

LA CIE THÉÂTRE EN FUSION PRÉSENTE

PÉNÉLOPE PERDEREAU
COMÉDIENNE

VIRGINIE GROS
CÉDRIC BOYER
PIANISTES

COLETTE
ET LA MUSIQUE

LUMIÈRES - ANTHO FLOYD
ANIMATION - BAPTISTE LACAZE
LA DAME QUI CHANTE - SVETLANA LIFAR
MISE EN SCÈNE / VOIX DE TOBY-CHIEN - XAVIER BÉJA

UN CONCERT-SPECTACLE CONÇU PAR VIRGINIE GROS

PHOTO COLLECTION CENTRE D'ÉTUDES COLETTE

COMPAGNIE
Théâtre en Fusion

ciTé
de
La VOIX
VÉZELAY
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
centre national d'art vocal

COLETTE ET LA MUSIQUE : QUELLE AFFICHE !

Se plonger dans l'univers de Colette, c'est être immédiatement interpellé par la force littéraire qui émane de ses écrits et par son style si particulier - que l'on peut qualifier d'impressionniste, en accord avec le langage pictural et musical de son temps : ses mots suggèrent plus qu'ils ne disent.

Tel que je l'ai souhaité et conçu, le concert-spectacle s'attache à éclairer les rapports que Colette a entretenus avec la musique à travers son œuvre, et ses relations avec les grands compositeurs de l'époque avec qui, pour certains d'entre eux, elle se lia d'une réelle amitié : Ravel, Debussy, Fauré, Messager...

Issue elle-même d'une famille de mélomanes, elle apprend toute jeune le piano et restera musicienne toute sa vie: "J'ai appris mes notes en même temps que j'ai appris mes lettres". En commençant sa carrière de journaliste, elle rédige de nombreuses chroniques musicales, avant qu'advienne sa collaboration avec Ravel pour l'écriture de la célèbre fantaisie lyrique L'Enfant et les Sortilèges.

Attendrie par le personnage et l'œuvre de Colette, nostalgique des salons artistiques du XIXème et du début du XXème siècle, j'ai eu l'envie d'associer l'écrivaine, invitée régulière de ces salons les plus en vue de l'époque, et la musique des compositeurs qu'elle y côtoya.

De nombreuses recherches littéraires m'ont permis de découvrir de beaux témoignages de Colette sur la musique et les musiciens de son temps, à travers ses souvenirs de soirées passées dans les salons de Madame de Saint-Marceaux ou chez la princesse de Polignac, mais aussi à travers les critiques et les chroniques musicales qu'elle tint dans différents journaux, notamment aux côtés de Debussy - et enfin par le biais de textes plus poétiques, extraits de ses romans.

À partir de ces recherches, il m'a semblé passionnant de mettre en résonance et de faire revivre ces échanges artistiques entre un répertoire à quatre mains, genre très en vogue à l'époque dans ces salons, et une œuvre littéraire qui apparaît comme un touchant témoignage dans un concert-spectacle pour une comédienne et deux pianistes.

Notre concert-spectacle restitue avec simplicité et poésie le foisonnement et la vitalité artistiques de l'époque, dont Colette fut l'une des figures majeures. Les projections de portraits des compositeurs et personnages mondains dont parle Colette viennent le ponctuer, ainsi qu'un petit film d'animation qui donne vie à Toby-chien, le célèbre chien de Colette, que celle-ci interroge à propos de la musique lors d'une longue interview imaginaire...

Un hymne à la musique et à la littérature.

Virginie Gros

Durée: 1h15 environ

Numéro de dépôt SACD : 000057065

Le concert-spectacle “ Colette et la Musique “ a été représenté à

New York - Cultural Center du LFNY,

Boston - Church Hall du LIB,

Paris - Grand Palais Éphémère,

Musée National Jean-Jacques Henner,

Studio Raspail et Lycée Stanislas,

au Musée Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye,

au Festival Classicahors, à Valbonne Sophia Antipolis,

Saint-Germain-en-Laye, Issy-les-Moulineaux, Moulins.

Le concert-spectacle a été accueilli en résidence

à la Cité de la Voix de Vézelay

TEXTES DE COLETTE

Illettré sensitif,
voilà ce que je suis,
comme la plupart des
petits bouledogues. Et la
musique augmente ma
misère en ouvrant en moi
des jardins enchantés, des
palais lumineux, des
grottes où frissonne
l'inconnaissable...

Le dessin musical et la phrase
naissent du même couple évasif et
immortel : la note, le rythme.

Écrire, au lieu de composer, c'est
connaître la même recherche, mais
avec une transe moins illuminée, et
une récompense plus petite.

Si j'avais composé au lieu d'écrire,
j'aurais pris en dédain ce que je fais
depuis quarante ans.

Car le mot est rebattu, et l'arabesque
de musique éternellement vierge..."

Mes apprentissages

La Musique...
disais-je...elle est partout...
Dans le vent d'ouest rauque,
enroué de la pluie qu'il
apporte... dans la bise d'est qui
flûte agressive et coupante
dans la cheminée... La bave
mijotante de la bûche humide
qui bout menu le long du
chenet imite la mouche prise
dans une toile d'araignée...

Toby-chien et la Musique

" J'ai vu chanter un rossignol sous la lune, un rossignol libre et qui ne se savait pas épié. Il s'interrompt parfois, le col penché, comme pour écouter en lui le prolongement d'une note éteinte... Puis il reprend de toute sa force, gonflé, la gorge renversée, avec un air d'amoureux désespoir. Il chante pour chanter, il chante de si belles choses qu'il ne sait plus ce qu'elles veulent dire. Mais moi, j'entends encore à travers les notes d'or, les sons de flûte grave, les trilles tremblés et cristallins, les cris purs et vigoureux, j'entends encore le premier chant naïf et effrayé du rossignol pris aux vrilles de la vigne :
Tant que la vigne pousse, pousse, pousse..."

Les vrilles de la vigne

" Souvent, côte à côte sur la banquette d'un des pianos, Gabriel Fauré et André Messager improvisaient à quatre mains, en rivalisant de modulations brusquées, d'évasions hors du ton. Tous deux aimaient ce jeu, pendant lequel ils échangeaient des apostrophes de duellistes. [...] Leur quadrille parodique, à quatre mains, où se donnaient rendez-vous les leitmotive de la Tétralogie de Wagner, sonnait souvent le couvre- feu..."

Un salon en 1900

MUSIQUES DE
CLAUDE DEBUSSY,
MAURICE RAVEL,
GABRIEL FAURÉ,
REYNALDO HAHN,
ERIK SATIE...

« Nonchalant, mélancolique, vivifiant ou exalté, le récit de la comédienne fait revivre Debussy, Fauré, Messager, Chabrier, Ravel, ou encore Satie et Hahn, mais aussi son chien Toby (en dessin animé). Avec un répertoire pour piano à quatre mains, très en vogue à l'époque, Virginie Gros et Cédric Boyer illustrent avec justesse les propos de Colette (...) »

Un beau spectacle poétique en hommage à Colette pour le cent-cinquantième anniversaire de sa naissance. »

Victoria Okada

CLASSICA

© La Cité de la Voix

© La Cité de la Voix

© La Cité de la Voix

« Conçu par la pianiste Virginie Gros, qui avec Cédric Boyer alternaient pièces originales à quatre et à deux mains, le spectacle fait revivre avec intensité et beaucoup de séduction le temps de l'écrivaine et des salons parisiens (...) la comédienne déploie avec ferveur, esprit, lyrisme et une joyeuse ironie, un florilège de textes de Colette (...) »

Agrémenté de projections (animée pour le bouledogue Toby, auquel le comédien Xavier Béja prête sa voix), ce concert-lecture donne lieu à des portraits joliment cernés de Fauré, Debussy et Ravel – ce dernier particulièrement émouvant à l'évocation de la fin de sa vie. (...) l'abondante partie musicale fit entendre, en un superbe dialogue avec la voix de Colette, un choix varié et représentatif d'œuvres de ces compositeurs (...) Reflet sensible de la place de la musique dans la vie de Colette »

Michel Roubinet

© La Cité de la Voix

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Pianiste, **Virginie Gros** se forme auprès de Daniel Beau au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, où elle obtient le Diplôme d' Études Musicales. Elle poursuit ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison et de Saint-Maur-des-Fossés, où elle obtient un premier prix de piano. Elle se perfectionne ensuite auprès de Jérôme Granjon au Conservatoire de Romainville et d'Éric Vidonne à l'Ecole Normale Alfred Cortot, où elle obtient le Diplôme d'Exécution.

Par ailleurs, elle reçoit lors de master-class les conseils de Pascal Devoyon, Jos Van Immerseel, Ideki Nagano, David Kuyken et enrichit également sa pratique musicale et sa connaissance du répertoire dans le cadre de la classe de piano-forte du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.

Elle s'est produite notamment Salle Capizucchi à Rome (Institut Français), au Ministère des Finances, à la Mairie du 7ème arrondissement de Paris, à l'Église Saint Ephrem de Paris, à l'Espace Georges Bernanos de Paris, au Château de Chambord, au Musée Ingres de Montauban, au Théâtre Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, au Musée Tourguéniev de Bougival, au Musée du Piano de Limoux, aux festivals « Classicahors » (Lot), « Les instants de Clair-Val » (Var), « Les Musicales du Rouergue » (Aveyron), « Les Châteaux chantants », « Piano Duo d'Auvillar » (Tarn-et-Garonne), « La Serre de Cary Potet » (Saône-et- Loire).

Avec le comédien Xavier Béja, elle crée au Festival d'Avignon Off 2017 « Peer Gynt - l'Homme qui voulait être lui-même » d'après Edvard Grieg et Henrik Ibsen au Théâtre Arto (La Luna), spectacle qui sera ensuite repris dans plusieurs théâtres parisiens (Studio Raspail, Comédie Nation, Centre Point du Jour, Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés). Elle conçoit et adapte pour la scène « Colette et la musique ».

Titulaire du Diplôme d'État de piano, elle a enseigné aux Conservatoires de Châteauroux, Évry et Rosny-sous-Bois ; Professeur d'Enseignement Artistique, elle enseigne actuellement le piano au Conservatoire de Bourg-la- Reine/Sceaux.

Les vrilles de la vigne, illustration de René Lelong

Pianiste, **Cédric Boyer** reçoit sa formation au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et au Conservatoire de Pau.

Titulaire du Diplôme d'Etudes Musicales, il poursuit ses études au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers La Courneuve où il obtient un premier prix de piano puis un prix de perfectionnement au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles. Il joue également du piano-forte (ancêtre du piano moderne) dont il est diplômé du Conservatoire de Toulouse.

Outre son activité de soliste (récitals et concertos avec orchestre), Cédric Boyer est un partenaire privilégié de nombreux musiciens avec lesquels il se produit en formations de musique de chambre comme Clémence Gouet en duo alto/piano, ou avec Virginie Gros en piano à quatre mains. Régulièrement invité dans différents festivals, il joue en France et à l'étranger : Ministère des Finances, Musée Debussy et Prieuré Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye, Mairie du 5ème et du 7ème arrondissement de Paris, Salle Capizucchi à Rome (Institut Français), Château de Chambord, Kristiansand en Norvège, Musée du Piano de Limoux, Musée Ingres de Montauban, Chapelle royale de Rodez, Espace Georges Bernanos à Paris, Musée Tourguéniev de Bougival, dans les festivals « Les Valdéennes », « Les Nuits Musicales en Armagnac », « Piano à 4 mains d'Auvillar », « Les instants de Clair-Val » à Carqueiranne, « Musica reservata » de Bruges en Belgique.

Pédagogue passionné, ses qualités en font un professeur recherché. En tant que Professeur d'Enseignement Artistique, il a enseigné le piano aux Conservatoires du 7ème arrondissement et du 15ème arrondissement de Paris et enseigne actuellement au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu'au sein des Académies Internationales d'été des « Nuits pianistiques » d'Aix-en-Provence et de « Musica reservata » de Bruges. En avril 2018, il a donné une masterclass suivie d'un récital à Boston.

Il est également professeur tuteur dans le cadre de la préparation au Diplôme d'état du Pôle supérieur d'enseignement artistique de Seine-Saint-Denis et jury de concours.

Il est par ailleurs titulaire d'une maîtrise d'Histoire obtenue à l'Université de Toulouse- Le Mirail.

Le duo de piano composé de Virginie Gros et Cédric Boyer est lauréat de plusieurs concours :

- Concours International de Mérignac, niveau Excellence, mention Très Bien
- Concours International Musical de France, 1er Prix, niveau Artistique Excellence
- Concours de musique de chambre du Festival Les Moments Musicaux du Tarn, Prix du Public
- Concours de Brest, 1ère Médaille avec les félicitations du jury
- Grand Concours International de Piano Svetlana Eganian, 2ème Prix

Comédienne, **Pénélope Perdereau** se forme d'abord à l'École du Passage avec Niels Arestrup puis sort diplômée de l'École de la Rue Blanche en 1993.

Elle crée sa propre compagnie et collabore aux mises en scène collectives des spectacles "Les Larmes amères de Petra Von Kant" et "Ni bon ni méchant" de Rainer Werner Fassbinder en 1991.

La même année, elle joue dans "Ruy Blas" de Victor Hugo mis en scène par Zakariya Gouram au Théâtre Rutebeuf.

Elle travaille avec Dominique Pitoiset dans "Othello" de William Shakespeare, et Patrick Haggiag dans "Les cinq rouleaux" d'après Henry Meschonnic en 1997 et "La trilogie du revoir" de Botho Strauss en 2001.

Elle joue le spectacle "Autour de Don Juan" mêlant danse et théâtre chorégraphié et mis en scène par Alain Marty à l'Opéra Bastille et à La Cigale, rencontre alors Sophie Perez et interprète sous sa direction "Mais où est donc passée Esther Williams" en 1999 et "Détail sur la marche arrière" en 2002 au Théâtre National de Chaillot.

Elle joue également dans différentes comédies : "Le Dindon" de Georges Feydeau mis en scène par Thomas Le Douarec représenté pendant deux ans au Théâtre Tristan Bernard, et "Une comédie légère" mise en scène de Jérémy Manesse au Café de la Gare en 2005/2006.

Elle travaille ensuite avec Jean-Marie Villégier dans "Les Juives" de Robert Garnier et "La Colonie" de Marivaux à la Maison des Arts de Créteil et au Théâtre des Gémeaux.

En 2013, elle interprète "À la rue, O.Bloque" sous la direction de Marina Damestoy - monologue sur la vie d'une Ophélie contemporaine devenue SDF - créé à la Scène Nationale de Meylan, au Collectif 12, au TARMAC et sur le plateau du Théâtre Antoine Vitez d'Ivry-sur-Seine.

En 2015, elle joue sur le même plateau "Monsieur Cloche", spectacle tout-public inspiré du "Petit Prince" de Saint Exupéry et d'une histoire vraie. Par la suite elle joue alors tous les rôles masculins du "Petit Prince" en 2017 et 2019 à l'Aktéon puis au Théâtre 12.

En 2022 elle reprend un rôle dans une création de Basile Bernard de Bodt "Encore un peu humain" au Théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine.

Son parcours artistique est aussi jalonné de spectacles pour le Jeune public, notamment avec Claude Pomme pour "Cirque" en 2001 et "Les trois petits cochons" en 2002.

Depuis plus de vingt ans Pénélope Perdereau prête sa voix sur de nombreux documentaires, docu-fictions, jeux vidéo, séries et livres-audio.

Mezzo soprano française d'origine russe, **Svetlana Lifar** étudie au Conservatoire de Moscou, au Conservatoire de Paris, au CNIPAL de Marseille puis intègre la troupe de l'Opéra de Lyon.

Elle chante sur les plus grandes scènes en France et à l'étranger : Scala de Milan, Opéras de Monte-Carlo, Liège, Opéra National de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Reims, Saint-Etienne, Montpellier, Caen, Dijon, Rennes, Limoges, Rouen, Metz, Marseille, Avignon, Tours, Angers/Nantes, Toulon, Halle aux grains de Toulouse, Salle Pleyel, Salzbourg, Festival de Sanxay, Festival de Gattières, etc...

Elle se produit en récital dans le spectacle musical « Pouchkine Traversée » avec le comédien Xavier Béja et le pianiste Stéphane Spira.

Elle est la voix de « La dame qui chante » dans le concert-spectacle « Colette et la Musique ».

C'est en découvrant un théâtre abandonné sur un terrain vague quand il était enfant, puis en assistant peu de temps après à une représentation du Bourgeois Gentilhomme, que **Xavier Béja** décide à 10 ans de devenir comédien.

Après avoir obtenu une maîtrise d'Histoire à la Faculté d'Aix-en-Provence, il rejoint Paris et le Cours Florent, puis le Conservatoire National d'Art Dramatique (promotion 1990).

Depuis, il se partage entre le cinéma (sous la direction d'Arnaud Despechin, Anne Le Ny) et le théâtre où il joue

auteurs classiques (Molière, Marivaux, Musset, Hugo, Shakespeare, Brecht, Duras...) et contemporains (Botho Strauss, Valletti, Lagarce, Minyana, Greig, Spycher, Pellier...) sous la direction de Michel Fau, Matthias Langhoff, Adel Hakim, Philippe Minyana, Robert Cantarella, Etienne Bierry, Joseph Russillo, Stéphanie Loïk, Michel Cochet, Mitch Hooper, Bernard Bloch, Didier Ruiz, Gabriel Debray, Gilles Granouillet etc.

Il est également très actif dans le doublage où il prête sa voix dans de nombreux films et séries, et le livre audio où il est récompensé à deux reprises par le Prix du Public du Livre audio en 2012 et 2016.

Il participe à de nombreux spectacles musicaux : « Porporino » (Dominique Fernandez), « Alceste » opéra-masque de Haendel, « Casse-Noisette » (Tchaïkovski), « La Boîte à Joux » (Debussy), « L'Apprenti-Sorcier » (Dukas), « L'Histoire du Soldat » (Stravinsky-Ramuz), « Traviata ou la rédemption d'une femme » (Verdi-Alexandre Dumas-fils).

En 2005, il fonde la Compagnie Théâtre en Fusion qui connaît un succès immédiat avec « Inconnu à cette adresse » de Kressman Taylor qu'il met en scène et joue plus de 400 fois au Théâtre du Lucernaire et en tournée. Suivront les créations de « Pouchkine-Traversée », « Le Tireur occidental », « Peer Gynt, l'homme qui voulait être lui-même ».

Son nouveau spectacle « Jean Zay, l'homme complet », créé à Anis Gras-Le lieu de l'autre en février 2022, puis joué la même année au Festival d'Avignon (Théâtre des Vents), est désormais en tournée dans toute la France.

Il est le metteur en scène du concert-spectacle "Colette et la Musique" et la voix de Toby-chien.

C'est après avoir découvert une exposition des studios de DreamWorks à Melbourne que **Baptiste Lacaze** entreprend des études de cinéma et de cinéma d'animation. Passant au préalable par une mise à niveau en Art Appliqué à Cifacom – école d'Audiovisuel et de Graphisme, puis deux années à l'École Émile Cohl pour perfectionner la technique de dessin, il obtient son diplôme dans l'animation spécialisé dans la 2D en 2019 à l'Institut International de l'Image et du Son 3IS.

À la suite de ses études, il se lance en indépendant et collabore à plusieurs projets dont « Colette et la Musique ».

Il est actuellement en poste dans la direction Artistique et le motion design au sein de Sport en France, une chaîne de télévision française qui promeut pour le compte du Conseil d'Administration du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) le hockey sur glace, le handball et divers sports, mais également le sport Féminin et le Handisport.

COMPAGNIE *Théâtre en Fusion*

Le désir de la Compagnie, créée en 2005, est tout autant d'explorer le théâtre contemporain que de revisiter les classiques, avec le souci constant de servir au mieux le texte, théâtral ou non, et le porter à son point d'incandescence sans le trahir. Un objectif qui demande rigueur et sincérité constantes, afin de restituer les paroles du Monde à partir du chaudron bouillonnant, « en Fusion », du Théâtre et de la scène.

Son premier spectacle, « Inconnu à cette adresse » de Kressmann Taylor, mis en scène par Xavier Béja, a connu un succès immédiat et durable : jouée au Théâtre du Lucernaire de mars à décembre 2006, reprise dans le même théâtre de septembre 2008 à mars 2009, en tournée dans toute la France, cette première création totalise désormais plus de 400 représentations.

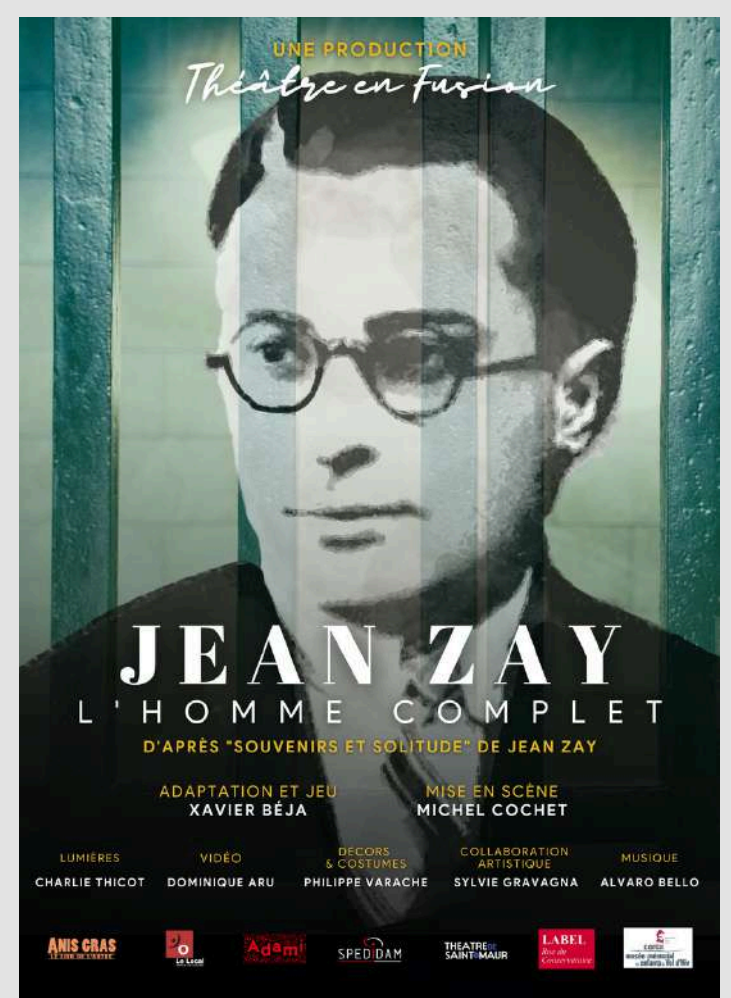
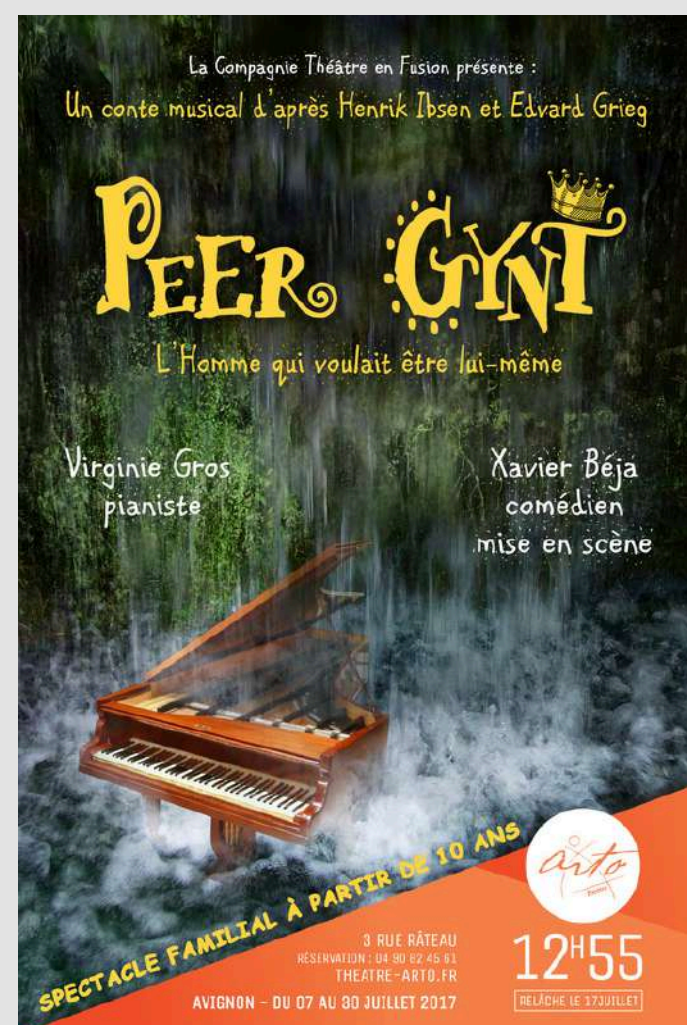
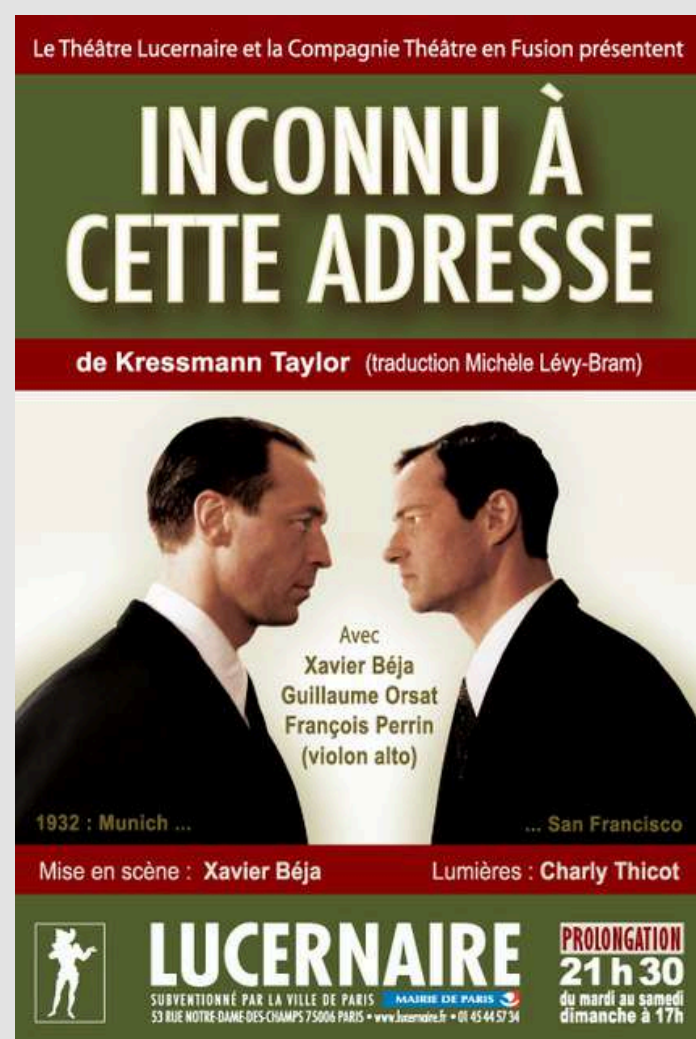
En 2011, Théâtre en Fusion présente un autre spectacle, "Le Tireur occidental" de William Pellier mis en scène par Michel Cochet. Ces deux spectacles ont pour point commun de parler de notre attitude, notre regard face à l'étranger ou celui qui est considéré comme tel: ainsi, colonisation, asservissement, mépris, sentiment de supériorité, meurtre de masse sont à l'œuvre dans le "Tireur occidental", de même que la haine totale et la violence à l'égard des Juifs dans l'Allemagne de 1933 sont les moteurs tragiques d' « Inconnu à cette adresse ».

Avec « Peer Gynt » en 2017, notre choix s'est porté sur un grand texte classique qui vient explorer le fond de nos consciences et exprimer la conviction de la responsabilité individuelle vis-à-vis de soi et du monde - cette fois non pas à travers une époque ou une tendance historique, mais à travers l'un des plus beaux personnages de fiction de la littérature dramatique - sous la forme d'un conte musical pleinement accessible aux plus jeunes.

« Jean ZAY, l'homme complet » (créé en 2022 et en tournée dans toute la France) revient faire résonner en nous l'Homme pris dans la tourmente de l'Histoire, et tout à la fois la puissance visionnaire, la sagesse, l'humanité et l'intelligence incarnées par un personnage d'exception au destin tragique.

La nouvelle création « Colette et la Musique », s'attache à restituer le foisonnement de l'activité artistique en France au début du 20ème siècle à travers la figure de Colette, et des compositeurs comme Debussy, Ravel, Fauré, etc. Elle se veut une parenthèse de beauté et d'intelligence.

Le théâtre que défend la Compagnie cherche à contribuer à la vigilance des consciences à l'heure où les valeurs de respect de l'autre, de tolérance, de justice et de partage sont dangereusement menacées.

COMPAGNIE
Théâtre en Fusion

Directeur artistique : Xavier BÉJA
adresse postale: 3, rue du Pressoir 75020 PARIS
tel: 06 03 49 43 66
courriel: theatrenfusion@free.fr

Administratrice: Annie PERREAUX
tel: 06 63 83 78 43
courriel: annie.perreaux@orange.fr
Site de la Compagnie : <https://www.theatreenfusion.com>

Compagnie Théâtre en Fusion
Association Loi 1901 - 93 bd Voltaire 75011 Paris
Tel : 06 03 49 43 66
N° SIRET : 483 475 14100014 - Code APE : 9001Z
Licence 2-1062244 Licence 3-1101927