

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de
William Shakespeare

Un spectacle d'Alexandre Martin-Varroy

Traduction Jean-Michel Déprats

avec

Alexandre Martin-Varroy, jeu et chant

Julia Sinoimeri, accordéon

Théodore Vibert, musique électroacoustique

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de William Shakespeare

Théâtre musical

Conception et mise en scène	Alexandre Martin-Varroy
Collaboration artistique	Pénélope Driant
Composition électroacoustique	Olivier Innocenti
Scénographie	Aurélié Thomas
Costumes	Nathalie Pallandre
Lumières	Olivier Oudiou
Son	Florent Dalmas
Chef de chant	Thomas Palmer
avec	
Alexandre Martin-Varroy	comédien et chanteur
Julia Sinoimeri	accordéoniste
Théodore Vibert	électroacousticien

Sonnets de Shakespeare

Traduction de Jean-Michel Déprats (La Pléiade)

*

Œuvres vocales et instrumentales de John Dowland à György Ligeti

*

Musique électroacoustique

COPRODUCTEURS ET PARTENAIRES

Opéra Grand Avignon - Théâtre l'Autre Scène

Théâtre Montansier de Versailles

Cité de la voix de Vézelay (Centre National d'Art Vocal de Bourgogne)

La Fonderie du Mans

La Pléiade (Éditions Gallimard)

La Société Française Shakespeare

Radio France (France Musique et France Culture)

Réseaux universitaires et rectorats (en cours)

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

PRÉSENTATION

If Music Be The Food Of Love est un spectacle poétique et musical sur des textes de Shakespeare parlés ou chantés, accompagné à l'accordéon et à la musique électroacoustique.

Le fil conducteur est une sélection de **30 sonnets** de Shakespeare, œuvre emblématique et intime de l'auteur publiée pour la première fois en 1609. Ils sont dits dans la traduction de Jean-Michel Déprats, selon qui les Sonnets sont faits pour être dits et entendus : « *C'est le même Shakespeare qui écrit Hamlet et les Sonnets. Un rythme emporte et soutient les poèmes et les pièces de théâtre, où l'on entend et reconnaît une même voix. Pour le dire clairement, les Sonnets de Shakespeare sont donc des textes à dire, autant que des textes à lire.* »

Alexandre Martin-Varroy, comédien, amoureux de Shakespeare et des Sonnets, a dû apprivoiser ces poèmes pour en maîtriser complètement le sens, les rendre intelligibles, agréables à l'écoute, dans **un phrasé moderne qui respecte autant la beauté de la forme que la pensée et les images**. Un travail accompli sous le regard complice de Florient Azoulay, dramaturge, et avec le concours de Jean-Michel Déprats, spécialiste et traducteur de l'œuvre de Shakespeare.

Interprétés théâtralement, les sonnets sont soutenus par **une partition électroacoustique** composée par Olivier Innocenti, **jouée en direct sur scène**.

De son côté, l'accordéon, avec ses multiples possibilités sonores, accompagne aussi certains sonnets par **des effets « bruitistes »**.

En filigrane, mais en continu, ce tissage sonore constitue un cadre onirique qui renforce l'unité du spectacle, met en valeur la densité kaléidoscopique des sonnets, aide à leur compréhension, et souligne avec délicatesse la richesse des images générées par la plume de l'auteur.

Ce voyage poétique et théâtral est aussi ponctué par un florilège de chansons sélectionnées au sein de nombreuses pièces de Shakespeare (*Hamlet, Le Songe d'une nuit d'été, La Nuit des rois, Les Deux Gentilhommes de Vérone, Comme il vous plaira, Le Marchand de Venise, Cymbeline*) et mises en musique par de grands compositeurs : Dowland, Haydn, Schubert, Poulenc, ou d'autres plus inattendus comme Ambroise Thomas, Roger Quilter, Géraud Finzi, Percy Grainger...

Tantôt composé pour orchestre seul ou pour piano et voix, le répertoire vocal a fait l'objet d'un travail minutieux de transcription et d'arrangement pour accordéon et voix par Julia Sinoimeri.

Pour enrichir ce périple opératique et littéraire, quelques tangos argentins, pièces de Rameau, Couperin, Vlasov, Ligeti, à l'**accordéon solo**, ou encore **quelques intermédiaires de musique électroacoustique** prolongent les sonnets, créant des respirations où l'imaginaire des spectatrices et spectateurs peut s'évader en écho à la densité des textes poétiques.

Les thèmes abordés dans les Sonnets embrassent la grandeur de l'amour, la passion, la jalousie, le doute, l'interdit, le pouvoir poétique de la langue, la fuite de la jeunesse, la marche inexorable vers le déclin et la mort, richesse et pauvreté, pouvoir et servitude, guerre et tyrannie, injustice... il est même question de la mutabilité du cosmos (destruction de la nature par l'homme). Nous sommes au cœur de l'expression la plus large du poète anglais, plus que jamais visionnaire de notre monde contemporain.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

AVANCÉE DU PROJET

Après différents récitals, donnés à la SACD, à la Cité des arts, à la Cité universitaire de Paris, aux Traversées baroques de Dijon,

après deux résidences au Centre national de la voix de Vézelay et une à la Fonderie du Mans, avec à chaque fois des présentations publiques en sortie de résidence,

après l'enregistrement d'un album-concept (CD paru sous le label *Musique et Toile*, en partenariat avec La Pléiade et la Société Française Shakespeare),

le spectacle sera co-produit par l'Opéra Grand Avignon-Théâtre de Vedène et le Théâtre Montansier de Versailles, avec une création fin novembre 2025.

MISE EN SCÈNE – Alexandre Martin-Varroy en collaboration avec Pénélope Driant

Le spectacle met en scène, sous forme de fiction poétique, un homme (le Poète) en proie à une fièvre amoureuse. Abandonné par l'homme qu'il aime, le Poète se retire dans un espace énigmatique pour s'adresser directement à son amant (un Jeune Lord), absent. Il confesse ses sentiments multiples - dépit, regrets, jalousie, révolte, passion, abnégation - par le truquage de l'écriture et de la parole : les Sonnets. Véritable chant du cygne, on assiste au legs testamentaire du poète à son amant qui le délaisse. Parfois, tel un oratorio, une déploration opératique, son émotion le conduit à chanter : les chansons de Shakespeare.

Sur scène, trois personnages : le Poète est accompagné d'une accordéoniste (the Dark Lady) et d'un électroacousticien (le Jeune Lord). Ces deux derniers (personnages-musiciens) « alimentent » l'inspiration amoureuse du poète : « *If Music Be The Food Of Love* »...

Présence mystérieuse, la musicienne lui tient compagnie, comme la confidente des héros tragiques. Elle l'assiste dans sa lente agonie.

Le musicien électroacoustique, plus en retrait, est aux commandes de ses effets sonores. Depuis ses consoles, il influence en temps réel les émotions du poète. L'analogie énigmatique entre le musicien et l'amant (auquel s'adresse le Poète dans les Sonnets) sera de plus en plus évidente au cours du spectacle. Elle prendra plusieurs formes, et ce dialogue chaotique entre les deux protagonistes, sous le regard de la musicienne, sera le moteur théâtral du spectacle.

L'interaction imaginaire (que je mets ici en scène) entre le Poète, le Jeune Lord et the Dark Lady m'a été inspirée par la triangulaire amoureuse - deux hommes et une femme - décrite dans le corpus intégral des Sonnets de Shakespeare.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

Ramener les Sonnets - monument dans l'art poétique baroque - à une parole théâtrale (que favorise la plume de Shakespeare), et donner une dimension scénique à l'espace mental et intime du poète, tels seront les enjeux de la mise en scène.

Je la souhaite à la fois cinématographique (par un jeu d'acteur concret et moderne) et abstraite, dans une forme scénographique qui laissera une grande part à l'imaginaire des spectateurs.

Le travail d'interprétation des Sonnets, la matière musicale et acoustique, le rapport entre l'acteur-chanteur et les musiciens, ainsi que la composition scénographique agrémentée des costumes et des lumières, contribueront à créer un univers intense, un moment de théâtre musical vertigineux.

SCÉNOGRAPHIE – Aurélie Thomas

PROJET : une boîte noire et vide.

Un ou plusieurs grands cadres dorés et vides (suspendus) accueilleront des effets de transparence, des projections, et seront aussi investis par le corps des acteurs-musiciens, devenant alors les silhouettes vivantes d'un tableau fantasmagorique et abstrait.

Sur le côté et dans la pénombre, les consoles de l'électroacousticien (le Jeune Lord), avec ses ordinateurs et machines clignotantes. De nombreux fils électriques en sortent et se répandent confusément au sol. Un grand tronc vertical en câbles torsadés s'en échappe et s'érige comme un monument. À son sommet, fils et câbles pendent en ogive, retombant comme les lianes ruisselantes d'un saule pleureur (« *The Willow Song* »).

Ailleurs sur scène, on distingue un espace intérieur (le refuge du Poète) et des objets faiblement éclairés : un astrolabe, un alambic géant à double bulbe, un poêle, des bûches, un matelas, une planche sur tréteaux, des livres empilés, quelques chaises disparates.

Une femme immobile (the Dark Lady) se tient assise au milieu des objets, vêtue d'une grande robe noire à crinoline, avec collerette blanche, un accordéon entre les mains.

Pendant le spectacle, des éléments extérieurs surgissent (eau de pluie, chute de neige rouge sang, brume)... Serions-nous dans le refuge du Poète ou à l'extérieur, exposés aux éléments et au froid ? Soudain, le Poète fait entrer un chariot en inox, avec récipient phosphorescent où macèrent un cœur et un œil d'animal, donnant lieu à une réthorique médicale du sentiment amoureux... Ne serions-nous pas plutôt dans l'ancre d'un alchimiste qui dissèque ses désirs, comme dans un tableau surréaliste ?

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

La scénographie reposera sur un travail pictural contemporain inspiré de l'iconographie élisabéthaine mais aussi de la peinture abstraite et surréaliste. La conjugaison et la superposition graphique d'éléments rationnels et irrationnels formeront avec l'aide des lumières un tableau onirique, à la manière de Magritte, Brauner, Bacon, avec plusieurs références à l'univers médiéval et ésotérique de Remedios Varo.

Une dramaturgie sonore complètera la scénographie visuelle : les instruments de musique et le son électroacoustique spatialisé plongeront le spectateur dans une expérience sensorielle au service de l'écoute, et contribueront à renforcer l'intelligibilité des Sonnets.

SON - Florent Dalmas

PROJET : réalisation d'un travail minutieux de spatialisation du son. L'acteur-chanteur, l'accordéon et la musique électroacoustique seront repris au son, relayés par le système de diffusion du théâtre, pour que le public soit enveloppé par la matière sonore, ouvrant tout autour de lui des espaces suggestifs multiples et tangibles.

LUMIÈRES – Olivier Oudiou

PROJET : des éclairages jouant sur de très faibles intensités pour installer des ambiances à la fois sépulcrales et froides, chaudes et cosmiques. Privilégiant l'onirisme, le clair-obscur et les ombres portées, les lumières dessineront des sillons, des espaces évolutifs, mystérieux et de densité picturale.

COSTUMES – Nathalie Pallandre

PROJET : d'un stylisme à la fois contemporain et intemporel, les costumes marieront raffinement des matières, dandysme, punk et glam rock, avec quelques emprunts à l'iconographie baroque anglaise.

NOTE D'INTENTION D'ALEXANDRE MARTIN-VARROY AUTEUR DU SPECTACLE ET INTERPRÈTE

• POURQUOI LES SONNETS

Intimes

La découverte des Sonnets fut pour moi un véritable choc. Outre le ravissement littéraire que procure une telle lecture, leur propos intime a su me toucher. J'ai eu l'impression que j'aurais pu écrire ces mots (sans le talent de Shakespeare !) pour évoquer l'amour, l'amour passionnel, maladif et destructeur dont j'ai déjà fait l'expérience.

Par ailleurs, l'expression sans tabou de Shakespeare amoureux d'un autre homme m'a bouleversé (le jeune homme à qui s'adressent les Sonnets pourrait en être l'inspirateur et le dédicataire - un certain « W.H » mentionné en préface - ce qui a fait couler beaucoup d'encre).

S'agit-il d'une relation passionnelle mais sans « consommation sexuelle » comme l'indique le sonnet 20 ou d'une réelle relation homosexuelle ? Parler d'homosexualité serait en tout cas considérer le problème comme résolu, ce qui est impossible vu les éléments biographiques manquants à prendre en compte.

Mais ce n'est pas ce mystère biographique, ni même l'expression d'un amour homosexuel et transgressif (au temps de Shakespeare) qui m'ont seulement poussé à interpréter les Sonnets.

Mélancolie et révolte

C'est davantage le récit du désarroi qu'engendrent la quête de l'absolu, de l'éternité, la quête du Juste et de la Beauté, au regard d'un monde inéluctablement voué à la décrépitude, à la corruption et à la mort. C'est bien de ce désespoir dont il est question, sans compter d'autres sujets sensibles, d'une grande contemporanéité, comme la question du genre, du rôle de l'art, du poète, l'injustice, le despotisme, la mutabilité du cosmos (qui n'est pas sans rappeler la destruction du monde par l'homme que nous vivons aujourd'hui).

Ce vertige platonicien, peint avec une minutie de génie (d'une certaine parenté avec l'œuvre postérieure de Pasolini ou Thomas Mann) a résonné en moi à un âge où les questions fondamentales de la postérité se posent (que vais-je laisser de « bon » à cette terre qui m'accueille ?) ; où l'âge mûr retentit comme le prélude angoissant de la solitude, de l'abandon et de la mort, pour ne pas nommer la peur de vieillir.

C'est cette révolte contre le cours du temps et la corruption inéluctable du réel qui est exprimée dans les Sonnets, entraînant un sentiment de lassitude que Jean-Michel Déprats résume ainsi à propos du sonnet 66 :

« La lassitude exprimée dans ce sonnet n'est pas sans rappeler celle qu'éprouve Hamlet quand il dit "*J'ai depuis peu, pourquoi je n'en sais rien, perdu toute ma gaieté... et de fait, mon humeur est si pesante que cette belle architecture, la terre, me semble un promontoire stérile*", passage où il définit l'homme comme quintessence de poussière. La lassitude en question, c'est ce que les Élisabéthains appelaient la mélancolie, en termes modernes la dépression. »

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

Répétition résidence La Fonderie (Le Mans - 2020)

*Lassé de tout, j'aspire au repos de la mort :
Las de voir le mérite acculé à mendier,
Et la médiocrité parée de beaux atours,
Et la foi la plus pure coupable de parjure,
Et les honneurs dorés offerts aux impudents,
Et la chaste vertu crûment prostituée,
Et la perfection même indûment avilie,
Et la vigueur claudicante, paralysée,
Et la science muselée par l'autorité,
Et la (docte) sottise étouffant le talent,
Et la vérité nue rebaptisée simplesse,
Et le bien captif devenu servant du mal,
Lassé de tout cela, je voudrais m'en aller,
Si mourir n'était pas laisser mon amour seul.*
Sonnet 66

Plus saisissant encore, on observe dans le distique final que la maladie d'amour reprend ses droits, paralysant toute volonté, jusqu'à celle (extrême) d'autodestruction, conférant à l'être aimé une place quasi divine qui soumet l'amoureux à l'abnégation.

L'être aimé surgit sans cesse, obsessionnellement, dans l'œil et la pensée de celui qu'il hante, devenu son esclave :

*C'est quand j'ai les yeux clos que mes yeux voient le mieux.
Tout le jour ils n'observent que des choses futiles,
Mais quand je dors, c'est toi qu'ils contemplant en rêve,
Et perçant leurs ténèbres, percent la nuit vers toi.*
Sonnet 43 (extrait)

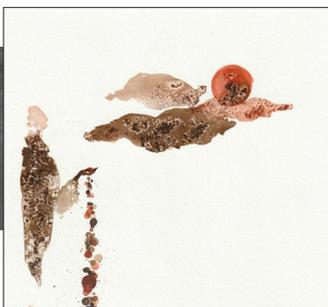
Par une déclinaison minutieuse de toute la palette du sentiment amoureux, de la passion à la mort, les Sonnets dévoilent une vision très sombre du monde et de la société. Une rhétorique poétique baroque, qui sonne toujours étrangement juste aujourd'hui.

Politique et métaphysique

À mon sens, les Sonnets ont la dimension d'un « manifeste » poétique et politique. Face à la guerre, à la destruction, au cynisme des puissants, à l'injustice et la corruption du monde que dénoncent âprement un grand nombre de vers, Shakespeare considère le poète (l'artiste) comme un espoir. Garant du Beau, l'artiste est seul capable d'en préserver l'intégrité à travers les âges, quand les civilisations matérialistes, elles, sont vouées à l'échec et à la ruine.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

Au sonnet 14, s'adressant à l'être aimé, « *Ta fin détruira et vérité et beauté* », répond le sonnet 55 :

*Ni le marbre ni l'or des effigies princières
Ne survivront au pouvoir de ces vers,
Mais tu brilleras plus vivement dans ces strophes
Qu'en ces pierres encrassées, entachées par le temps.
Quand guerre ravageuse abattra les statues,
Que les chocs détruiront le travail du maçon,
Ni le glaive de Mars ni le feu de la guerre
Ne brûleront le vivant souvenir de ta mémoire.
Contre la mort et contre l'oubli qui menace,
Tu iras de l'avant ; ta louange logée
Dans les yeux de toute cette postérité
Qui étend le monde jusqu'à la fin des temps.
Et ainsi jusqu'au jour de ta résurrection,
Tu vis dans ce poème, et dans les yeux qui t'aiment.*

L'artiste, garant et gardien inaltérable du Beau et du Vrai...

● POURQUOI LA TRADUCTION DE JEAN-MICHEL DÉPRATS

Mon choix s'est tourné vers la nouvelle traduction de Jean-Michel Déprats, qui réussit le pari de traduire les Sonnets en respectant une forme poétique sans en être esclave et sans se détacher d'une certaine « théâtralité », ou oralité, inhérentes à l'écriture de Shakespeare.

Il choisit majoritairement l'alexandrin, offrant aux Sonnets un nouveau cadre métrique, rigoureux mais plus spacieux, avec plus de liberté pour en restituer le sens (les mots d'anglais élisabéthains étant souvent brefs, monosyllabiques, et les nôtres plus longs), le sens, ne cédant jamais à la forme.

Cette traduction offre une précision rigoureuse et fluide, un lyrisme soigné, une poétique concrète et imagée très fidèle au sens original, en harmonie avec le projet à la fois introspectif et musical que nous défendons.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

• POURQUOI SHAKESPEARE ET L'ACCORDÉON

Instrument mystérieux aux mille facettes, instrument du voyage, l'accordéon nous convie à un immense périple. À son image, Shakespeare conduit ses lecteurs et lectrices aux quatre coins du globe, dans des lieux et cultures multiples, jusqu'aux rives les plus exilées (*La Tempête*).

Par son attachement intrinsèque à la culture populaire (musette, musique tzigane, tango argentin, musique yiddish...) l'accordéon me parle sans cesse de Shakespeare qui se rit de la vanité des grands, portant inlassablement la voix du peuple, des marins et des opprimés. Mais de tradition populaire, l'accordéon est aujourd'hui intégré à la musique savante et résonne désormais dans les plus grandes salles de concert. Les couleurs multiples de l'accordéon m'inspirent enfin une dimension sacrée par son timbre proche des orgues d'église, et n'y a-t-il pas aussi chez Shakespeare une grandeur mystique ?

Que de parenté avec Shakespeare qui savait mieux que quiconque marier sans relâche pauvreté et noblesse, burlesque et raffinement, profane et sacré. L'accordéon avait pour moi toutes les qualités requises pour ce spectacle, au plus intime de l'auteur.

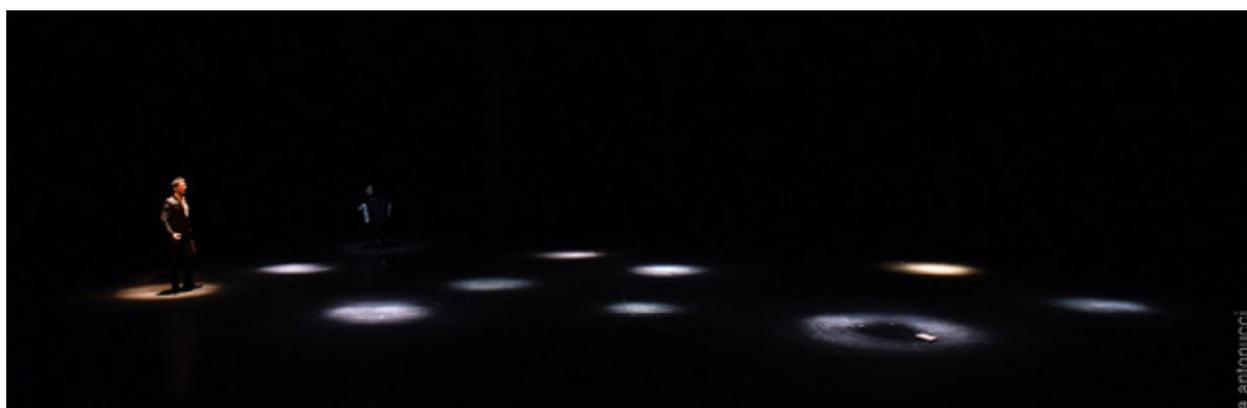
• POURQUOI LA MUSIQUE ÉLECTROACOUSTIQUE

Olivier Innocenti a composé un continuum sonore qui vient renforcer la cohésion narrative de la trame poétique, tout en apportant une dimension symphonique et opératique qui oriente le spectacle vers une sorte d'oratorio.

La musique électroacoustique apporte aussi au spectacle une dimension cinématographique. Elle donne l'impression d'être dans la tête du narrateur et plonge le public dans une intimité introspective.

La partition souligne les images des poèmes ou en offre un contre-point. Sans jamais rien illustrer, elle ouvre l'imaginaire, crée des espaces additionnels multiples, concrets et insolites (bruit du vent, insectes, cloches, tirs lointains, ambiances urbaines etc.), tout en jouant sur des climats plus oniriques, impressionnistes et abstraits.

Olivier Innocenti déroule son travail compositionnel en direct et occupe au plateau une place d'acteur-musicien électroacoustique au présent.

Répétition résidence La Fonderie (Le Mans - 2020)

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

PROGRAMME MUSICAL

Répertoire vocal

- **Piercy Grainger**, *Willow, Willow*

Texte : d'après une chanson populaire élisabéthaine reprise par Desdemone dans *Othello* de William Shakespeare

- **Joseph Haydn**, « She never told her love »

Texte : William Shakespeare, *La Nuit des rois*

- **Franz Schubert**, *An Silvia*

Texte : William Shakespeare, *Les Deux Gentilshommes de Vérone*, traduit en allemand par Eduard Von Bauernfeld

- **Ambroise Thomas**, *Hamlet*, « Être ou ne pas être »

Livret de Michel Carre et de Jules Barbier, d'après *Hamlet* de William Shakespeare

- **Roger Quilter**, *Three Shakespeare Songs*, « Come away, death »

Texte : William Shakespeare, *La Nuit des rois*

- **Gérald Finzi**, *Let Us Garlands Bring*, « Fear no more the heat o'the sun »

Texte : William Shakespeare, *Cymbeline*

- **Gérald Finzi**, *Let Us Garland Bring*, « O Mistress Mine »

Texte : William Shakespeare, *Comme il vous plaira*

- **Gérald Finzi**, *Let Us Garland Bring*, « It was a lover and his lass »

Texte : William Shakespeare, *Comme il vous plaira*

- **Francis Poulenc**, *Fancy*

Texte : William Shakespeare, *Le Marchand de Venise*

- **Anonyme** (ballade du XVIe sc), « When that I was and a little tiny boy »

Texte : William Shakespeare, *La Nuit des rois*

Répertoire accordéon solo, œuvres originales ou transcriptions

- **Ignacio Cervantes**, *Danzas cubanas*, *La Encantadora*
- **François Couperin**, *La Virginité*, et *La Pudeur* (*Les Folies Françaises*)
- **Jean Philippe Rameau**, pièces pour clavecin, *L'Entretien des muses*
- **Ricardo Luis Brignolo**, *Chique*
- **Victor Vlasov**, *Goulag*, 1er et 4e mouvements
- **Ligeti**, *Musica Ricercata*, 7e mouvement

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

ALEXANDRE MARTIN-VARROY

Auteur, metteur en scène, acteur et chanteur

Au théâtre, Alexandre Martin-Varroy se forme à l'École Claude Mathieu (Paris) et se perfectionne auprès de Jean-René Lemoine, Julie Brochen, Michel Fau, Laurent Gutmann, Philippe Calvario, Mario Gonzalez et Coline Serreau. En chant lyrique, il se forme au CRR de la Courneuve puis au CRD de Pantin où il obtient le DEM. Depuis, il reçoit les conseils de Nicolas Domingues, Raphaël Sikorski et Edwin Crossley-Mercer. Il est aussi diplômé de l'académie de chant baroque de Jérôme Correas au CRD de Clamart.

En tant qu'**acteur**, il débute au Théâtre national de Toulouse dans *Karamazov* mis en scène par Didier Carette. Depuis, il joue Dante, Shakespeare, Molière, Racine, Corneille, Beaumarchais, Tchekhov, Claudel, Courteline, Feydeau, Brecht, Daniel Danis, Jean-Luc Lagarce, Didier-Georges Gabily ou encore Ian de Toffoli. Il se passionne pour le masque et se distingue dans le rôle de Polichinelle (*La Boîte à joujoux* de Debussy). Parmi ses rôles importants, citons le rôle-titre de Dorian Gray d'Oscar Wilde mis en scène par Stéphane Battle ; Mozart dans *Mozart 1789* mis en scène par Manon Montel ; il s'est aussi produit dans *Swing Heil*, seul en scène pour 12 personnages mis en scène par Romuald Borys. Il est auteur et interprète du spectacle musical *Ce soir, il pleuvra des étoiles*, sur la Grande Guerre, mis en scène par Patrick Alluin, joué plus de 300 fois dans toute la France. Il est souvent sollicité pour des lectures publiques aux côtés de Nicolas Bouchaud, Robin Renucci...

En tant que **soliste à l'opéra**, il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène comme Christophe Mirambeau, Pascal Neyron, Olivier Desbordes, Yves Coudray, Benjamin Prins, Béatrice Lachaussée, Alma Terrasse etc. et sous la direction de plusieurs chefs : Philippe Hui, Dominique Trottein, Jean-Yves Aizic, Inaki Enciya Oyon, Michael Chance, Lucas Wiegerink... Il est régulièrement invité à chanter à la Philharmonie du Luxembourg. Actuellement, il tourne son spectacle jeune public *Opéranimaux ; Coscioletto* d'Offenbach mis en scène par Guillaume Nozac ; et *Carmen* de Bizet mis en scène par Nicolas Gaudart, dans le rôle d'Escamillo. « *Le baryton Alexandre Martin-Varroy est doté d'une voix ronde, aux graves charnus, qui reste sonore et vibrante dans toute la gamme* » - OLYRIX, avril 2024

Metteur en scène, il est le collaborateur artistique de Jean-François Zygel au Théâtre du Châtelet de 2014 à 2016, et le met en scène dans les Concerts de *l'improbable*, les concerts ENIGMA et les Nuits de l'improvisation. Il l'assiste également sur France 2 pour ses émissions *La Boîte à musique*. Passionné de Claude Debussy, Alexandre adapte et met en scène le ballet théâtralisé *La Boîte à joujoux* à La salle Gaveau et à l'Opéra de Tours. Depuis 2017, il est artiste associé de La Maison Natale de Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye où il crée en tout plus de 15 spectacles mêlant musique et littérature. Alexandre vient de co-mettre en scène avec Benjamin Prins son spectacle jeune public *Opéranimaux* (Théâtre du Châtelet, Opéra de Vichy, Opéra Grand Avignon, etc.) et prépare la mise en scène et adaptation de *Magellan*, d'après Stefan Zweig.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

Pénélope Driant

Collaboratrice artistique et assistante mise en scène

Pénélope Driant étudie le violon et le théâtre en conservatoire. Elle travaille comme comédienne pour plusieurs compagnies : le Tournour (pièces de Schnitzler, Ibsen et Tchekhov), le K (créations de Simon Falguières) et la compagnie du Passage avec l'adaptation d'un film de Bergman, *Au Seuil de la vie*, prix du meilleur spectacle étranger au Danemark en 2018. Passionnée par l'art du mime, elle consacre sa thèse de l'École nationale des chartes au mime Maurice Farina, s'inscrit à l'École internationale de mime corporel dramatique, et signe la mise en scène d'un spectacle entièrement mimé en 2014.

Parallèlement à sa carrière artistique, elle travaille comme conservatrice au département Musique de la Bibliothèque nationale, où elle est co-commissaire de l'exposition « Patrice Chéreau, mettre en scène l'opéra » au Palais Garnier en 2017. Depuis, elle se consacre aux arts vivants.

Elle co-met en scène *Le Jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet* de Koltès au Théâtre de la Reine blanche à Paris, et collabore avec Benjamin Prins pour la mise en scène de plusieurs opéras et spectacles de théâtre musical : *Diana oder der sich rächende Cupido* pour Génération baroque, *Fantasio* pour Opera Zuid (Pays-Bas), la trilogie *Les Explorateurs* avec l'ensemble Sete Lágrimas pour la Philharmonie du Luxembourg, *Lady in the dark* avec Opera Fuoco...

En 2020, à l'invitation du Palais Royal, elle met en scène *Giocoso*, pastiche mozartien, salle du Conservatoire à Paris. En 2021, elle assiste Béatrice Lachaussée pour la création de *Een Lied voor de maan* à l'Opéra national des Pays-Bas puis au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. En 2022, elle co-met en scène l'opérette *Gillette de Narbonne* pour la compagnie Fortunio à l'Auguste Théâtre de Paris, et assiste Anna Bernreitner pour *L'Amour des trois oranges* à l'Opéra national de Lorraine et la reprise de sa *Flûte enchantée* à l'Opéra Orchestre National Montpellier.

En 2023, elle assiste Benoît de Leersnyder pour la création de *Solar, Icarus burning* au Théâtre de la Monnaie, co-met en scène *L'Enfant et les Sortilèges*, aux côtés de Diana Higbee, pour Musica Le Mans, et met en scène *Le Chant des logis*, spectacle itinérant pour 3 chanteuses. En 2024, elle co-met en scène *Les Années folles* pour la Philharmonie du Luxembourg et *Brundibár* pour l'Opéra national de Lorraine, et met en scène *Bocca*, théâtre musical pour voix et tuba pour la compagnie La Marginaire et *Le Jardin d'Afrique*, opéra de chambre de Benjamin Attahir pour l'atelier lyrique de Tourcoing, avec l'ensemble Les Illuminations.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

JULIA SINOIMERI

Accordéoniste

Julia Sinoimeri est diplômée en 2022 d'un Master d'accordéon, prix d'improvisation générative ainsi que d'un Diplôme d'État en enseignement au CNSM de Paris mention Très Bien à l'unanimité du jury. Elle défend l'accordéon comme éclectique et multiple à travers la musique contemporaine et la création, le théâtre musical, l'improvisation mais aussi la musique baroque et le tango. Elle cocrée le trio L'Impolie en 2020. On la retrouve dans l'Ensemble Télémaque, l'Ensemble Next, les Espaces Xamp, ainsi qu'au théâtre avec l'Ensemble TM+ ou l'Éventuel Hérisson Bleu.

En 2022, elle est accompagnée de l'orchestre Lamoureux pour plusieurs concerts solistes puis intègre l'orchestre de l'Opéra de Paris pour *Fin de Partie* de György Kurtág, au Palais Garnier.

THÉODORE VIBERT

Électroacousticien

Théodore Vibert est compositeur et musicien. Il étudie l'harmonie et la direction d'orchestre, puis obtient en 2022 un Master de musique à l'image au CNSM de Paris dans la classe de Marie-Jeanne Serero. Pour le cinéma, il compose la musique de *L'acteur ou la surprenante vertu de l'incompréhension* de Raphaël Quenard et Hugo David, nommé au César 2024 ; des clips publicitaires (Musées des arts décoratifs de Paris, Dossier Perfumes); mais aussi pour le petit écran (films documentaires pour France 3). On le retrouve également dans des projets variés, tel que des pièces de théâtre (*Les Beaux ardents* de Joséphine Chaffin) ; des ciné-concerts avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'ensemble Multilatéral. Il collabore avec Marc-Olivier Dupin pour *Le Grand Mélange* en partenariat avec Radio France depuis 2020. En 2019, il est lauréat du Concours International de Composition de musique de film de Montréal, et obtient en 2021 le prix Sacem de l'avenir en partenariat avec le Cnsmdp.

Théodore poursuit sa collaboration avec Raphaël Quenard, en composant la musique de ses prochains films.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

OLIVIER INNOCENTI

Compositeur de la partition électroacoustique du spectacle

Olivier Innocenti est compositeur et concertiste (accordéon contemporain, bandonéon, eigenharp).

Après plusieurs prix internationaux (Monaco, Paris, Johannesburg) il joue régulièrement avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et participe aux créations d'œuvres de Péter Eötvös, Henri Dutilleux, Matthias-Pinscher, HK Gruber, Jörg Widman, Denis Levaillant...

Il compose pour le cinéma, le théâtre, la danse et les arts contemporains pour Niels Arestrup, François Rancillac, Xavier Gallais, Florient Azoulay, Laurent Fiévet et Abou Lagraa. On a pu entendre ses musiques au Grand Théâtre de Provence, au Théâtre national de Chaillot, au Musée Picasso, au Théâtre de la ville du Luxembourg, au Grand Palais à Paris, au Stadsschouwburg d'Amsterdam...

Il intervient régulièrement au CNSM en tant que professeur et membre régulier des jurys aux concours.

Aurélié Thomas

Scénographe

Aurélié Thomas est diplômée de l'école du TNS (section scénographie/costume). Elle travaille d'abord en tant que scénographe et costumière auprès de Jean Louis Martinelli, Guillaume Delaveau et Jean-Yves Ruf. Collaboratrice de Christophe Rauck depuis 2004, elle a signé les scénographies de tous ses spectacles et opéras (Comédie-Française, TGP de Saint-Denis, Théâtre du Nord à Lille, Théâtre Nanterre Amandiers, Théâtre Piotr Fomenko de Moscou, Opéra Royal de Versailles etc.). Depuis 2015 elle réalise aussi les scénographies et costumes des spectacles de Johanny Bert, Fouad Boussouf, Sybille Wilson (Grand Théâtre de Genève), Elisabeth Chailloux, et poursuit de nombreuses collaborations avec Sarah Oppenheim (MC93, Théâtre du Soleil etc.), Sandrine Nicolas (Comédie Française etc.) Anne-Laure Liégeois (Théâtre du peuple à Bus-sang, Comédie de Saint Etienne etc.)...

OLIVIER OUDIOU

Créateur Lumière

Après des études théâtrales à Paris III et une formation à l'ISTS d'Avignon, Olivier Oudiou est assistant de Joël Hourbeigt et de Patrice Trotter puis signe la lumière de spectacles de Philippe Lanton, Cécile Garcia-Fogel, Fanny Mentré, Véronique Samakh, Christophe Reymond, Claire Devers, Frédéric Fage, Benjamin Guillard, Philippe Minyana...

De 1995 à 2007, il collabore à toutes les créations de Stuart Seide au théâtre et à l'opéra, et de 1993 à 2014 à celles de Julie Brochen. Il mène aussi de longs compagnonnages avec Christian Schiaretti et Christophe Rauck (dernièrement *Richard II* de Shakespeare et *Dissection d'une chute de neige* de Stridsberg au théâtre Nanterre-Amandiers).

En 2005, il fonde avec John Arnold, Bruno Boulzaguet et Jocelyn Lagarrigue le collectif Theodoros Group avec lequel il crée de nombreux spectacles.

Pour le ballet, il travaille notamment aux Ballets du Rhin, Northern Ballet, Grand Ballet de Shanghai, et à l'opéra au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, à l'Opéra de Lille ou à l'Opéra national du Capitole de Toulouse.

Pédagogue, il intervient dans les sections « scénographie » à l'ESAD de Paris et « régie-crédation » au TNS, il conduit différents ateliers au TGP de Saint-Denis (« Opéra au lycée » avec des classe de primo arrivants), intervient auprès des « Apprentis d'Auteuil » et dans des lycées avec le théâtre Nanterre-Amandiers.

FLORENT DALMAS

Son

Après un solide parcours musical, des études d'audiovisuel et de son, Florent Dalmas rencontre le metteur en scène Arthur Nauzyciel en 2005, et l'accompagne depuis sur la plupart de ses projets (*Julius Caesar*, *Jan Karski*, *la Mouette*, *La Dame aux camélias*, *Les Paravents*). Il a également collaboré avec Marcel Bozonnet, Marcial Di Fonzo Bo, Arnaud Meunier, Guillaume Vincent etc. Comme concepteur sonore, il accompagne notamment Xavier Gallais et Florient Azoulay dans leurs projets (*A little too much is not enough for us*, *Majorana 370*, *Le Fantôme d'Aziyadé*).

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

Nathalie Pallandre

Création costumes

Nathalie Pallandre étudie le design textile, l'art et le costume entre 1996 et 2003. Elle a travaillé comme comédienne et costumière avec le groupe Kraft de 1994 à 2005. En 2005 elle participe à la création de *Rouge Velvet*, atelier de costume, et le co-dirige jusqu'en 2010. Depuis, elle a assisté plusieurs designers costumes pour l'opéra : T. Vancraenenbroeck, C. Cunningham, W. Dziejczak...

Elle signe des costumes pour le théâtre, la danse et l'opéra, récemment avec James Bonas (*Candide* - WNO 2023), Sandine Lanno (*Mauvaises Filles* - Théâtre du Rond Point 2023), Simone Aughterlony (*No Gambling*-Festival Theater Formen 2022).

Récemment, Nathalie crée des costumes pour La Philharmonie du Luxembourg, l'Opéra national du Rhin, l'Opéra Grand Avignon, Génération Opéra, et pour les metteurs en scène James Bonas, Theophile Alexandre etc.

Elle signera les costumes de *Lohengrin*, mis en scène par Richard Brunel à l'Opéra de Lyon.

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE

Sonnets et chansons de Shakespeare

CONTACTS

Artistique

Alexandre Martin-Varroy

Tél. : 06 82 86 73 31

lioucha@yahoo.fr

Bureau de Production

Philippe Dupouy

Musique et Toile (Licence n°2-1053832)

150 rue Saint-Maur 75011 Paris

Tél. : 06 62 35 04 15

philippe@musique-et-toile.fr

www.musique-et-toile.fr