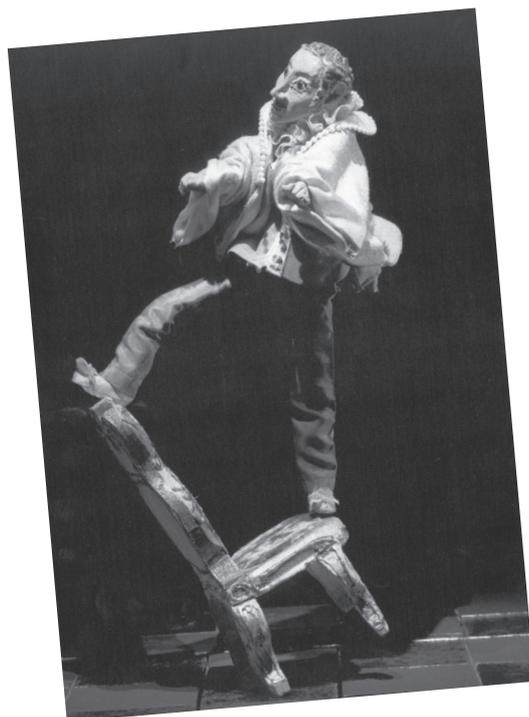

CIE LE PILIER DES ANGES
présente

LÉONCE ET LÉNA

de **GEORG BÜCHNER**

Marionnettes chinoises
Tout public à partir de 12 ans

Adaptation, mise en scène **GRÉGOIRE CALLIES**
Scénographie, création marionnettes **JEAN-BAPTISTE MANESSIER**
Jeu **GRÉGOIRE CALLIES** et **MARIE VITEZ**

REPRISE 2015
(CRÉATION 1992)

CIE LE PILIER DES ANGES
www.lepilierdesanges.com

THÉÂTRE ROUBLOT
PILIER DES ANGES
Direction : Grégoire Callies

Contact diffusion **EMMANUELLE DANDREL**
06 62 16 98 27 - e.dandrel@aliceadsl.fr
www.emmanuelledandrel.com

LÉONCE ET LÉNA

Marionnettes chinoises

Durée : 1 heure - À partir de 12 ans

De
GEORG BÜCHNER

Adaptation et mise en scène
GRÉGOIRE CALLIES
Assisté de **ORIT MIZRAHI**

Scénographie et création marionnettes
JEAN-BAPTISTE MANESSIER
Assisté de **RICHARD OMONT, MICHEL OZERAY, FLORENCE HINNEBURG, FABIENNE DELUDE** et **ÉRIC JOLIVET**

Musiques
JACQUES STIBLER

Interprétation musicale
VÉRONIQUE DEBALLE

Lumières
ANNE MARIN et **ORIT MIZRAHI**

Costumes
KARINA CHÉRÈS et **BÉATE BLASIUS**

Jeu
GRÉGOIRE CALLIES et **MARIE VITEZ**

Création 1992, reprise 2015

Production Cie Le Pilier des Angès/Grégoire Callies

Coproduction Théâtre du Chemin Creux • Cie Jean-Pierre Lescot • Centre Culturel d'Athis Mons

Co-réalisation Théâtre de L'Atalante

Aide Théâtre de la Commune Pandora d'Aubervilliers • Théâtre des Arts de Cergy Pontoise

La Cie du Pilier des Angès est subventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France • Conseil départemental du Val-de-Marne • Ville de Fontenay-sous-Bois

« Eh bien, Monsieur, que voulez-vous de moi ? Me préparer à mon métier de roi ? Minute ! Il faut d'abord que je crache 365 fois de suite sur cette pierre. Vous n'avez jamais essayé ? Vous êtes païen ? Vous croyez en Dieu ? Il faut que je cherche comment m'y prendre pour voir le dessus de ma tête...Oui, c'est triste... »
Léonce et Léna - Georg Büchner.

Léonce, jeune prince du royaume de Popo, apprend qu'il doit épouser une princesse et que le jour des noces, son père lui confiera les rênes du pouvoir. Dans le royaume de Pipi, Léna doit s'unir à un prince qu'elle ne connaît pas et elle se désespère. Chacun de leur côté, ils décident de fuir : lui avec un vagabond (Valério) et elle avec sa gouvernante. Sans rien connaître de leurs identités, ils se rencontrent dans une auberge et tombent amoureux. Contre la promesse de devenir Ministre, Valério s'engage à convaincre le roi Pierre de marier Léonce à cette inconnue...

Un roi loufoque digne de Prévert et Grimault, un vagabond philosophe, un prince et une princesse que l'on doit marier, une fuite pour échapper au destin que les autres vous font, le hasard d'une rencontre en Italie et une fin heureuse... Fausse bluette sentimentale et comédie surréaliste avant l'heure -influencée par le théâtre italien du XVIIe siècle, Shakespeare et Musset-, **Léonce et Léna** raille les régimes autocratiques de ces petits états allemands à l'époque de Büchner (trente-neuf principautés vers 1830) où la liberté (même d'aimer) n'existe pas et dénonce les inégalités sociales. Pour décrire cette absurdité du monde, Georg Büchner a imaginé l'espace volontairement artificiel d'une petite principauté, un langage mimique et rythmé, la reproduction machinale de gestes ainsi que le recours aux masques ; **cette forme se prête admirablement à une adaptation pour marionnette.**

Pour raconter ce « songe d'une nuit d'été de marionnettes humaines », Grégoire Callies et Jeanne Vitez firent le choix, en 1992, d'associer comédiens et marionnettes dans leur mise en scène de *Léonce et Léna* où poésie, fantaisie et critique sociale se mêlaient étroitement. Un parti pris, à l'époque, largement salué...

A l'automne 2015, Grégoire Callies **revisite cette mise en scène et démontre qu'elle a gardé toute sa pertinence.**

« ELLE (LA MARIONNETTE) N'A DE VIE ET DE MOUVEMENT QUE CEUX QU'ELLE TIRE DE L'ACTION. ELLE S'ANIME SOUS LE RÉCIT, C'EST COMME UNE OMBRE QU'ON RESSUSCITE EN LUI RACONTANT TOUT CE QU'ELLE A FAIT ET QUI PEU À PEU DE SOUVENIR DEVIENT PRÉSENCE. CE N'EST PAS UN ACTEUR QUI PARLE, C'EST LA PAROLE QUI AGIT. »

Paul Claudel

POUR UN THÉÂTRE DE MARIONNETTES...

Le théâtre allemand du XIXe siècle, notamment celui de Heinrich von Kleist (*Über das Marionettentheater*, 1810) et de Christian Dietrich Grabbe (lorsqu'il écrit *Raillerie, satire, ironie et signification profonde*, il pense certainement aux « pièces pour marionnettes » d'alors : des textes qui, jamais joués par des marionnettes mais répertoriés en tant que telles, autorisent une grande liberté de ton), s'est penché avec attention et fascination sur la marionnette. Georg Büchner n'a pas écrit sur le sujet ; pourtant, il paraît évident que *Léonce et Léna* se prête parfaitement à cet art.

Les vrais gestes ne poussent pas sur un corps de tissu et de bois et la parole glisse sur des bouches définitivement closes. Guérir, ici, comme souvent ailleurs, consisterait et consiste à renforcer la parole, à ouvrir les bouches, à rendre bavarder cette muette, à parler plus pour combler le silence... Une adaptation pour marionnettes doit faire subir à une pièce le même sort qu'un livret d'opéra ; il serait inutile de garder le « tout », il faut en extraire ce qui reste en mémoire, l'essentiel, une trame brute.

La technique choisie est celle des marionnettes chinoises pour leur capacité à répondre à la moindre sollicitation de la main du manipulateur et pour la subtilité des intentions qu'elles peuvent transmettre. En contrepoint, sont utilisés des automates pour les personnages de la cour et les petits décors. La puissance du relief et la force de la vie d'un spectacle de marionnettes dépendent de la personnalité, de la maîtrise, du style, de la chaleur de la manipulation et de l'interprétation.

COMMENT DONNER VIE AU ROYAUME IMAGINAIRE DE LÉONCE ET LÉNA...?

J'imagine une scénographie verticale... Dans les fondations, œuvreraient d'obscurs soutiers mécanisés, automatisés, entretenant le feu, l'eau et l'air. Ils les feraient monter à la surface, où quelques oisifs raffinés et experts dans l'art de maintenir les soutiers à leur place et rêvant - parce qu'ils en ont le temps - d'atteindre le ciel, s'entreten-draient du sexe des anges. Faire surgir Léonce d'une valise, d'un écrin, d'une boîte où l'on range des choses un peu inutiles ; mais dont on ne saurait se séparer...

Le manipulateur de ces marionnettes doit-il être vu ? Narrateur qui prétend « gagner sa vie à la sueur de son front » et qui se retrouve condamné à raconter éternellement cette histoire exemplaire et qui prie tous les soirs : « *Seigneur, brise le sceptre des conducteurs et que ton règne vienne, ton règne de justice. Amen.* » Le narrateur doit-il être l'ombre mobile qui accompagne chacun et qui atteste de son existence ?

Enfin, me vient l'idée d'un sablier géant dans lequel un personnage prendrait sa respiration, subirait la descente du sable et synchroniserait indéfiniment son souffle sur ce mouvement perpétuel, symbole du temps et des horloges que Léonce et Léna finiront par détruire.

Grégoire Callies, adaptation, mise en scène et jeu

GEORG BÜCHNER

« Dépassant de loin une époque dont la plus grande hardiesse consistait à nier la réalité et à exalter le rêve, démasquant le tragique par l'humour et l'humour par le tragique, se sentant infiniment responsable et infiniment faible, Büchner, nous rejoint directement par-delà une littérature qui d'abord a supprimé la réalité en la niant et qui ensuite l'a supprimé en la copiant. A égale distance du romantisme et du naturalisme, il a donné corps à cette union indissoluble du monde visible et de l'invisible, qui est à l'origine du théâtre et reste sa seule raison d'exister. »

Arthur Adamov

Mort à l'âge de 23 ans, **Georg Büchner (1813-1837) écrit l'essentiel de son œuvre durant les deux dernières années de sa vie** : trois pièces qui bouleversent la littérature dramatique (*La Mort de Danton*, drame historique sur la Révolution Française, *Léonce et Léna*, comédie satirique et *Woyzeck*, drame d'un homme ordinaire) ainsi qu'une nouvelle magnifique (*Lenz*, sur l'écrivain allemand éponyme).

Né en Allemagne en 1813, ce fils de chirurgien, passe son enfance dans le Grand-duché de Hesse-Darmstadt. En 1831, des études de médecine le conduisent à Strasbourg. C'est à cette époque qu'il se forge une conscience politique et participe à l'agitation révolutionnaire des années 1830. On sait par des témoignages qu'il fréquente des organisations clandestines républicaines fortement marquées par les idées les plus radicales de la Révolution française, notamment la Société des Droits de l'Homme et du Citoyen. De retour en Allemagne (octobre 1833), imprégné des principes républicains, il fonde deux Sociétés des Droits de l'Homme sur le modèle de l'association française. Désapprouvant les actions violentes, il préfère s'adresser à la conscience du peuple. En collaboration avec le pasteur Weidig, il rédige *Le Messager hessois*, un libelle destiné aux paysans. Malheureusement le journal est rapporté par ceux-ci aux autorités de Hesse et Büchner, poursuivi par la police, doit se cacher chez ses parents (où il rédige *La Mort de Danton*, en janvier 1835) puis, est contraint à l'exil à Strasbourg. Abandonnant la médecine, il s'oriente vers la biologie. Parallèlement, il se consacre à la philosophie et, pour gagner sa vie, traduit *Lucrece Borgia* et *Marie Tudor* de Victor Hugo. Ayant eu connaissance de notes inédites du pasteur Oberlin sur le séjour de Jacob Michael Lenz dans le village alsacien de Waldersbach, Büchner écrit la nouvelle *Lenz* (avril-nov 1835). Il décrit, avec une étonnante acuité, les troubles psychiques et les souffrances du jeune poète ; ce texte est aussi l'occasion de prendre parti en faveur d'une littérature qui rompt avec l'idéalisme allemand pour retrouver la réalité de l'existence humaine. En mai 1836, il termine sa thèse, *Mémoire sur le système nerveux du barbeau*, puis signe une première version de *Léonce et Léna*. En septembre, il est reçu Docteur à l'Université de Zurich. Dans les mois qui suivent, il travaille sur *Woyzeck*, sur une seconde version de *Léonce et Léna* et peut-être sur un drame aujourd'hui disparu, *L'Arétin*. Le 18 octobre, il s'installe à Zurich et, dès la mi-novembre, débute son enseignement d'anatomie comparée à l'université. Fin janvier 1837, il contracte le typhus et meurt le 19 février, laissant *Woyzeck* inachevé. *Léonce et Léna* est créé, par une troupe d'amateurs, à l'Intimes Theater (Munich) en 1895.

PARMI L'ÉQUIPE ARTISTIQUE...

GRÉGOIRE CALLIES - Adaptation, mise en scène, jeu

Formé à l'atelier Charles Dullin (1976), **Grégoire Callies** étudie le masque et le mime avec Carlo Boso, Pavel Rouba et Étienne Decroux. Auteur, comédien, marionnettiste et metteur en scène, il crée, avec Jeanne Vitez, le Théâtre du Chemin Creux (1986) au sein duquel, il monte une douzaine de spectacles. En janvier 1997, il prend la direction du TJP Strasbourg /Centre Dramatique National d'Alsace et met en scène les trois volets de *La petite Odyssée*, *Othello*, *Don Quichotte*, *La neige au milieu de l'été*... En fin de mandat du TJP (début 2011), il prend la direction artistique de la compagnie du Pilier des Anges avec laquelle, il signe : *Play Bach*, *Jules Verne et le griot*, *Teahouse* (de Yeung Fai), *Léonce et Léna*... À partir de janvier 2016, il succédera à Jean-Pierre Lescot à la direction de la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois. Il a aussi pour projet de mettre en scène *La Petite Catherine de Heilbronn* de Heinrich von Kleist (2017).

Tout son travail se concentre sur le rapport entre la marionnette et son interprète, le corps de l'acteur dans l'espace et la transmission du comédien vers la poupée. Il tisse une longue complicité avec le scénographe, Jean-Baptiste Manessier qui crée pour lui ses marionnettes. Il revendique le pari de faire se rencontrer marionnettes et grands textes. Le théâtre est pour lui indissociable du poétique et du politique.

MARIE VITEZ - Jeu

Marionnettiste, comédienne et photographe, **Marie Vitez** travaille avec Alain Recoing (Le Théâtre aux Mains nues), Blaise Recoing (Le Théâtre des Trois Singes) et co-dirige, aux côtés de Pierre Cornouaille, le Théâtre de l'Œil noir, compagnie de théâtre d'ombres (1984-1987). De 1987 à 1996, elle joue sous la direction de Grégoire Callies, au sein de la Compagnie du Chemin creux. De 2005 à 2011, elle collabore avec l'International Visual Theatre et Filmigood sur des projets de programmes télévisuels pour les enfants sourds et sur un spectacle de marionnettes s'exprimant en langue des signes français. De 2007 à 2011, elle rejoint Grégoire Callies au TJP de Strasbourg pour la reprise et la tournée de *La petite Odyssée* (1, 2,3). En 2013, elle participe à la création du *Camion-Frontière* monté par Claire Truche (Nième Compagnie à Lyon).

JEAN-BAPTISTE MANESSIER - Scénographie, création des marionnettes

Jean-Baptiste Manessier rencontre l'art de la marionnette grâce à Armand Gatti, dans les années 1970. Ce scénographe au parcours atypique – qui se définit volontiers comme un autodidacte – n'a cessé depuis, tout en travaillant pour le théâtre et l'opéra, de collaborer avec de grandes compagnies contemporaines du théâtre de marionnettes. Sa réflexion et ses conceptions techniques ont accompagné l'évolution de cette forme théâtrale, notamment en repensant pour Alain Recoing l'espace du castelet et en intégrant les contraintes spécifiques de la manipulation de l'acteur-marionnettiste. Depuis 1989, sa collaboration avec le metteur en scène Grégoire Callies met en évidence la façon dont une pensée scénographique soutient la vision et le point de vue de mise en scène.

CIE LE PILIER DES ANGES/GRÉGOIRE CALLIES...

DÉMARCHE ARTISTIQUE...

Créée en 2011, la **compagnie Le Pilier des Anges/Grégoire Callies** s'est donnée pour objectifs la défense d'un théâtre exigeant qui entre en résonance avec les préoccupations actuelles ainsi qu'une approche novatrice des arts de la marionnette à l'adresse de tous les publics (du très jeune à l'adulte), en un fructueux mélange des genres (vidéo, musique, numérique, corps de l'acteur) comme un matériau multiple à « manipuler ».

DES LIENS AU-DELÀ DES FRONTIÈRES...

Depuis plusieurs années, Grégoire Callies s'est attaché à **tisser des liens avec des artistes au delà des frontières** ; travail qu'il continue à développer au sein du Pilier des Anges. Après une création bilingue TJP de Strasbourg/Théâtre de Karlsruhe, *Fragen fragen : La vache et le commissaire*, un spectacle qui analysait notre condition d'européen (2012) et *Play Bach*, une variation sur la vie de Johann Sebastian Bach (2013), la compagnie poursuit sa longue collaboration avec le marionnettiste chinois **Yeung Fai** en produisant *Teahouse* que l'on verra au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 2015 (25, 26 et 27 septembre) puis au Mouffetard-Théâtre des arts de la Marionnettes (5 au 29 novembre) et renoue le dialogue avec le Kinois **Hubert Mahela** (initié en 1988, au Théâtre national de Chaillot, avec *Paroles en Voyage* et jamais vraiment interrompu depuis), en programmant la reprise de *Jules Verne et le Griot* et *Ca va!* à la Halle Roublot (fin novembre 2015).

IMPLANTATION À LA HALLE ROUBLOT DE FONTENAY-SOUS-BOIS...

Depuis janvier 2015, la compagnie était en résidence à La Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois, à l'invitation de son directeur Jean-Pierre Lescot. **A partir de janvier 2016, Grégoire Callies lui succédera à la direction du lieu.** Dans le cadre de *Voyage en Marionnettes du Val de Marne*, la compagnie développera l'accueil de compagnies régionales et internationales, la création artistique, l'action culturelle et la formation professionnelle. Dès à présent, militant pour le partage de son outil de travail, de ses compétences et de son réseau, Le Pilier des Anges héberge la création de Pauline Ribat, *Depuis l'aube (ode aux clitoris)*, en 2016. Dans une envie de transmettre et d'accompagner des artistes, la compagnie prend aussi sous son aile la création de *Une nuit...Pierre et le Loup* de Dorine Cochenet et Alix Mercier (16 au 20 février 2016 à La Halle Roublot) ainsi que la compagnie Des elles au bout des doigts de Claire Chevalier.

ET ENCORE...

La compagnie est également associée au Théâtre de L'Atalante (Paris). Elle participe au développement d'un axe marionnette auquel Alain Barsacq, directeur du théâtre, est particulièrement sensible. Dans ce cadre, Alain Barsacq et Grégoire Callies ont créé un festival de marionnettes, le Pyka Puppet Estival, dont la première édition s'est déroulée en juin 2015 à L'Atalante.

En 2017, la création de *La Petite Catherine de Heilbronn* de Heinrich von Kleist, un projet avec Taïwan ainsi que la reprise, à la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois, de *Modeste Proposition* clôtureront sa première convention en DRAC Île-de-France.

FICHE TECHNIQUE...

ESPACE SCÉNIQUE

- 7 m d'ouverture minimum
- 5 m de profondeur minimum
- 3,5 m de hauteur minimum.

MONTAGE ET DÉMONTAGE

TEMPS DE MONTAGE

- 2 services

Les projecteurs étant installés sur la structure du Castelet, pas de pré-montage réellement possible

TEMPS DE DÉMONTAGE

- 2 heures
- 2 personnes au démontage et chargement

PERSONNEL À METTRE À DISPOSITION PAR LE LIEU D'ACCUEIL

- Deux personnes au déchargement
- Un régisseur lumière
- Un technicien son

MATÉRIEL À FOURNIR PAR LE LIEU D'ACCUEIL

- 4 découpes courtes type 613–614 Juliat
- 2 pieds (entre 1,60 et 2 m)
- Un rideau de fond de scène noir
- Un jeu de pendrillons noirs cour et jardin
- Une frise noir descendant à 3 m du sol pour cadrer le Castelet qui fait 3 m de haut sur 4,5 m de large
- 1 perche en bord plateau ou deux pieds (2 m) pour les saluts (circuit n°1 sur plan joint)

PLAN LUMIÈRES...

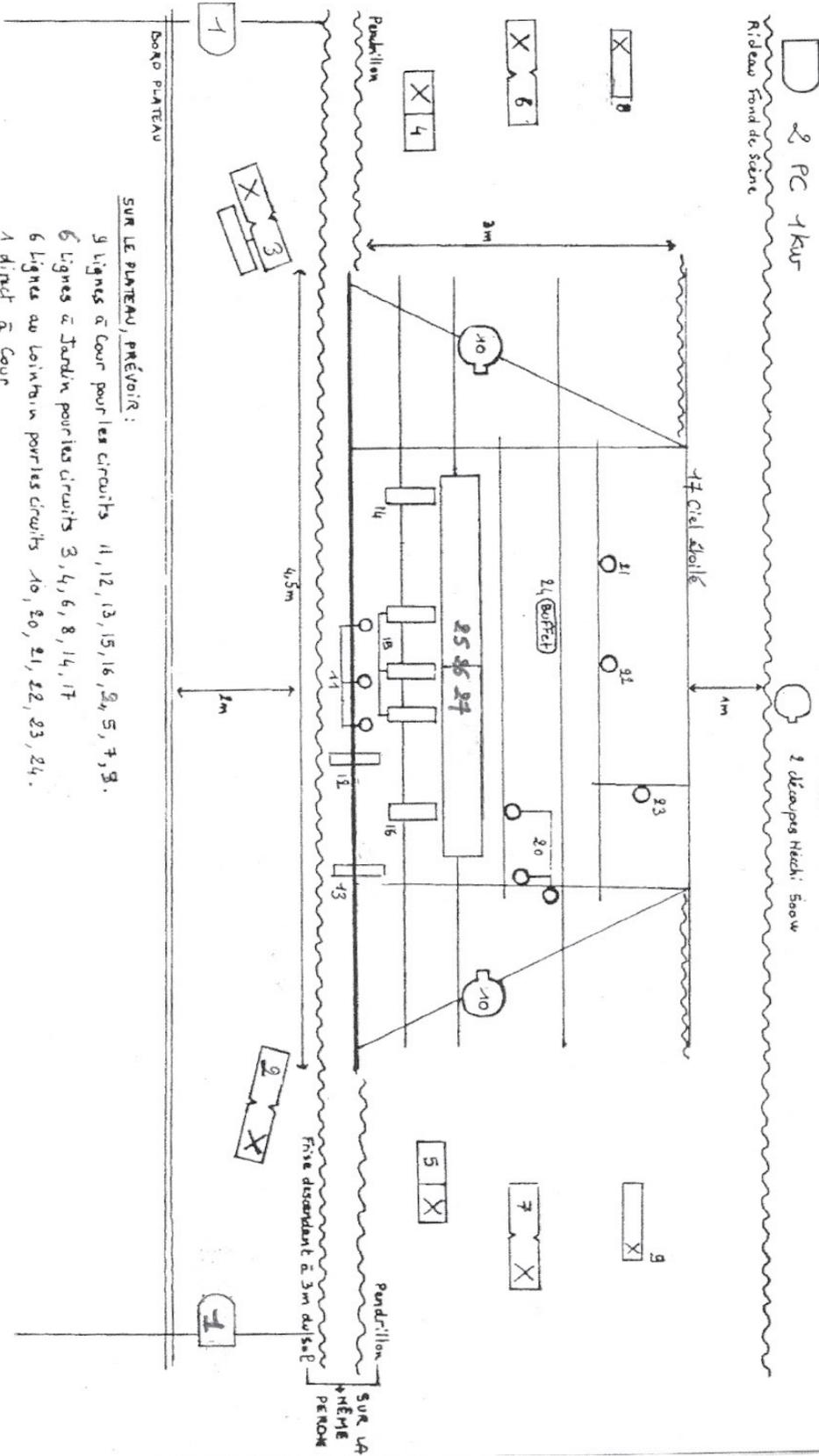
LEONCE ET LENA

LIEU D'ACCUEIL:

- 4 découps courts type 613-614 SUJIK
 - 8 pieds (1 mètres)
 - 2 PC 4kur
- Rideau Fond de scène

LE PILLIER DES ANGES:

- 2 découps ETC 575W
 - 9 découps Mole-Richardson 75W
 - 2 rampes LED
- 2 découps Heiki Saw
- 2 PAR 46 50 W

SUR LE PLATEAU, PRÉVOIR:

- 9 lignes à Cour pour les circuits 11, 12, 13, 15, 16, 24, 5, 7, 8.
- 6 lignes à Jandin pour les circuits 3, 4, 6, 8, 14, 17
- 6 lignes au lointain pour les circuits 10, 20, 21, 22, 23, 24.
- 1 direct à Cour
- 3 directs au lointain
- 2 Rampes led en DTX sur circuits non gradués

**THÉÂTRE ROUBLOT
PILIER DES ANGES**
Direction : Grégoire Callies

www.lepilierdesanges.com

CONTACT DIFFUSION

Emmanuelle Dandrel : 06 62 16 98 27 - e.dandrel@aliceadsl.fr
www.emmanuelledandrel.com

Partenaires Léonce et Léna

