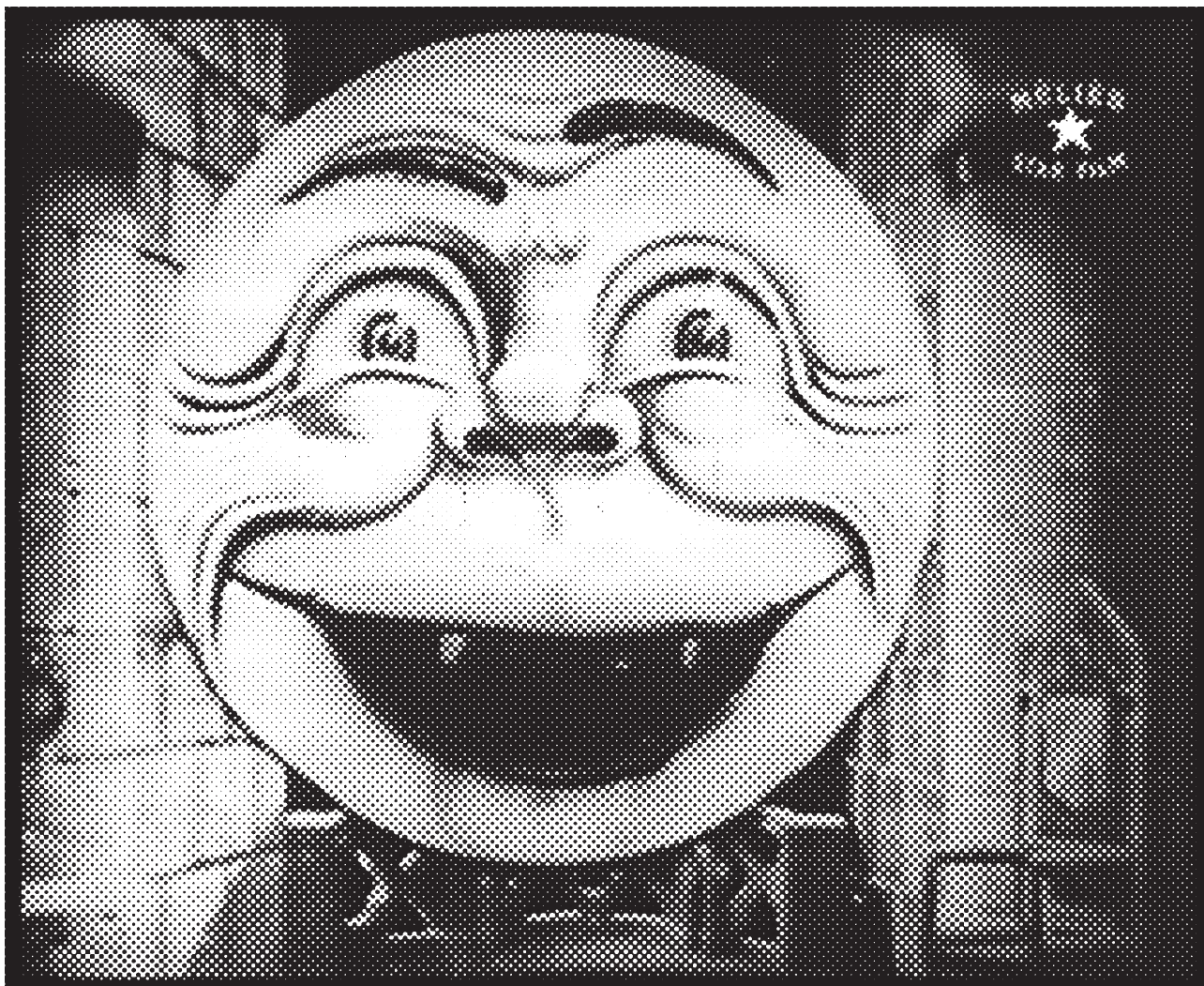

COMÉDIE DE CAEN
CDN DE NORMANDIE
Direction Marcial Di Fonzo Bo

M COMME MÉLIÈS

À partir de films et d'écrits de GEORGES MÉLIÈS
Mise en scène Élise VIGIER, Marcial DI FONZO BO

Spectacle créé lundi 22 janvier 2018
à la Comédie de Caen-CDN de Normandie

Molière jeune public 2019

À partir de films et écrits de GEORGES MÉLIÈS

Mise en scène Élise VIGIER, Marcial DI FONZO BO

Avec Arthur AMARD, Lou CHRÉTIEN-FÉVRIER ou Fatou MALSERT,
Alicia DEVIDAL, Simon TERRENOIRE, Elsa VERDON

Avec les voix de : Étienne BONHOMME et Louison TERUEL

Décor : Marcial DI FONZO BO, Élise VIGIER, Patrick DEMIÈRE, Alexis CLAIRE,
Catherine RANKL

Musique originale : Étienne BONHOMME

Bruitages : Sophie BISSANTZ

Costumes : Pierre CANITROT

Perruques et maquillages : Cécile KRETSCHMAR

Marionnettes : Luis Enrique GOMEZ BASTIAS

Conseillers magie : Philippe BEAU et Hugues PROTAT

Assistante mise en scène : Marianne COUSIN

Stagiaire : Jeanne KLEINMAN

Assistante costumes : Laurence REVEILLON

Assistante perruques et maquillages : Judith SCOTTO

Assistante marionnettes : Ariane GAINE

Régie principale : David MARAIN

Régie plateau : Alexis CLAIRE, Thomas NICOLLE

Régie lumières : Martin TERUEL, Davide RICCARDI

Régie son : Baptiste GALAIS

Régie costumes : Maud DUFOUR

Conception, plans décor : Laurent MANDONNET

Construction par les ateliers de la Comédie de Caen : Bruno BANCHEREAU, Naoual El
FANANNE, Karen VARDUMYAN, Alizée GOUDARD, Antoine VALENTE, Clémentine
PIGNAL, Eric GAZILLE

Production : Comédie de Caen-CDN de Normandie

Coproduction : Théâtre National de Chaillot - Paris, Théâtre Olympia - Centre dramatique
national de Tours, MAC-Maison des Arts de Créteil, Grand Théâtre de Provence - Aix en
Provence, Teatro Stabile di Genova / Italie.

Avec le soutien du dispositif # DIESE Rhône-Alpes Comédie de Saint-Étienne.

Remerciements à Lawrence LEHÉRISSEY et Carmen BERTIN

Durée : 1h19

Spectacle proposé à partir de 8 ans

GEORGES MÉLIÈS EST L'EXEMPLE PARFAIT DE L'INVENTEUR-ARTISAN

Il ne sera pas incarné au plateau mais prendra forme dans plusieurs personnages et différentes figures. Sa voix sera présente comme la voix d'un conteur.

Cette voix nous racontera l'extraordinaire histoire de cet homme pris au gré des transformations et transfigurations. Lui qui a tout donné – jusqu'à sa fortune – à l'invention des fables, à la création d'instantanés de grâce saisis par la pellicule, participant, sans le savoir, aux fondements de l'art cinématographique.

Nous avons choisi de nous inspirer de ses entretiens et de ses écrits.

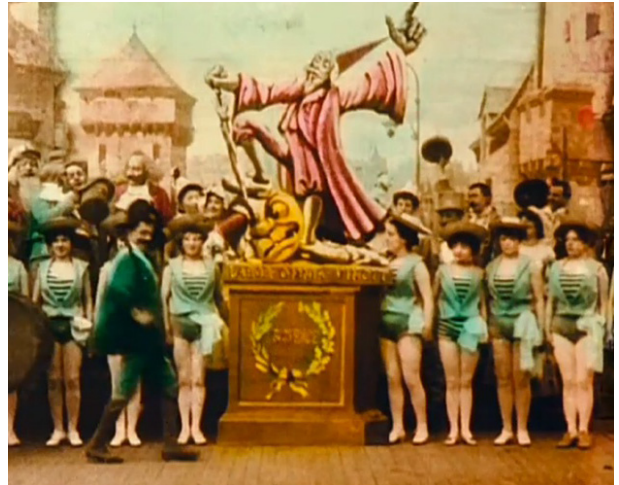
Nous voudrions donner à voir et à entendre comment l'art se fabrique. Nous commencerons au plateau du théâtre Robert-Houdin, de la construction des décors, de la scénographie, des costumes, de la lumière, tout ce qui constitue l'art de la mise en scène. Montrer avec burlesque et féerie comment s'élaborait et se construisait un film : les coulisses de la mise en scène. Montrer comment un rêve, ou plutôt une rêverie, rencontre des obstacles, techniques ou humains et, enfin, comment la magie apparaît et est saisie par la pellicule.

Toute la machinerie des dispositifs techniques, ainsi que les décors, le maquillage et les costumes, sont conçus sur le « lieu de tournage », aux studios de Montreuil, construit dans le jardin de sa maison de famille. Dans ce qui fut le premier studio de l'histoire du cinéma français.

Nous commencerons le récit pendant le tournage de son chef-d'oeuvre, *Le Voyage dans la lune*, réalisé en 1902, du début des répétitions jusqu'à l'élaboration des décors, la mise en scène, les tours de magies. Et le film prendra corps sous nos yeux. Évidemment d'autres tournages et répétitions, d'autres numéros pourront venir heurter ce fil rouge du voyage sur la lune. Comme par exemple le voyage de Georges Méliès à l'intérieur de ses propres fictions et procédés...

Un éditeur italien demanda un jour au cinéaste de raconter sa vie, ce qu'il accepta à la condition d'utiliser la troisième personne du singulier : « Si je ne veux pas écrire mes mémoires, je suis entièrement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, du moment qu'il s'agit pour vous de fixer des points historiques » (...) Comme on le voit, j'ai été un peu « touche à tout ». Mais aussi combien cela m'a-t-il servi dans le cinéma ! Cet art m'emballa dès le début, précisément parce qu'il me mettait à même d'utiliser simultanément toutes mes connaissances et mes divers petits talents. Je construisis au théâtre Robert-Houdin de grands trucs. C'est là que j'acquis les précieuses qualités d'invention et d'exécution qui devaient m'être si utiles au cinéma. C'est là que je construisis (je l'ai raconté souvent) ma première caméra, mon premier projecteur et ou, peu de temps après la séance historique du grand café, je projetai d'abord des films de Kinétoscope, puis mes premiers films. Dès lors je me lançai dans la carrière cinématographique que seule m'a fait quitter la guerre de 1914.

J'étais né artiste dans l'âme (on me l'a assez reproché) fort adroit de mes mains, habile dans la plupart des métiers, inventif et comédien de nature. Je fus à la fois travailleur « intellectuel » et manuel. Cela explique pourquoi j'ai aimé le cinéma passionnément. Cet art les renferme presque tous. Les conceptions fantaisistes, comiques ou fantastiques, voire même artistiques, qui se pressaient en foule dans mon imagination, trouvaient grâce à lui, le moyen de se réaliser. Toute ma vie j'ai cherché, inventé, et exécuté. » Le spectacle tentera de donner l'apparence de la réalité aux rêves les plus chimériques, aux inventions les plus invraisemblables de l'imagination. Réaliser l'impossible, puisqu'on le saisit au plateau et qu'on le fait voir, en traçant la vie et l'œuvre de Georges Méliès, pionnier du cinéma et premier explorateur de la lune !

Les frères Lumière organisent la première séance publique payante le 28 décembre 1895 au salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris : 10 petits films dont *La Sortie des usines*, devenu célèbre. Leur père, Antoine Lumière, qui avait dit à Méliès « Vous qui épatez tout le monde avec vos trucs, vous allez voir quelque chose qui pourrait bien vous épater vous-même ! », repousse son offre d'achat du cinématographe. Méliès part alors à Londres acheter auprès de William Paul une machine qu'il adaptera et appellera le « Kinétograph ».

Il apprivoise la caméra, tournant des sujets simples, en plein air, à Trouville et au Havre, et dans les rues de Paris. Puis des petits sujets comiques comme *L'Arroseur* ou *La Leçon de Bicyclette*. En 1896, un accident de caméra fit trouver à Méliès « le truc de substitution par arrêt de l'appareil » qu'il raconte ainsi : « un jour que je photographiais prosaïquement la place de l'Opéra une minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre l'appareil en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures, avaient changé de place, bien entendu. En projetant la bande ressoudée au point où s'était produite la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine-Bastille changé en corbillard et des hommes changés en femmes ».

Fort de cette découverte, il réalise le premier film à truc de l'histoire, *L'Escamotage d'une Dame chez Robert-Houdin*. Il se filme avec l'actrice Jeanne d'Alcy pour partenaire en train d'exécuter un tour de magie, il arrête sa caméra, remplace l'actrice par un squelette, et recommence à filmer. En ajoutant un peu de fumée, il obtient à la projection une femme qui disparaît au profit d'un squelette.

De magicien tout court, il devient magicien du cinéma. Et apporte ses lettres de noblesse au cinéma inventé par les ingénieurs et industriels qu'étaient les frères Lumière : le cinéma devient le 7e art.

Après avoir tourné au studio nombre de petites scènes comiques ou artistiques, Méliès eut un jour le désir d'aller prendre sur place quelques vues maritimes, afin de corser son programme par des vues de plein air, ou de documentaires, comme on dit aujourd'hui. Et, bravement, il partit pour Trouville, puis pour le Havre, chargé comme un mulet. Ces deux journées de travail furent terribles. La tempête faisait rage, car Méliès avait choisi un mauvais temps pour obtenir de plus jolis effets. Son appareil ne pouvait contenir que 20 mètre de pellicule, et ne pouvait se décharger ni se recharger en plein air. Aussi dû-t-il se livrer toute la journée à une gymnastique sans précédent, démontant tout son matériel entre chaque prise, et transportant le tout chez un photographe pour y faire ses opérations. Il était seul et n'osait rien laisser sur place de crainte que quelqu'un vint toucher son matériel et même... en emporter une partie. On peut se figurer la fatigue d'une telle opération répétée vingt fois dans la journée, avec des kilomètres à parcourir sur des plages sablonneuses, dans lesquelles, ainsi chargé, on enfonçait jusqu'au genoux. Mais Méliès, on s'en doute, avait le feu sacré. Il revint fourbu mais en rapportant triomphalement à Paris une quinzaine de vues qui produisirent sur les spectateurs un effet prodigieux. On n'avait pas encore vu cela ; aussi l'assaut des vagues furieuses sur les falaises de Sainte-Adresse, l'écume, le bouillonnement de l'eau, les gouttes d'eau projetées en l'air, les remous, les embruns qui voltigeaient, autant de choses banales aujourd'hui, fascinaient les spectateurs habitués à l'uniforme représentation de la mer au théâtre.

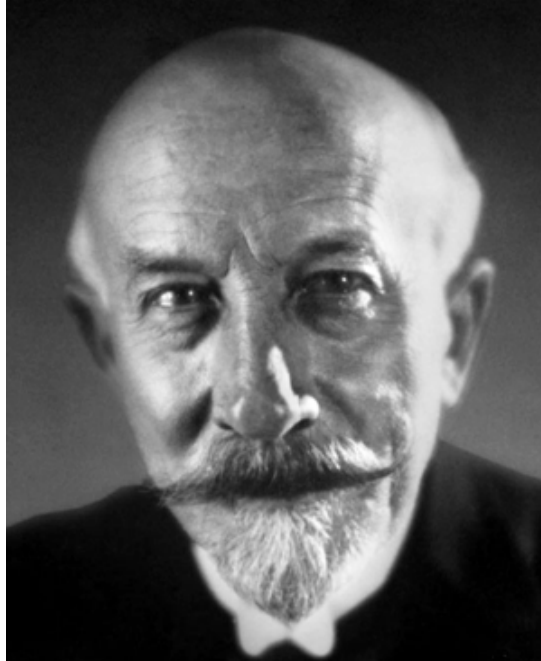
Dans Écrits et propos du cinématographe au cinéma

LES VUES DITES « À TRANSFORMATIONS »

Je trouve cette appellation impropre. Il me sera permis, je pense, puisque j'ai créé moi-même cette catégorie spéciale, de dire ici que mon opinion est que le nom de vues fantastiques serait beaucoup plus exact. Car, si un certain nombre de ces vues comportent, en effet, des changements, des métamorphoses, des transformations, il y a aussi un grand nombre d'entre elles où il n'existe aucune transformation, mais bien des trucs, de la machinerie théâtrale, de la mise en scène, des illusions d'optique, et toute une série de procédés dont l'ensemble ne peut porter un autre nom que celui de « trucage », nom peu académique mais qui n'a pas son équivalent dans le langage choisi. Quoi qu'il en soit, le domaine de cette catégorie est de beaucoup le plus étendu, car il englobe tout, depuis les vues de plein air jusqu'aux compositions théâtrales les plus importantes, en passant par toutes les illusions qui peuvent produire la prestidigitation, l'optique, les trucages photographiques, la décoration et la machinerie de théâtre, les jeux de lumière, les effets fondants (dissolving views, comme les ont nommé les Anglais), et tout l'arsenal des compositions fantaisistes abracadabrantes à rendre fous les plus intrépides. (...) Depuis le jour, et cela remonte à dix ans, où d'innombrables éditeurs de vues cinématographiques se sont jetés sur la confection des vues de plein air et sur celles des sujets comiques, excellents, bons ou mauvais, j'ai laissé de côté les sujets simples et j'ai créé la spécialité des sujets intéressants par leur difficulté d'exécution, auxquels je me suis exclusivement consacré. Cet art offre une telle variété de recherches, exige une si grande quantité de travaux de tous genres, et réclame une attention si soutenue, que je n'hésite pas, de bonne foi, à le proclamer le plus attrayant et le plus intéressant des arts, car il utilise à peu près tous. Art dramatique, dessin, peinture, sculpture, architecture, mécanique, travaux manuels de toutes sortes, tout est employé à doses égales dans cette extraordinaire profession ; et la surprise de ceux qui, par hasard, ont pu assister à une partie de nos travaux me cause toujours un amusement et un plaisir extrêmes. La même phrase revient invariablement sur leurs lèvres : « Vraiment, c'est extraordinaire ! Je ne me serais jamais figuré qu'il fallut tant de place, tant de matériel, et que cela demandât autant de travail pour faire ces vues là » Hélas ils n'en savent pas d'avantage après, car il faut beaucoup de temps pour connaître à fond les innombrables difficultés à surmonter dans un métier qui consiste à réaliser tout, même ce qui semble impossible, et à donner l'apparence de la réalité aux rêves les plus chimériques, aux inventions les plus invraisemblables de l'imagination. Enfin, il n'y a pas à dire, il faut absolument réaliser l'impossible, puisqu'on le photographie, et qu'on le fait voir !!!

Dans Écrits et propos du cinématographe au cinéma

ALLOCUTION PRONONCÉE PAR GEORGES MÉLIÈS AU GALA ORGANISÉ EN SON HONNEUR, LE 16 DÉCEMBRE 1929, SALLE PLEYEL À PARIS

Mesdames, Messieurs, je vous demande mille pardons, mais vous me voyez complètement rempli de stupeur. On me poursuit dans les rues, on arrache mes films de mes poches, on me jette sur la scène, quelle diable d'idée ont eu les organisateurs de ce gala. On me demande de dire quelques mots au sujet de films que vous venez de voir.

(...) Il n'est nullement rentré dans l'idée des organisateurs, et vous l'avez bien compris de vouloir établir une comparaison quelconque entre des films faits il a vingt cinq et trente ans, et ceux d'aujourd'hui. Leur seul but a été de produire une sorte d'étude rétrospective et de montrer aux spectateurs d'aujourd'hui l'évolution de la cinématographie depuis sa création. Certes je suis le premier à reconnaître les immenses progrès réalisés depuis le début par la beauté photographique des images, due au perfectionnement incessant des appareils, perfectionnement auquel nous avons pris notre part dans une carrière de vingt cinq ans ; je reconnais aussi que la technique a changé du tout au tout. Donc, n'établissons aucune comparaison ; surtout alors que vous venez de voir un genre très spécial de films, genre dans lequel je n'ai pas de successeur. Ces films ont été retrouvés par hasard, dans la laiterie d'un château ! et dans quel état mon Dieu ! Or, quoique j'ai touché un peu à tous les genres en cinématographie, cet établissement ne prenait chez moi que des films fantastiques ou féériques ; ce pourquoi tous les films présentés ce soir sont remplis de truquages fantaisistes et fantastiques les plus cocasses, l'une de mes spécialités. Alors, le cinéma servait surtout à occuper la jeunesse, mais il fallait aussi intéresser les grandes personnes qui les accompagnaient. D'où cette accumulation énorme de trucs imprévus, qui frappaient de stupeur les spectateurs d'alors, complètement incapables de se rendre compte de la façon dont tout cela pouvait s'obtenir. Les jeunes s'amusaient, grâce à la naïveté voulue du scénario ; les grands étaient intrigués par des réalisations incompréhensibles.

J'ai vu, et je redoutais un peu le contraire, que les spectateurs de ce soir ont pris le même plaisir à la vue de ces fantaisies que ceux d'il y a vingt ans et j'en ai été très heureux. Vous avez bien compris aussi, et je vous remercie de ne pas avoir été choqués, que les appareils avec lesquels ont été prises ces vues, étaient plus que rudimentaires, presque toujours construits par nous, et ne comportant aucun des perfectionnements et commodités actuelles. De plus nous n'avions pas ces merveilleux éclairages intensifs qui permettent des luminosités et des prises à contre jour admirables. Nous devons nous contenter de la lumière du jour qui nous jouait souvent des vilains tours, et nos pellicules négatives n'avaient pas encore la perfection et la sensibilité extrême de celles d'aujourd'hui.

Enfin, mesdames et messieurs, j'ai vu que tout le monde s'est bien amusé, malgré les imperfections photographiques des vues ressuscitées, et je vous assure que je n'ai pas été le premier à me divertir, en retrouvant sur ces films nombre de mes anciens artistes, dont beaucoup m'ont fait le plaisir d'assister à cette représentation, et en me revoyant moi même vingt cinq ans plus tard, à l'époque où je me livrais aux compositions les plus humoristiques, et, permettez moi cette expression triviale, où j'exécutais les « galipettes » les plus échevelées pour amuser mes contemporains du XIXe siècle et ceux du commencement du XXe.

ÉLISE VIGIER

Comédienne et metteur en scène.

Elle suit la formation d'art dramatique de l'École du Théâtre National de Bretagne et fonde avec les élèves de sa promotion Le Théâtre des Lucioles en 1994.

De 2007 à 2011, elle met en scène avec Marcial Di Fonzo Bo trois textes de Rafael Spregelburd : *L'Entêtement* (2011), *La Paranoïa* (2009) et *La Estupidez – La Connerie* (2007). Elle co-signe également avec lui la mise en scène de trois textes de Copi : *Loretta Strong*, *Le Frigo* et *Les Poulets n'ont pas de chaises* (2006).

Elle met en scène *L'Inondation* de Evgueni Zamiatine (2001) et participe à la création de : *Copi, un portrait* avec Marcial Di Fonzo Bo et Pierre Mailliet (1998) et *La Tour de la Défense* de Copi avec Marcial Di Fonzo Bo (2005).

De 2001 à 2011, elle co-met en scène avec Frédérique Loliée plusieurs textes de Leslie Kaplan : *Louise, elle est folle* (2011), *Duetto 5 - Toute ma vie j'ai été une femme* (2008), *Duetto1*, *Duetto2*, *Duetto3*, *Duetto4* (2001-2007 / spectacle évolutif associant l'écriture de Leslie Kaplan à celle de Rodrigo Garcia).

Elle joue principalement dans des mises en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Mailliet et Bruno Geslin avec qui elle co-réalise son premier scénario : *La Mort d'une voiture*, moyen métrage sélectionné au Festival de Brest, prix du jury à Lunel et prix de qualité au CNC.

En 2010, dans le cadre d'un projet européen autour de l'écriture de Leslie Kaplan, elle réalise un documentaire *Les Femmes, la ville, la folie* (1. Paris) [44'].

En novembre 2013, elle crée avec Frédérique Loliée le texte inédit de Leslie Kaplan, *Déplace le ciel*.

En juin 2014 elle monte avec Marcial Di Fonzo Bo aux Subsistances à Lyon, *Dans la République du Bonheur* de Martin Crimp.

En février 2015, elle joue dans *Esmerate ! (fais de ton mieux !)* de Roser Montllò Guberna et Brigitte Seth, aux Subsistances à Lyon.

Elle est également dirigée par Pierre Mailliet en mars 2015 pour la création *Little Joe : Hollywood 72* présentée au 104 à Paris.

En compagnie de Leslie Kaplan et Frédérique Loliée, elle est associée au projet artistique du Théâtre du Nord dirigé Christophe Rauck. En juin 2015, elles y présentent le dernier texte de Leslie Kaplan *Mathias et la Révolution* avec les élèves de l'école du Théâtre de Nord pour leur spectacle de sortie.

À partir des textes *Déplace le ciel* et *Louise, elle est folle* de Leslie Kaplan, elle écrit avec Frédérique Loliée et Lucia Sanchez, *Let's Go*, un film réalisé par Lucia Sanchez, auquel participent des habitants d'Hérouville Saint-Clair. Ce film sera diffusé par France télévision en décembre 2016.

En 2016, Élise Vigier crée *Vera* de Petr Zelenka à la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie. Elle met en scène *Harlem Quartet* d'après le roman *Just Above My Head* de l'auteur américain James Baldwin créé à la MAC de Créteil à l'automne 2017.

En 2018 elle co-met en scène *M... comme Méliès* avec Marcial Di Fonzo Bo à la Comédie de Caen. Et *Kafka dans les villes* en co-mise en scène avec Frédérique Loliée et la collaboration de Gaetan Levêque pour le cirque dans le cadre de *Spring* en Mars 18 sur une composition de Philippe Hersant pour l'Ensemble Sequenza 9.3 à partir de *Premier Chagrin* de Franz Kafka.

En 2020 elle créera *Le Royaume des animaux* de Roland Schimmelpfennig avec Marcial Di Fonzo Bo à la Comédie de Caen.

Depuis janvier 2015, elle est artiste associée à la direction de la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie. Elle est également artiste associée à la MAC de Créteil depuis septembre 2016.

MARCIAL DI FONZO BO

Né à Buenos Aires, il s'installe à Paris en 1987.

De 1991 à 1994, il suit la formation d'art dramatique de l'École du Théâtre National de Bretagne.

En 1994, ils créent avec les élèves de sa promotion Le Théâtre des Lucioles, collectif d'acteurs. Au sein de ce collectif d'acteurs, il met en scène de nombreuses pièces, s'attachant à des auteurs contemporains tels Copi, Leslie Kaplan, Rodrigo García, Rafael Spregelburd ou Philippe Minyana.

Comme comédien, il est dirigé par de nombreux metteurs en scène, entre autres, Claude Régy, Matthias Langhoff, Rodrigo García, Olivier Py, Jean-Baptiste Sastre, Luc Bondy ou Christophe Honoré. En 1995, il reçoit le prix de la révélation théâtrale du syndicat de la critique pour son interprétation du rôle titre de *Richard III* mis en scène par Matthias Langhoff. En 2004, le même syndicat de la critique lui décerne le prix du meilleur acteur pour *Muñequita ou jurons de mourir avec gloire* de Alejandro Tantanian mise en scène par Matthias Langhoff. Il met en scène – en collaboration avec Elise Vigier – plusieurs pièces de Copi, en France. Et la création de *La Tour de la Défense* à Barcelone (2008) puis à Moscou (2011).

Au cinéma, il tourne avec Claude Mourieras, Emilie Deleuze, Christophe Honoré, Stéphane Guisti, François Favrat, Maiwenn et Woody Allen.

En 2008, il entame une collaboration de longue haleine avec l'auteur argentin Rafael Spregelburd. Il met en scène avec Elise Vigier : *La Connerie* (2008), *La Paranoïa* (2009) et *L'Entêtement* (2011) et avec Pierre Mailliet *La Panique* (2009) et *Bizarra* (2012).

En 2010, il coécrit avec la chanteuse Claire Diterzi *Rosa la Rouge*. Pour le festival d'Automne 2010, il signe la mise en scène de *Push up* de Roland Schimmelpfennig, et au Théâtre de Paris, *La Mère* de Florian Zeller avec entre autres, Catherine Hiegel qui reçoit pour ce rôle le Molière 2011 de la meilleure interprète.

En 2012, il met en scène *Lucide* au Théâtre Marigny à Paris.

En mars 2014, il met en scène au Théâtre National de la Colline un texte inédit de Philippe Minyana *Une Femme*, et en juin 2014 il monte avec Elise Vigier, aux Nouvelles Subsistances à Lyon, *Dans la République du Bonheur* de Martin Crimp.

En 2014 il réalise son premier film de fiction pour Arte, *Démons* de Lars Norén. En 2015 il crée au Théâtre du Rond Point la version théâtrale.

Il prend la direction de la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie en janvier 2015, avec Elise Vigier, artiste associée à la direction et Jacques Peigné, directeur délégué.

En 2016 il crée *Demoni* en Italie, et *Vera* de Petr Zelenka à la Comédie de Caen, actuellement en tournée.

Il crée en juillet 2017 *Eva Peron* et *L'Homosexuel ou la difficulté de s'exprimer* de Copi au Théâtre National Cervantès de Buenos Aires avec des comédiens argentins.

En janvier 2018 il crée *M comme Méliès* d'après des écrits et des films de Georges Méliès à la Comédie de Caen. Et l'opéra *King Arthur* en avril 2018 au Grand Théâtre de Genève. En 2020 il mettra en scène *Le Royaume des animaux* de Roland Schimmelpfennig avec Elise Vigier à la Comédie de Caen.

*Georges Méliès est le prestidigitateur
qui mit le cinématographe dans un
chapeau pour en faire sortir le cinéma.
Edgar Morin*

COMÉDIE DE CAEN - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NORMANDIE
1, square du Théâtre - 14200 Hérouville Saint-Clair
32, rue des Cordes - 14000 Caen
Tél : 02 31 46 27 27 - Fax : 02 31 46 27 28
www.comediedecaen.com
FB : <https://www.facebook.com/comediedecaencdndenormandie>