

Pascal Vergnault / Théâtre pour deux mains

Opéra Vinyl

**Ecriture et mise en scène : François Parmentier - Direction artistique,
marionnettes et jeu : Pascal Vergnault - Création musicale : Frédéric Di Crasto
Conseil musical : Luc Saint Loubert Bié - Création lumière : François Poppe**

Coproduction : Piano'ctail de Bouguenais, Le Théâtre Scène nationale de Narbonne, Espace culturel Boris Vian Les Ulis, L'Athénor Scène nationale d'Albi - Aide au projet : DRAC des Pays de la Loire et Conseil Général de Loire-Atlantique - Compagnie conventionnée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais

Opéra, marionnettes et objets - tout public à partir de 3 ans - création 2012

Théâtre pour deux mains - Pascal Vergnault

Studio St Georges des Batignolles – 27 av de la Gare de Saint Joseph - 44300 Nantes
02.40.84.07.58 / 06.52.23.25.01 - pour2mains@free.fr – www.theatrepour2mains.fr

Un DJ marionnettiste au pays de Mozart, Purcell et Rossini.

Après *Voyage en Polygone*, Pascal Vergnault nous entraîne dans une aventure romantique, poétique, parfois burlesque, où des marionnettes cantatrices nous font découvrir autrement la musique et le chant. Une diva perd sa voix puis disparaît mystérieusement. Sillonnant des disques vinyles, un barbier éperdu part à sa recherche, de la chaude Séville à l'enfer gelé sur les traces du roi Arthur.

Equipe

Ecriture et Mise en scène **François Parmentier**
Direction artistique, marionnettes et jeu **Pascal Vergnault**

Création musicale Frédéric Di Crasto / Conseil musical Luc Saint Loubert Bié / Création lumière François Poppe / Construction décor et marionnettes François Poppe et Pascal Vergnault / Régisseurs François Poppe ou Philippe Laurendeau / Création des costumes Anne-Emmanuelle Pradier / Film d'animation Christian Johan – Imagence / Photos Tristan Vergnault / Chargée de production Anaïs Blais / Attachée d'administration Ida Revelin
Diffusion **Agence SINE QUA NON** / Production **Théâtre pour deux mains**

Production

Compagnie conventionnée
par le Conseil Régional des Pays de la Loire, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais

Aide au projet
DRAC des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire-Atlantique

Coproduction
Le Théâtre Scène nationale de Narbonne (11), L'Athantor Scène nationale d'Albi (81), l'Espace Boris Vian Scène conventionnée Jeune Public des Ulis (91), le Piano'cktail de Bouguenais (44)

Création le 4 janvier 2012 au Piano'cktail de Bouguenais

Opéra Vinyle

Pièce en 33 tours et 45 minutes

Le diamant se pose délicatement sur le microsillon, la courroie se met en mouvement, les premiers craquements et puis le son presque parfait du hautbois qui grave dans le silence un petit air joyeux, c'est Rossini ! Et les violons qui donnent la cadence et les cuivres l'éclat. L'orchestre s'ouvre devant nous, puissant. La musique tourne, nous enchante et nous guide dans une petite ville qui s'éveille. Il est 6 heures du matin, un petit air frais s'échappe d'une maison, c'est un chant clair qui nous ravit. Et puis brutalement la voix se brise. Le silence. Le chaos. Commence ainsi le *Dramma giocoso*.

C'est l'histoire d'une voix qui se perd, l'histoire des mots qui nous échappent. C'est une histoire d'amour entre un barbier et une diva, une rencontre entre la musique et la parole, un voyage dans les airs, une histoire de lettres, de lettres d'amour...

C'est l'histoire qui fait peur quand minuit sonne.

Une histoire d'amour, tout simplement.

François Parmentier, metteur en scène

Musiques d'Opéra Vinyle

Rossini - *L'Italiana In Algeri* – Overture

Rossini - *Il Barbieri Di Siviglia* - Largo Al Factotum

Verdi - *La Traviata* Act 1 - Prelude

Verdi - *La Traviata* Act 1 - Libiamo Ne'lieti Calici

Verdi - *La Traviata* - Choeur Des Bohémiennes

Mozart - *Le Nozze Di Figaro*, K.492 Act 4 - Deh Vieni, Non tardar

Wagner - *Götterdämmerung* - Funeral March

Purcell - *King Arthur* - What power art thou, who from below

Donizetti - *L'Élixir d'amour* - Una furtiva lagrima

Barry White-There It Is

Presse

Télérama

Sortir Ile-de-France - 1er février 2012

Note de la rédaction : **TTT Bravo**

De l'opéra ? Pour les enfants ? Absolument, et pour les tout-petits de surcroît ! Entendre des airs de Rossini, de Verdi, de Purcell..., goûter à la beauté de la musique lyrique et rire devant des marionnettes, type Muppets (un orchestre, une diva, un pianiste et un figaro), qui interprètent une jolie romance. Une histoire d'amour avec un grand A : passion de la musique, recherche de la voix, de l'être aimé... Le marionnettiste Pascal Vergnault, placé devant cinq platines, apparaît comme un véritable DJ qui orchestre éléments de décor, musique, lumière, personnages. Il installe vinyles et marionnettes et compose un petit monde qui tourne, projetant ses ombres sur un écran. Une découverte du monde de l'opéra "en 33 tours et quarante-cinq minutes" qui enchante.

Françoise Sabatier-Morel

Premières intentions de mise en scène

Après le tour du monde en 80 jours, voilà le monde de l'opéra en 33 tours et 45 minutes. Voyage dans l'univers lyrique où la corde vocale en vinyle vibrera de tous ses sillons.

45 minutes chrono pour partir au Japon à la rencontre de la belle Butterfly, croiser en chemin la bohémienne Carmen en mal d'amour, s'arrêter en Chine saluer la princesse Turandot qui cache derrière sa beauté la pire des cruautés, se laisser guider par un air de flûte : c'est Tamino qui nous enchante ! Va-t-il réussir à délivrer Pamina ? Aller chez un barbier qui nous vient de Séville puis prendre le bateau où navigue Manon qui part pour la Louisiane pour y être emprisonnée...

45 minutes où les marionnettes de Pascal Vergnault prendront l'aspect de cantatrices pour interpréter le bel canto et nous faire découvrir ou redécouvrir les charmes de l'opéra.

Tous les ingrédients seront au rendez vous :

La structure dramatique : Drama giocoso (intrigue sentimentale qui se termine par un final joyeux).

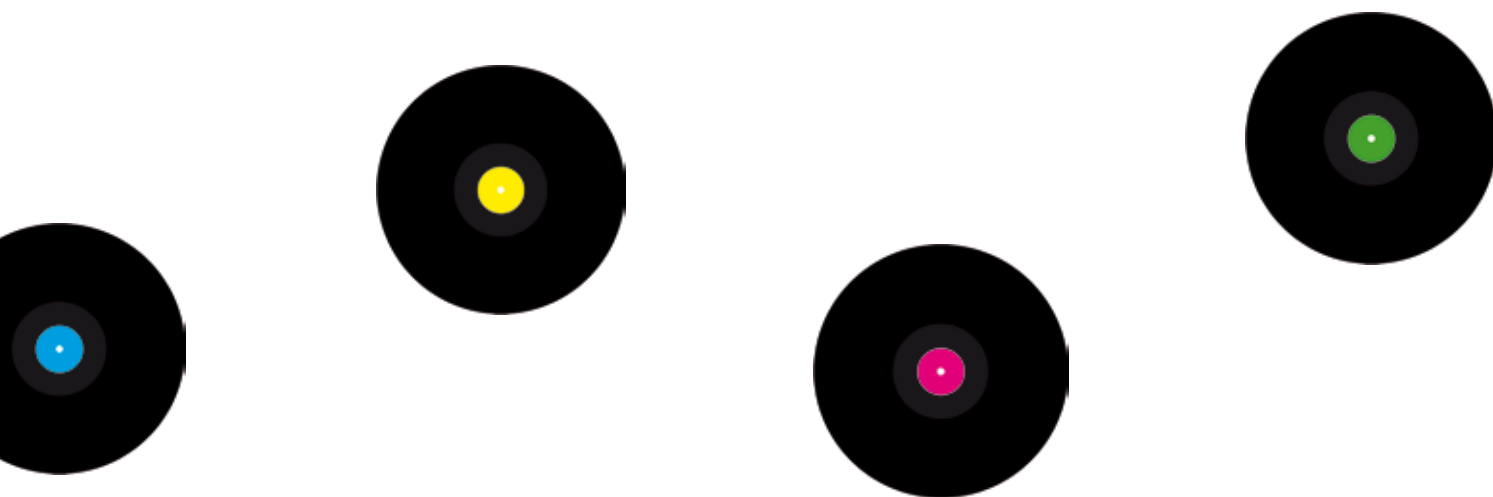
La scénographie s'inspirera des grands décors de l'opéra classique avec des changements importants d'un acte à l'autre. Il s'agira de donner une sensation monumentale au décor dans un espace minime. La machinerie sera à l'honneur !

L'orchestre : un opéra sans musiciens ça n'existe pas ! Alors il nous faut une fosse avec l'orchestre et le chef bien sur ! Cet endroit sera également le théâtre de situations cocasses. Les chanteurs : nous retrouverons les protagonistes de plusieurs grands opéras, Pascal manipulera leurs cordes vocales. Barytons, basses, mezzos et sopranos déploieront leurs gorges pour nous décoiffer de leurs plus grands airs.

Le point de départ sera le disque vinyle, je devrais dire les disques vinyles en tant qu'objets mais également en tant que supports d'enregistrement et de diffusion.

Pascal sera une sorte de DJ marionnettiste qui, au fil de l'histoire, orchestrera musiciens, chanteurs, machinistes, éclairagistes et donnera à cet opéra la dérision nécessaire à sa dimension.

François Parmentier, metteur en scène - octobre 2010

Traduction de quatre opéras

Rossini - *Il Barbiere Di Siviglia* - Largo Al Factotum ... Ah, Ah! Che Bella Vita!

Le Barbier de Séville est l'opéra le plus connu de Gioachino Rossini, sur un livret de Cesare Sterbini, créé en 1816 et considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de l'opéra-bouffe italien. L'histoire a été tirée de la comédie *Le Barbier de Séville* de Beaumarchais (1732-1799).

Texte original (italien) :

Largo al factotum della città, largo !
Presto a bottega che l'alba è già, presto !
Ah, che bel vivere, che bel piacere
che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità !
Ah, bravo Figaro !
Bravo, bravissimo! Bravo !
Fortunatissimo per verità, Bravo !
Fortunatissimo per verità !
Fortunatissimo per verità !
Pronto a far tutto,
la notte e il giorno
sempre d'intorno in giro sta.
Miglior cuccagna per un barbiere,
vita più nobile, no, non si da.
Rasori e pettini
lancette e forbici,
al mio comando
tutto qui sta.
x2
V'è la risorsa,
poi, de mestiere
colla donnetta... col cavaliere...
colla donnetta... col cavaliere...
Ah, che bel vivere, che bel piacere
che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono,
donne, ragazzi, vecchi, fanciulle :
Qua la parrucca... Presto la barba...
Qua la sanguigna...
Presto il biglietto...
Qua la parrucca, presto la barba,
Presto il biglietto, ehi !
Figaro! Figaro! Figaro!, ecc.
Ahimè, che furia !
Ahimè, che folla !
Uno alla volta, per carità !
Figaro! Son qua.
Ehi, Figaro! Son qua.
Figaro qua, Figaro là,
Figaro su, Figaro giù,
Pronto prontissimo son come il fulmine :
sono il factotum della città.
Ah, bravo Figaro !
Bravo, bravissimo,
a te fortuna non mancherà.

Traduction en français

Faites place au factotum de la cité. Faites place !
Vite dans l'échoppe, l'aube est déjà là, vite !
Ah, quelle belle vie, quelle vie plaisante
pour un barbier de qualité, de qualité !
Ah, bravo Figaro !
Bravo, vraiment bravo !
Le plus chanceux en vérité, bravo !
Le plus chanceux en vérité !
Le plus chanceux en vérité !
Prêt à tout faire,
nuit et jour,
toujours à tourner et virer.
La meilleure cocagne pour un barbier,
une vie plus noble, non, n'est pas possible.
Rasoirs et peignes
lancettes et ciseaux,
à mon commandement,
tout est là.
x2
Il y a mon habileté
aussi, dans le métier
avec les dames... avec les hommes...
avec les dames... avec les hommes...
Ah, quelle belle vie, quelle vie plaisante
pour un barbier de qualité, de qualité !
Tous me demandent, tous me veulent,
les femmes, les jeunes hommes, les vieillards, les demoiselles :
Ici la perruque... vite la barbe...
Là une saignée...
Vite, la note...
Ici la perruque... vite la barbe...
Vite la note, vite !
Figaro ! Figaro ! Figaro ! etc.
Bon sang, quelle folie !
Bon sang, quelle foule !
Un par un, je vous en prie !
Figaro ! Je suis là.
Viens Figaro ! Je suis là.
Figaro, ici, Figaro, là,
Figaro, en haut, Figaro, en bas,
Prêt, tout-à-fait prêt, je suis comme l'éclair
je suis le factotum de la cité.
Ah, bravo Figaro !
Bravo, vraiment bravo,
à toi, la chance ne manquera pas.

Source du texte original en italien : Wikipédia

Traduction proposée par Alessandra et Luc Bodiguel (Théâtre pour deux

Mozart - Le Nozze Di Figaro - K.492 Act 4 Giunse alfin il momento...Deh Vieni, Non tardar

Le nozze di Figaro, K. 492 (Les Noces de Figaro en français) est un opéra-bouffe de Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret en italien de Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais, *Le Mariage de Figaro*.

Texte original (italien) :

Giunse alfin il momento
Che godrò senz'affanno
In braccio all'idol mio.
Timide cure, uscite dal mio petto,
A turbar non venite il mio diletto!
Oh, come par che all'amoroso foco
L'amenità del loco,
La terra e il ciel risponda,
Come la notte i furti miei seconda!
Deh, vieni, non tardar, oh gioia bella.
Vieni ove amore per goder t'appella,
Finché non splende in ciel notturna face,
Finché l'aria è ancor bruna e il mondo tace.
Qui mormora il ruscel, qui scherza l'aura,
Che col dolce sussurro il cor ristaura,
Qui ridono i fioretti e l'erba è fresca,
Ai piaceri d'amor qui tutto adescas.
Vieni, ben mio, tra queste piante ascose,
Ti vo' la fronte incoronar di rose.

Traduction en français :

Enfin est arrivé le moment
Dont je jouirai sans fatigue
Dans les bras de ma bien aimée
Craintes timides, sortez de ma poitrine
Ne venez pas inquiéter mon bienaimé
Ah, comme il paraît qu'au feu amoureux
L'aménité du lieu,
La terre et le ciel répondent
Comme la nuit seconde mes fourberies
Oh, viens, ne tarde plus mon amour !
Viens où t'appelle l'extase amoureuse
Tant que respandit dans le ciel la face nocturne,
Tant que l'air reste encore sombre et que le monde se tait
Ici murmure le ruisseau, là s'amuse la brise
Son doux bruissement restaure le cœur
Ici les fleurs rient et l'herbe est fraîche
Aux plaisirs de l'amour tout nous invite
Viens mon aimé, caché dans le feuillage
Je veux ton front couronner de roses.

Donizetti - L'Élixir d'amour - Una furtiva lagrima

Una furtiva lagrima (littéralement « Une larme furtive ») est une romance pour ténor issue de l'opéra *L'Élixir d'amour* de Gaetano Donizetti de 1832. Cet air est le passage le plus célèbre de l'oeuvre.

Texte original (italien) :

Una furtiva lagrima
negli occhi suoi spuntò:
Quelle festose giovani
invidiar sembrò.
Che più cercando io vò?
Che più cercando io vò?
M'ama! Sì, m'ama, lo vedo. Lo vedo.
Un solo istante i palpiti
del suo bel cor sentir!
I miei sospir, confondere
per poco a' suoi sospir!
I palpiti, i palpiti sentir,
confondere i miei coi suoi sospir...
Cielo! Si può morir!
Di più non chiedo, non chiedo.
Ah, cielo! Si può, Si può morir
Di più non chiedo, non chiedo.
Si può morir, Si può morir d'amor.

Traduction en français :

Une larme furtive
Dans ses yeux a surgi :
Les jeunes en fête
envier elle semblait.
Que désirer de plus ?
Que désirer de plus ?
Elle m'aime, oui, elle m'aime : je le vois, je le vois.
Pour un instant, les battements,
De son cœur sentir.
Mes soupirs, confondre
Rien qu'un instant avec ses soupirs !
Les battements, les battements sentir,
confondre les miens avec ses soupirs...
Ciel ! on peut mourir !
Rien de plus je ne demande.
Ciel ! on peut mourir !
Rien de plus je ne demande.
On peut mourir, on peut mourir d'amour.

Source du texte original en italien : Wikipédia

Traduction proposée par Alessandra et Luc Bodiguel (Théâtre pour deux)

Purcell - *King Arthur* - What power art thou, who from below

King Arthur (Le Roi Arthur) sous-titré *The British Worthy* (Le Preux breton) est un opéra en cinq actes sur un livret de John Dryden et une musique d'Henry Purcell.

« What power art thou » (acte III, scène 2) a été rendu célèbre par le chanteur allemand Klaus Nomi.

Air du génie du froid (en anglais) :

What Power art thou, who from below
Hast made me rise unwillingly and slow
From beds of everlasting snow?

See'st thou not how stiff and wondrous old
Far unfit to bear the bitter cold,
I can scarcely move or draw my breath?
Let me, let me, let me freeze again to death

Traduction :

Quelle puissance es-tu, toi qui, du tréfonds,
M'as fait lever à regret et lentement
Du lit des neiges éternelles ?
Ne vois-tu pas combien, raidi par les ans,
Trop engourdi pour supporter le froid mordant,
Je puis à peine bouger ou exhaler mon haleine ?
Laisse-moi être transi, laisse-moi mourir à nouveau
de froid !

Source : des-instantanes.blogspot.fr

Les personnages d'Opéra Vinyle

- Figaro
- La Diva ou Cendrillon
- Le petit Figaro
- Wagner, le pianiste
- Les musiciens
- Les bohémiennes
- Le chat

Tournées

Saison 2011-2012

Création janvier 2012

Le Piano'cktail - Bouguenais (44)

Espace culturel Boris Vian Scène conventionnée Jeune Public - Les Ulis (91)

Le Théâtre Scène nationale - Narbonne (11)

L'Athanor Scène nationale - Albi (81)

Centre culturel Pablo Picasso Scène conventionnée Jeune Public - Homécourt (54)

Février

L'Arc Scène conventionnée - Rezé (44)

Festival Méli-Mélo, Centre Simone Signoret - Canéjan (33)

Théâtre Victor Hugo - Bagneux (92)

Festival A Pas Contés, ABC - Dijon (21)

Avril

Le Grand R Scène nationale - La Roche sur Yon (85)

Festival Artimini - Béthune (62)

Juin

Théâtre Le Vanves - Vanves (92)

La ferme de Bel Ebat - Guyancourt (78)

Juillet

Le Grenier à Sel - Avignon (84)

Saison 2012-2013 (En construction)

Décembre

Théâtre Boris Vian - Couëron (44)

Janvier

FOL 25 et 70 - Décentralisation (25 et 70)

Février

Les Treize Arches - Brive (19)

Centre culturel Jean Gagnant - Limoges (87)

Service culturel - Cusset (03)

Service culturel - Issoire (63)

Mars

Maison de la Culture - Nevers (58)

Centre Gérard Philippe - Varennes-Vauzelles (58)

Festival Cours z'y vite - Sainte-Savine (10)

Les Gémeaux Scène nationale - Sceaux (92)

Centre culturel du Bois d'Arcy - Bois d'Arcy (78)

Avril

Festival Petits et Grand - Nantes (44)

Centre culturel La Graineterie - Houilles (78)

Centre culturel des Carmes - Langon (33)

Espace Culturel Treulon - Bruges (33)

...

Parcours

Pascal Vergnault / Comédien, marionnettiste

Pascal Vergnault est directeur artistique du Théâtre pour deux mains depuis janvier 2001.

De 1980 à 1997, il est marionnettiste au sein de la Compagnie des Marionnettes de Nantes. Puis il fait parti de l'association Les Quatre Marionnettistes de Nantes de 1997 à 2000 où il participe à la création des spectacles *La Partie commencera à l'heure* de Françoise Pillet en septembre 1997 et *Quai des Antilles*, mise en scène par Christian Carrignon du Théâtre de Cuisine en octobre 1999.

Il est également concepteur et constructeur de décors et de marionnettes.

Avec le Théâtre pour deux mains, il crée *Jardin de Poche* de Françoise Pillet en mars 2001, *Monsieur, Monsieur* de Claude Ponti en février 2002, *Camping* de Fabienne Mounier créé en juillet 2002 au XIXème Rencontres d'Eté de la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, *Qu'est ce qu'on fait là ?* de William Steig en novembre 2004, *L'Endroit Jamais* de Jean Cagnard en novembre 2006, *Emile et Philémon* de Gilles Aufferay en février 2007 et *Voyage en Polygonie* de François Parmentier en 2009. Il est également formateur avec la Compagnie Ches Panses Vertes à Amiens et le Conservatoire d'art dramatique de Nantes.

François Parmentier / Metteur en scène, comédien

À la fois metteur en scène et comédien, François Parmentier explore le théâtre pour le confronter à d'autres formes d'expression et mêler différents langages artistiques. Il participe régulièrement à des stages de danse (buto, danse contemporaine) et de musique.

Souvent scénographe de ses propres créations, ses spectacles sont marqués d'esthétisme et de sobriété.

Toujours en recherche sur le rôle que joue la musique dans le théâtre, pour chaque création il travaille avec différents compositeurs et musiciens (Arturo Gervasoni, François Heim, Richard Dubelsky, Luc Saint Loubert Bié,...). Pour lui, la musique n'illustre pas l'action des scènes mais participe à sa construction. Il s'agit de créer un langage musical où les notes se mêlent aux mots. Sensible au théâtre d'objets et à l'univers de la marionnette, il rencontre Pascal Vergnault et met en scène depuis 2002 plusieurs spectacles du Théâtre pour deux mains. Il explore ainsi différentes techniques de manipulation.

Il fonde en 2004 la Compagnie Les Aphoristes dans le but de faire naître des projets pluridisciplinaires, du théâtre aux arts plastiques en passant par la lecture publique. Sa volonté est de défendre un théâtre contemporain qui associe un grand nombre d'artistes sur scène et de confronter leurs spécificités. Il s'interroge sur la forme que peut prendre la représentation théâtrale.

Ses dernières créations et mises en scène avec Les Aphoristes : *Richard 3* d'après Shakespeare, *L'Inattendu* de Fabrice Melquiot, qui sera également présenté au Grenier à Sel à Avignon en 2012.

Le Théâtre pour deux mains : petite histoire...

Pascal Vergnault crée le Théâtre pour deux mains en janvier 2001, après avoir participé à La Compagnie des Marionnettes de Nantes et participé à la formation des Quatre Marionnettistes. L'objectif est de sensibiliser les publics à l'art de la marionnette et au théâtre d'objets par le biais de créations, d'ateliers et de rencontres. « La Marionnette et l'écriture sont les outils de mon travail de création, ce travail est fait de rencontres avec des auteurs, des metteurs en scène, des plasticiens et des musiciens... »

Depuis sa création, huit spectacles ont vu le jour avec plus de 1 600 représentations :

- Mars 2001, *Jardin de poche* de Françoise Pillet, mise en scène de Yannick Pasgrimaud, créé au **Piano'cktail de Bouguenais**.
- Mars 2002, *Monsieur, Monsieur* d'après Claude Ponti, mise en scène de François Parmentier, créé à la **Scène Nationale d'Angoulême**.
- Juillet 2002, *Camping* de Fabienne Mounier, mise en scène de Fabienne Mounier, créé à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon dans le cadre des 29èmes rencontres d'Eté, **Festival In d'Avignon**.
- Novembre 2004, *Qu'est-ce qu'on fait là ?* d'après William Steig, mise en scène de François Parmentier, créé à la **Scène Nationale de La Roche sur Yon**.
- Novembre 2006, *L'endroit Jamais* sur un argument poétique de Jean Cagnard, mise en scène de Françoise Pillet, créé à la **Scène Nationale de la Roche-sur-Yon**.
- Mars 2007, *Emile et Philémon* de Gilles Aulfray, mise en scène de Guillaume Gatteau, créé au **Théâtre - Scène Nationale de Narbonne**.
- Septembre 2009, *Voyage en Polygone* de et mise en scène de François Parmentier, créé au **In du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières**.
- Janvier 2012, *Opéra Vinyle* de et mise en scène de François Parmentier, créé au **Pianoc'ktail de Bouguenais**.

Le Théâtre pour deux mains est conventionné par le Conseil Régional des Pays de Loire, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais et subventionné au projet par la DRAC des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire Atlantique et la Ville de Saint-Herblain.

Contacts

Théâtre pour deux mains / Pascal Vergnault
Studio St Georges des Batignolles - 27, av de la Gare de Saint-Joseph - 44300 NANTES
Tel. 02 40 84 07 58 – 06 52 23 25 01
pour2mains@free.fr - www.theatrepour2mains.fr

Tournée :
Agence SINE QUA NON
27, rue Fidèle Simon - BP 164 - 44613 SAINT-NAZAIRE Cedex
Tel. 02 51 10 04 04 – Fax 02 51 10 04 05
info@agence-sinequanon.com - www.agence-sinequanon.com

