

Anitya direction Christophe Cagnolari

MACBETH

VARIATIONS

lear it
that summon

it is a knell
to heaven or to hell.

Like a giant's robe

present, and I feel
he instant

(3)

Shakespeare / Jarry / Verdi

Macbeth Variations (3)

Anitya est un ensemble à géométrie variable réunissant une vingtaine de performeurs : musiciens classiques et jazz, chanteurs, comédiens, danseurs.

A travers une recherche régulière sur les procédés de composition en temps réel, il se propose d'explorer les matériaux dans leurs correspondances multidisciplinaires.

Sous la direction de Christophe Cagnolari, l'ensemble a mené depuis 2008 plusieurs sessions d'exploration du texte *Macbeth* de Shakespeare, notamment en collaboration avec le collectif New Yorkais *Strike Anywhere*, en vue d'une création en 2011 : *Macbeth Variations (3)*.

Macbeth Variations (3) décline les possibles variations du *Macbeth* de Shakespeare dans un rapport polyphonique où se croisent le texte original en anglais (porté par des comédiens anglophones), sa traduction française, l'italien lyrique du *Macbeth* de Verdi et le verbe de Jarry, la danse, la musique, des marionnettes inspirées du bunraku...

Langues et esthétiques s'y rencontrent entre écriture et improvisation pour générer des correspondances vivifiantes, révélant autant de facettes pour appréhender l'œuvre.

MACBETH
We will proceed no further in this business:
He hath honour'd me of late; and I have bought
Golden opinions from all sorts of people,
Which would be worn now in their newest gloss,
Not cast aside so soon.

Nous n'irons pas plus loin
dans cette affaire.
Il vient de m'honorer, et j'ai acquis
Après de toutes sortes de gens une estime dorée
Qu'il convient de porter maintenant dans tout l'éclat de sa fraîcheur,
Et non de rejeter si vite.

PÈRE UBU

De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant ; et même en admettant qu'il n

MÈRE UBU

Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place ?

PÈRE UBU

Ah ! Mère Ubu, vous me faites injure et vous allez passer tout à l'heure par la casserole.

LADY MACBETH

What beast was't, then,
That made you break this enterprise to me?
When you durst do it, then you were a man;
And, to be more than what you were, you would
Be so much more the man. Nor time nor place

MACBETH : Quelle bête fauve alors Did then adhere, and yet you would make both:
/ous fit me dévoiler cette entreprise ?
Quand vous l'avez osé, alors vous étiez un homme ;
Et si vous étiez plus encore cet être-là, vous en seriez
/autant plus homme.

Or tutti sorgete, ministri infernal

Mise en abyme

« Parmi les multiples lectures possibles de cette œuvre, j'ai choisi le thème récurrent chez Shakespeare de la vie considérée comme une pièce de théâtre, où se dissipent les frontières entre réalité et fiction, entre le monde de l'éveil et celui du songe. Et si le monde est un grand théâtre, qu'est-ce qu'une scène de théâtre sur laquelle Macbeth décrit sa vie comme une scène de théâtre... ? J'ai souhaité filer cette mise en abyme, et prolonger l'effet de miroirs en ajoutant deux niveaux, celui de la marionnette, manipulée par des comédiens - personnages, et celui d'un metteur en scène manipulant en direct ces comédiens. A cet empilement concentrique s'ajoute la résonance horizontale de la variation, un même personnage, une même scène pouvant être joués par plusieurs personnes, dans différentes disciplines, langues, interprétations, et interrogeant du même coup la schizophrénie des personnages. Qui est l'auteur ? Qu'elle est la part de liberté dans nos choix ? Cette question première de l'œuvre est en résonance permanente sur le plateau à travers ces divers niveaux et formes de réalité qui coexistent, et dont les limites sont volontairement poreuses.

De l'œuvre originale, j'ai conservé les premières scènes - essentielles pour une compréhension minimale de l'histoire - et la majeure partie des monologues et duos mettant en jeu Macbeth et Lady Macbeth. J'ai ainsi réduit la pièce de Shakespeare à une heure, en ouvrant la possibilité de décliner des variations avec des scènes d'Ubu Roi, et l'opéra *Macbeth* de Verdi. »

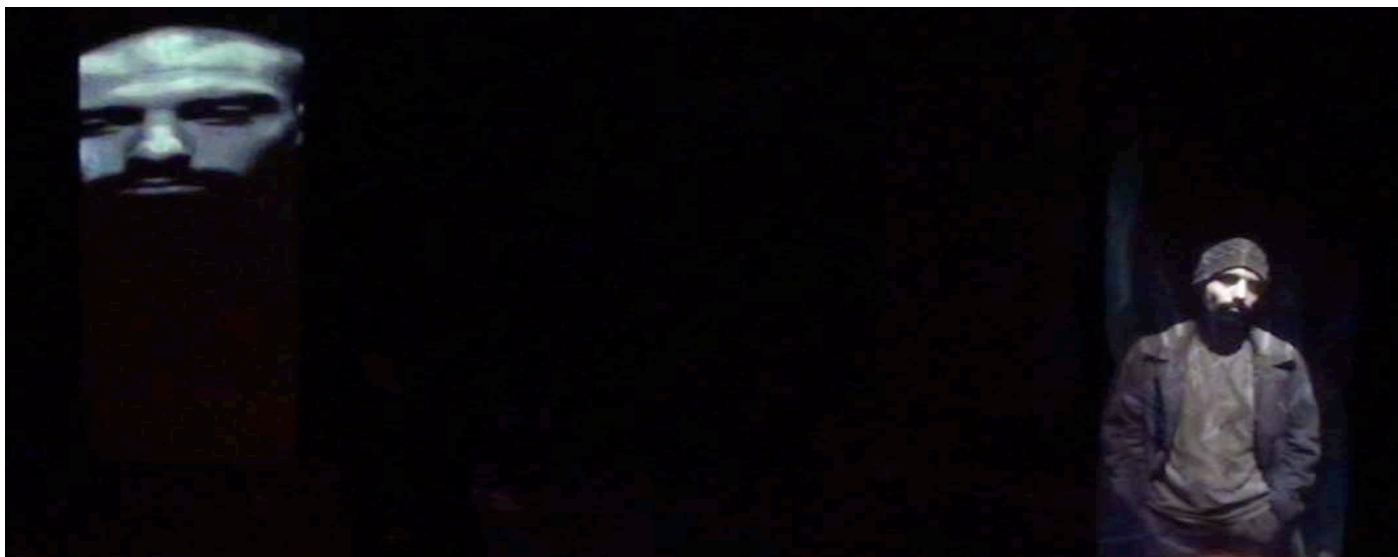
Christophe Cagnolari

Note de mise en scène

Hormis la comédienne new-yorkaise Nicole Poole, issue du collectif *Strike Anywhere*, et la chanteuse Adila Carles, les interprètes sollicités pour cette création collaborent ensemble depuis plusieurs années au sein de l'ensemble *Anitya*. La technique d'élaboration du spectacle est héritée des procédés que nous pratiquons et mettons en œuvre dans un processus de recherche régulier depuis 2005, notamment à travers l'utilisation d'un langage gestuel de composition en temps réel. Après une première étape de connaissance de l'œuvre, d'apprentissage de plusieurs rôles et du texte en différentes langues par les comédiens, nous explorons en répétition des procédés de télescopage, miroirs, renversements, répétitions... appliqués au texte, tantôt considéré selon un axe sémantique, tantôt dans une écoute spécifiquement musicale, et dans ses correspondances avec les autres arts.

La scénographie est dépouillée, sans coulisses, et sans artifices. La réalité y est manipulée, transformée à vue, et éveille l'imaginaire en sollicitant le vouloir croire du spectateur. Les marionnettes s'inscrivent dans cette perspective, ainsi que la présence sur le plateau du metteur en scène-compositeur, qui modèle le déroulement en temps réel.

Equipe artistique

11 interprètes

- Comédiens :

Maud Ivanoff

Thierry Jozé

Maxime Nourissat

Nicole Poole

- Chant lyrique : *Adila Carles*

- Danse : *Marina Ligeron*

- Musiciens :

Aurélie Branger (Violon)

Domitille sanyas (Violoncelle)

Annelise Clément (Clarinete basse)

Eric Mouchot (contrebasse)

- Conception, Mise en Scène : *Christophe Cagnolari*

- Fabrication marionnettes : *Carole Allemand*

- Création lumière : *Laurent Patissier*

- Regard marionnettes : *Jean-Louis Heckel, Pascale Blaison, Nicolas Goussef*

Durée : 1h30

Historique

Macbeth Variations est une pièce modulaire née d'une collaboration transatlantique entre Anitya et l'ensemble New Yorkais Strike Anywhere.

- Novembre 2008 : rencontre entre les deux ensembles, à Paris, dirigée par Christophe Cagnolari, et 2 présentations publiques du travail en cours à La Nef à Pantin.
- Octobre 2009 : création de Macbeth Variations (2), dirigé par Leese Walker, directeur artistique de l'ensemble Strike Anywhere, et 4 présentations à l'Irondale Center à Brooklyn (New York).

Au cours de ces rencontres, les deux ensembles qui partagent le même intérêt pour l'improvisation et la multidisciplinarité, confrontent leur expérience, leur savoir faire et leur approche de l'œuvre. Chaque rencontre donne lieu à une recherche spécifique, marquée de l'esthétique du directeur artistique. Désormais, ces deux formes vont se développer parallèlement en vue d'une création autonome, l'une en France en 2011, dirigée par Christophe Cagnolari, l'autre aux Etats-Unis.

- 3, 4 et 5 novembre 2010 : étape de recherche et présentations publiques à La Nef, Pantin.
- **Création les 1, 2 et 3 décembre 2011 à La Minoterie, Théâtre de La Joliette, Marseille.**

Contacts

- Diffusion :
diffusion@anitya.fr

- Administration :
administration@anitya.fr

- Artistique :
christophe.cagnolari@free.fr

Vidéos des étapes de travail disponible sur le site :
www.anitya.fr