectateur.

Tendre à son Temps un miroir

À l'époque des Tudor et des Stuart, il était coutumier de sertir chaque pièce de théâtre d'au moins une chanson, à l'exception des tragédies, pour lesquelles on n'admettait que quelques mesures de trompettes et roulements de tambours. Shakespeare transgressera cette règle, offrant aux oreilles des spectateurs des partitions vocales et instrumentales d'une importance dramaturgique cruciale. [...] La musique était alors présente dans toutes les couches de la société, cependant, chacune de celles-ci avait développé ses pratiques musicales propres. [...] Aujourd'hui encore, les pratiques musicales – jouer, composer ou écouter –, bien que toujours hétérogènes, appartiennent à tous, plus peut-être que d'autres éléments convoqués lors d'une création théâtrale comme la langue ou les références picturales. Aussi, lorsqu'un metteur en scène choisit de renouer pleinement avec le dispositif musical shakespearien, il offre au spectateur – quel qu'il soit – un sésame pour pénétrer dans un univers dramatique et littéraire dont la langue ciselée et dense nous apparaît parfois étrangère et complexe – cette langue dont, rappelons-le, la poésie est égalée par la crudité du propos. La musique redonne ainsi aux pièces de Shakespeare toute leur universalité, leur place au cœur de la Cité.

Une composante dramaturgique essentielle

À l'époque élisabéthaine, nombre d'instruments avait une signification particulière : le hautbois annonçait un funeste présage, la viole et le luth apaisaient la mélancolie. Shakespeare jouait de ces symboles, comme d'autant d'effets dramatiques : les hautbois introduisaient le banquet anthropophage de *Titus Andronicus*, accompagnaient les sorcières de *Macbeth*, ouvraient la scène où *Hamlet* sombre dans la folie. On trouve des références à la viole et au luth, notamment dans *Beaucoup de bruit pour rien*, où les cordes de l'instrument élèveraient les âmes hors des corps des hommes. Cet entrelacs de langue et de musique enrichit la portée dramatique des pièces de Shakespeare, [...] réinventant un théâtre de la conscience où s'invite la musique des sphères.

Laure Abramovici

Rédactrice en chef de la revue *Théâtre/Public*

CÉCILE GARCIA FOGEL

METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIENNE

Élève de Catherine Hiegel, Stuart Seide et Jean-Pierre Vincent au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Cécile Garcia Fogel participe, à sa sortie, à l'aventure d'*Henry VI* de Shakespeare, mis en scène par Stuart Seide en 1994 au Festival d'Avignon, dans la Cour d'honneur du Palais des papes. Elle travaille ensuite avec Bernard Sobel au Théâtre de Gennevilliers dans *Le Roi Lear*, où elle rencontre Maria Casarès. Éric Vigner lui fait jouer Isabelle dans *L'illusion comique* de Corneille ; Alain Françon l'engage dans *Le Crime du XXIe siècle* d'Edward Bond et Skinner ; Gildas Milin la fait jouer dans *L'Ordalie*, sa première pièce. Elle joue *Penthésilée* de Kleist mis en scène par Julie Brochen. Joël Jouanneau l'engage dans *Les Reines* de Normand Chaurette au Théâtre du Vieux Colombier ; elle obtient le prix de la critique pour son interprétation. Suivent d'autres spectacles comme *Dickie* d'après *Richard III* puis *J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne* de Jean-Luc Lagarce. Elle joue également *Hedda Gabler* de Henrik Ibsen mis en scène par Richard Brunel au Théâtre de la Colline.

Dernièrement, on l'a vue dans *La Marquise d'Ô* de Kleist, mis en scène par Lukas Hemleb à la Maison de la Culture d'Amiens, dans le rôle de la reine Élisabeth dans *Mary Stuart* de Schiller mis en scène par Stuart Seide au Théâtre du Nord, ainsi que dans *L'Araignée de l'Éternel* de Nougaro mis en scène par Christophe Rauck au Théâtre des Abbesses et au Théâtre Gérard Philipe.

Au Théâtre de la Bastille en 1995, sa première mise en scène *Trézène mélodies*, fragments chantés de *Phèdre* de Racine, lui vaut le prix de la critique de la révélation théâtrale. Suivent une collaboration de trois ans avec le Théâtre de Sartrouville comme artiste associée et une mise en scène du *Roi Lear* pour enfants : *Le Roi errant* dans le cadre d'Odyssee 78, dans une adaptation de Joël Jouanneau.

En 2000, elle crée *Le Marchand de Venise* de Shakespeare au Théâtre Vidy-Lausanne. Dès 2001, et régulièrement pendant sa direction jusqu'en 2006, Claude Stratz l'invite au CNSAD. Elle met également en scène *Foi, amour, espérance* d'Ödön von Horváth, atelier au CNSAD qui devient création au Théâtre du Peuple à Bussang, et présenté au Théâtre de la Colline à Paris à l'invitation d'Alain Françon.

THIERRY PÉALA

CHANTEUR

Avant d'avoir été le chanteur reconnu aujourd'hui comme « l'une des voix singulières de la scène jazz française » (Le Monde), Thierry Péala débute son parcours artistique comme comédien, étudiant et travaillant avec entre autres : Mario Gonzales, Andréï Ulesh, Philippe Hottier, Shiro Daïmon, John Strasberg. Parallèlement, il développe son travail autour du chant, du jazz et de l'improvisation ; Ses débuts sont marqués par la rencontre avec Michel Graillier, pianiste privilégié de Chet Becker. Très vite, il se produit dans les clubs de la capitale. Après un séjour à New York et au Canada, il participe et enregistre avec les groupes vocaux *6 ½*, *Octovoice* de Sylvain Beuf. Il crée son Quartet avec le pianiste Bruno Angelini, Riccardo Del Fra, Steve Argüelles. Il joue et enregistre *Inner Traces* avec Kenny Wheeler et Norma Winstone, puis *New Edge* de Thierry Péala en trio avec Bruno Angelini et Sylvain Beuf, sorti en 2007 chez Cristal Records/Abeille. Il vient d'enregistrer *Move is*, un nouveau projet autour de Bruno Angelini et Francesco Bearzatti.

PIERRICK HARDY

COMPOSITEUR - MUSICIEN

Pierrick Hardy est compositeur, arrangeur, guitariste, clarinetiste. Au fil de son parcours, sa musique s'est enrichie d'influences diverses, puisées dans les répertoires classique, contemporain, traditionnel ou jazz, mais aussi dans les arts visuels, la littérature...

Autour de son propre univers qu'il développe avec d'autres musiciens ou en solo, il a participé à de nombreux projets : en tant que guitariste et arrangeur (Luzmila Carpio, Annie Ebrel, Laura Littardi...), en tant que compositeur pour des orchestres, des ensembles vocaux, ou encore pour le théâtre et le cinéma (Compagnie les Souffleurs, Gaby Théâtre, Hélène De Crécy...). Il compose aussi pour la maison d'édition Cezame Music Agency.

Sa curiosité et son ouverture musicales l'ont amené à jouer aux côtés d'artistes de tous horizons, parmi lesquels Nicolas Krassik, Henri Tournier, Guillaume Roy, Olivier Cahours, Jean-François Viret, Bijan Chemirani, Maria Simoglou, Régis Huby, Babx, Loïc Lantoine...

Depuis plusieurs années, Pierrick Hardy approfondit à travers l'activité pédagogique sa vision de la musique et de l'enseignement. De nombreuses structures reconnues font régulièrement appel à lui : CMDL, CNSM, ARPEJ, Festival Crest Jazz Vocal, École Les Glotte-Trotters (Marina A. Catella), et divers centres polyphoniques régionaux.

Événement
1ÈRES EN FRANCE

Le Maly Drama Théâtre de Saint-Pétersbourg à Lyon !

Spectacles en russe, surtitrés en français

Du 7 au 10 mars 2012

LES TROIS SŒURS

D'ANTON TCHÉKHOV

MISE EN SCÈNE LEV DODINE

HORAIRE : 20h

Du 14 au 17 mars 2012

LORENZACCIO

D'ALFRED DE MUSSET

MISE EN SCÈNE CLAUDIA STAVISKY

HORAIRE : 20h

Du 22 au 31 mars 2012

NICOMÈDE SURÉNA

DE PIERRE CORNEILLE

MISE EN SCÈNE

BRIGITTE JAUQUES-WAJEMAN

NICOMÈDE : jeu 22, sam 24,
mer 28, ven 30 à 20h

SURÉNA : ven 23, mar 27, jeu 29,
sam 31 à 20h

INTÉGRALE NICOMÈDE - SURÉNA :
dim 25 à 16h

RELÂCHE : lun

Du 27 mars au 6 avril 2012

FIÈVRE

DE WALLACE SHAWN

MISE EN SCÈNE LARS NORÉN

HORAIRE : 20h30 - sam 17h et 20h30

RELÂCHES : lun - dim 1er avril

Célestins

THÉÂTRE DE LYON

04 72 77 40 00 - www.celestins-lyon.org

Toute l'actualité du Théâtre en vous abonnant à notre newsletter et sur Facebook et Twitter
Les Célestins dans votre iPhone. Téléchargez l'application gratuite sur l'Apple store.