

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

QUELS RÉCITS POUR L'OPÉRA AUJOURD'HUI ?

OperGerMANIA59_ ©Stofleth

PROGRAMME

| Mercredi 4 mai 2022

8h30 - 9h15 Bar de l'amphi | Accueil café et émargement

9h15 - 9h30 Amphi | Ouverture du séminaire

I- La question du récit : un enjeu pour l'opéra ?

9h30 - 10h15 Amphi | **Des récits dans les opéras d'aujourd'hui : quelques préludes** / Charlotte Ginot-Slacik, musicologue

En introduction aux journées du PREAC « quels récits pour l'opéra aujourd'hui », interrogeons les différents modes de récits que les opéras des dix dernières années ont pu

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

développer, mais aussi la manière dont ceux-ci ont pu se tisser à l'« extérieur » même des œuvres. Cette problématisation des enjeux développés au sein de ces journées de rencontre sera suivie d'une discussion avec Emmanuel Reibel, à l'issue de son intervention.

Charlotte
Ginot-Slacik

Spécialiste des relations entre musique et politique au XXe siècle, docteure en musicologie, Charlotte Ginot-Slacik enseigne au CNSMD de Lyon. Elle a publié Musiques dans l'Italie fasciste (co-écrit avec Michela Niccolai, Fayard, 2019), récompensé en 2020 par le Grand Prix France-Musique / Claude Samuel. Ses recherches interrogent actuellement la représentation de la Méditerranée sur les scènes lyriques. Comme dramaturge, elle collabore en parallèle avec l'Orchestre national du Capitole, et travaille régulièrement avec l'Opéra national de Lyon, l'Opéra national de Lorraine, l'Opéra de Paris...

10h15 - 11h00

Amphi | La musique, actrice du récit dans l'opéra contemporain
/ Emmanuel Reibel, musicologue

A partir de quelques exemples tirés d'œuvres récentes, il s'agira de mettre en valeur le rôle de la musique dans la constitution du récit à l'opéra. En effet, loin de n'être qu'un décor sonore, la musique participe activement à la dramaturgie.

Emmanuel Reibel

Emmanuel Reibel est professeur de musicologie à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il enseigne également l'esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Auteur de plusieurs ouvrages reconnus, il s'est spécialisé dans l'étude des discours sur la musique et dans l'histoire de l'opéra.

11h - 11h15

PAUSE

11h15 - 11h30

Amphi | Temps d'échanges avec les intervenants du matin

11h30 - 12h15

Amphi | Atelier - Du récit musical au récit scénique... / Catherine Ailloud-Nicolas

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

Atelier apéritif : à partir du résumé du livret et de l'écoute de l'ouverture, imaginer une situation scénique, une image arrêtée ou un mime, qui pourrait même précéder l'ouverture musicale ou l'accompagner...

Catherine
Ailloud-Nicolas

Universitaire, spécialiste de théâtre, Catherine Ailloud-Nicolas a travaillé comme dramaturge dans les domaines du théâtre, de la danse, de la marionnette. Elle collabore depuis de nombreuses années avec Richard Brunel qu'elle a accompagné dans des spectacles de théâtre et d'opéra. Elle a été sa dramaturge sur la scène de l'Opéra de Lyon dans La Colonie pénitentiaire de Philip Glass en 2009, L'Empereur d'Atlantis de Viktor Ullmann en 2012, Le Cercle de craie d'Alexander von Zemlinsky en 2018, Shirine de Thierry Escaich en 2022. Elle a été sa collaboratrice artistique sur Zylan ne chantera plus de Diana Soh en 2021.

12h30 - 13h30 **Muses | PAUSE DÉJEUNER**
Déjeuner d'inspiration iranienne

II- Récit textuel, récit musical, récit scénique : dialogue ou tensions ?

13h45 - 14h30 **Amphi | Table-ronde - Récit textuel, récit musical, récit scénique : dialogue ou tensions ? L'exemple de la création de Shirine.**

Table ronde avec Richard Brunel, Atiq Rahimi et Franck Ollu.
Modération Catherine Ailloud-Nicolas.

Richard Brunel

Metteur en scène d'opéra et de théâtre, Richard Brunel est directeur général et artistique de l'Opéra de Lyon depuis septembre 2021. Il y développe un projet audacieux mêlant créations, redécouvertes d'œuvres rares et œuvres du grand répertoire. Après Shirine, il mettra en scène en 22/23 à la Monnaie de Bruxelles et à Lyon, On purge Bébé – dont il a composé le livret d'après Feydeau –, l'ultime opéra de Philippe Boesmans disparu récemment.

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

Atiq Rahimi

Franco-afghan, Atiq Rahimi est romancier (Syngué sabour, pierre de patience, prix Goncourt 2008) cinéaste (Pierre de patience adapté avec Jean-Claude Carrière, Notre-Dame du Nil, Ours de cristal à la Berlinale 2020). Avant Shirine, il avait écrit le livret de Terre et cendres, opéra de Jérôme Combier, adaptation de son roman paru chez POL en 2000. Son dernier ouvrage : Si seulement la nuit, correspondance de confinement avec sa fille Alice Rahimi.

Franck Ollu

Le chef d'orchestre Franck Ollu est un interprète privilégié du répertoire français et de la musique contemporaine. Il a dirigé entre autres Into the Little Hill (George Benjamin) l'Opéra de Paris, Le Prisonnier (Dallapiccola) à la Monnaie de Bruxelles, Pelléas et Mélisande à Strasbourg, Medeamaterial (Dusapin) au festival de Salzbourg. Cette saison, il dirige une nouvelle production de Jakob Lenz (Wolfgang Rihm) à Mannheim.

14h30 - 14h45 Temps d'échanges avec les stagiaires

14h45 - 15h **PAUSE**

15h15 - 17h15 **Amphi / Studio des chœurs / Foyer +8 | Ateliers de pratique artistique**

Au choix :

- Foyer +8 Atelier d'écriture dramatique animé par Atiq Rahimi
- Amphi ou Studio des chœurs : Faire dialoguer scène, musique et texte. Ateliers croisant approche scénique et chant, à partir d'un extrait de Shirine, animés par Pauline Laidet et Yannick Berne ou Céline Dérivet et Marie Cognard.

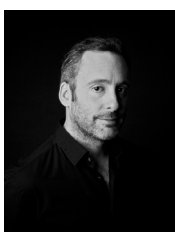
Pauline Laidet

Formée à l'école de La Comédie de Saint-Étienne, Pauline Laidet est comédienne et metteuse en scène. Après avoir travaillé comme interprète auprès de plusieurs metteur.se.s e, scène et chorégraphes, elle crée sa compagnie « La seconde Tigre » et donne dans ses spectacles une place essentielle à l'écriture visuelle et chorégraphique au sein d'une narration

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

théâtrale. Depuis 2022, elle est artiste associée à la Comédie de Saint-Etienne pour trois saisons, et elle travaille également avec la Maîtrise de l'Opéra de Lyon. Titulaire d'un Master 2 et du Diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre, elle intervient pour différentes actions artistiques auprès d'un public scolaire, amateur et dans le cadre de la formation professionnelle avec de jeunes élèves comédien.ne.s.

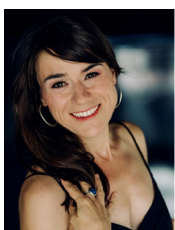
Yannick Berne

Diplômé de plusieurs conservatoires rhônalpins Yannick Berne exerce depuis de nombreuses années la double activité de chanteur et chef de chœurs. Sa voix de ténor lyrique lui permet d'aborder de nombreux répertoires solistes tant à l'opéra qu'à l'oratorio. Il est depuis 2006 membre permanent du chœur de l'opéra national de Lyon et dirige depuis plus de 25 ans le chœur SYMPHONIA avec lequel il a donné plus de 250 concerts. En 2006 il crée le chœur de chambre SINFONIETTA, ensemble vocal à géométrie variable. Passionné par l'enseignement et la transmission, Yannick Berne consacre également une partie de son temps à la formation de jeunes chanteurs ainsi qu'à faire découvrir le chant choral à des publics nouveaux au travers d'actions diverses menées sur le territoire.

Céline Deridet

Céline Déridet est comédienne depuis sa sortie de l'École d'Art dramatique du Centre dramatique de Saint-Etienne en 2000. Parallèlement à sa pratique scénique, elle est intervenante théâtre et formatrice professionnelle d'adultes en "prise de parole en public par l'outil théâtral", depuis 2017 et suite à l'obtention du diplôme "Eloquentia" (pédagogie "porter sa voix"), en vue du Grand oral au BAC, elle anime également des ateliers d'éloquence à destination du public scolaire.

Marie Cognard

Originaire de Limoges où elle obtient ses DEM d'art lyrique et de musique de chambre en 2004 Marie Cognard intègre les chœurs de L'Opéra-Théâtre de Limoges en 2005 dans le pupitre de soprano. Elle y interprète notamment le rôle de Najade dans Ariadne auf Naxos de Richard Strauss. Elle rejoint les chœurs de l'Opéra National de Lyon en 2007. En plus de son activité de choriste permanente, elle participe en tant que soliste à différents projets scéniques, récitals et concerts de musique de chambre (rôle de Musette dans La Bohème de Puccini, Quatre derniers lieder de Richard Strauss...). Parallèlement elle se passionne pour la voix, l'enseignement et la transmission auprès de publics très différents (étudiants en chant, jeunes

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

professionnels, amateurs, comédiens...).

17h30 - 18h15 **Foyer +8 | Echanges et collation**

18h30 - 19h30 **Amphi | Go Maestro ! / Charlotte Ginot (*tout public*)**

20h - 21h45 **Grande Salle de l'opéra | Représentation de Shirine**

Composition Thierry Escaich, Librettiste Atiq Rahimi, Direction musicale Franck Ollu, Mise en scène Richard Brunel. Une œuvre inédite du compositeur Thierry Escaich, sur un livret du Prix Goncourt 2008, Atiq Rahimi.

Cette princesse d'Arménie femme d'une grande modernité et figure de l'émancipation tombe éperdument amoureuse de Khosrow. C'est cette histoire d'amour impossible riche de rebondissements et péripéties que nous raconte cette création mondiale.

| Jeudi 5 mai 2022

8h30 - 9h **Amphi | Accueil**

I- Quels outils pour l'analyse du récit ?

GROUPE 1

9h - 10h **Ateliers d'analyse au choix**

- Amphi | Analyse de mise en scène par Catherine Ailloud-Nicolas
- Studio des chœurs | Analyse musicale par François-Gildas Tual

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

FG Tual

Après avoir longtemps enseigné l'analyse et l'histoire de la musique en conservatoire, François-Gildas Tual a été nommé Maître de conférences à l'Université de Franche-Comté - Besançon. Membre du Laboratoire ELLIADD, il poursuit ses recherches sur les rapports entre musique, littérature et nouvelles dramaturgies aux XXe et XXIe siècles. Particulièrement attiré par la médiation culturelle, il participe régulièrement aux saisons de Radio France, des philharmonies de Paris et du Luxembourg, de l'Auditorium de Lyon etc.

10h15 - 11h15

"Découvrir l'espace du récit"

Visite du plateau et rencontre avec les deux régisseurs en charge de Shirine.

GRUPE 2

9h05 - 10h

"Découvrir l'espace du récit"

Visite du plateau et rencontre avec les deux régisseurs en charge de Shirine.

10h15 - 11h15

Ateliers d'analyse au choix

- Amphi | Analyse de mise en scène par Catherine Ailloud-Nicolas
- Studio des chœurs | Analyse musicale par François-Gildas Tual

11h15 - 11h30

PAUSE

11h30 - 12h

Amphi | Échanges sur les ateliers

12h - 12h30

Amphi | Retour sur Shirine

Temps d'échanges avec le metteur en scène Richard Brunel.

12h45 - 13h45

Muses | PAUSE DÉJEUNER

Déjeuner d'inspiration iranienne

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

II- Etat des lieux de la réflexion et de la création sur les nouveaux récits

14h - 15h

Amphi | Écrire le monde sur une scène. Récits et discours dans les mises en scènes des œuvres lyriques contemporaines / Marius Muller chercheur en études théâtrales.

À l'heure où les sociétés occidentales semblent rentrées dans l'ère paradoxale de la « permacrise » (Josh Glancy, « Will the permacrisis never end? », The Sunday Times, 26/02/2022) le débat fait rage de la nécessité et de la place de l'opéra dans le monde contemporain, pris dans des multiples injonctions contradictoires (crise de légitimité de la culture savante, contraction des budgets, impératif de renouvellement des publics, numérisation du spectacle vivant...) Si compositeurs et librettistes créent des œuvres nouvelles dans ces temps bouleversés, il revient aussi au metteur en scène de produire des discours, récits, interprétations scéniques pour remettre ces créations au public. Ces mises en scènes permettent de (re)motiver en acte la fonction sociale et symbolique de l'art lyrique, en un mot d'absorber radicalement le pourquoi du monde dans un comment représenter — notamment par le biais de nouveaux récits.

Marius Muller

Ancien élève de l'ENS de Lyon en dramaturgie, Marius Muller prépare depuis 2019 à l'université Rennes 2 une thèse sous la direction de Timothée Picard et Isabelle Moindrot intitulée : « Les nouvelles dramaturgies de l'opéra. Déconstructions, réinventions, relégitimations de l'opéra sur les scènes contemporaines. ». En parallèle de ses recherches, il enseigne la littérature comparée et les études théâtrales à Rennes et sera également dramaturge de la biennale de théâtre lyrique Là-Haut (Tourcoing–Saint Omer, 31 mai – 12 juin 2022).

15h - 16h15

Amphi | « Un récit à plusieurs voix » / dialogue entre Bernard Foccroulle et Chantal Cazaux.

De la production à la réception, réflexion sur les nouveaux récits lyriques et leur écriture plurielle.

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

Chantal Cazaux

Docteur en musicologie, agrégée de musique et diplômée d'État de technique vocale, Chantal Cazaux a enseigné pendant dix ans à l'université de Lille et été rédactrice en chef de L'Avant-Scène Opéra de 2012 à 2022. Elle est l'auteur aux éditions Premières Loges de Verdi, mode d'emploi (2012), Puccini, mode d'emploi (2017, prix de l'Association professionnelle de la critique du Meilleur Livre sur la musique, catégorie monographie) et Rossini, mode d'emploi (2020).

Bernard Focroulle

Après des études d'orgue au Conservatoire royal de Liège, Bernard Focroulle organiste renommé de la musique baroque autant que de la musique contemporaine, devient directeur des Jeunesses musicales de Belgique, puis prend le poste de directeur du Théâtre royal de la Monnaie. Un an après, il fonde l'association Culture et Démocratie, afin de transcender les frontières, les cultures et les idéologies de l'art, et promouvoir le partage et la transmission dans la démocratisation de l'accès à la culture. Bernard Focroulle est le président de l'Association Opera Europa située à Bruxelles, Il est également membre associé de l'Académie royale de Belgique. Après avoir dirigé le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence puis la classe d'orgue du Conservatoire royal de Bruxelles, il fonde l'European Network of Opera Academies. Sa carrière comprend également une riche discographie, pour le label Ricercar.

16h15 - 16h30

PAUSE

16h30 - 17h

Amphi | Bilan et clôture du séminaire

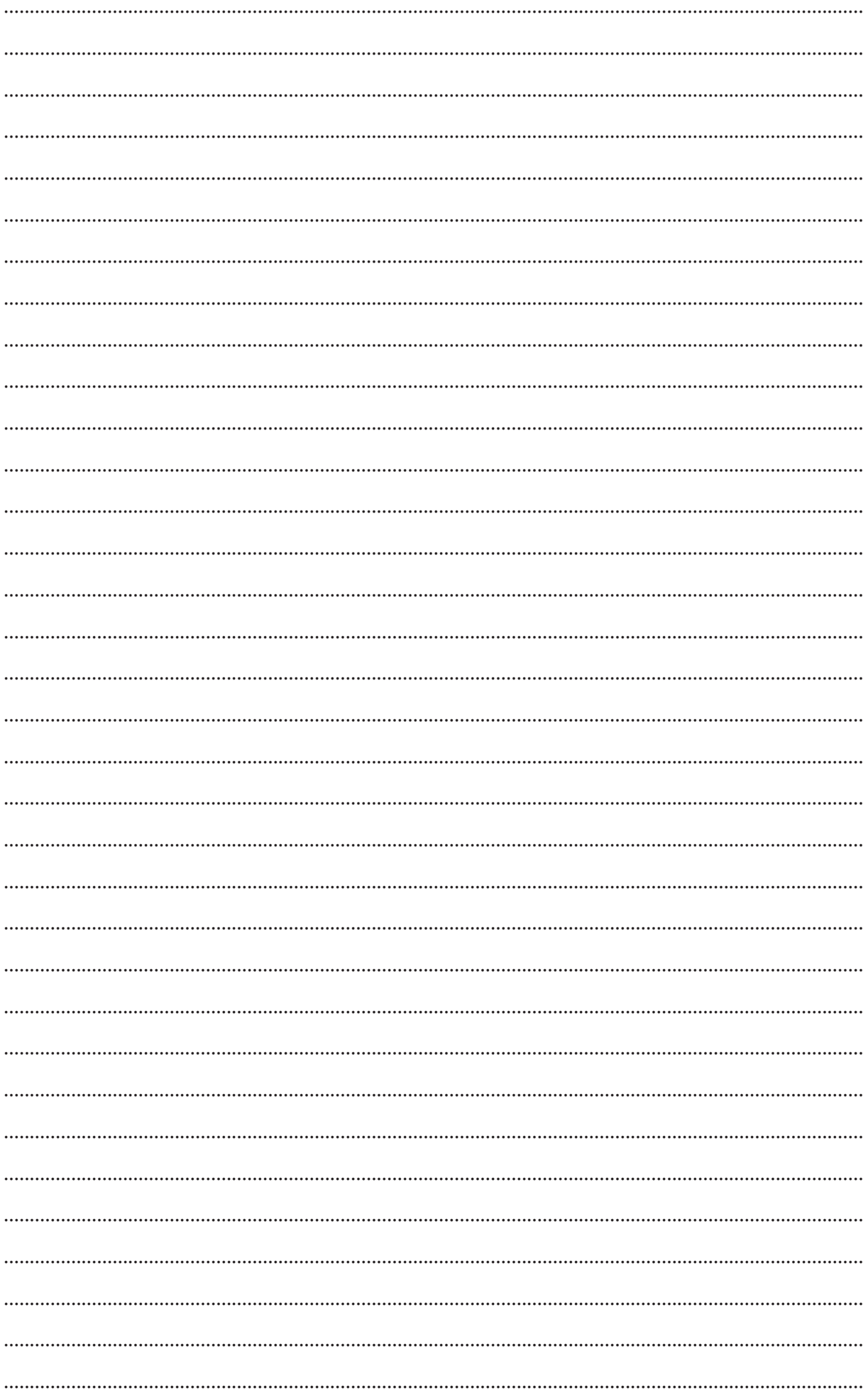
17h - 18h

Bar de l'amphi | Temps convivial

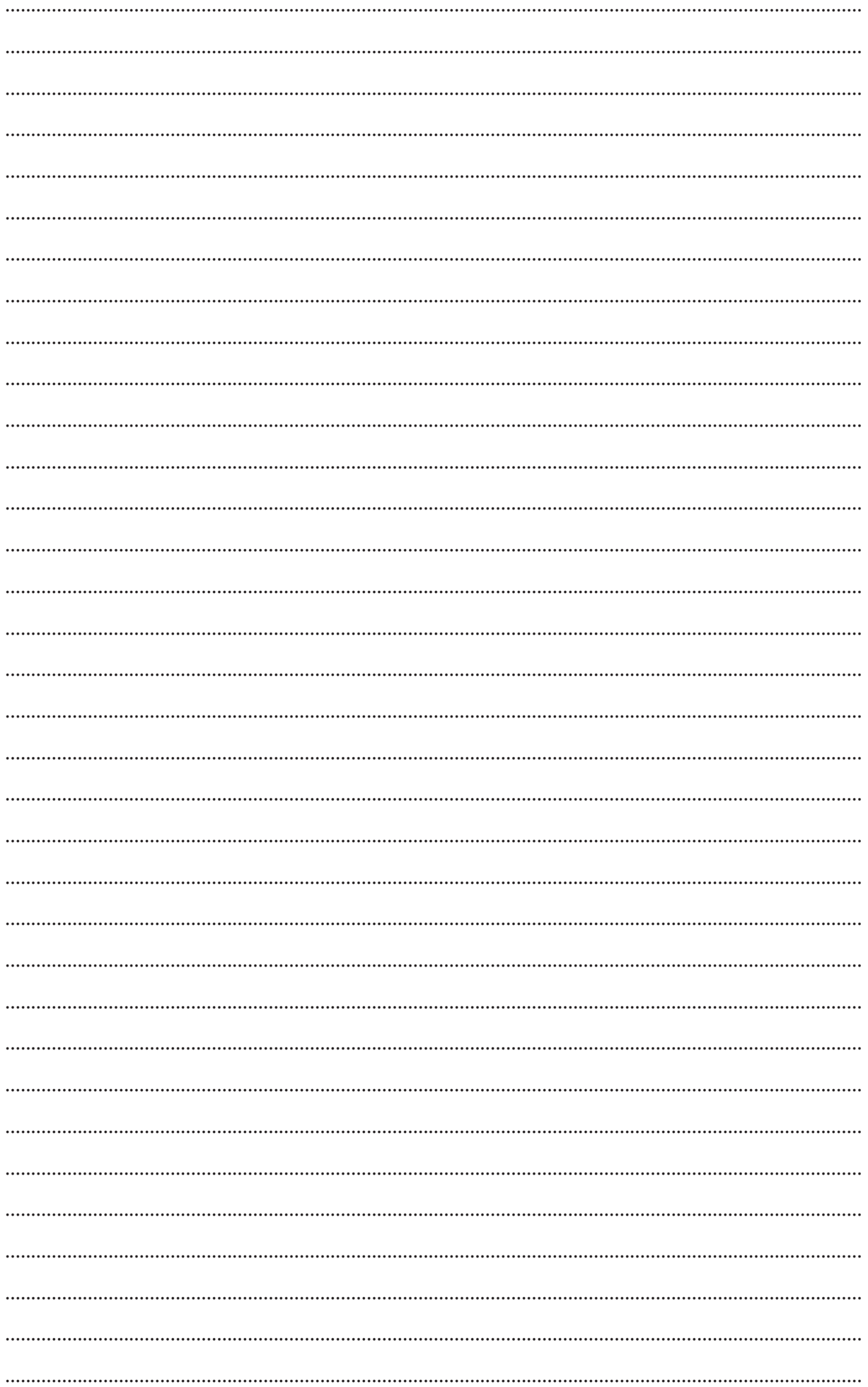
PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

A series of 30 horizontal dotted lines for writing.

A series of 30 horizontal dotted lines for writing, arranged in a single column across the page.

A series of 32 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing.

This image shows a sheet of white paper with horizontal dotted lines, resembling a notebook page. The paper is centered and occupies most of the frame. The background is a solid blue color with black geometric patterns, including lines and shapes, visible at the top, bottom, and sides. The dotted lines are evenly spaced and run horizontally across the page.

PREAC OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES

4 et 5 MAI 2022 | OPÉRA NATIONAL DE LYON

Le PRÉAC Opéra et Expressions vocales poursuit son exploration de la création lyrique contemporaine, en abordant la question du récit, des récits, dans l'opéra d'aujourd'hui.

Que raconte l'opéra contemporain ? Puise-t-il dans le répertoire d'histoires du passé, d'œuvres théâtrales ou romanesques anciennes, contemporaines ? Prend-il le risque de l'invention pour parler de notre monde ? Comment l'alchimie entre musique, livret et mise en scène permet-elle d'élaborer un(des) récit(s) ? La musique prend-elle en charge une part du récit ou dialogue-t-elle avec lui, entre tension et sublimation ? Y a-t-il une nécessaire réinvention du lien entre compositeur et librettiste ? Le metteur en scène est-il partie prenante de ce lien ?

Enfin, comment une approche de l'opéra à travers ce prisme peut-elle nourrir des projets d'éducation artistique et culturelle ? A l'occasion de la création de Shirine de Thierry Escaich et Atiq Rahimi, dans la mise en scène de Richard Brunel, le prochain séminaire abordera ces questions.