

Au Chat Noir

Cabaret lyrico-farceur

de Sophie Accaoui
mise en scène Christine Mananzar

CRÉATION

12 et 19 octobre 2006, Théâtre Jean Vilar de Suresnes
Janvier-Février 2007, Théâtre de La Vieille Grille – Paris V

Production LM Créations

Un spectacle de **Sophie Accaoui** sur des textes de A. Allais, A. Bruant, P. Verlaine, S. Mallarmé, M. Donnay, H. Somm, Ch. Cros, M. Mac Nab, J. Richepin, M. Rollinat, J. Jouy, R. Salis...

Compositions, arrangements et improvisations de **Cyrille Lehn** sur des thèmes de Ch. Gounod, L. van Beethoven, E. Satie, F. Chopin, C. Debussy...

Conseiller historique **Jean-Yves Patte**

Mise en scène	Christine Mananzar
Décors	Jean-Yves Patte
Création costumes	Claire Djemah
Création lumière	Patricia Laboureur

Avec
Sophie Accaoui et Jean-Yves Patte, voix
Cyrille Lehn, piano

Résidence de création au théâtre de Suresnes Jean Vilar

Contact diffusion

Bords de scènes

Edna Fainaru

01 41 90 09 41 06 81 33 04 43

courrier@bords-de-scenes.com

Contact Compagnie

Sophie Accaoui

LM Créations

174, rue de Belleville 75020 Paris

01 43 66 32 13

accaoui.sophie@neuf.fr

Présentation du spectacle

Au Chat Noir est bâti à partir du répertoire satirique et poétique du cabaret et de son journal éponyme « Le Chat Noir ». Il renoue avec l'esprit contestataire et fantasmagorique des années de l'après-Commune et se présente comme un enchaînement tumultueux de textes et de chansons envoyés au public dans un rythme enlevé.

Interprétées par deux comédiens chanteurs et un pianiste improvisateur, les pièces – tantôt parlées, déclamées, chantées, « portées » – se succèdent alternant solos, duos et trios !...

J'ai orienté le montage de textes en trois séquences :

- Humour et pastiches littéraires, rengaines estudiantines
- Chansons politiques et harangues libertaires
- Lyrisme et grand macabre, écriture hallucinée sous l'emprise d'alcool et de psychotrope.

Dans notre société qui se transforme, où chacun cherche sa place, où les repères moraux s'étiolent, les batailles idéologiques s'essoufflent, je sens une proximité avec ces artistes du **Chat Noir**.

Derrière le rire potache, les jeux de mots subtils, la provocation parodique « anti-bourgeois », les attaques répétées contre les conventions, se devinent une dérision triste, un malaise, un spleen. Leurs chansons et leurs textes, comme au siècle passé, canalisent nos angoisses ; leurs armes contre la peur sont toujours opérationnelles : l'intelligence des mots, le partage intellectuel et ludique, l'humour – surtout noir comme ce chat, noir !

« *Passant, sois moderne* » lisait-on au dessus de la porte du cabaret.

Le cabaret a fermé en 1897, mais ses chansons et textes nous font toujours sourire, rire et frémir...

Sophie Accaoui

Notes de mise en scène

À la suite de représentations en chantier la saison passée, Sophie Accaoui me confie la mise en scène de **Au Chat Noir** pour sa création en octobre.

« On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans »

Avec **le Chat Noir**, reprenant ce vers de Rimbaud, je reviens à mon adolescence et son utopie, son goût de liberté et son impossible altérité.

En écho à mes rêves, je partage aujourd'hui avec cette équipe **Chat Noir**, une camaraderie nourrie de poésie, de musique et d'humour, une fraternité de la Langue.

Le répertoire retenu pour ce spectacle est foisonnant. Il s'agira de l'éclairer, d'opérer des clairs obscurs, de souligner certains traits (d'esprit), de faire porter l'oreille sur l'écriture.

Subversion de la pensée, de la forme se retrouvent aussi dans le mouvement Dada, l'OULIPO et le Pop art d'où je puise l'inspiration.

Adapté pour le théâtre, **Au Chat Noir** s'éloigne de l'esthétique « cabaret » et de son bistrot, pour un univers coloré.

Trois adolescents dérivent sur l'azur des mots, voguent sur des musiques improvisées, délirent au shoot de la poésie, s'étourdissent de théâtre, tutoient les chimères.

Comme un retour à la source, aller à la folie créatrice d'où jaillit la dimension onirique.

Christine Mananzar

Chansons et textes au programme du spectacle

Sur des improvisations libres au piano d'après des thèmes de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Claude Debussy, Erik Satie, Charles Gounod... et Cyrille Lehn !

La lune poème onirique Louis Denise
La ballade du Chat Noir chanson célèbre
Aristide Bruant
Les pensées du Chat Noir texte Jules Jouy
Plus on est d'amis chanson d'étudiant
Paul de Kock
Mont Ararat – Mont Martre texte impie
Jacques Lehardy
15 poème alcoolisé Léon Durocher
Le clysopompe poème indiscret
Maurice Mac-Nab
Le serpent et le cor de chasse poème fataliste
Maurice Donnay
L'hôtel du numéro 3 chanson estudiantine
Léon Xanrof
L'associé chanson en partie double Léon Xanrof
Les deux êtres poème Stéphane Mallarmé
Les deux crétiens poème parodique
Rodolphe Salis
Sept toiles du Salon des Incohérents
Compte rendu monochrome Alphonse Allais
Poèmes hydrocéphales drôles de poèmes
Alphonse Allais
L'escalier chanson presque patriotique
Henry Somm
Pointe sèche numéro 5 texte légal
Henry Somm
L'obsession texte obsédant Charles Cros
Vœ soli ! chanson solitaire Maurice Mac-Nab
Très bien chanson parisienne Léon Xanrof
Les poêles mobiles chanson réclame
Maurice Mac-Nab
Le pendu chanson inepte Maurice Mac-Nab

Le donateur imprévoyant texte assourdissant
Franc-Nohain
Formule pour poésie bourgeoise irrésistible
propositions électorales Villers de L'Isle-Adam
Aux copains du Chat Noir article politique
Jules Vallès
La Bastille Chanson à voix Jules Jouy
Bulletin politique harangue colorée Jules Jouy
L'électeur embarrassé chanson incertaine
Maurice Mac-Nab
Pointe sèche numéro 6 malthusianisme
Henry Somm
L'absinthe chanson désespérée Gaston
Dumestre
La Glu chanson poisse Jean Richepin
Chanson américaine évocation transatlantique
Alphonse Allais
Ô Sacré Coeur de Jésus Chanson cathédrale
Victor Meusy
Poème saturnien chef-d'œuvre Paul Verlaine
Testament du 9 novembre 1891 fragments
Arthur Rimbaud
La blanchisseuse du Paradis chanson de l'au-
delà Maurice Rollinat
Eros vanné poème désabusé Maurice Donnay
Les foetus chanson prématurée Maurice
Mac-Nab
Le fou poème halluciné Maurice Rollinat
Enivrez-vous poème salvateur
Charles Baudelaire
Chansons des cloches de baptême
chansonconseil Jean Richepin

Sophie ACCAOU
Chanteuse comédienne

RÔLES

Clara dans *la Vie Parisienne* d'Offenbach (*Palais Omnisports de Bercy*),
Barberine dans *les Noces de Figaro* de Mozart (*Théâtre Impérial de Compiègne, Mogador, Casino de Paris*, tournée France et Suisse).
L'épouse dans *Ce soir on tue le cochon*, concept Opéra-Sculpture de Gilbert Peyre et Jean Pacalet (*Casa Nova, Aubervilliers* avec le partenariat de la *Grande Halle de la Villette*)

DISCOGRAPHIE

Ad Libitum (enregistrement des *quatuors de Haydn* chez Pierre Vérany – 5 diapasons)

ÉCRITURE DE SPECTACLES

Les Z'acoustiques (*Théâtre des Déchargeurs, Le Chien qui fume- Avignon off, La Pépinière Opéra* – Tournée européenne – 200 dates)

Variations sur un T'aimé (*Théâtre du Renard* et tournées – 75 dates)

En attendant la Gloire - folie baroque avec le Concert Spirituel d'Hervé Niquet - Commande du Festival DARC

de Châteauroux, *Semaine musicale* de Quimper

Du Caveau aux Hydropathes Commande des *Lisztomanias* de Châteauroux

Jean-Yves PATTE
Musicographe et bibliographe

PUBLICATIONS aux Editions Le Chêne

Mémoire gourmande de Mme de Sévigné, Promenades de Chateaubriand, Promenades de Chopin, La France au temps des Libertins, l'Album de George Sand ...

DISCOGRAPHIE chez Frémeaux & Associés (archives sonores historiques)

Anthologie du Socialisme, Early Tziganes, De l'Amour fou au fol amour, La séparation de l'Eglise et de l'Etat...

SPECTACLES

Pour le *Concert Spirituel* d'Hervé Niquet, chanteur et librettiste

Cyrille LEHN
Pianiste et professeur titulaire d'Harmonie au CNSM de Paris

PIANISTE IMPROVISATEUR

Pour films muets, projections au *Musée du Louvre*, au *Musée d'Orsay*, au *Centre Pompidou*

ARRANGEMENTS POUR ORCHESTRE

Les Tableaux d'une exposition de Moussorgski pour l'*Orchestre de Radio France*

Musiques Yiddish et Tziganes pour les membres de l'*Orchestre de Paris*

SPECTACLES

Du Coq à l'Âne, Le Music-hall d'immeuble de et avec Serge Hureau

Du Caveau aux Hydropathes de et avec Sophie Accaoui

Christine MANANZAR
Librettiste et metteur en scène

LIBRETTISTE

Passeurs d'eau – musique de Thierry Pécou – EME éditions

Verdun Automne-Hiver 19.. – lauréate Beaumarchais-SAC – musique de Michel Sendrez – éditions Jobert

Hystériade ou la Vengeance d'Eurydice – livret commande d'écriture-musique de Fabrice Boulanger

METTEUR EN SCÈNE

Passeurs d'eau, Verdun Automne-Hiver 19.., Hystériade ou la Vengeance d'Eurydice, Les Dames de la Halle d'Offenbach... Spectacles créés en résidence à la *Maison de la Musique* de Nanterre, aux *Abbayes de Fontevraud* et de *Sylvanès*, au *Centre Mondial de la Paix/transversales-Verdun*, à la *M. A. L. de Laon* ; puis accueillis par les festivals de *Musiques d'automne* de Chinon, *Été musical* de Dijon, *Musica-Strasbourg* et le théâtre missionné d'Arras, le *Centre Culturel Aragon* de Tremblay en France, *l'Athanor* et *le Parvis*, scènes nationales d'Albi et de Tarbes-Midi Pyrénées...

Quelques repères historiques

L'époque du **Chat Noir**, fut celle d'un trouble politique, entre l'amnistie des Communards (1880) et les débuts de l'Affaire Dreyfus (1896), « entre deux rasades d'absinthe et deux flaquas de sang » (André Velter).

« Faisons la Commune des arts et des lettres » chantait le **Chat Noir**. Et dans un immense chahut, ces agitateurs du cerveau improvisaient une fête de l'Intelligence et de l'Esprit, poussant « la loufoquerie » à se caricaturer les uns les autres.

Ouvert par Rodolphe Salis, peintre médiocre mais homme d'affaire génial, assisté d'Emile Goudeau, chef de file des poètes agitateurs « Hydropathes », le Chat Noir connaît un succès immédiat ! L'aventure dure 16 ans, avec des collaborations multiples, des brouilles et des réconciliations.

Le cabaret édite dès janvier 1882 son journal « irico-blogueur » **Le Chat Noir** : quatre feuilles hebdomadaires qui le rendent célèbre, tiré jusqu'à 120 000 exemplaires, vendu dans la France entière, véritable vitrine du lieu. L'équipe de rédaction est la même que celle des artistes interprètes, habitués du cabaret.

Constituée de personnalités inversement orientées, aux différences stylistiques inconciliables, les talents y étaient nombreux : Alphonse Allais, Jules Jouy, Maurice Mac-Nab, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Charles Cros, Villiers de l'Isle Adam, Maurice Donnay, Jean Richepin, Maurice Rollinat, Aristide Bruant, Henri Somm, Léon Xanrof ...

Simple café d'artistes, **Le Chat Noir**, quatre ans après son installation au 84 boulevard du Rochechouart, déménage pour un hôtel particulier plus vaste, au 12 rue Victor Massé, et devient un théâtre à succès et huppé. Là, il inaugure un genre d'expression nouveau, le théâtre d'ombres avec Henri Rivière, inventeur « éclairé ».

Dans l'Histoire de la Chanson, le cabaret **Chat Noir** est une aventure unique. Son succès immédiat et son endurance à la postérité se justifient par la qualité exceptionnelle de son répertoire :

- de facture « française », l'esprit est caustique et brillant, l'humour sincère mais grinçant, c'est un rire intelligent qui fait du bien.
- rédigé par de véritables écrivains et poètes, ce répertoire est de haute tenue littéraire, la langue est ciselée, elle porte à l'onirisme ; les images sont prégnantes, la force d'évocation est puissante.
- les sujets abordés sont graves, malgré l'aspect ludique et parfois « rigolard », ils portent à la réflexion.

Au **Chat Noir** se réunissait une jeunesse tapageuse, artiste et cultivée, piquée de science et de poésie, provocatrice, sentimentale et cynique...

Authentique maelström, tantôt gai - tantôt macabre, tantôt brillant et léger – tantôt naturaliste et grave... où la liberté de parole s'exerçait sans censure, le **Chat noir** fut le rendez-vous des poètes, écrivains, hommes de lettres, peintres, dessinateurs, caricaturistes, compositeurs, musiciens... s'y précipitait un public d'intellectuels (Freud, Victor Hugo...).

Informations pratiques

- Durée du spectacle : 1 heure 15 minutes
- Public concerné : pour tous à partir de 12 ans

Contact diffusion
Bords de scènes
Edna Fainaru
01 41 90 09 41 – 06 81 33 04 43
courrier@bords-de-scenes.com