

FORMATION organisée par le
Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle
OPÉRA ET EXPRESSIONS VOCALES
Mardi 16 mars 2021 en visioconférence depuis l'Opéra de Lyon
autour de l'opéra *Le Château de Barbe-Bleue* de B. Bartók, mis en scène par A. Zholdak

Judith et Barbe-Bleue, deux personnages en quête d'auteur

Dans le cadre du Festival "Femmes libres ?" de l'Opéra de Lyon, le metteur en scène ukrainien Andriy Zholdak propose de livrer dans la même soirée deux versions du Château de Barbe bleue, le court et énigmatique opéra de Béla Bartók revisitant le conte de Perrault. Une même œuvre interprétée selon deux points de vue différents pour interroger les lectures possibles d'une même histoire et éclairer les multiples facettes de Judith et Barbe-Bleue et de leur couple... En résonance avec le séminaire national de mai 2019 sur l'opéra au présent, le Pôle de Ressources pour l'Éducation Artistique et Culturelle Opéra et Expressions vocales organise, à l'Opéra de Lyon, une journée de formation sur cette création. Comment cette proposition scénique inédite permet-elle d'exprimer des lectures différentes de l'œuvre de Bartók et, à travers elle, du conte bien connu ? Comment dramaturge et metteur en scène construisent-ils des interprétations différentes des personnages ? Comment cette recréation des personnages d'opéra nous conduit-elle à interroger notre propre point de vue ? Au programme, découvertes, rencontres et pratique artistique afin d'aborder ces questions et de nourrir des projets d'éducation artistique et culturelle autour de l'opéra.

PROGRAMME – formation en distanciel

9h-9h30 : accueil

9h30-11h : atelier de pratique artistique mené par Sarah Kristian, Gabriela Alarcón Fuentes, Juliette Baguet et Aurélie Rousselet. Première partie.

Au travers d'expérimentations pratiques, cet atelier vise à explorer les divers enjeux des personnages du Château de Barbe-bleue, mettant le point d'orgue sur celui de Judith. Pour cela nous mêlerons expérimentations corporelles et vocales ainsi qu'improvisations, passant de la recherche individuelle à la recherche chorale, de la sensation à la situation. Nous prendrons appui sur diverses interprétations du conte, principalement celle de Bartók. Comment le choix d'un-e auteur-trice portant sur certains enjeux d'un même conte peut-il être déterminant dans une mise en scène ? Depuis l'expérience collective de plateau, comment pouvons-nous détailler notre regard sur une œuvre et un personnage, en dessiner d'autres contours, parfois inattendus, précisant et multipliant ainsi nos points de vue ?

11h15- 12h30 : « L'invitation au voyage, aimer et mourir au pays de Barbe-Bleue », intervention de Guy Cherqui, critique d'opéra, qui proposera un parcours du conte à l'opéra de Bartók et à la création de A. Zholdak.

13h30 – 14h15 : "Dans les coulisses du Château de Barbe-Bleue" : intervention de Nathaly Rouquet, régisseuse technique de production, et Clothilde Lenfant, régisseuse générale, qui présenteront leur travail sur la production de cet opéra.

14h45-16h15 : atelier de pratique artistique mené par Sarah Kristian, Gabriela Alarcón Fuentes, Juliette Baguet et Aurélie Rousselet. Deuxième partie.

16h30-17h : échanges et clôture de la journée

Diffusion de l'opéra en ligne le 26 mars 2021 à 20h : <https://www.opera-lyon.com/fr/saison-2021/festival-femmes-libres/le-chateau-de-barbe-bleue>

LES INTERVENANTS

GABRIELA ALARCÓN FUENTES, comédienne et metteuse en scène : Elle s'est formée à l'école Arts en scène à Lyon et au Conservatoire de Villeurbanne en danse et performance. Elle a intégré le Geiq Théâtre Compagnonnage en 2016 pour un parcours de deux ans. Elle y a travaillé avec Sylvie Mongin-Algan, Maïanne Barthès, Raphaël Dufour, Locus Solus entre autres. En tant que metteuse en scène, elle travaille en lien étroit avec l'espagnol (sa langue maternelle) et a mis en scène deux pièces qu'elle a adaptées et traduites ; *Uyó* en 2015 et *Un étranger* en 2018. Elle crée la compagnie Argoti en 2019 avec laquelle elle présentera sa nouvelle création au printemps 2021, *L'amour est un franc-tireur*, de l'autrice argentine Lola Arias. Elle axe son travail de mise en scène autour de l'enseignement artistique, explorant avec différents publics la notion de transmission du théâtre, sur des thèmes qui lui tiennent à cœur comme le bilinguisme et les rapports femme-homme.

JULIETTE BAGUET, violoniste et pédagogue : Elle suit son cursus classique dans la classe de Georges Aladjem à l'ENM de Villeurbanne où elle obtiendra le DEM en 2015. En 2018, elle obtient également le Diplôme d'État de professeure de violon classique au CEFEDM AURA après deux ans de formation. En 2016, elle intègre le groupe de rock lyonnais Nikopol et co-crée le groupe Ultramoule (punk, hip-hop, rap) avec Marie Caparros et Sarah Métais-Chastanier, s'ouvrant ainsi aux musiques actuelles. Juliette développe en parallèle des projets d'action culturelle variés utilisant notamment comme outil le soundpainting (improvisation dirigée), pratique qu'elle explore et transforme en fonction des besoins du public auquel elle s'adresse.

SARAH KRISTIAN, comédienne et articulatrice de projets théâtraux : En tant qu'interprète, elle joue dans des spectacles d'Olivier Maurin (*Ostinato*), Pauline Picot (*l'Écrou*) et Fabrice Henry (*Collectif Satori*). Ses recherches axées sur des démarches documentaires et participatives l'amènent à inclure des publics de tous âges à des processus de créations, notamment avec le Collectif X (*Villes#*), la Transplanisphère (*Rec-On*), ou au sein de la compagnie Olca qu'elle codirige depuis 2018 : ses spectacles *Ulises* et *Waliki, je vais bien*, transmettent des témoignages collectés en Argentine et Bolivie. Sarah Kristian a vécu à Buenos Aires où elle a entre autres intégré le chœur de théâtre physique *El teatro desconocido* en 2014. Elle perpétue aujourd'hui les ponts France/Amérique latine, s'associant à Sylvie Mongin Algan (*Les Trois-Huit*) pour le projet participatif 30 ou à la compagnie mexicaine Teatro Linea de Sombra (*Festival Sens Interdits*). Cette saison, elle assiste Louise Vignaud à la mise en scène de l'opéra *La Dame Blanche* et Pauline Laidet à celle des *Enfants du Levant* (Opéra de Lyon).

AURELIE ROUSSELET, comédienne de théâtre physique et chanteuse : Sa recherche principale consiste à relier voix et corps - elle travaille dans ce sens principalement dans des créations pluridisciplinaires notamment au sein de la Cie Korpüscül (Théâtre, musique et corps), qu'elle codirige artistiquement depuis 2017. Elle intègre en 2018 la Cie normande Répète Un Peu Pour Voir, dirigée par la cheffe de chœur Jeanne Dambreville, qui mêle mouvement et polyphonie a cappella et travaille autour de formes immersives et participatives. Issue d'une formation universitaire franco-allemande puis d'une formation d'Art Dramatique au conservatoire de Villeurbanne, elle s'est ensuite formée auprès de la Cie Philippe Genty, Claire Heggen - Théâtre du Mouvement, Lionel Ménard, Eduardo Lopes, Cie Maguy Marin, Jean-Philippe Albizzati, Guillaume Bailliart... En tant que pédagogue, elle intervient depuis 2015 à Arts en Scène, centre de formation artistique lyonnais dirigé par Eric Zobel, autour de la voix parlée et chantée.

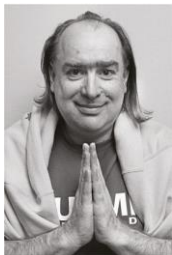
GUY CHERQUI : Né en 1953, Guy CHERQUI est agrégé des Lettres, licencié en Histoire de l'Art et diplômé en papyrologie grecque. Inspecteur pédagogique Régional honoraire, il a exercé pendant 10 ans les fonctions de Délégué aux arts et à la culture de l'Académie de Grenoble. Spécialiste de l'opéra, il a participé en tant que jury à de nombreux concours de chant, collabore depuis plus de 10 ans avec des magazines italiens, allemands et espagnols et a fondé le site « Wanderer », revue culturelle en ligne dédiée essentiellement à l'opéra, aux concerts et au théâtre, tout en continuant d'animer son blog personnel, "Le blog du Wanderer". S'intéressant tout particulièrement à la question de la mise en scène, il a publié notamment, en 2019, avec David Verdier, un ouvrage bilingue français-allemand sur la dernière mise en scène très contestée, signée Frank Castorf, du Ring de Wagner au Festival de Bayreuth entre 2013 et 2017.

RESSOURCES

- Le conte de Perrault "La Barbe bleue" :
[https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_de_Perrault_\(%C3%A9d._1902\)/La_Barbe-Bleue](https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_de_Perrault_(%C3%A9d._1902)/La_Barbe-Bleue)
- Le livret de l'opéra de Béla Bartók "Le Château de Barbe-Bleue", écrit par Béla Balázs :
<http://www.grandsinterpretes.com/assets/LIVRET-CHATEAU-BB.pdf>

Ressources sur "Le Château de Barbe-Bleue", mis en scène par A. Zholdak

- L'équipe artistique :

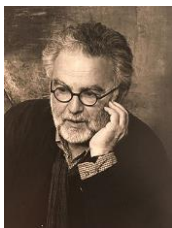
Andriy Zholdak, metteur en scène : Originaire de Kiev, Andriy Zholdak s'est formé à l'École d'art dramatique de Moscou Anatoli Vassiliev fondée en 1987 et conçue comme un laboratoire de théâtre. Grand amoureux du cinéma, le metteur en scène se nourrit de cet art pour enrichir son style, en particulier du travail de Fellini, Bergman, Paradjanov et Tarkovsky. L'approche théâtrale d'Andriy Zholdak va bien au-delà de la mise en scène : il conçoit également les décors et costumes de ses spectacles et s'intéresse à la conception des éclairages ainsi qu'aux arts vidéo. De 2002 à 2005, il était directeur artistique du théâtre Taras Chevtchenko de Kharkiv. Cinq de ses propres productions ont été présentées dans les grands festivals internationaux. En 2005, Andriy Zholdak déménage à Berlin ; metteur en scène indépendant, il travaille sur de nombreuses scènes, principalement en Europe de l'est et du sud. Son travail a reçu de nombreuses récompenses : Prix UNESCO des arts du spectacle en 2004 et Masque d'or en 2014, qui constitue le prix le plus prestigieux de Russie – sa version primée d'Eugène Onéguine (Tchaïkovski) au Théâtre Mikhaïlovsky de Saint-Petersbourg était aussi sa première mise en scène d'opéra. À la suite d'Eugène Onéguine, Andriy Zholdak se passionne pour le drame musical : il met en scène Mirandolina (Martinu) à Giessen et Le Roi Candaule (Zemlinsky) à l'Opéra des Flandres. Il retourne ensuite au Théâtre Mikhaïlovsky pour Iolanta (Tchaïkovski) et met enfin en scène un troisième opéra de Tchaïkovski, L'Enchanteresse, à l'Opéra de Lyon (production de l'année pour 2019 pour le magazine allemand OPER!).

<http://svobodazholdaktheatre.com/en/director>

Titus Engel, chef d'orchestre : Après des études de musicologie et de philosophie à Zurich, sa ville natale, et Berlin, Titus Engel étudie la direction d'orchestre à Dresde auprès de Christian Kluttig. Chef d'orchestre de l'année pour le magazine Opernwelt (2020), il est régulièrement invité par les plus grands orchestres européens et ensembles de musique contemporaine. Fasciné par le répertoire symphonique des XIXe et XXe siècles, il s'intéresse aussi à la musique baroque et l'interprétation historiquement informée, tout en imaginant des formats de concerts originaux. Il compte ainsi comme l'un des chefs les plus créatifs de sa génération,

toujours désireux d'aborder de nouveaux concepts scéniques – il voit notamment le théâtre musical comme un champ expérimental dans lequel peuvent s'épanouir les utopies.

Georges Banu, dramaturge : professeur émérite à l'Institut d'études théâtrales de Paris III-Sorbonne Nouvelle, il est aussi essayiste et critique théâtral, auteur de nombreux ouvrages de référence sur le théâtre et les grandes figures de la mise en scène européenne – Peter Brook, Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Luc Bondy, Jerzy Grotowski... – et de livres portant un regard original sur le théâtre, dont Le Théâtre, sorties de secours, L'Acteur qui ne revient pas, L'Homme de dos, Le Rideau ou la fêlure du monde ou encore Les Voyages du comédien (Gallimard). Il a publié récemment Amour et désamour du théâtre (Actes Sud), Le Théâtre ou le défi de l'inaccompli (Les Solitaires intempestifs), La Porte, au cœur de l'intime (Arléa) et Tchekhov (Ides et calendes). L'Académie française lui a décerné son Grand Prix de la Francophonie en 2014, il a été trois fois récompensé du Prix du Meilleur livre de théâtre. Il est par ailleurs président du Prix de l'Europe pour le théâtre.

[Le Château de Barbe-Bleue - Bande-annonce](#)

- Une interview de Titus Engel et une interview de Georges Banu (environ 2 mn chacune) présentant la production de l'Opéra de Lyon.

[Le Château de Barbe-Bleue - Interview de Titus Engel, chef d'Orchestre](#)

Le Château de Barbe-Bleue - Interview de Georges Banu, dramaturge

- Le prologue qui ouvre le livret de Béla Balázs a été remplacé dans cette production par un poème de Louise Glück "A Myth of devotion" : <https://poets.org/poem/myth-devotion>
- La captation de la table ronde, modérée par Guy Cherqui, réunissant l'équipe artistique : Titus Engel, Georges Banu, Andriy Zholdak et son assistante Eleni Morar :

Rencontre autour du "Château de Barbe-Bleue", de Béla Bartók

Autre adaptation du conte de Perrault : une captation (de mauvaise qualité malheureusement) du spectacle de Pina Bausch (1977) dont le titre intégral est : *BARBE-BLEUE - EN ÉCOUTANT UN ENREGISTREMENT SUR BANDE MAGNÉTIQUE DE L'OPÉRA DE BÉLA BARTÓK « LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE »*. Une adaptation déstructurée et fragmentée de l'opéra de Bartok et du conte de Barbe-Bleue : l'opéra de Bartok est diffusé sur un magnétophone sans cesse manipulé par Barbe-Bleue qui cherche à revivre ses désirs à volonté.

[Pina Bausch "Barbe Bleue" \(1977\)](#)

Trois extraits à regarder particulièrement :

- extrait numéro 1 : 0:31:30 - 0:33:00 (violence et folie : "ich liebe dich")
- extrait numéro 2 : 1:11:50 - 00:13:47 (Écrasement - réduction au silence)
- extrait numéro 3 : 1:16:00 - 1:20:10 (duo - violence de la relation)

Pina Bausch propose une lecture plus réaliste qui s'éloigne du merveilleux et met en scène la violence de la tendresse. Guerre des sexes, corps objectivés, recherche vaine de tendresse, incompréhension, incapacité à communiquer, répétition d'actes violents : le couple est pris dans l'engrenage d'obsessions et pulsions dévastatrices.

PARTENAIRES

Formation organisée dans le cadre du PREAC Opéra et Expressions vocales, coordonné depuis l'Opéra de Lyon. Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, des rectorats de Lyon et de Grenoble, et de la Direction Territoriale de Canopé Auvergne-Rhône-Alpes.

Contact : Céline de Buttet // Coordinatrice du PREAC Opéra et Expressions vocales
04 72 00 47 33 // cdebattet@opera-lyon.com // celine.buttet@ac-lyon.fr

