

Le
Violon
de Mr.
Chaplin

Dossier de diffusion

Note d'intention

Ce spectacle est né dans le coeur de Camille Phelep, à force d'années d'improvisation au piano sur du cinéma muet, de passion pour l'oeuvre de Charlie Chaplin, et de bouleversement face à la beauté et pourtant l'incohérence du genre humain.

Dans la pénombre, un violon solitaire. Une mélodie du fond des âges, seule, simple et mélancolique s'élève... puis la voilà accompagnée par un piano aux mille facettes ! Le duo prend vie, la lumière aussi, doucement, puis la musique rencontre le texte. Les mots, lumineux et doux du poète Christian Bobin, mais aussi ceux de Chaplin lui-même. Les phrases sont parfois projetées sur l'écran, parfois sonores, diffusées en voix off dans la pénombre. On entend la belle voix profonde du grand Yanowski, et celle d'un enfant de 4 ans.

Au coeur du spectacle, deux pièces fameuses de l'histoire du cinéma : *The Vagabond* et *The immigrant*, de Charlie Chaplin. Ils sont accompagnés au violon et au piano par une musique originale écrite sur mesure rythmiquement et émotionnellement. Elle est chargée d'influences tzigane, traditionnelle, classique et swing. Les moments où Chaplin joue du violon à l'écran sont doublés en direct avec une redoutable précision.

Dans ces deux films, c'est la même histoire : une solitude teintée d'âme gitane, incarnée par le personnage de Charlot, universelle, est brutalement confrontée aux règles, lois et absurdités de ce monde. Âpreté, injustice, comique et absurde se côtoient, dans une tendresse chaplinesque naissante : en effet ces deux films sont les premiers où le drame s'allie à la comédie, ce qui sera ensuite la signature de ses grandes oeuvres. La justesse du propos, alliée aux musiques et aux phrases citées, n'est que renforcée par le fait que ces deux pépites de l'histoire du cinéma ont plus de cent ans, et que tout ce qui y est dénoncé est encore complètement actuel. Mais heureusement la force de vie est plus puissante que tout, et c'est bien là la force et le message de ce spectacle. La fête finale sera exubérante, tzigane, totale ou ne sera pas ! Le spectacle se termine par un moment de concert explosif, d'une joie sauvage et dionysiaque, à travers une pièce d'une virtuosité de haut vol pour violon et piano de Maurice Ravel.

Dans ce spectacle, on alterne donc entre des moments de concert (pour piano et violon) et de ciné-concert (un film et sa musique jouée en direct), le tout saupoudré de textes puissants et de poésie.

Interprètes : Camille Phelep (piano) et Charlotte Maclet (violon)

Voix off : Yanowski et Léon Hadjev

Films : *The Vagabond*, 1916 et *The immigrant*, 1917 (C. Chaplin)

Musiques : *L'accordéon solitaire* (valse traditionnelle), compositions originales sur les films (Camille Phelep), *Tzigane* (Maurice Ravel)

Textes : Extraits du discours final du film *Le Dictateur* (C. Chaplin), Extraits de *L'homme-joie* et de *L'inespérée* (C. Bobin)

The Vagabond (C. Chaplin) Mutual, 1916

L'histoire commence avec Charlot, un vagabond, qui arrive dans un bar pour y jouer du violon afin de récolter de l'argent. Il suscite immédiatement une rivalité avec des musiciens concurrents... il en résulte une bagarre musicale et burlesque ! Plus tard, s'égarant à proximité d'une caravane de gitans à la campagne, il rencontre la belle Edna. Elle est seule, triste et en haillons... on comprend qu'elle a été enlevée. Il la divertit avec son violon... Puis, la voilà de nouveau maltraitée par ses ravisseurs, qui la fouettent sans pitié. Charlot vole à son secours, avant de s'enfuir avec la belle dans une roulotte tirée par des chevaux, à travers champs. Dans la deuxième partie du film, l'amour va doucement naître entre eux, alors qu'ils mènent une vie simple et sans-le-sou dans un cadre bucolique, champêtre et idyllique : Charlot nettoie le visage d'Edna au soleil au petit matin, lui peigne les cheveux, il prépare le petit-déjeuner pendant qu'elle va chercher de l'eau à la rivière... Mais en chemin, Edna rencontre un artiste peintre en manque d'inspiration. Il la prend pour modèle et en fait le portrait ; il y dessine notamment sa tâche de naissance unique en forme de trèfle. Edna tombe amoureuse de lui, le ramène à la roulotte où ils n'ont d'yeux que l'un pour l'autre, tandis que le pauvre Charlot, lui, est complètement ignoré... Le tableau de la jeune fille se retrouve plus tard récompensé lors d'une exposition que visite la mère de la jeune fille. Elle reconnaît la tache de naissance de sa fille : elle l'a enfin retrouvée ! Elle se rend à la roulotte en compagnie du peintre, retrouve son enfant et rencontre, non sans quelque réticence, le vagabond... Edna est emmenée dans une grande voiture avec sa mère et l'artiste, mais elle se rend compte soudainement qu'elle aime Charlot, laissé seul et abandonné à la roulotte. Elle ordonne à la voiture de faire demi-tour, ils vont le chercher!

Musique : composition originale pour piano et violon.

Dans cette musique, le violon est utilisé principalement pour doubler les moments où Charlot joue du violon dans le film, d'une manière extrêmement synchronisée. Les thèmes qu'il joue sont d'inspiration traditionnelle, tzigane ou hongroise. Le violon est également utilisé sans l'archet avec des pizzicati ou des bruitages afin de souligner le burlesque de certaines situations. Le piano, quant à lui, soutient tout le film, alternant des moments d'inspiration swing, traditionnelle, classique et moderne.

Durée : 26 minutes

Version : version restaurée @LOBSTER FILMS

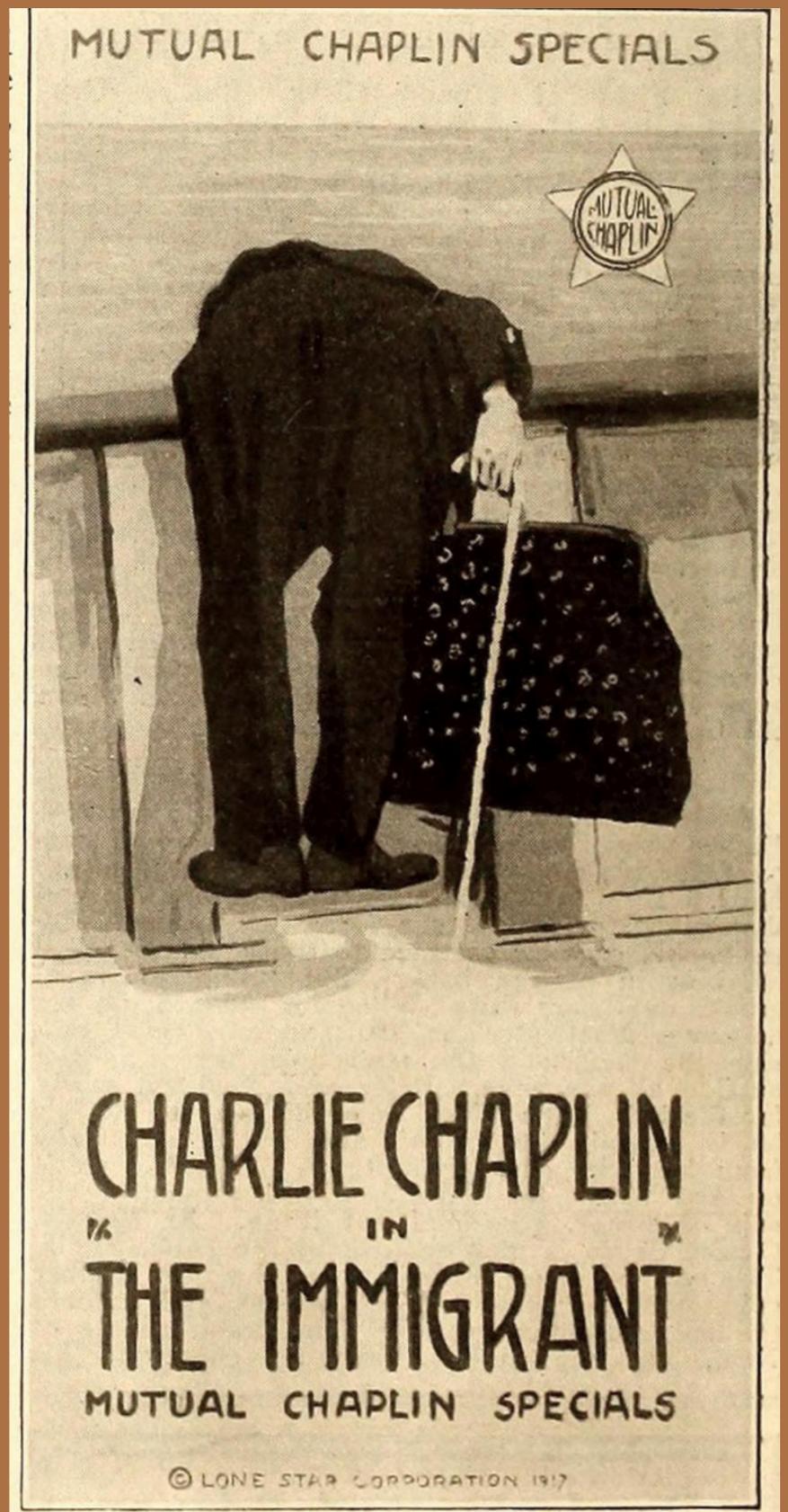
The Immigrant (C. Chaplin) Mutual, 1917

Dans ce film, Charlie Chaplin aborde le thème de l'immigration aux États-Unis.

Le film se déroule quasiment exclusivement dans deux espaces : dans la première moitié, on voit les scènes d'une traversée transatlantique sur un bateau à vapeur par des migrants. La deuxième partie se passe à terre, aux États-Unis, principalement dans un restaurant.

Le film commence sur le pont du bateau, avec des images puissantes de migrants entassés, dignes des images actuelles... C'est déjà presque une petite société qui vit sur ce bateau : dîner, jeux, vols, disputes, et rencontres, comme celle de Charlot avec Edna, une jeune femme sans le sou accompagnée de sa mère malade. Malgré tous les gags qui jalonnent cette première partie, l'entraide et l'humanité sont au cœur d'une scène poignante entre Charlot et Edna... Chaplin parvient à montrer l'ambivalence et la confusion qui règne dans les relations humaines dans cette situation précaire : les amitiés et les inimitiés avec les autres voyageurs, les relations avec le personnel du bateau ou les autorités d'immigration. Après une arrivée, majestueuse et chargée d'espoir du bateau en Amérique, avec une vue sur New-York et sa statue de la liberté, Charlot dit au revoir à Edna et à sa mère.

Quelque temps plus tard, débarqué sur la terre ferme, Charlot trouve refuge dans un restaurant. C'est alors qu'il aperçoit Edna, assise tout près de lui, qui regarde un mouchoir bordé de noir... Ils se retrouvent, le drame de la mère disparue nous effleure, mais les deux décident de se nourrir la panse, enfin! Là, une longue série de gags d'une remarquable précision va suivre, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à payer leur addition grâce à l'aide d'un artiste qui a décidé de les prendre sous son aile. Le film se termine promptement par un simple baiser et projet de mariage !

Musique : composition originale pour piano et violon.

La première moitié du film est jouée au piano seul, dans un style soit orchestral plutôt lyrique, soit ragtime honky-tonk. La deuxième moitié (longue scène dans le restaurant où jouent deux musiciens dans le fond) est écrite pour violon et piano : un enchaînement de pièces dans un style traditionnel : valse, tango, swing, ainsi qu'une partie plus impressionniste. La toute fin est de nouveau pour piano seul, de nouveau lyrique, voire dans un style dramatique hollywoodien pour le final.

Durée : 24 minutes

Version : version restaurée @LOBSTER FILMS

BIOGRAPHIE

Camille Phelep

Camille a étudié le piano en France aux conservatoires de Rennes et Boulogne-Billancourt, puis à la Haute Ecole de Musique de Genève en Suisse. Elle bénéficie des conseils de pianistes de renommée internationale tels que Jacques Rouvier, Dominique Weber, Hortense Cartier-Bresson ou encore Anne Queffélec.

Son jeu est récompensé par de nombreux concours de piano : 1er Prix au Concours de piano d'Île de France (2014), 2ème Prix au Concours Chopin de Brest, France (2009), et le prix spécial François Dumont à Genève en 2010.

En tant que soliste et chambriste, elle se produit régulièrement en Europe : Genève, Paris, Bruxelles, Londres, Salzbourg, Hambourg, Berlin, ainsi que dans des festivals de musique classique : Festival des jeunes talents de Dinard, Les musicales de Grillon, Les rencontres musicales et scientifiques... En 2023, elle participe à l'enregistrement d'une pièce de musique contemporaine de la compositrice Elisabeth Angot à Radio France, pour l'émission Création mondiale sur France musique.

Elle est engagée dans de nombreuses productions en France et en Allemagne, à la fois comme pianiste et comme comédienne : *Ah c'qu'on s'aime* (Festival d'Avignon off), *Italy loves me* (BAT Theater, Berlin), *Herzlichen Glückwunsch*, *Ludwig Fun !* (Philharmonie de Berlin), *La légende de Tsoimon* (tournée Chaïnon manquant, France et à Mayotte), *Golden Years* (Wintergarten Berlin et tournée en Allemagne, Danemark et Suisse).

Pendant ses années berlinoises, Camille rencontre les musiciens de swing de la Syncopation Society, et se forme à cette musique avec eux. Elle est aussi la pianiste de l'orchestre de cinéma Metropolis Orchester Berlin, et développe seule en parallèle l'art de l'improvisation sur les films muets. Elle se produit en ciné-concert à Berlin (Babylon Stummfilmfestival, Theater im Delphi, Zeughauskino) mais aussi dans plusieurs festivals internationaux : Kunstfest Weimar, Film+Musikfest Bielefeld, Le giornate del cinema muto à Pordenone, Festival lumière à Lyon, Stummfilmfestival Karlsruhe... En 2023, elle reçoit sa première commande de la part de la Murnau Stiftung pour la composition et l'enregistrement d'une bande-son à l'occasion de la restauration du film muet allemand **Adieu Mascotte**.

En 2017, elle co-crée avec la comédienne Sophie Lavallée un spectacle intitulé **Living Cartoon Duet**. C'est un "ciné-spectacle" poétique et burlesque, précieux alliage de musique, d'animation, de dessin et de théâtre, pour lequel elle compose la musique. Ce spectacle, maintenant produit par Gommelette Production, se produit régulièrement dans toute la France, avec déjà plus d'une centaine de représentations à son actif, dont les festivals d'Avignon off 2019 et 2022. Living Cartoon Duet se produit également à l'internationale, en anglais et en allemand : Philharmonie de Cologne, Festival Jardin rouge à Amsterdam, Busan International Comedy Fest en Corée du Sud...

Début 2024, elle crée son deuxième spectacle, avec la violoniste Charlotte Maclet : **Le violon de Mr. Chaplin**.

BIOGRAPHIE

Charlotte Maclet

Charlotte Maclet a commencé à étudier le violon et le piano à l'âge de 3 ans. Elle a étudié à Paris, Chicago, Genève et Rotterdam avec Gordan Nikolic, Goran Gribajevic, Gábor Takács-Nagy et György Kurtág. Charlotte a donné de nombreuses représentations en tant que soliste dans sa France natale et à l'étranger, dont une première à Londres au Cadogan Hall en 2012, acclamée par la critique et retransmise en direct sur la BBC. Elle a reçu le prix du public au concours de solistes de la Worshipful Musician's Company et est une artiste de la Fondation Concordia.

Charlotte est régulièrement invitée à diriger ou à codiriger le Southbank Sinfonia, le BBC Scottish Symphony Orchestra, l'Arensky Chamber Orchestra, le Britten Sinfonia et le Scottish Chamber Orchestra, et se produit avec l'ensemble St Martin in the fields dans le monde entier. Avec le **Isidore Ducasse Clarinet Trio**, elle a remporté le concours de Concordia et de la Worshipful Musician's Company et s'est produite au Wigmore Hall et au Bridgwater Hall.

Elle a fondé et dirige la **Camerata Alma Viva**, un ensemble international à cordes de 16 musiciens basé à Londres, qui travaille en organisant des sessions intensives plusieurs fois par an afin de créer de nouveaux programmes, mêlant la musique à des éléments d'autres arts. Le groupe s'est produit à Kings Place, St John's Smith Square, est en résidence au Bury Court Opera, dans le Surrey, est régulièrement diffusé sur la BBC et se produit régulièrement en France, en Suisse et en Espagne.

De retour en France, Charlotte est maintenant le premier violon du **quatuor Zaïde**, rare quatuor constitué uniquement de femmes, et qui s'impose comme l'un des ensembles de musique de chambre incontournables dans le paysage musical en France et à l'International.

Lauréates de nombreux concours internationaux (ARD, Beijing International Music Competition, Charles Hennen, Banff, Bordeaux, Haydn...), les quatre musiciennes sont invitées régulièrement à se produire dans les plus prestigieuses salles de concerts : Wigmore Hall de Londres, Philharmonies de Berlin, Cologne et Paris, Concertgebouw d'Amsterdam, Théâtre des Champs-Élysées, Konserthuset de Stockholm, Musikverein et Konzerthaus de Vienne, Jordan Hall de Boston, Merkin Hall de New York, Hong Kong, Corée, Brésil...

Après s'être vues confier la direction artistique du "Festival de Quatuor à cordes du Luberon" pendant 3 ans, elles créent à l'été 2021 «ISQA», *International String Quartet Academy*, un rendez-vous incontournable du Quatuor, où les quatuors internationaux de toutes les générations, peuvent se rencontrer, échanger et imaginer de nouvelles façons d'aborder leur discipline. Elles signent leur 7ème album.

Charlotte enseigne également le Qi Gong et la méditation.

Prochaines dates

15.06.2024 : Festival Scènes Occupations, Dijon

5.09.2024 : Festival Sound of Silent, Paris

23.01.2025 : Tertianum, Berlin

Informations pratiques

Durée : 1h05

Equipe de tournée : 3 personnes (2 musiciennes et 1 technicien)

Instrument : un piano à queue ou un piano droit de concert

Projection : un écran et un vidéo-projecteur

Son : matériel de sonorisation pour le piano et le violon

Lumière : une résidence de création lumières est en cours d'organisation

Contact

Camille Phelep

+336 12 09 51 63

+4917675476160

caminalou.phelep@gmail.com

www.camillephelep.com

