CHARLES CHAPLIN ET LES JARDINS MUSICAUX

NOUVELLE PRODUCTION 2022

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

OPÉRA DÉCENTRALISÉ

SOMMAIRE

1.	Chaplin et Les Jardins Musicaux	3
2.	Les Lumières de la ville	4
3.	Générique	5
4.	Représentations 2022	6
5.	Interprètes et producteurs Valentin Reymond, chef d'orchestre L'Orchestre des Jardins Musicaux Opéra Décentralisé Neuchâtel	7
6.	Fiche technique	10

1. CHAPLIN ET LES JARDINS MUSICAUX

La présentation des films muets de Charles 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 d'accompagner les principaux films muets de Charles Chaplin et notamment ceux pour lesquels le réalisateur a écrit la musique : *Le Cirque*, *Les Lumières de la ville*, *Les Temps modernes*, *The Kid, La Ruée vers l'or* ainsi que les courts métrages *Le Pèlerin* et *Une vie de chien*. Aujourd'hui, l'Orchestre des Jardins Musicaux, dirigé par son chef Valentin Reymond, reprend le film le plus extraordinaire du maître du muet et sans doute un des plus beaux films de l'histoire du cinéma mondial.

Un génie peut en cacher un autre

Universellement connu comme scénariste, acteur et réalisateur, Charles 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 siècle, mais aussi le charme rose passé d'Edward Elgar et d'autres compositeurs anglais ou encore du jazz américain du début du 20e siècle.

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. LES LUMIÈRES DE LA VILLE

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

Un vagabond s'éprend d'une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite à un quiproquo, la fleuriste s'imagine le misérable, qui vient de lui acheter une fleur, en milliardaire… À partir de cette esquisse, Chaplin avait pour une fois une idée claire de la fin du film : le moment où la jeune aveugle, ayant recouvré la vue, découvre enfin la triste réalité de son bienfaiteur. Avant même de la tourner, il sentait que si cette scène était réussie, ce serait une des plus grandes de son œuvre. Et il avait raison. Le critique James Agee a écrit que c'était là "la plus grande performance d'acteur et le moment le plus fort de l'histoire du cinéma".

Les Lumières de la ville est l'entreprise la plus longue et la plus laborieuse de toute l'œuvre de Chaplin. Presque trois ans s'écoulent entre les prémices du projet en 1928 et la première à Los Angeles le 30 janvier 1931. La scène au cours de laquelle la fleuriste aveugle prend le vagabond pour un homme riche a notamment nécessité rien de moins qu'un record de 342 prises, pour ne trouver sa version définitive qu'au dernier jour de tournage. La richesse n'étant pas *a priori* un état perceptible par d'autres sens que la vue, Chaplin a en effet dû déployer tous les ressorts de son talent de metteur en scène pour imaginer un concours de circonstances suffisamment crédible.

Avant même que Chaplin n'entreprenne *Les Lumières de la ville*, le cinéma sonore s'était imposé. Cette révolution menaçait Chaplin plus encore que les autres stars du muet. Son personnage de Charlot était universel ; Chaplin sait ce qu'il peut perdre en le faisant parler. Son jeu est fondé sur la pantomime, ce langage qui se passe des mots pour être compris. Le geste familier de ses paupières qui se ferment et de sa bouche qui s'étire l'expriment sans équivoque. Il en est de même pour son attachant battement de paupières, lorsqu'il se trouve auprès de la belle aveugle, qui traduit son ravissement amoureux. Donner une voix à Charlot serait en quelque sorte supprimer la raison d'être du personnage ; il faudra attendre la scène finale des *Temps modernes* (1936) pour entendre la voix de Charlot, et encore il s'agira d'une chanson dans une langue inventée. Si *Les Lumières de la ville* reste un film sans dialogue, il est tout de même sonorisé. En effet, Chaplin décide de composer lui-même la musique de son film, heureux de pouvoir imposer sa vision d'auteur et ainsi mettre fin aux improvisations parfois hasardeuses des orchestres. Différents thèmes parcourent le film : un air de violoncelle pour le vagabond par exemple ou celui de la *Violetera* de Padilla pour la jeune aveugle. La musique n'accompagne pas seulement le film, elle l'enrichit en créant plusieurs ambiances sonores qui rythment les divers numéros de Charlot : lyrique et emportée lorsqu'il est en compagnie de sa bien-aimée, rapide et saccadée lorsqu'il est sur le ring.

Les différentes premières furent parmi les plus prestigieuses que le cinéma ait connues et le film fut un triomphe. Toutes les angoisses de Chaplin semblèrent dissipées par le succès des *Lumières de la ville*, qui reste à ce jour le sommet de sa réussite et de son art.

3. GÉNÉRIQUE

Titre original	*City Lights*	
Titre français	*Les Lumières de la ville*	
Réalisation	Charles Chaplin	
Scénario	Charles Chaplin	
Musique	Charles Chaplin, José Padilla (pour le thème « Violetera »)	
Distribution	Charles Chaplin	le vagabond
	Virginia Cherrill	la jeune fleuriste aveugle
	Florence Lee	la grand-mère de la jeune fille
	Harry Myers	le millionnaire « excentrique »
	Allan Garcia	le majordome du millionnaire
	Hank Mann	le boxeur
Genre	Comédie dramatique	
Durée	87 minutes	
Sortie	30 janvier 1931 (première mondiale à Los Angeles)	
Orchestre	Orchestre des Jardins Musicaux, direction Valentin Reymond	
Production	Production Opéra Décentralisé Neuchâtel	

4. REPRÉSENTATIONS 2022

DÉCEMBRE

Neuchâtel	Théâtre du Passage, 3 représentations
Lausanne	Casino de Montbenon (à confirmer)
Delémont	Théâtre du Jura
Valais	à préciser

5. INTERPRÈTES ET PRODUCTEURS

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, 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.

L'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

Composé de 70 musiciens, l'Orchestre des Jardins Musicaux (OJM) est un ensemble virtuose à la « voix » très personnelle. L'orchestre se retrouve durant l'été et en diverses occasions de la saison. Il a participé à des créations scéniques d'œuvres de Britten, Kagel, Henze, Bernstein, Holst, Walton, Maxwell Davies, Hindemith, Weil. Sous la direction de son chef, Valentin Reymond, il a donné plus de deux cents concerts, interprétant des œuvres majeures du 20e siècle de Stravinsky, Berg, Martin, Schostakovitch, Schoenberg, Lutoslawsky, Reich, Britten, Prokoviev, Bartok, Henze, Varèse, Debussy, Schnittke, Rota, Ravel, Kagel, Zimmermann, de nombreuses créations et, à l'occasion, le répertoire romantique (Strauss, Mahler, Schumann, Tschaikovsky, Chausson, Bruckner). En parallèle, l'Orchestre des Jardins Musicaux s'est spécialisé dans l'art d'accompagner les grands films muets. ; il ainsi accompagné lors de plus de 100 ciné-concerts les principaux longs métrages de Charlie Chaplin (*Les Temps modernes, Le Cirque, Les Lumières de la ville, The Kid, La Ruée vers l'or, Le Pèlerin, Une vie de chien*) et commencé, en 2018, un cycle Buster Keaton en créant des musiques de Martin Pring pour *Steamboat Bill Jr., Le Mécano de la Générale et La Croisière du Navigator.*

L'Opéra Décentralisé Neuchâtel (ODN) et Les Jardins Musicaux

Il y a près de 35 ans, Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond fondent l'Opéra Décentralisé Neuchâtel (ODN). Pendant une quinzaine d'années, la compagnie crée des spectacles à Neuchâtel qui tournent en Suisse et à l'étranger. Elle collabore avec l'Opéra de Lausanne, le Stadttheater Bern, le Théâtre Populaire Romand, La Lanterne Magique, le Théâtre de Carouge, Contrechamps (GE), Théâtre de Valère (VS), la Scène Nationale de Bergen, le Centre International de Théâtre Viec Mir (Moscou), le Théâtre Gogol de Moscou… Chaque production bénéficie de nombreuses représentations (entre dix et quarante). Quelques réalisations font date : *Le Viol de Lucrèce* et *Albert Herring* de Britten, *Élégie pour de Jeunes Amants* de Hans-Werner Henze, *L'Orestie* d'Eschyle.

En 1998, l'Opéra Décentralisé Neuchâtel réhabilite une ancienne grange et crée, à Cernier, Les Jardins Musicaux, un festival principalement dédié à la musique des 20e et 21e siècles. En deux décennies, le Festival est devenu un laboratoire d'expérimentations artistiques, de créations et de questionnements privilégié du canton de Neuchâtel, et La Grange aux Concerts, un lieu emblématique qui a accueilli 800 œuvres, 4000 artistes et 200'000 spectateurs. Une partie importante du répertoire est enregistrée par la RTS (plus de 130 concerts ou spectacles).

Voyages intérieurs, voyages-découvertes se juxtaposent. De très jeunes artistes partagent la scène avec d'immenses talents, écrivains, compositeurs ou interprètes. Tous prennent le risque d'imaginer, de créer, entourés par l'Orchestre des Jardins Musicaux, navigateur infatigable, fleuron du Festival et ses musiciens, dont plusieurs apportent leur personnalité à des projets originaux.

Les Jardins Musicaux développent depuis une dizaine d'année le projet Bal(l)ades… liant découvertes patrimoniales et musicales avec le Parc régional Chasseral dans le Jura bernois et le Parc du Doubs. Le Festival a aussi noué une relation privilégiée avec la Cinémathèque suisse de Lausanne, dans le cadre de multiples ciné-concerts.

6. FICHE TECHNIQUE

Film	*Les Lumières de la ville* (1931)
Réalisateur	Charles Chaplin
Musique	Charles Chaplin, José Padilla
Orchestre	Orchestre des Jardins Musicaux
Chef d'orchestre	Valentin Reymond
Durée de la projection	87 minutes
Format Film	Copie numérique avec un projecteur haut de gamme. Film et projecteur sont fournis par le producteur.
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 - 35 pupitres (pouvant supporter l'éclairage) * - Lampes de pupitre* - Un écran* - Éclairage du chef d'orchestre (projecteurs) (*) *Le cas échéant, nous pouvons fournir ce matériel*
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 Auvernier Valentin Reymond, directeur Tel. 079 371 36 14 opera.decentralise@bluewin.ch www.jardinsmusicaux.ch