

TetraCelli

À la rencontre de Jean Cocteau.

Quatre jeunes violoncellistes talentueux issus de l'École belge du violoncelle associent arts et musique.

Le quatuor nous emmène dans la France du début du 20e siècle à la découverte de Jean Cocteau, poète, écrivain, graphiste, dessinateur, dramaturge, scénariste et cinéaste. Son œuvre, à la croisée de tous les arts et de toutes les influences, permet d'aborder la musique, la danse, la peinture, l'écriture et le cinéma mais aussi d'évoquer les compositeurs du groupe des Six (Milhaud, Poulenc, ...) et des artistes majeurs de la culture européenne : Picasso, Satie, Jean Marais, Edith Piaf, Coco Chanel,... avec projection d'images, extraits de films, interviews, ...

Une contextualisation historique de l'entre-deux-guerres, des années folles, des Ballets russes, ...

Depuis maintenant 6 ans, TetraCelli se produit régulièrement sur les scènes belges. La qualité et l'originalité de ce quatuor atypique lui apportent progressivement une reconnaissance.

Cyril Simon - violoncelle
Merryl Havard - violoncelle
Frederika Mareels - violoncelle
Hélène Blesh - violoncelle

tetracelli.com

Tetracelli vu et expliqué par Cyril Simon.

Comment est né ce projet ?

« Ce projet est né de l'envie de faire écouter la musique d'une autre façon. La musique est un art indissociable de la peinture, de la littérature et de tout autre forme artistique. Les arts étaient très influencés par la société surtout à l'époque de Jean Cocteau, pour nous, l'incarnation de l'Artiste complet et le reflet de son époque. »

Que souhaitez-vous transmettre ?

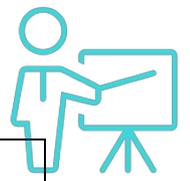
« Nous souhaitons transmettre notre passion pour Cocteau de plus en plus oublié, et faire connaître cette folle époque où tout était permis à travers les célèbres amis de Jean Cocteau : Picasso, Édith Piaf, Jean Marais, Coco Chanel et tous les musiciens qui l'ont entouré et qui seront joués pendant le spectacle (Poulenc, Satie, Doucet, Milhaud, Auric), et plus largement ouvrir le regard des jeunes sur l'art. »

Quel est l'univers de Tetracelli ?

« Notre projet est une balade musicale dans l'univers de Jean Cocteau. Nous emmenons le public à la découverte des charmes de la poésie avant-gardiste par la musique, l'art pictural, la littérature et le cinéma. »

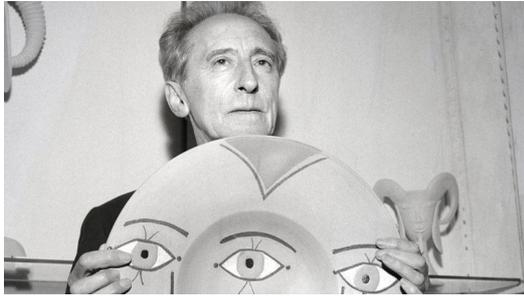
Jean Cocteau en quelques mots ?

« Jean Cocteau est certainement l'un des artistes le plus complet de son temps. Engagé, personnage emblématique et énigmatique, il est l'image de son époque. Avant-gardiste en perpétuelle mutation, il a réussi à transmettre sa pensée par de multiples moyens. Poète dès ses premières heures, il deviendra très rapidement romancier, dramaturge, puis scénariste après le choc du *Sacre du Printemps* de Stravinsky. Encouragé par Picasso, Jean Cocteau s'exprimera au travers du dessin, de la tapisserie, de la peinture et ira jusqu'à réaliser la décoration murale de plusieurs bâtiments (chapelle, villa...). Il ne pourra pas s'empêcher de toucher à la sculpture, de participer au monde de la mode avec Coco Chanel (qui réalisera pour lui des costumes de ballet) et naturellement, il réalisera de nombreuses collaborations avec les compositeurs importants (Satie, Poulenc,...), les chorégraphes comme Nijinsky et les danseurs comme Diaghilev de l'époque. Toujours en avance sur son temps, il composera des œuvres radiophoniques dont les plus célèbres sont *la voix humaine* et *le bel indifférent* (écrit pour Édith Piaf) et sera un précurseur du cinéma où il trouvera son plus grand succès avec *La belle et la bête* dont le rôle de la bête est sublimé par son grand amour Jean Marais. »

Contenu pédagogique.

★ Jean Cocteau cet intrigant artiste « touche-à-tout ».

Naissance : 5 juillet 1889

Décès : 11 octobre 1963

Nationalité : Français

Activités : romancier, dramaturge, poète, cinéaste, peintre, dessinateur, lithographie, céramique, tapissier

Enfant : Edouard Dermit

Fils cadet de Georges et Eugénie Cocteau, Jean naît à Maisons-Laffitte, le 5 juillet 1889. Il est élevé dans une famille qui a le goût des arts, son père dessine et très jeune, il l'imitera.

En 1898, il se suicide alors que Jean n'a que 9 ans. Notons que ce drame l'affectera au point que la tragédie préfigurera dans ses œuvres (*Le Sang d'un Poète*, *L'Aigle à Deux Têtes*, *Le Testament d'Orphée*...).

C'est ainsi que son grand-père, mélomane et collectionneur, l'initiera à la musique en l'emmenant aux diverses réceptions musicales qu'il organise et aux concerts du conservatoire dont il est friand.

Passionné de théâtre et de cinéma, à 10 ans, il se lance dans l'écriture de poèmes. En 1908, Cocteau, alors âgé de 19 ans, fait la connaissance du célèbre tragédien Édouard de Max. Fasciné par l'écriture de Jean, il organise une lecture de ses poèmes au théâtre Femina, sur les Champs-Élysées.

Dorénavant Jean Cocteau ne voudra fréquenter que les grands : de Catulle Mendès à Marcel Proust en passant par la Comtesse de Noailles et les Rostand... Il se promène dans les rues de Paris, affichant un style très provoquant. Il est devenu un dandy, un « Prince Frivole ».

Cependant, sa rencontre, en 1910, avec Serge de Diaghilev, mécène et directeur de troupe de ballets russes, va bouleverser, son bel équilibre. Celui-ci lui demande de l'étonner. Il décide alors de stopper son existence superficielle et va jusqu'à renier ses œuvres passées, qui lui avaient pourtant apportées le succès tant convoité. "*Je devinai vite qu'on n'étonne pas un Diaghilev. De cette minute, je décidai de mourir et de revivre. Le travail fut long et atroce. Cette rupture, je la dois comme tant d'autres à cet ogre*".

Et c'est ainsi que Jean Cocteau entra, pour la deuxième fois, dans le monde. Plus déterminé que jamais. Aiguissant son style anticonformiste et surréaliste. Depuis ce jour, les lauriers et les scandales s'associent à ses œuvres.

En 1925, après bien d'autres succès de poésie diverse et de roman, Cocteau est séduit par le cinématographe. Il en fera, bien sûr, une poésie ! Il ne pouvait pas en être autrement. Il se révèle ainsi à un public plus large.

La seconde guerre mondiale brise un peu son élan suite à l'accusation de collaboration avec les Allemands. Cela ne l'empêchera toutefois pas d'écrire les scénarios du *Baron fantôme* (1942), de *L'Éternel retour* (1943) et des *Dames du bois de Boulogne* (1945).

Une fois le conflit terminé, il repasse derrière la caméra pour mettre en scène son chef-d'œuvre: *La Belle et la Bête* (1945), adaptation aussi fidèle que poétique du conte du même nom. Celui-ci fût un enchantement visuel pour les spectateurs venus en masse applaudir cet exploit lyrique et technique.

En plus de lui valoir la reconnaissance définitive du milieu, ce film marque un tournant dans sa carrière cinématographique, puisque le film lui donne l'occasion de diriger Jean Marais, qui deviendra son compagnon en même temps que son acteur fétiche. Sa muse même, puisque le comédien sera à l'affiche de tous ses longs métrages suivants, à commencer par *L'Aigle à deux têtes* et *Les Parents terribles* qui sortent également à la fin de la décennie. Jean Marais sera également le héros des deux longs métrages suivants de Jean Cocteau : *Orphée* et sa suite *Le Testament d'Orphée* respectivement sortis en 1950 et 1960.

C'est avec « *Le Testament d'Orphée* » (1960), monté grâce à l'aide financière de François Truffaut, que Jean Cocteau renoue avec le cinéma d'images. Dans cette œuvre ultime, Cocteau transcende la mort en jouant son propre rôle. Il meurt 3 ans plus tard.

Cette œuvre est certainement son œuvre la plus accomplie. Elle regroupe toute sa poésie, ses rêves et ses angoisses, ses fantasmes et ses hallucinations, une sorte de testament qu'il dévoila aux yeux de tous, et qui pourtant ne rencontra pas son public.

Décédé d'une crise cardiaque le 11 octobre 1963, 12 heures seulement après Édith Piaf son amie pour qui il avait jadis rédigé un pièce, Jean Cocteau continue en effet d'inspirer le monde du spectacle, tant par ses écrits que par son imaginaire.

Sa bibliographie complète est consultable ici : www.jeancocteau.net

Un cercle philo ? Pourquoi pas ! Quelques citations de Cocteau à méditer

« Le drame de notre époque, c'est que la bêtise s'est mise à penser »

« Le verbe aimer est difficile à conjuguer: son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. »

« On ferme les yeux des morts avec douceur, c'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux des vivants. »

« Les rêves sont la littérature du sommeil. Même les plus étranges composent avec des souvenirs. Le meilleur d'un rêve s'évapore le matin. Il reste le sentiment d'un volume, le fantôme d'une péripétie, le souvenir d'un souvenir, l'ombre d'une ombre. »

★ **Le sacre du printemps**

Ballet composé par Igor Stravinsky entre 1911 et 1913, suite à *L'Oiseau de Feu* et *Petrouchka*, créé le 29 mai 1913 à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées récemment ouvert, par l'orchestre des Ballets Russes de Serge de Diaghilev.

Vaslav Nijinsky opère une véritable révolution chorégraphique.

Le ballet raconte un rite païen, celui d'un sacrifice humain. Le Sacre est une cérémonie qui est consacrée à un souverain le distinguant ainsi des autres humains. Musique et chorégraphie placent le rythme comme élément principal de l'œuvre ; l'impression de chaos ainsi créée et la rupture avec les codes traditionnels de la musique et de la danse font scandale.

Le soir de la première, les détracteurs du ballet font un immense chahut et quittent la salle. Ils qualifient l'œuvre de « massacre du Printemps » ! Mais le ballet rencontre aussi un grand succès. Cette œuvre est considérée comme une des plus importantes du XXe siècle.

Serge de Diaghilev et Igor Stravinsky

Vaslav Nijinsky

La version de 1913 : <https://www.youtube.com/watch?v=EvVKWapctX4>

★ **Jean Marais**

Né à Cherbourg en 1913, Jean Marais (Jean Alfred Villain-Marais) étudie l'art dramatique chez Charles Dullin à la fin des années 1930, après avoir échoué au concours d'entrée au Conservatoire. Il débute sa carrière en faisant de la figuration dans des films comme « Dans les rues » de Victor Trivas, « l'Épervier » et « Le scandale » de Marcel L'Herbier (1933-1934) mais sans succès.

En 1937, il tient des rôles de figuration pour financer ses cours de théâtre et rencontre Jean Cocteau lors d'une audition pour le film « Œdipe Roi » dans lequel il jouera un rôle muet. C'est grâce à la pièce « Les parents terribles », que lui écrit Jean Cocteau, qu'il

obtient la reconnaissance de la profession. Ils seront amants.

De 1939 à 1944, Jean Marais joue dans quelques pièces au théâtre et dans quelques films comme « L'Éternel Retour » de Jean Delannoy, mais il décide de s'engager dans l'armée française. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il renoue avec le monde du

spectacle et joue dans le film « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau, un grand triomphe.

Durant les années 1950, Jean Marais étoffe son registre et incarne la figure du héros dans plusieurs films d'aventures de cape et d'épée comme *Le Comte de Monte-Cristo* (1954), son plus grand succès en salle, *Le Bossu* (1959) et *Le Capitain* (1960) aux côtés de Bourvil, *Le Capitaine Fracasse* (1961) ou encore *Le Masque de fer* (1962).

Entre 1964 et 1966, il partage la vedette avec Louis de Funès dans la trilogie à succès *Fantômas* signée par André Hunebelle, où il joue le double rôle du journaliste Fandor et du criminel Fantômas qui en fait voir de toutes les couleurs au commissaire Juve (Louis de Funès).

Dans les années 1970, le réalisateur Jacques Demy lui offre son dernier grand rôle dans son conte musical *Peau d'âne*, où il donne la réplique à Catherine Deneuve. Les deux décennies suivantes, Jean Marais se consacre en grande partie au théâtre, à la poterie et à la sculpture. Les cinéastes Claude Lelouch et Bernardo Bertolucci parviendront à le faire sortir de sa retraite le temps du tournage de leur film respectif, *Les Misérables* (1994) et *Beauté volée* (1995).

L'acteur français meurt à Cannes le 8 novembre 1998, à l'âge de 85 ans.

Une pause cinéma.
La Belle et la Bête (1946)

<https://www.youtube.com/watch?v=AVEBzacU9zY>

★ Edith Piaf

Édith Piaf, de son vrai nom Édith Giovanna Gassion, née le 19 décembre 1915 à Paris, et morte le 10 octobre 1963 à Grasse, était une chanteuse française de music-hall et de variété. Née de parents artistes, elle a été élevée dans la pauvreté. Considérée comme l'archétype de la chanteuse française, elle reste près de cinquante ans après sa mort l'une des plus célèbres interprètes francophones, tant en France qu'à l'étranger.

Surnommée à ses débuts « la Môme Piaf », elle est à l'origine de très nombreux succès devenus des classiques du répertoire, comme *La Vie en rose*, *Non, je ne regrette rien*, *Hymne à l'amour*, *Mon légionnaire*, *La Foule*, *Milord*, *Mon Dieu* ou encore *L'Accordéoniste*.

Artiste possédée par son métier et chanteuse à la voix tragique. Elle est aussi comédienne au théâtre et au cinéma avec *Le Bel Indifférent*, une pièce spécialement écrite pour elle par Jean Cocteau.

La fin de sa carrière sera rendue difficile par de graves problèmes de santé, et elle décèdera prématurément à l'âge de 47 ans. Sa mort est annoncée officiellement le 11 octobre à Paris, le même jour que celle de son ami Jean Cocteau. Cocteau, avec lequel Édith entretenait une correspondance suivie, apprenant la nouvelle de sa mort, dit : « C'est le bateau qui achève de couler. C'est ma dernière journée sur cette terre ». Il ajoute : « Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait, elle en jetait l'or par les fenêtres », avant de mourir lui-même.

Édith Piaf a été embaumée avant d'être enterrée. Elle se trouve dans un caveau où reposent également son père, Louis-Alphonse Gassion, mort en 1944, son mari, Théo Sarapo, tué dans un accident de voiture en 1970, et sa fille Marcelle, morte en 1935, à l'âge de 2 ans.

Elle a lancé avec succès la carrière de nombreux chanteurs, comme Yves Montand, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud ou Georges Moustaki.

★ Coco Chanel

Gabrielle Chasnel (alias Coco Chanel) est née en 1883 à Saumur et est décédée à Paris en 1971. Orpheline à 12 ans, elle grandit dans un orphelinat avec ses sœurs. Elle se rend quelques années plus tard à Paris et devient modiste, grâce aux précieux enseignements de Lucienne Rabaté. Elle débute sa carrière en 1903 dans un atelier qui fabrique des trousseaux et des layettes.

Dès 1907, attirée par la scène, Coco Chanel chante dans les cafés à Vichy. Elle garde de cette époque son surnom, « Coco » car elle chantait « Qui qu'a vu coco sur le Trocadéro ? ». Elle y rencontrera son futur protecteur, Etienne Balsan, qui l'introduira dans la vie mondaine. Il lui présente Arthur « Boy » Capel, son grand amour. Il la convainc de se lancer dans la fabrication de chapeaux et, en 1910, il lui prête de quoi ouvrir un salon de modiste. Sa boutique est située au 31 rue Cambon et s'appelle alors « Chanel Modes ».

Entre 1913 et 1915, ils ouvrent des boutiques à Deauville et Biarritz, villes d'exils pour la haute société pendant la guerre. Ses chapeaux simples et sophistiqués sont très appréciés.

Dans sa boutique de Biarritz, Coco Chanel installe sa première véritable maison de couture où elle dessine ses premières créations. La pénurie de tissu due à la guerre amène la créatrice à se fournir en jersey, une matière réservée alors aux sous-vêtements, c'est un succès. Coco Chanel retranscrit sa volonté de modernité pour la femme dans ses créations en lui conférant une allure androgyne, par des robes droites et le pantalon jusqu'alors réservé aux hommes.

Au sortir de la guerre, son entreprise est prospère et emploie environ 300 ouvrières. Son amant, Boy Capel décède en 1919. En 1921, Coco Chanel acquiert deux nouveaux immeubles rue Cambon, à côté du siège de la maison. Elle devient la même année, la première créatrice à lancer son parfum, le célèbre N°5 .

En 1926, Coco Chanel dessine la fameuse petite robe noire, couleur alors réservée au deuil, inspirée par l'uniforme qu'elle portait étant jeune. Le modèle devient un classique de la maison de couture, et plus généralement, dans la mode.

Proche des artistes parisiens pendant l'entre-deux-guerres, elle dessine les costumes pour les pièces de Cocteau.

En 1932, fervente adepte de perles et bijoux en tout genre, devient la première créatrice à lancer une ligne de Haute Joaillerie.

À l'annonce de la Seconde Guerre Mondiale, elle ferme les portes de sa maison de couture pour se consacrer aux parfums uniquement.

À la libération, elle s'installe en Suisse au moment où le *New Look* de Christian Dior s'impose fortement. C'est seulement en 1954 qu'elle décide de revenir à Paris pour reprendre ses activités ; elle a alors 71 ans. Elle s'installe définitivement dans ses appartements de l'Hôtel Ritz, devenus aujourd'hui la Suite Coco Chanel. Elle crée des nouveaux modèles qui deviendront des classiques, comme le tailleur en tweed et les ballerines bicolores. Pendant les années 60 et la révolution hippie, elle se fait discrète, vit confinée entre ses appartements et sa maison de couture, travaillant avec acharnement. Coco Chanel décède en janvier 1971, à l'âge de 87 ans, alors qu'elle prépare une nouvelle collection, qui sera présentée à titre posthume. Depuis, le succès de la marque perdure et sa renommée mondiale est sans précédent.

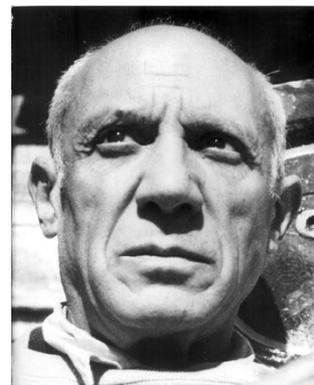
★ Picasso

Symbole du 20e siècle, immense artiste, Pablo Picasso est à la fois peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Né à Malaga en 1881, il peint son premier tableau à l'huile à l'âge de 8 ans. Encouragé par son père, il étudie à la Guardia à la Corogne puis à l'école des Beaux-Arts de Barcelone.

En 1900, Picasso se rend pour la première fois à Paris avec son ami Casagemas. Il découvre les œuvres de Toulouse-Lautrec, Cézanne, Degas et Gauguin. On commence à lui acheter quelques toiles en France et en Espagne.

Casagemas, son ami, se suicide en 1901. Très touché par cet événement, Picasso réalise plusieurs portraits de lui et inaugure la période Bleue (couleur qui domine ses toiles).

Entre 1901 et 1903, Picasso s'installe dans l'atelier de Casagemas à Paris.

Alors qu'il entre dans sa vingt-cinquième année, Picasso change son style. Il décompose et reproduit les objets en formes géométriques simples. Cézanne, l'art primitif africain et la sculpture ibérique seraient ses sources d'inspiration au moment de ce tournant vers le cubisme. C'est avec *les*

Demoiselles d'Avignon que ce nouveau style explose en 1907. Cette même année, il fait la connaissance de Georges Braque avec lequel il développe le courant du cubisme. Les deux hommes travailleront étroitement ensemble. Picasso abandonne le cubisme en 1915.

A la demande de Cocteau, Picasso crée les décors et costumes pour les Ballets russes de Diaghilev. Il rencontre la ballerine Olga Koklova, qu'il épousera et lui donnera un fils. L'artiste retourne un temps à l'art figuratif et réaliste et réalise quelques portraits de famille. A partir des années 1920, les tableaux du peintre tendent vers le surréalisme. Il peint de grandes baigneuses aux corps disloqués. En 1927, apparaît une nouvelle femme dans ses toiles. Sa maîtresse Thérèse Walter. Il en fera de nombreux portraits et sculptures.

En 1937, alors qu'une guerre civile déchire l'Espagne, Picasso est très touché par le bombardement de la ville de Guernica. Il choisit, pour honorer la commande du

gouvernement espagnol pour l'Exposition Universelle de Paris, de représenter la tragédie de cette ville. A travers ce tableau monumental, qui est l'un de ses plus connus, il exprime toute sa colère et sa révolte. C'est le premier engagement politique de Picasso. *Guernica* symbolise de façon universelle l'horreur de la guerre. Dans cette lutte pour la paix, Picasso peindra en 1949 la magnifique *Colombe pour la paix*.

Malgré le climat austère de l'Occupation, la créativité de Picasso ne faiblit pas. Il écrit une pièce de théâtre, peint des œuvres sombres sur le thème de la déraison humaine. En 1944, il devient membre du parti communiste. Cette période s'illumine en 1946 lorsque le peintre s'éprend de Françoise Gilot. Cet amour naissant ainsi que l'euphorie de la Libération redonne de la gaieté au peintre qui exécute le tableau *la Joie de vivre*.

En 1948, l'artiste se penche sur un nouveau moyen artistique, la céramique. En 1954, il rencontre Jacqueline Roque qu'il épousera en 1955 après le décès d'Olga. Picasso part s'installer en 1961 à Mougins. Il s'éteint le 8 avril 1973 à l'âge de 91 ans d'une embolie pulmonaire.

Dessiner à la manière de Picasso ? Si Señor !

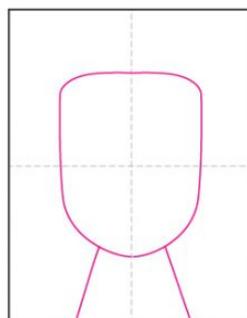
Dessine ton portrait en te laissant guider par la musique de TerraCelli.

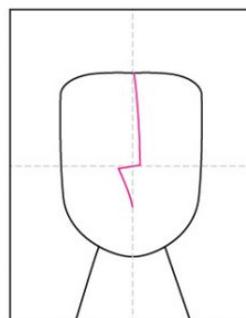
<https://jeunessesmusicales.be/blog/artistes/tetracelli/>

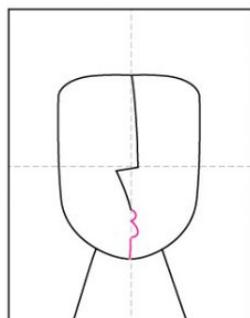
Fingerpaint paper, Brush Sharpies

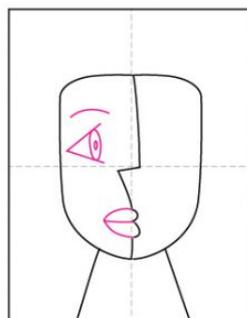
1. Make guide lines. Draw head, neck.

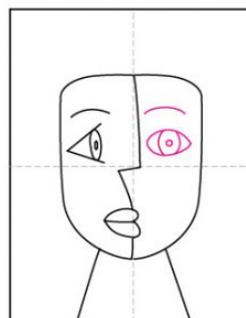
2. Start the nose.

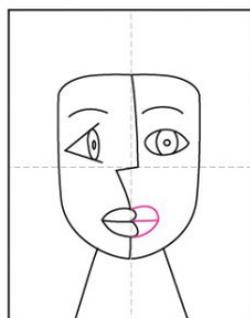
3. Add the mouth and chin.

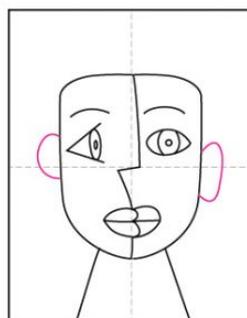
4. Draw the left profile face.

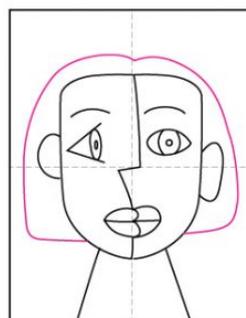
5. Draw right eye.

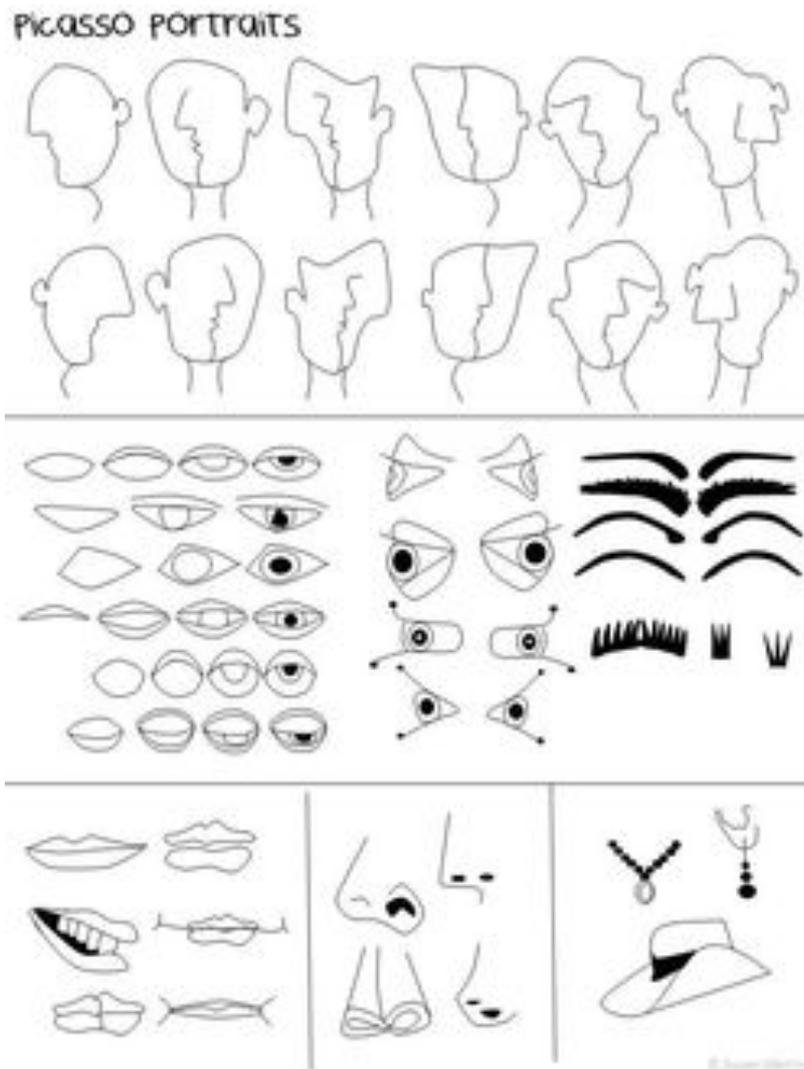
6. Add right lips.

7. Add two ears, they needn't match.

8. Finish with hair. Trace and color.

Sources des activités :

<https://artprojectsforkids.org/portfolio/marker-cubism-face/>

<http://maclasseetmoi.eklablog.com/se-dessiner-a-la-maniere-de-picasso-a112610200>