

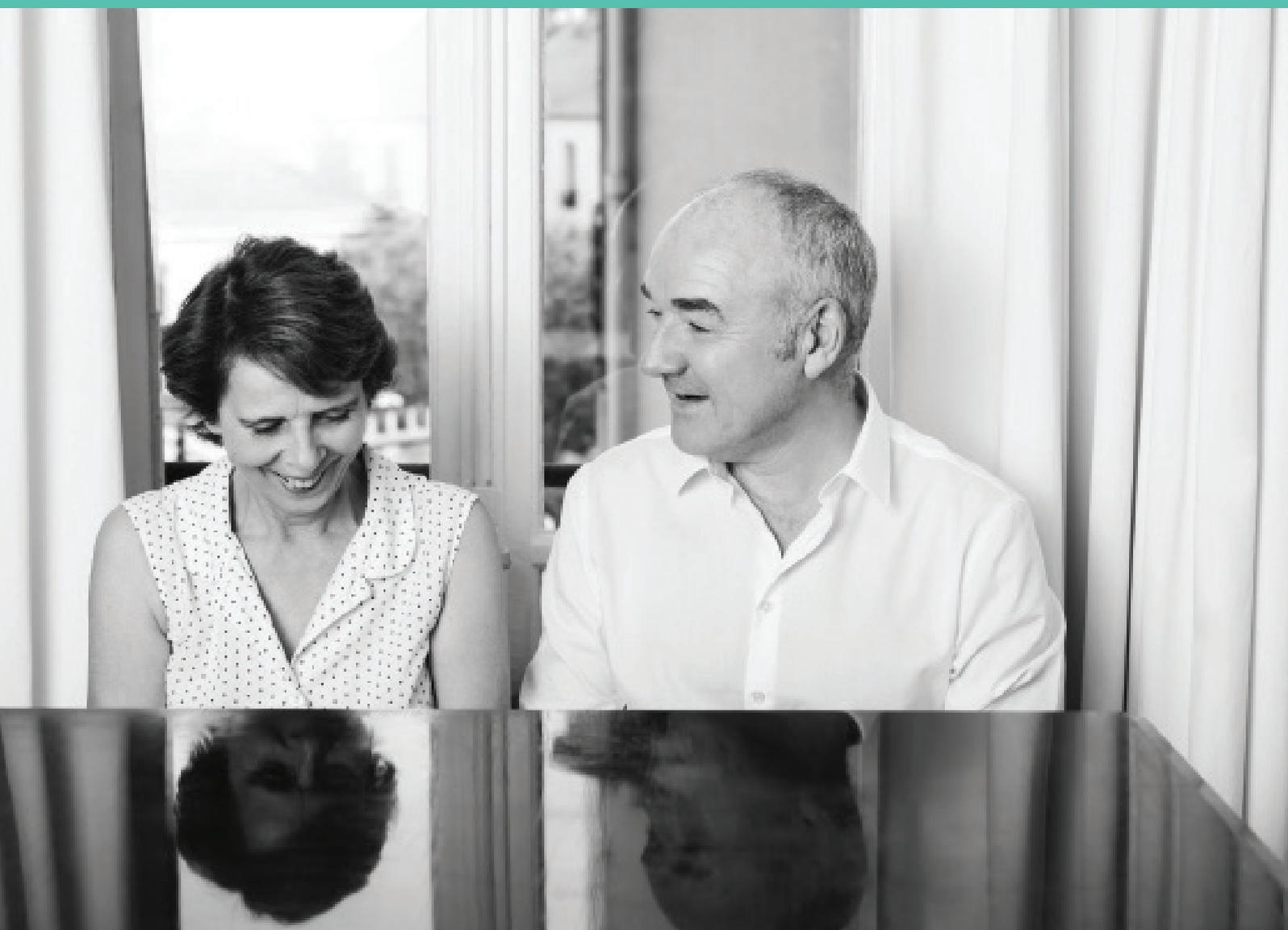
SPECTACLE MUSICAL

BERLIN EN SEINE

**CHANSONS
ET LIEDER**

Brecht
Eisler
Weill
Prévert
Kosma
Verger

Wolfgang Pissors - Isabelle Serrand

LE SPEC -TACLE

Une histoire de rencontres entre Paris et Berlin, Berlin et Paris !

Bertolt Brecht et Hanns Eisler à Berlin, Jacques Prévert et Christiane Verger puis Jacques Prévert et Joseph Kosma à Paris, Kosma qui fut l'élève de Hanns Eisler et le pianiste de la troupe ambulante de Brecht avant d'arriver à Paris...

Nous avons voulu mettre à la fois en relation et en perspective ces différents duos de poètes et musiciens, proches par leur histoire, leur talent et leur amitié mais aussi par le profond engagement auquel ils sont restés fidèles toute leur vie durant : chacun à sa manière, avec humour ou gravité, s'est fait l'écho d'une certaine misère et a désiré œuvrer pour un monde meilleur.

Des thèmes communs circulent d'un auteur à l'autre dans des langues poétiques et musicales différentes ; ce va-et-vient constant

entre Paris et Berlin souligne les spécificités stylistiques et, en même temps, met en lumière le lien et la force des propos qui n'ont rien perdu de leur actualité.

Dans ce spectacle musical et théâtral, la rencontre entre ces différents auteurs crée un climat, une écoute, un regard nouveaux sur ce répertoire, avec une alternance de textes pleins d'humour et de légèreté et de textes plus graves, de réflexions profondes sur la condition humaine.

Enfin, c'est un spectacle né de la rencontre de deux univers artistiques, celui du comédien et chanteur allemand Wolfgang Pissors et celui de la pianiste et compositrice française Isabelle Serrand.

Berlin en Seine, naguère intitulé *Zusammen*Ensemble*, a tourné en 2013 dans nombre d'instituts français en Allemagne, ainsi qu'à la Galerie végétale et à l'Institut Goethe de Paris.

Commentaires, témoignages, réflexions de la Presse et du monde de la musique :

Zusammen* Ensemble à la Moritzbastei de Leipzig : « dans le tourbillon des sentiments »... Un rêve musical dès les premières secondes. La pianiste Isabelle Serrand et le comédien-chanteur Wolfgang Pissors ont été reçus mercredi soir à la Moritzbastei pour un voyage mélodieux dans la poésie allemande et française des années 30...

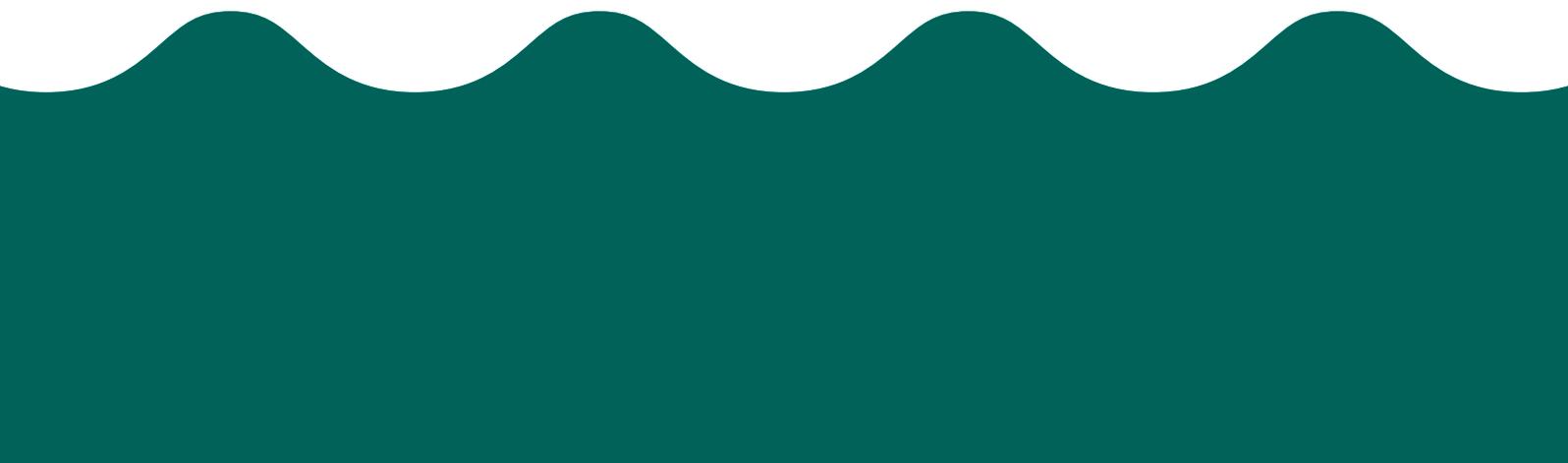
Tendre, mélancolique, drôle, touchant et fort à la fois, ce spectacle nous entraîne à Berlin et Paris d'entre les deux guerres... Wolfgang Pissors, en allemand comme en français, sait alterner humour et gravité, le public rit et est ému. L'accompagnement au piano d'Isabelle Serrand est l'expression de sa grâce. Avec douceur et légèreté, avec un soupçon de mélancolie, elle entraîne tout le monde dans ce voyage.

Zusammen*Ensemble est une rencontre réussie entre la France et l'Allemagne, entre Wolfgang Pissors et Isabelle Serrand, Jacques Prévert et Bertolt Brecht. Une rencontre de deux artistes d'exception avec leur public.

Leipziger Volkszeitung

Le couple réussit son pari : on passe une heure merveilleuse dans un pays utopique où la poésie et la musique vivent en harmonie ; pied de nez aux heures sombres traversées par la France et l'Allemagne.

Philippe Person, Froggy's delight

«Brecht, Eisler, Prévert, Kosma, et quelques autres : nous voici transportés en Allemagne et en France dans les années vingt et le début des années trente, avec des textes toujours d'une poésie très forte, tantôt légers, tantôt plus graves, volontiers ironiques, souvent très corrosifs. Tous ces auteurs ont en commun un engagement très marqué ; leur art nous touche d'autant plus que nous savons que, quelques années plus tard, ces voix ont été réduites au silence et que la nuit est tombée sur l'Europe. Wolfgang Pissors est un interprète – comédien et chanteur – d'exception, mettant en valeur chaque inflexion du texte (que celui-ci soit en français ou en allemand), sachant jouer d'une palette expressive d'une exceptionnelle variété. Isabelle Serrand l'accompagne au piano à la perfection ; plutôt que d'accompagnement, on parlera d'ailleurs de partenaire indispensable, d'élément constitutif de cet ensemble.»

Jean Gribenski, musicologue

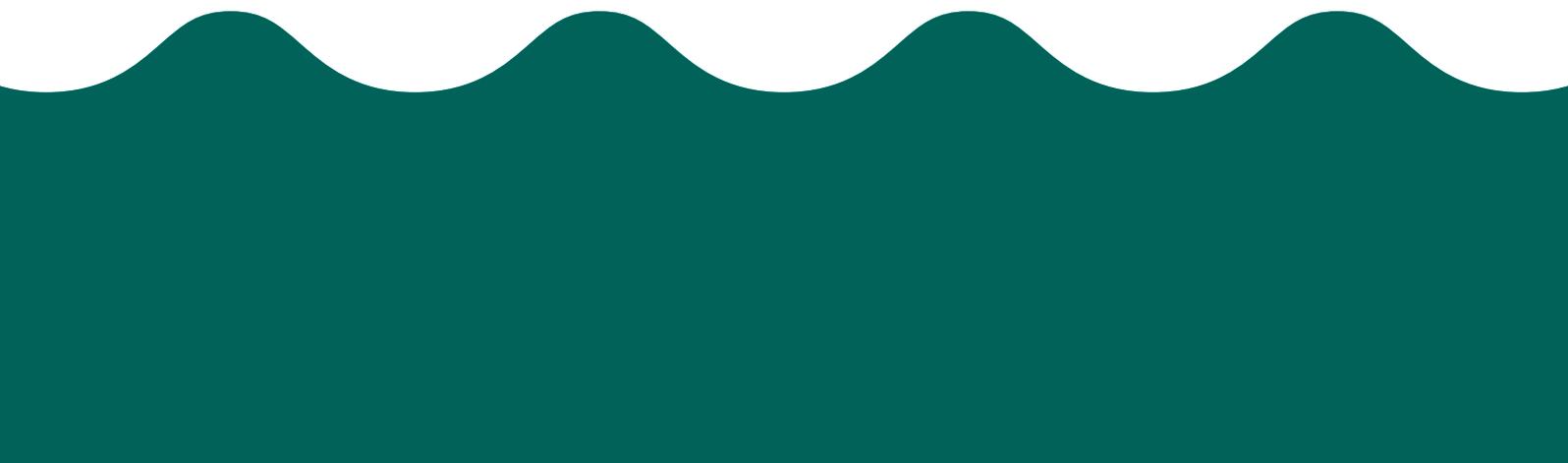
« Wolfgang Pissors a dit et chanté des textes de Brecht et Prévert, mis en musique par H.Eisler et J.Kosma mais aussi par Ch.Verger, qui fut la première à écrire des chansons à partir de poèmes de Prévert. W.Pissors est un pur produit de la tradition (excellente) du chant allemand, donnant autant d'importance à la diction qu'à la ligne musicale.

Le résultat est particulièrement réussi, grâce à de nombreux éléments convergents : l'interprétation de W.Pissors, sachant alterner légèreté et gravité, humour et « Gemütlichkeit » (intraduisible !), toujours avec une intonation impeccable ; l'accompagnement pianistique, tout en finesse, d'Isabelle Serrand – qui prête aussi parfois sa voix.»

Philippe Leduc, Président de la Société Wilhelm Furtwängler

«...Dès les premières secondes, le rêve sonore se crée. Sans effort aucun, nous sommes immergés au sein de la poésie tour à tour tendre, mystérieuse, ludique, grinçante et inquiétante propre aux villes et lieux mythiques que furent Berlin et Paris des années trente au lendemain de la seconde guerre. Son et verbe sont en parfaite osmose, que renforce encore la discrète mais efficace dimension dramatique au service des subtiles variations d'atmosphères et des enchaînements parfaitement réalisés. Seule, la constante musicalité de la réalisation parvient encore à dissimuler son irréprochable qualité...
...Preuve que le « voyage » fut envoûtant.»

Guy Gosselin, musicologue

Paris-Berlin 1925-1950 : musique sans frontière

Alors qu'Hanns Eisler commence à collaborer avec Bertolt Brecht dès 1930, il enseigne à un jeune compositeur et chef d'orchestre hongrois: Joseph Kosma. Après trois ans de vie berlinoise – durant lesquelles il rencontre B.Brecht et K.Weill notamment – J. Kosma s'exile à Paris et se fixe sur le sol français (1933) où il rencontre J.Prévert dont il deviendra le compositeur privilégié et qui lui fait connaître M.Carné (pour qui il écrira de nombreuses musiques de film).

Cet artiste qui est né en Hongrie et y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans est considéré comme l'un des plus grands compositeurs français de musique de film et de chansons françaises (sur des poèmes de Prévert). Il n'a pourtant été naturalisé français qu'en 1949 et a dû passer la guerre caché dans une maison du Sud de la France où il travaillait clandestinement à ses compositions en compagnie de Prévert, Carné et le décorateur Trauner, lui aussi clandestin.

Si l'on connaît bien, en France, les œuvres de Weill et sa collaboration avec Brecht (notamment l'Opéra de 4 sous et Mahagonny), on est moins familiers de la musique de Eisler, de ses chansons sur des poèmes de Brecht, avec qui il commence à travailler dès 1930 et dont il partage l'engagement politique et les réflexions esthétiques. Cet ancien élève de Schoenberg a résolument choisi de tourner le dos à la voie tracée par son maître – la musique sérielle – pour s'adresser

à un public plus large et mettre sa musique au service d'une critique sociale et politique. Simplicité ne signifie pas facilité et Eisler a développé un style à la fois très personnel et moderne, bien que toujours ancré dans la tonalité.

Eisler et Brecht ainsi que Weill ont dû aussi quitter l'Allemagne dès 1933 et se sont retrouvés aux Etats-Unis, où ils ont continué leur carrière.

Eisler, Kosma, Brecht, Prévert ont écrit notamment pour les plus vulnérables de nos sociétés : les enfants, les pauvres, les malheureux. Poètes et musiciens nourris de culture classique, ils ont battu en brèche les conventions d'écriture de leur époque et de leur pays ainsi que le rôle attribué à l'Art. La Nouvelle Objectivité, à Berlin, faisant suite et en opposition à l'Expressionnisme, prône un style sobre et distancié afin de susciter une réflexion chez le spectateur; le Mouvement Surréaliste en France a permis aux créateurs de puiser dans les tréfonds de l'inconscient et d'utiliser une écriture imagée, au rythme libre.

Christiane Verger, amie d'enfance de Prévert, a mis en musique un certain nombre de ses poèmes, dès 1926, notamment des poèmes surréalistes. Si certaines chansons sont connues, car elles ont été chantées par les frères Jacques et Yves Montand, d'autres tout aussi originales et poétiques restent à découvrir...

BIOGRA - PHIES

Wolfgang Pissors

CHANTEUR, COMÉDIEN

Acteur et chanteur franco-allemand, Wolfgang Pissors est né en Allemagne, en Bavière, à Lindenberg im Allgäu.

À Paris, il fait ses études théâtrales au Cours Simon et musicales à l'Atelier Lyrique dirigé par Claude Allard au Conservatoire Frédéric Chopin.

Il commence sa carrière en France et, au théâtre, travaille notamment sous la direction de Nicolas Lioutard et Christian Schiaretti.

Dans les spectacles de la chorégraphe Myriam Dooge, il est comédien, conteur et chanteur.

Comme chanteur, il se produit dans l'Opéra de Quat'sous créée par Christian Schiaretti au TNP de Villeurbanne dirigé par le chef d'orchestre Jean-Claude Malgoire.

Il crée avec la compositrice et pianiste Isabelle Serrand le spectacle musical «*Berlin en Seine*», sur des textes de Bertolt Brecht et Jacques Prévert et des musiques de Hanns Eisler et Joseph Kosma. Il a tourné en Allemagne (Berlin, Munich, Düsseldorf, Mayence...), en Suisse.

Sur les poèmes de Jean-Pierre Siméon mis en musique par Isabelle Serrand, il crée le «*Cabaret Siméon : l'amour n'y a qu'ça d'verai*».

Il joue dans de nombreux films et téléfilms dirigés par les réalisateurs tels que Amy Sherman-Palladino «*The marvelous Mrs. Maisel*», Coline Serreau «*Pierre Brosolette*», Luc Besson «*Lucy*», Woody Allen «*Magic in the Moonlight*», Philippe Bérenger «*Boule de suif*», Jérôme Salle «*Largo Winch I et II*», Paul Cowan «*Paris 1919*», Robert Guédiguian «*L'Armée du crime*» et «*Une histoire de fou*», Jean-Paul Salomé «*Les Femmes de l'ombre*», Caroline Huppert «*Deux femmes à Paris*», Stephen Frears «*The Queen*», Jean-Paul Rappeneau «*Bon Voyage*», Claude Lelouch «*Les Misérables*», Jean-Louis Lorenzi «*L'Ami Fritz*» et «*Chat Bleu Chat Noir*».

Isabelle Serrand

PIANISTE ET COMPOSITRICE

Après plusieurs années de piano en autodidacte, Isabelle Serrand a appris le piano classique avec Pierre Pontier, Ruth Friedenson et Hélène Boschi.

Elle a suivi des cours d'harmonie, d'écriture et d'analyse avec Yvonne Desportes, Jacques Rebotier, Philippe Hersant.

Ses études universitaires en musicologie débutent à la Sorbonne et se poursuivent à l'École des Hautes Études en partenariat avec l'Ircam. Elle a pratiqué le jazz vocal avec Laurence Saltiel. Elle a animé des ateliers d'initiation à la musique contemporaine pour les enfants au Centre Georges Pompidou.

Créations pour le cinéma et pour le théâtre ainsi que pour des spectacles musicaux liés à la poésie: elle a notamment mis en musique des textes de Roland Dubillard et accompagné des comédiens et chanteurs dans plusieurs spectacles Dubillard, au Théâtre du Rond-Point, à la Péniche-opéra, au Lucernaire et au Théâtre Kleber-Méleau de Lausanne.

Elle a mis en musique des textes de Jean-Pierre Siméon, lauréat en 2022 du Grand Prix de la Poésie de l'Académie Française, pour un spectacle en duo voix-piano, *Cabaret Siméon, l'amour n'ya qu'ça d'vrai*. Les textes de Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge, ont été mis en musique pour Wolfgang Pissors, chanteur et comédien qu'elle accompagne au piano.

Elle a conçu les arrangements des chansons d'Anne Sylvestre pour le spectacle *Merci pour la tendresse* qu'elle joue au piano avec Ariane Dubillard.

Elle continue à jouer le répertoire classique pour piano et musique de chambre : duo piano-violon et accompagnement de chanteurs - *Winterreise/Voyage d'hiver* de F.Schubert avec le ténor Raphaël Favre février 2019 à Paris.

Le public s'exprime : du 11 avril au 4 mai 2019 au théâtre Essaïon

«Laissez les "zoiseaux" s'envoler»

Après avoir découvert «cabaret Siméon» en compagnie d'Isabelle Serrand et Wolfgang Pissors, j'ai voulu revoir ce duo d'artistes de talent, musiciens (merveilleuse pianiste à fort belle voix, comédien(s), mais aussi interprètes, dans un répertoire autre mais toujours poétique, (sur) réaliste, qui vous mène par le bout du cœur de Paris à Berlin. Durant ce bien trop court voyage musical dans l'intimité d'un lieu propice aux belles rencontres, j'ai laissé mon esprit vagabonder aux côtés de Brecht, Elsier, Weil, Prévert et Kosma.

hermione92

«Splendide spectacle, rien que pour nous»

Cette fois-ci notre duo nous a emportés dans l'univers du rêve et de la dure réalité, en pesant avec précision textes graves et textes plus légers, entre Brecht et Prévert. Les enchaînements étaient parfaits. L'interprétation était riche en nuances, 1 heure d'élévation de l'âme, on en a bien besoin. Encore bravo !!

Philippulus

Les années 20 sont en or!

Un grand et lumineux moment de bonheur en sous-sol. Spectacle complet, jeux d'ombres et de lumières. On plonge dans l'ambiance des Années Folles et des Cabarets Berlinoises. Porté par un duo de choc et de talent : tour à tour, musiciens, conteurs, poètes, chanteurs, siffleurs...

La poésie brille de tous ses feux. Les prés sont verts et les opéras pleins de quat'sous. Les Goldenen Zwanziger : des années et un spectacle en or!

Tickus

«Von Kopf bis Fuß!»

Berlin en seine propose de retrouver le répertoire français et allemand (les chansons en allemand sont toutes sous-titrées par projection ou dites en français avant la chanson) en visitant quelques plumes de l'écriture et de la musique, principalement une voix accompagnée d'un piano.

Ainsi, Joseph Kosma (auteur de nombreuses musiques de longs métrages et de nombreuses chansons, dont les plus connues sont probablement Barbara, en sortant de l'école, les feuilles mortes), Hanns Eisler (*la mère, de Brecht, Nuit et Brouillard* d'Alain Resnais et *le fameux chant de la Solidarité*), Bertolt Brecht (qui fut souvent associé à Kurt Weill pour les oeuvres d'avant guerre) et Jacques Prévert (est-il besoin de présenter ces deux auteurs?) mis en musique par Kosma dans ce tour de chant... sont au rendez-vous, les chansons agencées pour raconter une époque, qui va à peu près des années 1920-30 à l'immédiat après guerre.

On y retrouvera avec plaisir la chanson Youkali, tiré d'une pièce dont la composition musicale était de Kurt Weill, chantée à deux voix accompagnées par un accordéon, moment de pause piano poétique, mais toutes ont en commun d'être aujourd'hui beaucoup moins connues qu'en leur temps et certaines n'étaient pas ce qu'on peut des «succès populaires absolus, à une époque où le disque n'était d'ailleurs pas systématique, et il était urgent de les voir réapparaître en spectacle vivant plus qu'en 33 tours ou en CD, voire en dématérialisé.

Un bon moment qui permet d'entendre de l'allemand, ce qui est assez rare en dehors du lyrique, et vous pourrez reconnaître, si vous êtes néophyte sur la question, au moins la chanson de Mackie Messer, tirée de l'opéra de quat'sous de Brecht (die DreigroschenOper) dont une des versions françaises fut écrite par Boris Vian et la version états-unienne anglophone, largement popularisée par le trompettiste Louis Armstrong. Komm! Ihr habt keine Zeit zu verlieren!

Ced L

«Berlin en Seine, superbe!»

Des textes magnifiquement beaux et toujours d'actualité, une musique superbe, un décor épuré, de belles lumières, une pianiste qui interprète avec brio ces morceaux célèbres et un chanteur tout aussi talentueux qui chante autant qu'il joue ces grands auteurs que sont Brecht et Prévert entre autres. Poésie, musique, et le talent des deux interprètes nous font voyager de Berlin à Paris à travers ces textes inoubliables. Spectacle à voir et revoir ce que je ne vais pas manquer de faire! Bravo!

pantaleo

«Berlin en Seine, un bijou!»

Magnifique spectacle, des mots, des notes, des textes superbes, écouter Prévert magnifiquement interprété au chant comme au piano et aussi Brecht et d'autres encore c'est un moment de pur bonheur.

durga

«Une très belle soirée avec deux interprètes excellents.»

Le lieu lui-même, une cave voutée, ajoute au charme des textes et des musiques.

Kinkel