Chaplin

Mario Schröder

Dossier de présentation

ballet
de l'opéra national
du rhin
centre chorégraphique national

Chaplin

Mario Schröder

Création en 2010 par le Leipziger Ballet.
Entrée au répertoire du Ballet de l'OnR en 2018.

Chorégraphie et lumières
Mario Schröder
Musiques
Charlie Chaplin, John Adams, Ruggero Leoncvallo, Alfred Schnittke, Kurt Schwertsik, Peteris Vasks, Colin Matthews, Johannes Brahms, Hans Werner Henze,Charles Ives, Richard Wagner, Benjamin Britten, Samuel Barber.
Décors et costumes
Paul Zoller

Ballet de l'Opéra national du Rhin

Charlot
NN

Chaplin
NN

Pièce pour l'ensemble de la compagnie.
Durée : 1h30 sans entracte.
Spectacle présenté avec des musiques enregistrées.
Charlie ChaplinTH ©Bubbles Inc. S.A.

En deux mots

Son nom à lui seul est synonyme de cinéma et son personnage de vagabond possède l'une des silhouettes les plus iconiques d'Hollywood avec son chapeau melon usé, sa canne virevoltante et ses chaussures trop grandes. La vie de Charlie Chaplin est l'incarnation même du rêve américain. Enfant pauvre jouant sur les trottoirs gris d'East Lane à Londres, il devient en Californie une star planétaire grâce à son talent, sa sensibilité exacerbée et sa maîtrise parfaite des codes du burlesque. Des *Temps modernes* au *Dictateur*, il a su opposer dans ses films le rire et les larmes à la haine et la terreur des événements dramatiques qui les ont inspirés. De tous les génies du septième art, il est peutêtre bien le plus universel et intemporel.

Entré au répertoire de l'OnR en 2018, ce ballet est le premier jamais consacré à la figure de Charlie Chaplin. Le chorégraphe allemand Mario Schröder dépasse le destin et la personnalité de ce géant du cinéma pour proposer une réflexion poétique et pleine de tendresse sur la position de l'artiste dans la société, son regard sur le monde ainsi que sur les dérives de la technologie et des politiques totalitaires. Un spectacle désormais classique, à voir ou à revoir en famille pour une fin d'année sous les spotlights d'Hollywood.

Marin Delavaud, Céline Nunigé

Propos sur Chaplin

Mario Schröder invente depuis de nombreuses années avec les 42 danseurs du Ballet de Leipzig un travail à la qualité reconnue par les professionnels et accueilli avec ferveur par les publics de Leipzig. Sans renier les apports esthétiques de sa formation académique et de sa carrière de Danseur Principal du Ballet de Leipzig, notamment auprès d'Uwe Scholz, il a su marquer d'une empreinte singulière ses chorégraphies qui transcrivent des préoccupations esthétiques modernes et traduisent des émotions d'aujourd'hui. Ses créations se nourrissent de sa formation à la danse et à la théâtralité allemande, notamment à l'Académie d'Art Dramatique Ernst Busch de Berlin, mais également des influences d'une narration psychologique et d'un engagement physique qui rappellent l'énergie des chorégraphes suédois (Culberg Ballet, Mats Elk, etc.). Il choisit des partitions et construit des dramaturgies musicales d'une grande richesse grâce à une culture musicale hors du commun, de Rachmaninov à Philip Glass, en passant par The Doors.

Avec *Chaplin*, Mario Schröder signe un ballet aux références historiques affichées. Cette source d'inspiration confirme le style du chorégraphe dans un langage chorégraphique jouant pleinement la carte du contemporain. Il dessine un Chaplin moderne en portant l'histoire dans un climat hors du temps, hors du mythe, où Chaplin n'est plus un protagoniste romantique, mais l'emblème d'une société qui, par-delà les époques, demeure en perpétuel conflit. En quête de reconnaissance et sans cesse en création, Chaplin trace sa route entre passions et pulsions, entre désirs et nécessités. Dans les décors de Paul Zoller, le spectateur a l'impression de se trouver dans une salle de cinéma des années 1920, qui donne le cadre idéal à la quête de l'homme et de l'artiste. Les choix musicaux sont d'une variété exceptionnelle : Charlie Chaplin, Arvo Pärt, Benjamin Britten, Samuel Barber, John Adams et Richard Wagner.

Bruno Bouché
Directeur artistique du CCN • Ballet de l'OnR

Ana Enriquez, Pierre-Émile Lemieux-Venne

Chaplin, le vagabond danseur étoile

Genèse de la pièce

Le chapeau melon vacillant sur la tête, la canne virevoltant dans la main et les pieds s'emmêlant, Charlie Chaplin fait ses débuts à l'Opéra de Leipzig… si ce n'est en personne, du moins en tant que protagoniste. Le chorégraphe Mario Schröder, résidant à Leipzig, cultive pour l'idole « Charlie Chaplin » une passion qui ne date pas d'hier. C'est en effet l'acteur londonien qui l'a amené à faire de la danse car, selon Schröder, les mouvements et la gestique de Chaplin seraient très dansants. À travers ce personnage du vagabond, Chaplin a établi une référence encore valable aujourd'hui, et sous un humour à connotation politique, il a su avec charme faire passer à Hollywood des thèmes sociaux critiques et controversés. La biographie étonnante de Chaplin est l'histoire d'un vagabond pauvre qui se bat au jour le jour pour survivre et qui, grâce au clown impliqué, deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hollywood. Il se permet de jeter sur la société qui l'entoure un regard d'une rare acuité, et d'employer de subtils moyens satiriques.

L'action

Schröder a conçu le ballet *Chaplin* chronologiquement, commençant par la jeunesse de Charles. Celui-ci, le dos tourné au public, s'approche au ralenti en observant un écran sur lequel se déroule la vie de ses parents. Les antécédents sont les suivants : les parents se séparent lorsque Charles a quatre ans. Peu après, sa mère Hannah Chaplin doit abandonner sa carrière de danseuse en raison de ses dépressions répétées, la famille vivant dès lors dans des conditions précaires et Charles et son demi-frère Sidney devant parfois séjourner dans des hospices. Au moyen d'ombres chinoises évoluant sur l'écran, derrière lequel mère et père se disputent et devant lequel, sur des rythmes cassants, la compagnie de danse incarne l'ensemble du London Music Hall dans lequel toute la famille était employée et où Charlie Chaplin a fait ses premières armes, Mario Schröder dépeint ce que cette enfance a eu de marquant et de triste. Le spectateur du ballet a souvent l'impression de se trouver dans une ancienne salle de cinéma du début des années 1920. Les décors de Paul Zoller et le choix de la musique [...] donnent à la biographie dansée de Charlot le cadre approprié illustrant autant l'homme que l'artiste Chaplin.

Le duo Charlie/Charlot

Charlie Chaplin est incarné par un duo de danseurs : en tant que personne privée [...] et en tant que vagabond par [une danseuse]. Le choix d'une danseuse n'a rien de déplacé car les mouvements et la sensibilité de Chaplin ont de temps à autre un côté féminin. La scène de ballet dans laquelle Charlie Chaplin fait naître, pas après pas, son vagabond Charlot et le peaufine, fait assurément partie des apogées de la chorégraphie. Au fil du ballet, les deux figures se feront de plus en plus indissociables, jusqu'à ne plus pouvoir être différenciées. Même les amours, dont la vie de Chaplin a été émaillée et qui ont, la plupart du temps, été malheureuses, sont dansées en ménage à trois. Les caractères de femmes qui ne cessent d'apparaître, réduits ici à Mildred, Paulette et Oona, confèrent au ballet des moments romantiques qui, toutefois, ne

représentent pas la trame essentielle de l'action comme dans tant d'autres œuvres scéniques. Tout se concentre sur le duo Charlot et Charlie Chaplin, qui s'ébauchent réciproquement. Ils seront influencés par le début du capitalisme, la Première Guerre mondiale, la peur des Américains, du communisme et l'apparition du nazisme.

Une pièce aux multiples références

Des films comme *Les Temps modernes* (1936) et *Le Dictateur* (1940), font non seulement partie des plus fameux films de Charlie Chaplin, mais aussi des top ten de l'histoire du cinéma. Grâce à des projections vidéo et des scènes choisies, ils sont intégrés dans le ballet. La façon dont Schröder fait danser Adolf Hitler avec le globe terrestre en guise de ballon est jumelle de l'humour chaplinesque. La fin du ballet n'aurait pu être plus typique : solitaire, incompris du monde, mis à l'index et souillé, il quitte la scène, le dos à nouveau tourné au public, s'approchant au ralenti de l'écran. La manière de rendre les aventures du vagabond, qui s'achèvent souvent ainsi dans ses films, mais aussi le reproche des Américains que Chaplin était un communiste et ne devait donc plus revenir dans le pays, est ici optimale. Même l'oscar que Chaplin devait recevoir pour son œuvre vingt ans plus tard, n'a sûrement pas effacé cette expérience de rejet.

Katrin Haase
Traduction Laurence Wuillemin

Le CCN•Ballet de l'Opéra national du Rhin

Le Ballet de l'OnR réunit à Mulhouse trente-deux danseurs de formation académique venus du monde entier, sélectionnés pour leur polyvalence.
Dirigé par Bruno Bouché depuis 2017, le Ballet s'appuie sur un rayonnement international unique ainsi qu'un engagement profond auprès des publics sur l'ensemble du territoire régional.

Un Centre chorégraphique national au sein d'une maison d'Opéra
Depuis 1985, le Ballet de l'OnR est reconnu comme Centre chorégraphique national (CCN), le seul existant au sein d'une maison d'opéra. Cette identité singulière en fait un pôle d'excellence, dédié à la création de pièces chorégraphiques confiées à des chorégraphes confirmés et à des talents émergents, ainsi qu'au renouvellement d'œuvres majeures existantes. Son répertoire est ainsi l'un des plus diversifiés de France, allant du baroque au contemporain, en passant par des relectures de grands classiques. Avec cette programmation exigeante mais accessible à tous, le Ballet contribue à partager le goût de la danse auprès de tous les publics, qu'il accompagne avec des matinées scolaires et des actions de sensibilisation.

Sous l'impulsion de Bruno Bouché, les missions du CCN se développent. La création par Pasquale Nocera d'une commission «Accueil Studio » permet de coopter différentes structures du Grand Est pour soutenir les productions des compagnies indépendantes via des résidences partagées. L'invitation de la Compagnie Retouramont, pionnière de la danse verticale, en tant qu'« Artiste Associé », poursuit la réflexion de la place d'un Ballet dans la cité et développe sa présence dans l'espace public, au plus près des citoyens.

Le Ballet diversifie également ses horizons artistiques. Situé au carrefour de l'Europe, il explore des dramaturgies et des sujets inédits, en prise avec le monde d'aujourd'hui. La programmation de formes nouvelles et de pièces portées par les danseurs-chorégraphes contribue à faire bouger les frontières de la danse pour faire dialoguer interprètes et chorégraphes, artistes et spectateurs, tradition et prise de risque, modernité et renouveau.

Rubén Julliard

Les artistes du spectacle

Mario Schröder
Chorégraphie et lumières

Né en 1965 à Finsterwalde, Mario Schröder suit une formation de danseur à l'université de danse Palucca de Dresde. Il danse comme premier soliste au Ballet de Leipzig - sous la direction d'Uwe Scholz depuis 1991. En parallèle, il étudie la chorégraphie à l'Académie d'art dramatique Ernst Busch de Berlin. En 1999, il est nommé directeur de ballet et chorégraphe en chef au Mainfranken Theatre Würzburg, avant d'occuper le même poste au Theatre Kiel à partir de 2001. Depuis la saison 2010/11, il est directeur de ballet et chorégraphe en chef du Leipziger Ballett. Mario Schröder est membre du conseil d'administration de la Conférence fédérale allemande des directeurs de ballet et de théâtre de danse (BBTK) et a été invité à juger plusieurs concours internationaux de ballet et de chorégraphie. Il a créé plus de 100 chorégraphies et a travaillé comme danseur et chorégraphe notamment au Japon, à Taïwan, en Corée, en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Mongolie, au Brésil, en Colombie, en France et dans d'autres pays européens. En tant que chorégraphe, il a travaillé avec Ruth Berghaus, Maxim Dessau, Nikolaus Lehnhoff, Dietmar Seyffert, Thilo Reinhardt et Uwe Scholz. Ses œuvres ont été récompensées par de nombreux prix, tant au niveau national qu'international. Il crée diverses chorégraphies pour le Ballet de Leipzig, notamment *Chaplin*, *Carmina Burana/A Dharmat Big Sur*, *Jim Morrison*, *Mörderbaladen* (Murder Balads), *Catuli Carmina*, *A Christmas Carol*, *Ein Liebestraum*, *Das Nibelungenlied*, *Othello*, *West Side Story*, *Die Märchen der Gebrüder Grimm*, *Lobgesang*, *Johanes-Passion*, *Le Sacre du Printemps* et *Le Lac des cygnes*. En 2012, 2014 et 2016, il chorégraphie des pièces pour le Festival des lumières de Leipzig, à l'occasion de la date anniversaire de la Révolution de 1989. Pour la saison 2022/23 il crée la première mondiale de *Uneven* et *Fusion*, une expérience réussie avec l'artiste britannique du son et de l'IA Harry Yeff.

Paul Zoller
Décors et costumes

Né à Innsbruck, en Autriche, il étudie l'architecture à l'Université d'arts appliqués de Vienne, à l'Université du Michigan ainsi qu'à l'Université de Berlin. Il participe à plusieurs concours et à des expositions. Il est cofondateur de la compagnie The poor boys entreprise. Il se forme ensuite à la scénographie auprès d'Erich Wonder à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, puis travaille auprès d'Andreas Homoki, George Tabori, Lorenzo Fioroni, Thilo Reinhardt, Jetzke Miensken, Julia Hölsche, Mario Schröder, Helene Blackburn et Dominique Dumais. Il collabore également avec le Deutsche Oper Berlin, l'Opernhaus Zürich, le Komische Oper Berlin, le Festival d'Aix-en-Provence, le BAM New York, le Festival d'Edinbourg, l'Opéra-Comique, le Staatsoper Hamburg, l'Oper Köln, l'Oper Leipzig, le Theater Basel, Oper Graz, Residenztheater Munich, Opéra National de Lorraine, Opéra de Lausanne, l'Aalto-Theater Essen, l'Opernhaus Dortmund, Luzerner Theater, le Nationaltheater Weimar, le Staatstheater Kassel, le Münchner Musikbiennale et le Hebbeltheater Berlin. Outre son travail de scénographe, il travaille en tant qu'artiste visuel dans le domaine de la performance et de l'installation. En 2012 et 2014, il est nominé pour le prix The Faust en Allemagne. Depuis 2012, il enseigne au TU Berlin Szenografie.

Pierre-Émile Lemieux-Venne, Ana Enriquez

Opéra national du Rhin

Directeur général
Alain Perroux

Avec le soutien

Du ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, de la Ville et Eurométropole de Strasbourg, des Villes de Mulhouse et Colmar, du Conseil régional Grand Est et du Conseil départemental du Haut-Rhin.

L'Opéra national du Rhin remercie l'ensemble de ses partenaires, entreprises et particuliers, pour leur confiance et leur soutien.

Fidelio

Les membres de Fidelio Association pour le développement de l'OnR

Mécènes

Mécènes vivace
Banque CIC Est
R-GDS
Fondation Société Générale C'est vous l'avenir
Mécène allegro
Rive Gauche Immobilier

Mécènes andante
Anthylis
Caisse des Dépôts
Engie direction des relations Parlements et Territoires
EY
Groupe Électricité de Strasbourg (ÉS)
Groupe Seltz
Groupe Yannick Kraemer

Mécènes adagio
Avril - cosmétique bio

Partenaires

Air France
Café de l'Opéra
Cave de Turckheim
Chez Yvonne
Cinéma Vox
CTS
Kieffer Traiteur
Parcus
Weleda

Partenaires institutionnels

Bnu – Bibliothèque nationale et universitaire
Bibliothèques idéales
CGR Colmar
Cinéma Bel Air
Cinéma Le Cosmos
Cinémas Lumières
Le Palace Altkirch
Le Palace Mulhouse
Espace Django
Festival Musica
Goethe-Institut Strasbourg
Haute école des arts du Rhin
Institut Culturel Italien de Strasbourg
Librairie Kléber
Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne
Musée Unterlinden Colmar
Musée Würth France Erstein
Musées de la Ville de Strasbourg
Office de tourisme de Colmar et sa Région
Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa Région
Office de tourisme de Strasbourg et sa Région
POLE-SUD – CDCN Strasbourg
Théâtre National de Strasbourg
Université de Strasbourg

Partenaires médias

ARTE Concert
BFM Alsace
COZE Magazine
DNA – Dernières Nouvelles d'Alsace
France 3 Grand Est
France Bleu Alsace
France Musique
L'Alsace
Magazine Mouvement
My Mulhouse
Novo
Or Norme
Pokaa
Poly
Radio Accent 4, l'Instant classique
Radio Judaïca
Radio RCF Alsace
RDL
RTL2
Smags
Szenik.eu
Top Music
Transfuge
Zut

Opéra national du Rhin

Alain Perroux
directeur général

CCN • Ballet de l'Opéra national du Rhin

Bruno Bouché
directeur

Strasbourg

Opéra
Opéra national du Rhin
19 place Broglie
67000 Strasbourg

Mulhouse

Ballet de l'OnR
Centre chorégraphique national
38 passage du Théâtre
68100 Mulhouse

La Filature
20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

La Sinne
Théâtre de la Sinne
39 rue de la Sinne
68100 Mulhouse

Colmar

Opéra Studio
Comédie de l'Est
6 route d'Ingersheim
68000 Colmar

Théâtre
Théâtre municipal
3 place Unterlinden
68000 Colmar

Contact

Sarah Ginter, chargée de communication et presse ballet
tél. + 33 (0)6 08 37 70 46 • + 33 (0)3 68 98 75 41
courriel : sginter@onr.fr

CCN•Ballet de l'Opéra national du Rhin
38 passage du Théâtre • BP 81 165 • 68 053 Mulhouse cedex

opéranationaldurhin.eu

Crédits

Photos de *Chaplin* saison 2017-18 et saison 2020-21 © Agathe Poupeney