

Article paru dans *La Scène*, n°33, juin 2004

Les petites formes lyriques

Face aux opéras de taille et aux grosses machineries, un nouveau répertoire investit les plateaux.

Hors des grandes productions et des réseaux spécialisés, point de salut ? L'art lyrique s'appuie principalement en France sur un réseau national de qualité regroupant des équipements de grande valeur (Paris, Lyon, Bordeaux...) ainsi que sur un réseau «secondaire» de théâtres lyriques situés eux aussi, le plus souvent, dans les villes ou sur les théâtres disposant d'un plateau vaste et d'une fosse d'orchestre. Les productions lyriques rassemblant plusieurs dizaines d'artistes, musiciens et chanteurs, ne peuvent trouver place dans les programmations de lieux de plus faible capacité, en raison de coûts de plateau très élevés et des infrastructures techniques nécessaires. La question de l'accès du public le plus large au répertoire lyrique reste donc posée.

Un répertoire plus contemporain

Toutefois, au début des années 1980, plusieurs compagnies d'art lyrique se sont tournées vers la création de plus petites formes, cette évolution allant de pair le plus souvent avec la volonté résolue de se confronter aux auteurs et compositeurs contemporains. Belle ambition que celles de ces compagnies nationales d'art lyrique, labellisées au nombre de cinq par le Ministère de la Culture. Depuis des années, l'ARCAL, l'Opéra éclaté, Justiniana, Un théâtre pour la musique et la Péniche Opéra défendent un

nouveau répertoire et une autre relation au spectateur. «*Nous travaillons presque tous sur des programmes contemporains, avec l'ambition d'aborder d'autres terrains d'expression lyrique, de nouveaux langages et de faire tourner réellement ces formes légères en France. Avec parfois jusqu'à 40 ou 50 représentations par spectacle. Nous sommes complémentaires des Maisons d'opéra qui, elles, n'ont pas investi ce territoire*», note Michel Rostain, directeur de la scène nationale de Quimper et metteur en scène de la compagnie Un théâtre pour la musique. La très grande majorité des pièces du répertoire classique, ne peuvent en effet «sortir» du réseau des Maisons d'opéra, tant le coût du plateau est considérable.

Des formes légères en tournée

Les tournées sont effectivement nombreuses pour ces miniatures lyriques, rayonnant à partir du réseau des scènes nationales jusque dans les théâtres des villes moyennes. Des projets spécifiques sont également conduits pour investir les territoires ruraux, qu'il s'agisse de la Bretagne pour la compagnie de Michel Rostain (avec *La Bru du marin* et *Nouvelles chansons de femmes*) ou de cette tournée estivale dans les villages de Franche-Comté pour Justiniana. Avec une ambition : faire tourner ces spectacles en réduisant les contraintes techniques et financières inhérentes à l'art lyrique. ■

CYRILLE PLANSON

**COMPAGNIE
DU GRAIN**
Direction
Christine Dormoy

Les Ailes du vent/ Vertiges II

Implantée à Bordeaux, la compagnie que dirige Christine Dormoy a bâti son projet artistique autour du répertoire contemporain : musiques du XXème siècle ou commandes. Réunissant des artistes issus du monde de la musique, d'autres du théâtre, elle fonde son projet au croisement des arts, de la musique et du mouvement. Deux productions légères de la compagnie seront en tournée dès septembre prochain : *Vertiges II*, un opéra-théâtre de Jean-Pierre Drouet (livret de Patrick Kermann) et *Les Ailes du vent* (*Indianer lieder*, de Stockhausen) avec les chanteurs du Neue Vocalsolisten de Stuttgart. Les Ailes du vent est le nom qu'utilisent les indiens pour désigner l'oiseau. Il s'agit ici de vingt-quatre chants consécutifs, interprétés à quatre voix. Enfin, Christine Dormoy va se consacrer à un projet qui lui tient particulièrement à cœur, un «théâtre pour les oreilles», conférences philosophiques de Jankélévitch sur une musique vocale de Luciano Berio. La présentation de cette *Tentation* pour cinq chanteurs et un acteur est prévue en mai 2005.
Contact : 05 56 48 25 65

**LA PÉNICHE
OPÉRA**
Direction
Mireille Laroche

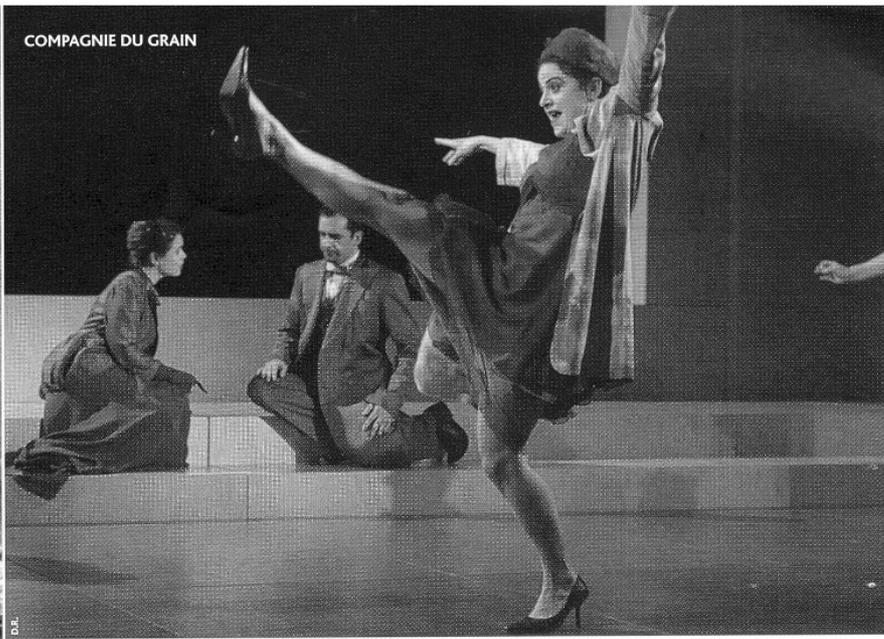
Le Salon Berlioz

À Paris, sur les bords du Quai de la Loire (19ème arrondissement), la Péniche opéra propose la découverte de petites formes lyriques très différentes les unes des autres. De l'opérette au conte féérique, en passant par le spectacle jeune public, une demi-douzaine de créations sont proposées chaque année en tournée, en péniche ou en salle. Le *Salon Berlioz* mis en scène par Mireille Laroche est une invitation à la redécouverte d'un musicien trop longtemps méprisé et pourtant fondateur dans l'histoire de la musique en France. Habilement, Mireille Laroche a su entremêler dans ce spectacle plusieurs pièces de Berlioz, des lettres et les mémoires du musicien.
Contact : 01 53 35 07 76

**COMPAGNIE UN
THÉÂTRE POUR
LA MUSIQUE**
Direction
Michel Rostain

La désaccordée

Michel Rostain, directeur du Théâtre de Cornouaille et metteur en scène de la compagnie «Un théâtre pour la musique», a fait appel au compositeur Richard Dubelski, en résidence de compositeur à Quimper,

COMPAGNIE DU GRAIN

pour dresser un portrait de femme étonnant. Vingt-deux moments de la vie d'une femme (la passion, la solitude, la maternité...), d'une artiste vivant en France, extraits de l'œuvre de l'écrivain Nancy Huston. Une seule interprète (Martine-Joséphine Thomas) pour ce spectacle d'une intimité rare où le spectateur côtoie au plus près les joies et les interrogations inhérentes à la vie d'artiste.

Contact : 02 98 55 98 98

ARCAL

Direction
Christian Gangneron

Têtes pansues

Les «têtes farçues» d'Eugène Durif ont été reprises par ce dernier, à la demande de l'ARCAL et de l'Institut

international de la marionnette de Charleville-Mézières, pour devenir les «Têtes pansues» de cette nouvelle farce lyrique. Le croisement poétique de l'écriture (Eugène Durif), de la musique (Jonathan Pontier) et des marionnettes (Etienne Bideau-Rey), mis en scène par Christian Gangneron, a donné naissance à une forme hybride, inclassable. Le spectacle sera en tournée au cours des mois de novembre et décembre 2004. Trois marionnettistes issus de l'Institut international de la marionnette, un comédien du JTN, trois chanteurs et trois musiciens composent la distribution d'un spectacle qui ne sera pas sans rappeler l'univers d'Alfred Jarry, de Rabelais ou Tabarin.

Contact : 01 43 72 66 66

L'OPÉRA ÉCLATÉ

Direction
Olivier Desbordes

Les petites noces de Figaro

L'Opéra éclaté a été créé en 1985 par Olivier Desbordes, par ailleurs directeur du Festival de Saint-Céré depuis 1981. La compagnie s'attelle actuellement à la préparation de sa prochaine production, les *petites noces de Figaro*, qui sera présentée pour la première fois en avril 2005. Compagnie nationale d'art lyrique conventionnée par l'Etat, l'Opéra éclaté est sans doute la formation qui, au sein de ce réseau, s'attache plus particulièrement à faire revivre le répertoire classique et à le rendre accessible à un public étranger aux grandes scènes d'opéra.

Contact : 05 65 38 29 08

ENSEMBLE JUSTINIA

Direction
Charlotte Nessi

Le Château de Barbe bleue

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une petite forme spectaculaire, cet opéra en un acte de Béla Bartok (livret de Lela Balazs) a été conçu comme un spectacle totalement autonome par Charlotte Nessi, directrice artistique de l'ensemble

et metteuse en scène de ce Château de Barbe bleue. Quelque vingt musiciens (dont ceux de l'ensemble hongrois Fono Tarogato) et chanteurs sont en effet à l'affiche de ce spectacle présenté dans une adaptation orchestrale commandée par l'Atelier lyrique du Rhin. Adapté au jeune public, elle sera néanmoins en tournée pendant l'été dans de petites communes de la région Franche-Comté.

Contact : 03 81 82 34 43

L'OPÉRA ÉCLATÉ

LA PÉNICHE OPÉRA

n°33 - Juin 2004 - La Scène 89