

Opéra nomade en tournée régionale

L'Enfant et les sortilèges

Maurice Ravel

L'Enfant et les sortilèges

Maurice Ravel

Fantaisie lyrique en deux parties. Livret de Colette. Créé le 21 mars 1925 à l'Opéra de Monte-Carlo. Version pour piano à quatre mains, flûtes et violoncelle, de Didier Puntos avec l'aimable autorisation des éditions Durand.

Opéra nomade. Nouvelle production de l'OnR. Coréalisation avec la Comédie de Colmar. En langue française. Durée : 50 min. sans entracte. Conseillé à partir de 7 ans.

Colmar <i>Comédie de Colmar</i>	Sainte-Marie-aux-Mines <i>Théâtre Municipal</i>
Mer. 15 dec 15h	Ven. 29 avril 20h
Ven. 17 dec 19h	
Dim. 19 déc. 15h	Bar-le-Duc <i>ACB Scène nationale</i>
Lun. 20 déc. 17h	Jeu. 5 mai 20h30
Mar. 21 déc. 17h	
Strasbourg <i>Théâtre de Haute-pierre</i>	Mulhouse <i>Centre socio-culturel Pax</i>
Mer. 12 janv. 19h	Merc. 11 mai. 19h
Dim. 16 janv. 11h/15h	Sam. 14 mai. 15h/19h
Ven. 21 janv. 19h	Dim. 15 mai. 15h
Dim. 23 janv. 11h/15h	Ven. 20 mai. 19h
Mutzig <i>Le Dôme</i>	
Jeu. 27 janv. 19h30	

Transcription et préparation musicale

Didier Puntos

Mise en scène

Emilie Capliez

Décors

Alban Ho Van

Costumes

Marjolaine Mansot,

Alban Ho Van

Lumières

Bruno Marsol

L'Enfant

Brenda Poupard mezzo soprano*

La Princesse, la Chauve-souris

Lauranne Oliva soprano*

Le Feu, la Pastourelle, le Rossignol, la

Chouette

Floriane Derthe soprano*

La Mère, la Tasse chinoise, la Libellule

Liyang Yang soprano*

La Bergère, le Pâtre, la Chatte, l'Écureuil

Elsa Roux Chamoux

mezzo soprano*

La Thèière, le Petit Vieillard (Arithmétique),

la Rainette

Damian Arnold ténor*

L'Horloge comtoise, le Chat

Damien Gastl baryton*

Le Fauteuil, l'Arbre

Oleg Volkov basse*

Musiciens de la HEAR

Avec le soutien de Fidelio

Fondation Société Générale C'est vous l'avenir ! soutient le projet Opéra Nomade de l'OnR

L'œuvre en deux mots

Un enfant rêve devant ses devoirs, peu décidé à les faire. Sa mère le punit et, dans sa colère, il s'en prend à une kyrielle de victimes : une tasse, une théière, un écureuil, un chat ; il attise la braise avec un tisonnier, martyrise une bouilloire, un livre, une vieille horloge et arrache le papier peint. Alors qu'il s'apprête à s'asseoir sur un vieux fauteuil, celui-ci recule. Objets et animaux entrent tour à tour en rébellion tant dans la maison que dans le jardin, bien décidés à se venger.

Mais quand le petit vient au secours d'un écureuil blessé, les créatures se calment, lui pardonnent et le ramènent à sa mère.

Qu'est-ce que l'Opéra nomade ?

L'Opéra nomade est une production d'opéra de chambre, accessible à tous, qui tournera dans le Grand Est et le bassin rhénan. Il s'agit d'un nouveau rendez-vous créé par l'Opéra national du Rhin pour aller à la rencontre de son public grâce à un dispositif léger et itinérant.

Le dispositif Opéra nomade sera inauguré le 15 décembre 2021 à Colmar avec une nouvelle production d'un chef-d'œuvre du répertoire : *L'Enfant et les sortilèges* de Maurice Ravel, sur un livret de Colette, et dans la très belle version de chambre pour quatre instruments et huit chanteurs réalisée par Didier Puntos.

Cette oeuvre étonnante et caustique se présente comme une revue des musiques à la mode dans les années 1920 : jazz, néo-classicisme, cabaret, impressionisme musical...

Cette forme de 50 minutes, en français, est idéale pour toucher un public diversifié. Opéra sur l'enfance, *L'Enfant et les sortilèges* n'est pas exclusivement réservé aux enfants, mais il se prête bien à des représentations scolaires.

Le spectacle rassemblera les jeunes chanteurs de l'Opéra Studio de l'OnR, ainsi que des instrumentistes de la Haute école des arts du Rhin sous la direction musicale de Didier Puntos, qui tiendra aussi la partie de piano.

Scénographie

[...]L'envers d'un décor est un espace sacré, il y règne une atmosphère singulière et magique.[...] Émilie Capliez

L'envers du décor comme décor... avec les structures apparentes de soutien, les châssis et les béquilles, les éléments d'une loge d'artiste avec les portants et les tables de maquillage et leurs ampoules emblématiques. Le piano est apparent également, qui sert, entre autres, à l'accompagnement du spectacle.

Et l'envers de l'envers du décor... pour la deuxième partie.
Le jardin, symboliquement vert qui laisse apparaître l'intérieur de la maison, dans un style rappelant l'époque de création de l'œuvre.

Pourquoi cette forme instrumentale ?

Il fallait arrêter la composition d'une formation dont l'originalité empêche l'oreille d'écouter en référence à la version orchestrale, et dont la richesse en timbres puisse restituer la diversité de l'écriture ravélienne. Pourquoi, alors, ne pas mélanger trois modes de jeux instrumentaux bien distincts : **le souffle, avec la flûte** (également piccolo, flûte en sol ou flûte à coulisse selon les besoins), **l'archet, avec le violoncelle** et, enfin, **le clavier dont l'infinie complexité permet de créer l'impression de masses**, de volumes, mais aussi de styliser **l'âpreté d'une percussion**, le **cristallin d'une harpe** ou la **brillance d'un cuivre** ? Le reste n'est plus que jeu, jeu d'écriture bien sûr : jeu des quatre mains qui s'emboîtent ou se croisent, jeu sur la combinatoire quasi illimitée d'un tel quatuor, jeu sur la couleur, jeu dans l'espace. [...]

Didier Puntos, 1989, Opéra de Lyon

Note d'intention de la metteuse en scène

L'Enfant et les sortilèges est une œuvre passionnante créée par deux figures majeures du début du XXe siècle : Colette et Ravel. Leur rencontre inédite, donne naissance à un opéra tout à fait singulier dans lequel on retrouve simultanément la puissance orchestrale du compositeur et la fantaisie littéraire de Colette. Ce qui me touche particulièrement dans cet opéra, **c'est l'éclectisme de la composition, ce savant mélange de lyrisme et d'humour et la rapidité avec laquelle on bascule d'une situation réaliste à un conte fantastique et cruel.**

La figure centrale de la mère qui ouvre et clot musicalement l'œuvre est le point de départ du projet de mise en scène. Loin du cliché de la mère autoritaire et dure, j'aimerais faire de cette « maman » appelée au secours par l'enfant, **une figure de femme libre et indépendante, une artiste, à l'image de Colette elle-même.** (...) Transposer cette histoire dans un théâtre est une piste de travail riche et passionnante. L'envers d'un décor est un espace sacré, il y règne une atmosphère singulière et magique. C'est le lieu du travestissement et des secrets, le hors-champ de la féerie et du jeu. L'Enfant seul installé là pour faire ses devoirs assiste alors à la vie de la troupe qui se prépare à rentrer en scène. Lorsque sa mère entre pour le gronder, l'enfant déploie sa colère contre les objets, mais aussi les comédiens, techniciens et musiciens qui peuplent cet espace. C'est alors toute la troupe qui, pour se venger, va se jouer de lui en incarnant les différents objets, personnages et animaux déployant ainsi leurs sortilèges.

Les musiciens présents sur scène dans cet « envers de décor », font partie intégralement de la troupe, ils participent ainsi à l'aventure des sortilèges. Cette œuvre magnifique est un enchantement, c'est une œuvre sur l'enfance, un rêve initiatique auquel nous convions les spectateurs et qui convoque l'enfant seul ou devenu seul qui dort en chacun de nous.

[...]

Les artistes du spectacle

Didier Puntos, transcripteur et direction

© Thierry Porchet

Didier Puntos est pianiste, compositeur et arrangeur. Il étudie le piano à l'École Normale de Paris et l'écriture et l'accompagnement au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Au piano, il se produit en France ainsi que dans de nombreux pays (Canada, Brésil, Chili, Argentine, Maroc, Ethiopie...). Invité régulièrement par les Solistes de Lyon-Bernard Tétu, il collabore avec le Quatuor Debussy et le Quatuor de Genève ainsi qu'avec les solistes de l'Orchestre national de Lyon et de l'Orchestre de la Suisse Romande. Parallèlement à cette activité de pianiste, il devient, en 1986, chef de chant à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Lyon. Il y réalise et interprète une version pour piano quatre mains, flûte et violoncelle de *L'Enfant et les sortilèges* de Maurice Ravel. Cette production compte à ce jour plus de quatre cents représentations dans le monde entier. On peut réentendre cette adaptation, toujours sous sa direction musicale, à l'Opéra national de Paris, à l'Opéra de Lausanne, au Théâtre Royal de Madrid, ainsi que dans le cadre du Festival d'Aix-en-Provence. Il signe par la suite d'autres adaptations d'ouvrages lyriques, en collaboration avec des metteurs en scène tels qu'André Fornier, Patrice Caurier et Moshe Leiser, Jean-Yves Ruf, Jean Liermier, Benjamin Knobil et Arnaud Meunier. Au Théâtre des Champs-Élysées, il présente une adaptation de *La Chauve-Souris* (Johann Strauss). Il réalise une version pour piano et quatuor à cordes de *Così fan tutte* de Mozart à l'Opéra national de Paris. Il poursuit également une activité de compositeur, consacrée aux œuvres vocales, aux pièces de musique chambre ainsi qu'au répertoire pour piano. Récemment, il réalise pour l'Opéra de Lausanne une orchestration de *Cendrillon* (Pauline Viardot) et en assure la direction musicale à la tête de l'ensemble Sinfonietta. À l'OnR, il a présenté en 1999 *L'Ombre des jumeaux*, création musicale d'une pièce pour dix-huit danseurs.

Emilie Capliez, mise en scène

© Jean-Louis Fernandez

Émilie Capliez se forme comme comédienne à l'École de la Comédie de Saint-Étienne entre 1999 et 2001. Elle intègre ensuite la troupe permanente du Centre dramatique national. Elle participe alors à la création du collectif La Querelle, une « bande » avec laquelle elle crée ses premiers spectacles. En 2011, elle fonde avec Matthieu Cruciani la compagnie « The party » autour d'un projet artistique mêlant littérature et musique. Depuis janvier 2019, elle co-dirige avec lui la Comédie de Colmar, Centre dramatique national Grand EstAlsace. Si Emilie Capliez met en scène plusieurs auteurs classiques dont Shakespeare, Molière ou encore Dostoïevski, une majorité de ses créations s'articule autour des écritures contemporaines avec une réelle appétence pour les spectacles à destination de l'enfance et de la jeunesse et dans lesquels corps, texte et musique se rencontrent et dialoguent. Récemment, elle crée *Une vie d'acteur* sur un texte de Tanguy Viel et *Little Nêmo* ou la vocation de l'aube, adaptation de la célèbre bande dessinée de Winsor McCay, conte théâtral et musical en collaboration avec la chanteuse pop François Breut. Passionnée par la transmission et la direction d'acteurs, elle anime régulièrement des stages et des masterclasses avec de jeunes artistes. Elle fait ses débuts à l'OnR.

Brenda Poupard L'Enfant

Brenda Poupard est une mezzo-soprano française de 26 ans. Elle se forme au CNSM de Paris, à l'Académie de chant du Festival d'Aix-en-Provence et obtient de nombreux prix. Elle se produit avec Le Poème Harmonique et l'ensemble La Tempête mais également en musique de chambre et en récitals de mélodie française à Caen, Limoges et Rouen. Elle rejoint l'Opéra Studio en septembre 2021.

Lauranne Oliva La Princesse, la Chauve-souris

La soprano française Lauranne Oliva se forme au Conservatoire de Perpignan dont elle est diplômée en 2018. Elle est lauréate de plusieurs Prix, à Béziers et Marmande. En 2019, elle est finaliste de l'Académie de l'Opéra de Paris. Elle fait ses débuts sur scène dans le rôle de Suzanne (*Les Noces de Figaro*). En septembre 2021, elle rejoint l'Opéra Studio.

Floriane Derthe Le Feu, la Pastourelle, le Rossignol, la Chouette

La soprano française Floriane Derthe est diplômée de la Haute école de musique de Lausanne. Intéressée par la mélodie française et le lied, elle gagne de nombreux Prix en duo avec pianiste. La saison dernière, elle fait ses débuts sur scène à l'Opéra de Lausanne dans le rôle d'une sirène dans *Rinaldo*. En septembre 2021, elle rejoint l'Opéra Studio et interprète La Princesse (*La Reine des neiges*).

Liyang Yang La Mère, la Tasse chinoise, la Libellule

La mezzo-soprano Liyang Yang naît en Chine en 1992. Elle se forme au chant à Guangzhou en Chine. Elle poursuit ses études à Hambourg puis à la Haute école de musique de Fribourg. Depuis octobre 2019, elle se perfectionne auprès de la mezzo-soprano néerlandaise Anna Maria Dur à l'école nationale de musique et d'art de la scène de Mannheim. En septembre 2021, elle rejoint l'Opéra Studio de l'OnR.

Elsa Roux Chamoux La Bergère, le Pâtre, la Chatte, l'Écureuil

La mezzo-soprano française Elsa Roux Chamoux se forme à la Guildhall School of Music and Drama et interprète notamment Celia (*La Fidélité récompensée* de Haydn) et Ruggiero (*Alcina* de Haendel avec l'Ensemble Orquesta Opera à Fulham). Elle intègre l'Opéra Studio de l'OnR en septembre 2020. Elle y chante Hansel dans *Gretel et Hansel* et Cenerentola (*Cenerentolina*) et participe à de nombreux concerts.

Damian Arnold La Thèière, le Petit vieillard (arithmétique), la Rainette

Le ténor australien Damien Arnold se forme à la Guildhall School of Music and Drama et y interprète plusieurs rôles du répertoire lyrique. Il fait ses débuts en 2015 avec la compagnie pour étudiants de l'Opéra d'Australie. Il intègre l'Opéra Studio de l'OnR en septembre 2020, participe à de nombreux concerts, chante dans *Samson et Dalila* et interprète le rôle du Prince Ramiro (*Cenerentolina*).

Damien Gastl L'Horloge comtoise, le Chat

Le ténor Damien Gastl est originaire de Strasbourg et se forme à la Haute école de musique de Dresde puis à l'Académie de théâtre August Everding à Munich. Il fait ses débuts sur scène en 2014 dans le rôle de Pierrot (*L'Île de Merlin* de Gluck) à Dresde. Il intègre l'Opéra Studio de l'OnR en septembre 2020, interprète le rôle du Père (*Gretel et Hansel*) et celui du Prince Yamadori (*Madame Butterfly*).

Oleg Volkov Le Fauteuil, l'Arbre

Le baryton-basse Oleg Volkov est originaire de Krasnodar en Russie. Il commence par étudier les langues étrangères et détient une maîtrise en linguistique de l'Université d'État de Krasnodar. En 2014, il arrive en France pour se consacrer à l'étude du chant lyrique auprès de Jacques Schwarz au Conservatoire de Toulouse. En septembre 2021, il rejoint l'Opéra Studio de l'OnR.

Opéra national du Rhin

Directeur général
Alain Perroux

*Directrice de la communication,
du développement et des relations
avec les publics*
Elizabeth
Demidoff-Avelot

Avec le soutien

Du ministère de la Culture
– Direction régionale des
affaires culturelles du
Grand Est, de la Ville et
Eurométropole de
Strasbourg, des Villes
de Mulhouse et Colmar, du
Conseil régional Grand Est
et du Conseil
départemental du Haut-
Rhin.

L'Opéra national du Rhin
remercie l'ensemble de ses
partenaires, entreprises et
particuliers, pour leur
confiance et leur soutien.

Mécènes

Amis
Avril
Caisse des dépôts
Crédit Agricole Alsace
Vosges
Fondation Société Générale
C'est vous l'avenir

Associés
Electricité de Strasbourg
ENGIE Direction
Institution France et
Territoires
Groupe Yannick Kraemer
Humanityssim
Seltz Constructions-Hôtel
Cinq Terres

Supporters
Banque CIC Est
R-GDS
Rive Gauche Immobilier

Fidelio

Les membres de Fidelio
Association pour le
développement de l'OnR

Partenaires

Café de l'Opéra
Cave de Turkheim
Champagne Moët et
Chandon
Chez Yvonne
Cinéma Vox
Kieffer Traiteur
Les fleurs du bien... Artisan
fleuriste
Parcus
Weleda

Partenaires institutionnels

BNU-Bibliothèque nationale
et universitaire
de Strasbourg
Bibliothèques idéales
Cinéma Odyssée
Espace Django
Festival Musica
Goethe-Institut Strasbourg
Haute école des arts
du Rhin,
Institut Culturel Italien
de Strasbourg
Librairie Kléber
Maillon
Musée Würth France
Erstein
Musées de la Ville de
Strasbourg
POLE-SUD
CDCN
TNS-Théâtre national
de Strasbourg
Université de Strasbourg

Partenaires médias

20 Minutes
ARTE Concert
Alsace 20
Canal 32
Coze
DNA – Dernières Nouvelles
d'Alsace
France 3 Grand Est
France Bleu Alsace
France Musique
L'Alsace
My Mulhouse
Moselle tv
Or Norme
Pokaa
Radio Accent 4
Radio Judaïca
RTL2
Szenik.eu
Top Music
Transfuge
Vosges tv

Contact

Zoé Broggi

Attachée de presse

Tél + 33 (0)6 42 20 68 89

Courriel : zbroggi@onr.fr

operanationaldurhin.eu

Strasbourg

Opéra
Opéra national du Rhin
19 place Broglie
67000 Strasbourg

Mulhouse

Ballet de l'OnR
Centre chorégraphique national
38 passage du Théâtre
68100 Mulhouse

La Filature
20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

La Sinne
39 rue de la Sinne
68100 Mulhouse

Colmar

Opéra Studio
Comédie de Colmar
6 route d'Ingersheim
68000 Colmar

Théâtre
Théâtre municipal
3 place Unterlinden
68000 Colmar