

Le Regard à la Loupe

théâtre-ciné-concert

avec

UN CHIEN ANDALOU

de

Luis Buñuel - Salvador Dali

Conception artistique et vidéo :

David GUIL - Jean-Marc MOLINES

Conception et création musicale :

Yannick Lopes

Comédie :

David GUIL - Narcis SERRA

Mise en scène :

Jean-Marc MOLINES

Dossier de présentation

© V2022-03

Le Regard à la Loupe

Dossier de présentation

V2022-03

SOMMAIRE

Notes d'intentions	p 3
Synopsis	p 4
Espace scénique	p 5
Le projectionniste	p 6
La musique	p 6
Le film	p 6
L'équipe de création	p 7

Annexes

L'histoire du film	p 9
Le surréalisme	p10
Citations	p10
Conditions techniques	p11

Notre avons cherché à théâtraliser un ciné-concert autour du surréalisme à partir du film réalisé par Luis Buñuel en 1929 et écrit en collaboration avec Salvador Dali.

Contact :

David-Daniel GUIL

david.danielguil@orange.fr

06 81 76 32 91 / 01 43 01 90 82

Le laboratoire du ciné-concert

<https://www.labo-cineconcert.com/>

Sans plus jamais nous en apercevoir, le surréalisme a investi notre existence. Dans la publicité, dans le cinéma et la littérature, dans nos rues et jusque pendant un confinement mondial des populations, rendant désertes et phantomatiques nos villes et nos habitudes. L'un des buts de ce projet est de nous aider à regarder différemment, à chercher en nous avec plein d'appétit et de poésie, ces ressources que nous ignorons si souvent.

Notes d'intentions

Ce projet à l'initiative de David Guil est né en 2019 dans le cadre du Laboratoire du ciné-concert. **LE REGARD à LA LOUPE** est notre première création en théâtre-ciné-concert.

Cette création originale est construite comme les trencadis (mosaïques) de Gaudi, une multitude de facettes révélant les visions surréalistes du projectionniste avec le film et la musique de Yannick Lopes comme toiles de fond.

Ce théâtre-ciné-concert rend également hommage à la guitare riche en improvisations et en interprétations classiques, populaires et contemporaines qui accompagne le film culte de Buñuel et Dali : **UN CHIEN ANDALOU**.

Ce spectacle met en pratique le procédé créatif paranoïa-critique créé par Dali. La relation amoureuse dans le film, aux frontières du harcèlement sexuel, les souvenirs d'enfant du projectionniste et les poèmes de Dali sont mis en musique, en son et en image.

Ce théâtre-ciné-concert est également un hymne à la culture catalane et à ses artistes, une ode à la liberté de créer...

En proposant une lecture plurielle du scénario développée avant la projection du film dans sa forme originale tel le montage d'un documentaire, cette création ouvre différentes voies où se mêlent le conte, le récit, l'analyse dans le but de donner à ressentir des émotions de façon contemporaine. Ici, la guitare représente l'extension musicale et sonore de ce processus, en référence à la bande originale du film.

Synopsis

Un projectionniste à l'âme sensible provoque une interruption de séance, au début de la projection en ciné-concert du film **UN CHIEN ANDALOU**. Grâce à la technologie, son homologue « présent-absent » prend les choses en main, en expliquant les raisons de la panne et en digressant à sa guise. Le musicien, quant à lui, témoin innocent de cette situation cherche à aider comme il peut, espérant une reprise rapide du ciné-concert.

Espace scénique

Le dispositif scénique s'adapte à la fois à des cinémas dont l'espace de jeu est fort restreint et à des scènes de théâtre ou des salle de spectacle. Il comprend sur scène, un espace pour le guitariste et son matériel, auquel s'ajoute l'espace de jeu du projectionniste dans le public et en régie.

Le projectionniste

Ce double personnage fictif (à la fois le remplaçant et le technicien habituel) rassemble en lui la diversité et la richesse de l'interrogation humaine et artistique.

L'opérateur porte la part théâtrale du projet. Ses mots sont à la fois le reflet des interrogations de cette profession méconnue, celle d'un individu en recherche de créations ou encore la parole directe de Dali...

On comprend comment le métier de projectionniste interfère régulièrement avec celui du musicien.

Son incrédulité face au scénario original et à la mise en scène de Buñuel est une source d'amusement aussi.

Sa relation avec le musicien est un mélange d'admiration et d'oppositions.

La musique

LE REGARD à LA LOUPE propose un répertoire riche de concept et varié en styles musicaux !

Au cœur de cette création d'une rare sensibilité, il y a la musique interprétée à la guitare par Yannick LOPES.

Le répertoire comprend des œuvres du catalan Emili PUJOL, de J.S. BACH, de Richard WAGNER et de Manuel De FALLA, auquel s'ajoute des improvisations et des compositions originales d'une grande beauté.

Quant à l'âme musicale du spectacle, elle se présente au final sous la forme d'un hommage aux couleurs ibériques.

Un Chien Andalou (durée 21 mn) & Les images originales

On peut considérer qu'en dehors d'un manifeste surréaliste inconscient et prémonitoire, ce film porte une revendication sur l'inventivité et sur la liberté de création.

Ce message se trouve au cœur de notre action. Et nous souhaitons le diffuser et le montrer au plus large des publics.

La forme théâtralisée du ciné-concert réinvente cette relation à la liberté de « voir » une œuvre ou même l'ensemble des images (publicité, télévision, etc.) avec un regard « autre » et une attention démultipliée.

Nous proposons également des séquences d'images originales basées sur le texte autour de nos souvenirs, de nos réflexions et de nos interrogations.

L'équipe de création

Ce projet à l'initiative de David Guil est né en 2019 dans le cadre du Laboratoire du ciné-concert.

David Guil Conception, vidéo & jeu

Après avoir suivi des études d'arts plastiques enseignées par Patrice ROTURIER, David-Daniel GUIL étudie la musique auprès d'Alan SILVA. Il enregistre son premier disque en 1992, interprétant le répertoire de Thelonious MONK. Parallèlement, il suit différentes formations techniques dans l'audiovisuelle qui l'amène à s'épanouir dans l'exploitation cinématographique. Depuis 2014, il dirige Le laboratoire du ciné-concert.

Autodidacte, il poursuit le travail entrepris par ses parents, utilisant la musique et le cinéma comme outil d'éducation populaire.

Yannick Lopes Conception, création musicale

Yannick Lopes est un des plus talentueux guitariste classique d'aujourd'hui. A la fois guitariste concertiste, accordéoniste virtuose, improvisateur, compositeur et ethno-graphe, Il explore le monde avec ses musiques et ses humanités. Formé au CNSM de Paris, Yannick Lopes participe à de nombreux projets théâtre, cinéma, danse, ensembles classiques et contemporains en France (2e2m, Ars Nova, Ircam) et à l'international.

Citation 2

Le gant de soi-même est comestible et même un peu faisandé. C'est la raison pour laquelle apparaissent les fourmis accompagnées de bacon.

Citation 1

Peindre ce qui ne peut pas être. Au lieu de peindre l'âme ; c'est-à-dire le dedans, peindre uniquement l'extérieur, le gant de soi-même.

Narcis Serra - Interprétation

Originaire de la région de Gérone et fervent défenseur de la cause catalane, Narcisse est devenu instituteur puis directeur d'école. Il a ensuite enseigné le français et l'anglais à l'Ecole d'Adultes de Gérone.

Son goût pour la scène, son sens de la parole et du contact humain révèle toute sa générosité et la conscience de sa culture qu'il place au centre de ses préoccupations.

J-Marc Molinès - Mise en scène

Après un parcours de comédien de théâtre gestuel pendant 10 ans, puis une expérience dans le domaine de la post-production audiovisuel et dans le domaine du jeu vidéo comme game designer, Jean-Marc est revenu à la mise en scène au théâtre.

En pratiquant le mélange des genres théâtraux mais également musicaux ou en utilisant la vidéo, il cherche comment parler au plus grand nombre dans une exigence artistique et à travers une dimension poétique omniprésente. Le surréalisme a été l'une des portes d'entrée dans ses écritures scéniques. Un parcours éclectique à découvrir sur : www.souffleur-de-reves.fr

La version catalane

Nous souhaitons créer une version en catalan pour cette région du monde qui aspire encore et toujours à plus de liberté. La traduction sera confiée à Elisabeth Cauchetiez-Serra, metteur en scène, auteur et comédienne.

Le texte dans sa version française comportera également quelques passages ou séquences en catalan. Elles expriment la passion d'un jeune homme visionnaire et révolté.

Annexes - L'histoire du Chien Andalou

Le scénario a été écrit en une semaine, par Dali et Buñuel, selon un procédé qui emprunte aux techniques littéraires surréalistes de l'écriture automatique et du cadavre exquis. Ainsi, **UN CHIEN ANDALOU** est né d'une conversation à bâtons rompus.

Luis Buñuel était pour quelques jours à Cadaquès l'invité de Salvador Dalí au moment des fêtes de Noël, en 1928. Ces deux très grands noms de l'art au XXe siècle étaient encore deux parfaits inconnus, dont l'amitié remontait au temps de leurs études à Madrid. Buñuel a ainsi raconté cet épisode :

Dali, jeune homme, à Port Lligat puis avec le jeune Buñuel

Dali me dit :

«Moi, cette nuit, j'ai rêvé que des fourmis pullulaient dans ma main. Et moi: Eh bien! Moi, j'ai rêvé qu'on tranchait l'œil de quelqu'un". L'idée d'Un chien andalou était née. Le scénario fut écrit en six jours, le temps des vacances selon un procédé que Buñuel fait revivre ainsi : " Par exemple, la femme s'empare d'une raquette de tennis pour se défendre de l'homme qui veut l'attaquer ; celui-ci regarde alors autour de lui cherchant quelque chose et (je parle avec Dali) : Qu'est-ce qu'il voit ? - Un crapaud qui vole. - Mauvais ! - Une bouteille de cognac. - Mauvais ! - Bon, je vois deux cordes. - Bien, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces cordes ? - Le type les tire et tombe parce qu'il traîne quelque chose de très lourd. - Ah, c'est bien qu'il tombe. - Sur les cordes, il y a deux gros potirons séchés. - Quoi d'autre ? - Deux frères maristes. - Et ensuite ? - Un canon. - Mauvais; il faudrait un fauteuil de luxe. - Non, un piano à queue. - Très bon, et sur le piano, un âne... non, deux ânes putréfiés. - Magnifique ! C'est-à-dire que nous faisons surgir des images irrationnelles, sans aucune explication.

Buñuel repartit à Paris avec son scénario. En Mars 1929 fut tourné le film à Paris mais aussi Au Havre.

La rencontre entre Buñuel et le groupe des surréalistes eut lieu en juin 1929 par l'intermédiaire de Fernand Léger. Pendant la projection, le réalisateur se tint derrière l'écran afin de sonoriser le film (nous sommes encore à l'époque du cinéma muet) à l'aide de disques, faisant alterner paso-doble et extraits de Tristan & Iseult de Wagner (le paso-doble sera remplacé par un tango argentin). Buñuel raconte qu'il avait pris soin de remplir ses poches de cailloux afin de les jeter sur les surréalistes s'ils réservaient un mauvais accueil à son film. Mais la réaction fut unanime et enthousiaste: Buñuel devint immédiatement le cinéaste "officiel" du groupe.

Le montage, direct, transparent, reflète ce processus, en mettant en lumière ces jeux d'associations : une main trouée grouillante de fourmis/une aisselle de femme/un oursin, etc. Une foule massée en cercle rappelle plus tard, aussi bien la forme de l'œil fendu du début, de la lune qui l'annonce, que de la nuée de fourmis. Tiré par un petit fil rigoureusement tissé par la main de maître de Buñuel, on saute sans transition, et en permanence, du dégoût à l'émerveillement, du trouble érotique à la surprise amusée.

Annexes - Le surréalisme aujourd'hui

Comme dit en préambule de ce document, le surréalisme a investi notre existence. Peu à peu nous nous sommes habitués aux associations d'idées incongrues et disparates. Ce qui était une proposition révolutionnaire est devenu un moyen de communication et a totalement investi notre façon de penser et donc de créer.

« Dans mes mises en scène, j'ai souvent utilisé des images surréalistes « à la Magritte » qui ont une dimension poétique très forte. Pour concevoir et mettre en scène ce spectacle, j'aime l'idée de prolonger cette approche tant sur le plan de l'écriture que sur le plan musical. »

JMM

« Pourquoi le regard à la loupe ? Parce que le regard, c'est moi et la loupe, c'est l'autre ! »

« C'est la transposition surréaliste de l'expérience d'un projectionniste ? »

DG

Annexes - Citations & Extraits du scénario

* Trencadis : technique de chutes de mosaïque utilisée par Gaudi.
« Pour ceux qui n'ont pas vu la vision militante, une vision esthétique religieuse. Gaudi a préféré à la philanthropie laïciste, la Charité chrétienne (chants de messe en kaléidoscope) »

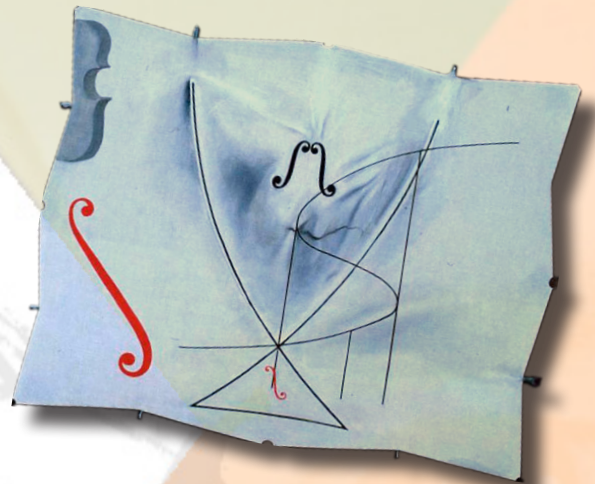
Salvador Dalóche

La méthode paranoïaque-critique
La matérialisation soudaine de l'image
suggérée est le parfait sujet de réflexion
sur les ressorts secrets qui font marcher la
machine surréaliste et sur le mécanisme
de la fameuse méthode paranoïaque-critique.
Dali sera le plus grand enchanteur
car il se doit de s'enchanter lui-même.

DG

« Quand j'étais enfant, à chaque fois que je voyais Dali, il m'impressionnait. Il me donnait la chair de poule. Que ce soit au cinéma, à la télé, dans un livre ou un magazine. On aurait dit une sorte de Marquis enfuit de Saint-Martin, l'hospice de fous tenu par les bonnes-sœurs. J'ai toujours ressenti quelque chose de bizarre à son sujet. J'ai toujours eu l'impression que lui, c'était moi mais en plus vieux. Comme s'il s'amusait à copier l'enfant que j'étais, à m'imiter. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Ses apparitions me faisaient toujours très peur. Alors pendant très longtemps j'ai enfoui ce personnage au plus profond de moi... »

Approche technique

Durée du spectacle :

- environ 70 mn dont 21 mn de film

Voici une première approche technique pour la présentation de **LE REGARD à LA LOUPE** :

- Un guitariste (et son matériel)
- Un comédien
- Un régisseur son/vidéo
- Un metteur en scène (occasionnellement)

...en terme de matériel :

- grand écran de projection
- 3 chaises identiques
- câblage son et vidéo vers la cabine
- quelques accessoires sur scène (pupitres, micros sur petit pieds, retour, etc.)

Voir la fiche technique détaillée sur demande...

Contact :

David-Daniel GUIL

Tel : 06 81 76 32 91

Le laboratoire du ciné-concert

<https://www.labo-cineconcert.com/>