

Théâtre de la Coupe d'Or
12 et 13 mai 2017

AVENTURES DE PYGMALION PIQUEMOUCHE

Musique ERIK SATIE
Livret OLIVIER DHÉNIN D'APRÈS PIERRE LOTI

LE PETIT RAMONEUR

Musique BENJAMIN BRITTEN
Livret ERIC CROZIER D'APRÈS WILLIAM BLAKE

Direction musicale VIRGINIE DEJOS
Mise en scène OLIVIER DHÉNIN

BIBLE

AVENTURES DE PYGMALION PIQUEMOUCHE

Musique de Erik Satie (1866-1925)

Livret d'Olivier Dhénin (1977) d'après Marie et Julien (Pierre Loti) Viaud

Divertissement lyrique pour les jeunes

LE PETIT RAMONEUR

Musique de Benjamin Britten (1913-1976)

Livret d'Eric Crozier (1914-1994) d'après William Blake

Opéra pour les jeunes créé au Festival d'Aldeburg le 14 juin 1949

Direction musicale VIRGINIE DEJOS

Mise en scène, dramaturgie, scénographie, costume OLIVIER DHÉNIN

Lumière ANNE TERRASSE

Assistanat à la mise en scène LILA KAMBOUCHNER

Assistanat à la lumière AURÉLIEN BURETTE

Assistanat au décor LIVIA JOUAN

Assistanat au costume LOU BONNAUDET

Régie artistique & construction du décor THIBAUT LUNET

Machinistes GILLES BAUDÈRE, MANUEL HURTADO

Transcription musicale PIERRE PÉNISSON

Chef de chant ALPHONSE CEMIN

Piano EMMANUEL CHRISTIEN

Clorinda / Rowan JULIETTE RAFFIN-GAY

Miss Baggott VALENTINA SALINAS-WELSH

Pygmalion / Clem / Alfred ANDRÉ ABDELMASSIH

L'Ermite / Black Bob / Tom MARCO ZELEYA

Marie Viaud / Juliette Brook AMALIA LAMBEL

Julien Viaud / Colin Brook MARTIN COZ ELLÉOUËT

Gaël Brook GASPARD BARDET-SOMBRUN

Sophie Brook LINA VANDERBACH

Jonny Crome CHARLES MONNIER

Tina Crome JULIETTE BARDET-SOMBRUN

Hughie Crome LOUNÈS ATTALAH

Sam Sparrow JEAN VANDERBACH

Violon MIDORIKO TAKURA, LUDOVICA ALBERTI

Alto ADYR FRANCISCO

Violoncelle GARANCE BURETEY

Piano GWENAËLLE BUREL, LISE GUDE

Percussions MARIE GABARD

Chœur d'enfants des écoles primaires JEAN BOUCHET (Beaugeay), ÉMILE ZOLA & collèges EDOUARD GRIMAUD, PIERRE LOTI (ROCHFORT), JEAN MONNET (SAINT-AGNANT)

Durée du spectacle : 1h30

Winterreise Compagnie Théâtre / Ligue de L'Enseignement-Académie lyrique / Avec le soutien de la SPEDIDAM / Avec la participation artistique des Pôles supérieurs de Bordeaux et de Poitiers.

La compagnie Winterreise est subventionnée par la Ville de Rochefort (Charente-Maritime) et accompagnée par le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, de l'action culturelle du Rectorat de Poitiers.

ARGUMENT

Œuvre majeure du répertoire pour et avec des jeunes, **LE PETIT RAMONEUR** de Benjamin Britten est ici proposé en diptyque avec une création théâtrale autour d'un texte inédit de Pierre Loti, les **AVENTURES DE MONSIEUR PYGMALION PIQUEMOUCHE ET DE SA POÉTIQUE FIANCÉE CLORINDA** pour créer un divertissement lyrique agrémenté de musiques d'Erik Satie.

Alors que l'opéra de Benjamin Britten s'inspire de poèmes de William Blake et rappelle l'univers de Charles Dickens, le récit graphique composé par un Loti âgé de 13 ans et sa sœur Marie s'inspire des dessins de l'illustrateur suisse Rodolphe Töpffer. L'ouvrage enfantin a été agencé en livret par le dramaturge et metteur en scène Olivier Dhénin. Ces deux petits opéras évoqueront tout en délicatesse les visions fugitives et fantasmagoriques de l'enfance, de l'imaginaire, associant une fois encore professionnels et amateurs.

DE L'ENFANCE DE L'ART

LE PETIT RAMONEUR, opéra pour enfants

Fin 1948, Eric Crozier prépara pour Benjamin Britten un petit livret à destination d'Aldeburg : l'histoire d'un groupe d'enfants qui préparent un opéra, inspiré de deux poèmes de William Blake.

Composé parallèlement à la célèbre SPRING SYMPHONY, l'œuvre fut donnée au festival suivant sous la direction de Norman del Mar, et avec la participation des jeunes membres de la famille de Lady Cranbrook, patronne du festival. Le succès fut immédiat et ne se démentit jamais. L'opéra - bientôt séparé de la pièce qui l'encadre, réécrite en fonction des circonstances - a fait le tour du monde, séduisant surtout les compagnies modestes et jusqu'aux écoles. Selon certaines sources, aucun opéra de Britten n'a été joué aussi souvent.

LE PETIT RAMONEUR, à la suite d'un ALBERT HERRING, marqua la rupture de Britten avec l'avant-garde progressiste britannique qui finit par rejeter le compositeur pour avoir frayé avec les valeurs bourgeoises. Si ALBERT HERRING rejoue le drame de Grimes sur un mode comique, LE PETIT RAMONEUR semble reprendre le sort tragique du petit Bill et du petit John, les apprentis du pêcheur, dans une anecdote aux relents dickensiens. C'est aussi un des rares opéras « interactifs » de l'histoire : la première partie du spectacle étant destinée à faire répéter le public qui, à des moments clés, et cela depuis l'ouverture, participe à l'interprétation.

Ce qui dans ALBERT HERRING, n'était qu'un élément de l'œuvre - à savoir la musique censée représenter l'univers des enfants - se développe en un opéra complet au charme immédiat que le livret doux-amer sauve de la sensiblerie. Les ressources modestes de l'ensemble instrumental, composé d'un quatuor à cordes, de deux pianos et de percussions, n'entravent en rien l'imagination de Britten qui adopte des formes et des rythmes immédiatement reconnaissables par les jeunes spectateurs telle que la Valse (la chanson du bain). Les harmonies audacieuses, mais nullement effrayantes, avec une ample utilisation de formule de base obstinée favorites de Britten, enrichissent une matière qui suivra l'auditeur après la sortie du théâtre.

PYGMALION PIQUEMOUCHE, fantaisie littéraire

Julien et sa sœur Marie se sont amusés à composer ensemble une petite comédie enfantine, intitulée AVENTURES DE M. PYGMALION PIQUEMOUCHE ET DE Mlle CLORINDA SA POÉTIQUE FIANCÉE. Dans cet opuscule d'une vingtaine de pages manuscrites dont certaines sont illustrées le texte se présente comme une suite de 69 strophes de quelques lignes chacune. Mais sur les 69 vignettes annoncées, 8 seulement ont été réalisées. Si l'illustration était complète, les strophes alternant avec les dessins correspondants, le manuscrit aurait tout à fait l'aspect des albums pour enfants de l'auteur suisse Rodolphe Töpffer. Manifestement, Julien et Marie se sont inspirés des AVENTURES DE MONSIEUR ET MADAME JOLIBOIS ou de L'HISTOIRE VÉRITABLE DES AMOURS DE MONSIEUR VIEUX-BOIS dont ils essayent de retrouver la vaine comique, caricaturale et absurde.

Ce manuscrit n'est pas daté. Toutefois, la mention de Marie Bon inscrite sous le titre, de même que la dédicace à Gustave Viaud, le frère lointain encore en vie, laissent supposer que le texte a été écrit entre août 1864 (mariage de Maris) et mars-avril 1865 (décès annoncé de Gustave). À cette époque, Julien a 14-15 ans, Marie 33-34 ans. Il est difficile, en analysant le texte et les vignettes, de définir la part de création de chacun des auteurs. Cependant, la calligraphie de ces feuillets est entièrement de la main même de Julien Viaud. Il s'agit d'un récit de voyage qui promène les personnages du Jura au pôle Sud puis au Kamtchatka et à Londres, avec retour final en Suisse. On retrouve déjà ici le goût des voyages, les scènes dans le musée londonien du Palais de Crystal où les héros sont quasi-empaillés renvoient au petit musée de Julien qu'il enrichira toute sa vie. Il y a un burlesque parfois macabre, et la tristesse que l'on trouve dans LE ROMAN D'UN ENFANT ne semble pas encore exister.

La fantaisie lyrique qui découlera de ce poème de Julien et Marie, Olivier Dhénin la situe dans la chambre des enfants et dans le petit musée où l'enfant qu'était Loti rangeait ses trésors : nids d'oiseaux, coquillages, nacres exotiques rapportés par des parents inconnus... On y verra le frère et la sœur donner forme à leur imagination, comme lorsque Loti réalisait son petit théâtre de PEAU D'ÂNE. La chambre-musée (clin d'œil à la maison rochefortaise de l'écrivain) devient alors le théâtre des féeries enfantines, là où dorment les « petites poupées mortes », là où peuvent surgir des décors fabuleux – « dessous de forêts vierges, des jardins exotiques, des palais d'Orient » ; tous les « rêves » que l'enfant essaye de réaliser avec ses moyens d'alors, « en attendant mieux, en attendant l'improbable mieux de l'avenir... »

BIOGRAPHIES

BENJAMIN BRITTEN {composition musicale} ◇ Benjamin Britten est né le 22 novembre 1913 à Lowestoft, port de pêche britannique. Il reçut ses premières leçons de musique de sa mère, elle-même chanteuse et pianiste. Il commença à composer dès l'âge de cinq ans et continua toute son enfance bien qu'il ne reçut aucune formation spécifique. Il se mit à étudier l'alto, auquel il consacra par la suite d'extraordinaires compositions.

À douze ans, il fut remarqué par Franck Bridge, sans doute le compositeur anglais le plus moderne de son époque, qui lui donna des cours de composition. A quatorze ans, il composa les QUATRE CHANSONS FRANÇAISES, sur des poèmes de Victor Hugo et Verlaine. En 1930, Britten entra au très conservateur Royal College of Music pour y étudier la composition avec John Ireland ainsi que le piano. De son propre aveu, il n'y apprit pas grand-chose. Il y composa cependant son opus 1, La SINFONIETTA. En 1935, Britten commença à exercer son métier de compositeur en écrivant la musique de documentaires du Central Post Office. Lui-même devait reconnaître que ces compositions aux nombreuses contraintes furent très formatrices. Écrivant pour la radio et le théâtre, il rencontra l'écrivain Wystan Hugh Auden, influence déterminante de ces premières années. Auden écrivit d'ailleurs le livret de sa première œuvre scénique PAUL BUNYAN (1941). En 1937, ses VARIATIONS SUR UN THEME DE FRANCK BRIDGE furent créées triomphalement au festival de Salzbourg. Profondément anti-militariste, Britten émigra aux États-Unis en 1939. Il y composa les ILLUMINATIONS d'après Rimbaud, les SEVEN SONNETS OF MICHELANGELO... Cependant en 1942, au plus fort des bombardements, Britten retourna en Angleterre où il rencontra George Crabbe, poète d'Aldeburg, créateur du personnage de PETER GRIMES. L'opéra fut composé dès le retour de Britten et créé en 1945 au Sadler's Wells.

En, 1946, Britten s'associa au Festival de Glyndebourne, dirigé par John Christie mais ne s'accordant pas avec ce dernier, Britten créa sa propre troupe, The English opera Group. À partir de 1948, il destina la plupart de ses œuvres au Festival d'Aldeburgh, dont LET'S MAKE UN OPERA ! en 1949, BILLY BUDD en 1951, GLORIANA en 1953, THE TURN OF THE SCREW en 1954, NOYES FLUDDE en 1957, A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM en 1960 et les trois CHURCH PARABOLES de 1964. À partir de 1968, la maladie l'emporta doucement, le laissant malgré tout composer deux derniers ouvrages : OWEN WINGRAVE (1970) et DEATH IN VENICE (1973). En 1976 fut créé son ultime chef-d'œuvre, PHAEDRA. Il mourut à Aldeburgh le 4 décembre 1976.

PIERRE LOTI {texte & vignettes} ◇ Julien Viaud, né le 14 janvier 1850 à Rochefort en Charente-Maritime, est issu d'une famille protestante. Très tôt il peint, fait de la musique. Attiré par la mer, il décide à treize ans de devenir marin. Deux ans plus tard, il perd son frère Gustave qui sera immergé dans l'océan Indien. En 1866, Julien part à Paris pour préparer le concours d'entrée à l'école Navale au lycée Henri IV. Il est reçu en 1867 puis deux ans plus tard, nommé aspirant, il embarque sur le Jean Bart. Ses voyages le conduisent dans des pays mal connus à l'époque : l'Algérie, la Turquie, puis le Brésil, les États-Unis, et le Canada. Julien Viaud publie en 1879 son premier ouvrage AZIYADE, sans nom d'auteur. En 1883, devenu lieutenant de vaisseau, il découvre l'Extrême orient et publie son premier roman signé Pierre Loti, LE ROMAN D'UN SPAHI. Suit MON FRÈRE YVES, publié en 1883. En 1886, l'écrivain connaît un grand succès avec PÊCHEUR D'ISLANDE, tout comme avec MADAME CHRYSANTHÈME en 1887. En 1891, il est élu à l'Académie française. Il publie, cette même année, un ouvrage autobiographique, LE LIVRE DE LA PITIÉ ET DE LA MORT. Très attaché au Pays basque, Pierre Loti s'en inspire et publie RAMUNTCHO en 1897. Après ses funérailles nationales en 1923, Loti est enterré selon ses indications dans le jardin des Aïeules, ses tantes, dans l'île d'Oléron, où il jouait petit.

BIOGRAPHIES

ERIK SATIE {composition musicale} ◇ Satie commence l'apprentissage de la musique auprès de l'organiste de Honfleur, puis entre au Conservatoire de Paris où il obtient des résultats médiocres. Ses premières mélodies sont publiées dès 1887 par son père (GYMNOPIEDIES) ; dès cette période, Satie est précurseur dans plusieurs domaines qui s'épanouiront bien plus tard : musique graphique (absence de barres de mesure) et conceptuelle, musique de collage. Il s'installe à Montmartre et travaille comme pianiste-accompagnateur au cabaret Le Chat Noir, où il se lie avec Mallarmé, Verlaine, ou Claude Debussy. Il compose des pièces selon ses amitiés du moment : LE FILS DES ETOILES pour la Rose-Croix, USPUD (ballet chrétien) avec le poète Contamine, DANSES GOTHIQUES puis VEXATIONS en rapport avec son amante Suzanne Valadon. Quelque temps après avoir formé l'Eglise Métropolitaine d'art de Jésus-Conducteur, il se consacre brusquement à l'univers du music-hall. A 39 ans, il décide d'obtenir un diplôme à la Schola Cantorum de Vincent d'Indy, où il décroche la mention Très Bien, comme pour contredire ses détracteurs (TROIS MORCEAUX EN FORME DE POIRE). Au moment de la Guerre, il fait la connaissance de Jean Cocteau, avec qui collabore dans le cadre d'un ballet puis dans le contexte de l'éclosion du Groupe des Six (Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre).

Toute sa vie, Satie s'est inscrit contre le conformisme artistique du moment (romantisme, impressionnisme, wagnérisme), en adhérant par exemple au mouvement du dadaïsme, ou en se tenant à l'écart de la vie mondaine parisienne et en méprisant ouvertement les critiques musicaux de son temps. Sa renommée de provocateur dépasse parfois le vrai rôle que sa musique, à la fois avant-gardiste et accessible et épurée, a joué au seuil du XXe siècle.

OLIVIER DHÉNIN {dramaturgie & mise en scène} ◇ Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en lettres de l'université Paris VII, Olivier Dhénin est auteur de théâtre et poésie. Il étudie parallèlement la musique au Conservatoire national de région d'Amiens dont il est diplômé en 2004. De 2006 à 2008 il officie à la coordination artistique du Théâtre du Châtelet. De 2013 à 2015 il est le collaborateur artistique d'Eric Vigner, directeur du Centre dramatique national de Bretagne. En 2015/2016, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis - Académie de France à Rome.

En 2008 il met en scène KINDERTOTEN SCHAUSPIEL d'après Friedrich Rückert, Nelly Sachs et Stéphane Mallarmé au Centre Wallonie-Bruxelles. De 2008 à 2012 il conçoit sa Tétralogie Maeterlinck : LA MORT DE TINTAGILES, ALLADINE ET PALOMIDES, INTÉRIEUR, SEUR BÉATRICE (Paris/Rochefort). Il crée également ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE d'après Alain-Fournier pour le centenaire du « Grand Meaulnes » (Rochefort, La Coupe d'Or, 2013), PELLÉAS ET MÉLISANDE de Claude Debussy (Paris, Réfectoire du Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS CESAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle de textes & musiques autour de TRISTAN ET ISOLDE de Richard Wagner (CDDB-Théâtre de Lorient, 2015), PÊCHEUR D'ISLANDE d'après Loti (Rochefort, 2015). Directeur de l'Académie lyrique, il présente chaque été à Rochefort depuis 2003 de nombreux opéras dont récemment à la Coupe d'Or : L'ENFANT ET LES SORTILÈGES de Ravel (2013), LA PETITE SIRÈNE de Tailleferre (2015).

En 2016, il présente pour les 400 ans de William Shakespeare sa réécriture du ROI LEAR au Théâtre de Belleville à Paris, CORDELIA-REQUIESCAT ; il recrée également aux côtés de Julien Masmondet L'ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet cent-dix-huit ans après sa création.

DIANE ARBUS, Kid in black-face with friend, N.Y.C. 1957
