

Chaplin in Concert With a Smile

● OPRL+ BIOPIC

PREMIÈRE PARTIE

I. Ouverture

Musique de Charlie Chaplin, extrait des *Lumières de la ville* (*City Lights*, 1931) et de *La Ruée vers l'or* (*The Gold Rush*, 1925/1942*)

II. Meeting the Tramp (À la rencontre de Charlot)

Musique de Charlie Chaplin, extraits du *Kid* (*The Kid*, 1921/1972*), *Le Cirque* (*The Circus*, 1928/1969*), *Une vie de chien* (*A Dog's Life*, 1918/1959*), *La Ruée vers l'or* et *Jour de paye* (*Pay Day*, 1922/1974*).
Images extraites des films *L'Émigrant* (*The Immigrant*, 1917), *Le Cirque*, *Une vie de chien*, *La Ruée vers l'or*, *Jour de paye*.

III. The Kid (Le Kid)

Musique de Charlie Chaplin, extraits du *Kid*.
Images extraites de *Comment faire des films* (*How to Make Movies*, 1918) et du *Kid*.

IV. A Night out with Chaplin (Une soirée avec Chaplin)

Nouvel arrangement de Timothy Brock (2005) d'après la musique de Charlie Chaplin composée pour *L'Opinion publique* (*A Woman of Paris*, 1923/1976*). Musique de Charlie Chaplin sur des extraits des *Lumières de la ville*. Images extraites de *Charlot et le masque de fer* (*The Idle Class*, 1921) et des *Lumières de la ville*.

V. Intermezzo

Photos rares du tournage des *Lumières de la ville*.

VI. Suite from Modern Times (Les Temps Modernes)

Musique de Charlie Chaplin, extraits des *Temps Modernes* (1936), *Nonsense Song* (*Titine*) composée par Léo Daniderff et interprétée par Chaplin. Images extraites des *Temps modernes*.

PAUSE

DEUXIÈME PARTIE

VII. Suite from The Great Dictator (Le Dictateur)

Musique de Charlie Chaplin, extraits du *Dictateur* (1940), avec des musiques additionnelles de Richard Wagner (*Prélude de Lohengrin*) et Johannes Brahms (*Danse hongroise n° 5*). Images extraites du *Dictateur*.

VIII. Ballet from Limelight (Les Feux de la rampe)

Musique de Charlie Chaplin, extraits des *Feux de la rampe* (1952). Images extraites des *Feux de la rampe*.

IX. Dancing with Chaplin & Finale (Danse avec Chaplin et Finale)

Musique de Charlie Chaplin, extraits de *La Ruée vers l'or*, des *Temps modernes*, d'*Une journée de plaisir* (*A Day's Pleasure*, 1919/1974*), d'*Une idylle aux champs* (*Summyside*, 1919/1976*) et du *Cirque*. Images extraites de tous les films mentionnés ci-dessus, auxquels il faut ajouter *Charlot et le Comte* (*The Count*, 1916), *Charlot fait une cure* (*The Cure*, 1917), et de films de famille.

CODA

X. Charlie's Songs (Les Chansons de Charlie)

Musique de Charlie Chaplin, extraits : *Mandolin Serenade* et *Weeping Willows* d'*Un Roi à New York* (*A King in New York*, 1957), *A Paris Boulevard de Monsieur Verdoux* (1947), *You are the Song of The Freak*, film inachevé (ca 1974), *Bound for Texas* du *Pèlerin* (*The Pilgrim*, 1923/1959*), *Oh! That Cello* (1916), *Smile* des *Temps modernes*, et *Swing Little Girl* du *Cirque*, interprétée par Chaplin.

* Année de la version revue et sonorisée par Chaplin.

DURÉE TOTALE : ENV. 1H50

Alberto Menchen, *concertmeister*

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Dirk Brossé, *direction*

En partenariat avec uFund

Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique

Crédits

With a Smile: Charlie Chaplin in Concert

Une production de l'Europäische FilmPhilharmonie
avec l'autorisation de Roy Export SAS et Bourne Co. Music Publishers
Musiques de Charlie Chaplin, Johannes Brahms, Richard Wagner et autres

Équipe de production de l'Europäische FilmPhilharmonie :

Arrangements musicaux : Timothy Brock et Stefan Behrisch

Directeur de la création : Fernando Carmena

Directrice de la production : Beate Warkentien

Directeur général : Ekkehard Jung

Montage vidéo : Fernando Carmena

Animations graphiques : Eduardo Ortiz avec José Gómez

Préparation musicale : Alexander Duca De Tey et Corina Ciuplea-Turcan

Synchronisation : Marco Jovic et Gerrit Bogdahn

Restauration des bandes-son : Basis Berlin ; Gilles Barberis, Immagine Ritrovata,

Projection de cinéma numérique : Florian Salzmann - BIG cinema GmbH

Sous-titrage : Paul Müller-Hahl et Vincenz Golly

Remerciements à :

Kate Guyonvarch et Arnold Lozano (Roy Export S.A.S.) pour leur aide et conseil, et pour la fourniture du matériel cinématographique, des restaurations sonores, des copies des partitions ainsi que des photographies.

La famille Chaplin et Roy Export Co. Ltd pour nous avoir permis d'accéder à leurs archives privées ainsi qu'au matériel cinématographique ; Timothy Brock pour ses reconstructions et l'ensemble de son travail sur les partitions de Chaplin.

Chaplin in Concert © efpi - Roy Export S.A.S. Eduardo Ortiz COLLAGE

Si Charlie Chaplin était un acteur et réalisateur de génie, il fut aussi un musicien inspiré, à la source de mélodies inoubliables qui traversent des chefs-d'œuvre comme *Les Temps modernes* ou *Les Feux de la rampe* (Oscar de la meilleure musique de film). Retraçant le parcours d'une vie riche et intense, le projet *With a Smile* révèle ses plus grandes musiques de films, arrangées pour orchestre symphonique, et interprétées sur des extraits de films célèbres et des images d'archives inédites de la famille Chaplin. L'ensemble forme une création d'une beauté nostalgique et émouvante.

Charlie Chaplin (1889-1977) Musicien, danseur et réalisateur

AUCUNE PEUR. Pour un réalisateur, la musique peut aussi bien être un allié artistique qu'une source d'anxiété. Le pouvoir de la musique, par exemple, produisait chez Federico Fellini un sentiment irraisonné d'infériorité. « *La musique, confessait-il, relève du royaume de la perfection, de lois subtiles,*

que vous savez inaccessibles. » Artiste trop épris de chaos et d'imperfection, Fellini confia ses images au compositeur Nino Rota. Contrairement à Fellini, Charles Chaplin n'éprouvait aucune peur face aux « lois subtiles » de la musique, même s'il ne pouvait coucher ses notes sur une portée.

« Il n'y a rien de plus excitant et de plus passionnant que d'entendre les airs que l'on a composés joués pour la première fois par un orchestre de cinquante personnes. »

CHARLIE CHAPLIN

Charlie Chaplin au violoncelle, en 1915.

Musicien, Chaplin ne pouvait que fredonner et esquisser ses idées musicales au violon et au piano, en laissant à des compositeurs dûment formés la charge de les arranger et orchestrer. Cette dépendance ne l'a jamais empêché d'exercer un contrôle absolu sur les images comme sur les bandes-son de ses films.

TALENT INNÉ. Son penchant pour la musique commence dès l'enfance lorsqu'il écoute et chante des airs de music-hall à Londres, puis aux États-Unis, où il compose ses premières chansons et musiques de film et côtoie Hanns Eisler, Igor Stravinsky et Arnold Schönberg. Des personnalités telles que Vaslav Nijinski ou Claude Debussy remarquent son talent inné. C'est Debussy qui, après avoir rencontré à Paris le jeune Charlie alors âgé de 20 ans, a ces mots qui resteront l'un des souvenirs les plus chers de Chaplin : « Vous êtes d'instinct un musicien et un danseur. »

LES STRATES D'UN GÉNIE. Cette phrase de Debussy a servi de boussole dans le processus de création artistique de ce programme, lors de la sélection de la musique et des extraits de films. Chaplin n'est pas seulement un réalisateur doublé d'un compositeur de musique légère et populaire, sa conception cinématographique s'ancre entièrement dans une compréhension profonde des rythmes et des émotions. L'icône qu'il représente offre probablement le symbole le plus fort de la lutte menée par monsieur tout le monde face à la faim, la pauvreté, le fascisme et le capitalisme. La résilience du personnage de Charlot, ses victoires et ses défaites, sont chorégraphiées avec la précision d'un ballet. *With a Smile* n'en est pas pour autant un « concert-documentaire » historique ou biographique sur Chaplin. Il s'agit de mettre en lumière le formidable point de rencontre de toutes les strates du génie : acteur, réalisateur, clown, danseur, égocentrique, humaniste, musicien.

Chaplin in concert © efpi - Roy Export S.A.S., MODERN TIMES.

PREMIERS PAS. Dans cet esprit, le programme s'ouvre et s'achève sur les premiers pas de Chaplin en tant que compositeur de musique de film en 1931. Les rythmes de danse contagieux des *Lumières de la ville* évoquent à la fois l'époque music-hall de ses débuts à Londres (*Ouverture*) et les fêtes enfiévrées d'Hollywood (*Une soirée avec Chaplin*).

LEITMOTIV. D'un autre côté, la partition ambitieuse des *Temps modernes* fournit le leitmotiv musical du programme : cette mélodie émouvante que le parolier Geoffrey Parsons appellera tout simplement « Smile ». *Les Temps modernes* est également le premier film où la voix de Chaplin pourra être entendue à l'écran. Bien sûr, au lieu d'un dialogue conventionnel, ce sera par le biais de l'inoubliable *Nonsense Song* (*Titine*). Ce soir, Dirk Brossé accompagnera la voix unique de Chaplin avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

NOUVEAU FILM. Pour *À la rencontre de Charlot*, un « nouveau » film de Chaplin a été assemblé, survolant plus d'une décennie d'aventures et mésaventures du petit vagabond. La musique que vous entendrez pendant cette section, ainsi que celle du *Kid*, a été composée par Chaplin aux États-Unis et en Suisse plusieurs décennies après la parution des films originaux. Toutes les partitions mentionnées ci-dessus ont été méthodiquement reconstituées par Timothy Brock, expert de Chaplin.

PARODIE. L'appropriation et le détournement de la musique de Wagner qu'il réalise dans *Le Dictateur*, sa parodie de *L'Après-midi d'un faune* de Nijinski dans *Une Idylle aux champs*, la charmante danse des petits pains dans *La Ruée vers l'or* ou encore le remarquable ballet, vainqueur d'un oscar, des *Feux de la rampe*, sont autant de perles de cette fresque dansante du XXe siècle.

CODA. *Les Chansons de Charlie*, voyage musical à travers les thèmes les plus entêtants écrits par Chaplin entre 1916 et 1974, servent de coda. Certains sont connus, d'autres moins, comme la formidable musique qu'il a composée pour des films tels qu'*Un roi à New York* et *Monsieur Verdoux*. La voix de Chaplin réapparaît à la fin du programme dans *Swing Little Girl* sa célèbre chanson composée en 1968, qui fait l'ouverture du Cirque.

MONTAGNES RUSSES. J'espère que vous profiterez autant de ces montagnes russes musicales et cinématographiques que nous, l'Europäische FilmPhilharmonie et Roy Export S.A.S., lors de la création de ce programme.

FERNANDO CARMENA
DIRECTEUR DE LA CRÉATION
EUROPÄISCHE FILMPHILHARMONIE – EFPI

Sources

- Images et photographies extraites des films de Chaplin réalisés à partir de 1918. Copyright © Roy Export S.A.S.
- Musiques composées par Chaplin. Copyright © Roy Export Company Ltd. Éditées et interprétées avec l'autorisation de Bourne Co Music Publishers.
- Images, photographies et documents provenant des archives Chaplin, Copyright © Roy Export Company Ltd.
- Images complémentaires provenant des Films Lobster : *Charlot fait une cure* (1917), *L'Émigrant* (1917), *Naissance de Charlot (Birth of the Tramp)* – documentaire de Serge Bromberg et Éric Lange, 2013).
- Photographies complémentaires © Shutterstock.
- Charlie ChaplinTM et l'image de Charlot sont des marques déposées, utilisées avec l'autorisation de Bubbles Inc. S.A. Droits réservés.
- *Les Lumières de la ville*, 1931, Musique de Charlie Chaplin. Arrangement et orchestration d'Arthur Johnston.
- *Les Temps modernes*, 1936, Musique de Charlie Chaplin, (sauf *Nonsense Song (Titine)*) : Musique de Leo Daniderff. Paroles de Charlie Chaplin. Arrangement et orchestration de David Raksin et Edward Powell.
- *Le Dictateur*, 1940, musique de Charlie Chaplin et

Meredith Willson, (sauf pour la scène du globe (*Prélude de Lohengrin*) : musique de Richard Wagner, et pour la scène du barbier (*Danse hongroise n° 5*) : musique de Johannes Brahms. Arrangements de Meredith Willson.

- *La Ruée vers l'or*. Musique de Charlie Chaplin composée pour la ressortie du film en 1942 en version sonorisée, sauf « Love Theme » sur une musique de Johannes Brahms. Musicien associé : Max Terr.
- *Monsieur Verdoux*, 1947, musique de Charlie Chaplin. Arrangement de Rudy Schragar.
- *Les Feux de la rampe*, 1952, musique et paroles de Charlie Chaplin. Arrangement de Raymond Rasch.
- *Un roi à New York*, 1957, musique et paroles de Charlie Chaplin. Arrangement de Boris Sarbek, Peter Knight, Philip Sinton.
- *Une vie de chien, Charlot soldat, Le Pèlerin* : musique de Charlie Chaplin en 1959 pour leur ressortie dans le film *La Revue de Charlot (The Chaplin Revue)*. Arrangement d'Eric James et orchestration d'Eric Spear.

Choix des images et des extraits musicaux :
Fernando Carmena d'après les partitions reconstruites par Timothy Brock ; *Les Chansons de Charlie* : arrangements de Stefan Behrisch.

Dirk Brossé, *direction*

Né à Gand, en 1960, Dirk Brossé est Directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Philadelphie et du Festival du Film de Gand. Le grand compositeur américain John Williams l'a choisi comme Chef principal de la musique de *Star Wars*, en tournée mondiale. Professeur de composition et de direction d'orchestre au Conservatoire Royal de Gand, il a écrit environ 400 œuvres, notamment pour le cinéma (*Koko Flanel*, *Daens*...) et pour des comédies musicales (*Le Petit Prince*, *Prince of Africa*, *Daens*, *Sacco & Vanzetti*, *Tintin*, *Rembrandt*, *Ben X*, *Pauline & Paulette and 14-18*). Il dirige régulièrement l'OPRL et les grands orchestres d'Europe, des États-Unis, d'Asie et d'Australie, et a enregistré plus de 90 CD. EMI Classics lui a consacré un coffret de 6 CD. En octobre 2021, il a dirigé l'OPRL dans la musique du film *La La Land*.

www.dirkbrosse.be

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Créé en 1960, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) est la seule formation symphonique professionnelle de la Belgique francophone. Soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Liège et la Province de Liège, il se produit à Liège, dans le cadre prestigieux de la Salle Philharmonique (1887), dans toute la Belgique et dans les grandes salles et festivals européens. Sous l'impulsion de son fondateur Fernand Quinet et de ses Directeurs musicaux Manuel Rosenthal, Paul Strauss, Pierre Bartholomé, Louis Langrée, Pascal Rophé, François-Xavier Roth, Christian Arming et aujourd'hui Gergely Madaras, l'OPRL s'est forgé une identité sonore au carrefour des traditions germanique et française. www.oprl.be

Salle Philharmonique | Bd Piercot 25-27 | B-4000 Liège | +32 (0)4 220 00 00 | www.oprl.be

