

La Voix humaine / L'Heure espagnole

Francis Poulenc / Maurice Ravel

27 décembre 2020 – 8 janvier 2021

Théâtre Equilibre, Fribourg

La Voix humaine / L'Heure espagnole

Distribution

Direction musicale	Jérôme Kuhn
Mise en scène	Béatrice Lachaussée
Scénographie	Amber Vandenhoeck
Costumes	Jorine van Beek
Lumières	Glen D'haenens
Assistante mise en scène	Lauriane Tissot
	Orchestre de chambre fribourgeois

La Voix humaine	Tragédie lyrique en un acte (1959) de Francis Poulenc (musique) et Jean Cocteau (livret)
Elle	Sophie Marilley

L'Heure espagnole	Opéra en un acte de Maurice Ravel
Concepcion	Sophie Marilley
Gonzalve	Alexander Sprague
Torquemada	Gilles Ragon
Ramiro	Michael Wilmering
Don Inigo Gomez	Alexandre Diakoff

*Opéras chantés en français.
Surtitres allemand / français.*

Durée : 2h00 (y.c un entracte)

Coproduction

NOF – Nouvel Opéra Fribourg
Opera Zuid, Maastricht

En collaboration avec Equilibre-Nuithonie Fribourg

Contact

NOF
CP 1106
1700 Fribourg
www.nof.ch

Presse et communication : Emilien Rossier / emilien@nof.ch / +41797217059

Sophie Marilley

Elle (*La Voix humaine*) et Concepcion (*L'Heure espagnole*)

Née à Fribourg, Sophie Marilley y fait ses études de chant dans la classe d'Antoinette Faes et poursuit sa formation à l'Opéra Studio de Flandre. Elle fait ses débuts à l'Opéra de Fribourg dans *La Périochole* (rôle-titre) et *L'Etoile* (Lazuli).

De 2001 à 2006, elle est membre de l'ensemble de l'Opéra d'Osnabrück, puis de 2006 à 2011 de celui du Wiener Staatsoper où elle chante Meg Page, Stéphano, Nicklausse et Siébel, et enfin celui de l'Opéra de Stuttgart jusqu'en 2017. Elle s'y distingue dans un large répertoire d'*Alcina* et *Platée* à *L'écume des jours* d'Edison Denisov, en passant par Mozart avec *Dorabella* (*Le Nozze di Figaro*) et *Donna Elvira* (*Don Giovanni*), *Nicklausse* (*Les Contes d'Hoffmann*), *der Komponist* (*Ariadne auf Naxos*), *Octavian* (*Der Rosenkavalier*) et le rôle-titre de *Il Vologeso* de Jommelli.

Elle est invitée à l'Opera Vlaanderen pour *Clarisse* (*L'Amour des trois oranges*), *Mercedes* (*Carmen*), au Festival de Wexford pour *Hänsel* (*Hänsel und Gretel*) et *Laura* (*Die drei Pintos*), à l'Opéra de St Gall (*La cenerentola*), à l'Opéra de Graz (*Nicklausse*), à l'Opéra de Lausanne (*Dorabella*), à l'Angers Nantes Opéra (*Lazuli*, *Cherubino*), à Lisbonne (*Sesto de La clemenza di Tito*) et à la Monnaie à Bruxelles (*Cherubino* dans *Le Nozze di Figaro* et le Prince dans *Cendrillon* de Massenet).

En janvier 2018, elle a fait ses débuts à l'Opéra de Monte Carlo dans *Les Contes d'Hoffmann*.

Jérôme Kuhn

Direction musicale

Jérôme effectue ses études à la Haute Ecole de musique de Lausanne-Fribourg, où il obtient le prix de musique contemporaine. Il se perfectionne en direction auprès de chefs de renom et devient en 2010 directeur musical de la compagnie Opéra Louise avec laquelle il dirige *Die Fledermaus* (Johann Strauss), *Monsieur Choufleuri* (Jacques Offenbach) ou *L'Amour masqué* (André Messager).

À l'opéra, il dirige notamment la première suisse de *The Importance of Being Earnest* (Gerald Barry) et de *Blanche-Neige* (Marius Felix Lange). Il dirige également la première parisienne de *Tcheriomouchki* de Chostakovitch au Théâtre de l'Athénée à Paris ainsi que la production *Teenage Bodies*, mise en scène des cantates *Membra Jesù nostri* de Buxtehude, à Londres et à Zurich.

Il est nommé en 2012 chef principal de l'Orchestre Philharmonique de Prague, puis du Prague Symphonic Ensemble PSE la saison suivante, poste qu'il occupe à ce jour. Il dirige notamment des programmes de musique slaves Il est également directeur musical de l'ensemble vocal de Villars-sur-Glâne.

Lors de la saison 18/19, Jérôme Kuhn dirige l'Academy of Ancient Music (Cambridge, UK). Il collabore aux enregistrements des différents compositeurs contemporains, dont Richard Harvey (Little Prince).

Béatrice Lachaussée

Mise en scène

La metteuse en scène franco-allemande Béatrice Lachaussée est née à Paris.

Après des études en classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon, elle étudie la mise en scène d'opéra en Autriche à l'*Universität für Musik und darstellende Kunst* de Vienne. Elle se forme auprès de metteurs en scène tels que Barrie Kosky, Christof Loy, Andréa Breth, Jérôme Deschamps et Torsten Fischer et travaille comme assistante d'Olivier Py et de Carlos Wagner.

Comme metteuse en scène d'opéra, Béatrice Lachaussée fait ses débuts en 2013 au Neue Oper Wien avec la création mondiale : **M. Bourgeois et les incendiaires** de Šimon Voseček puis à l'Opéra de Cologne en mettant en scène **Jakob Lenz** de Wolfgang Rihm dans une église protestante - production pour laquelle elle remporte le *Götz Friedrich Studio Preis* de la meilleure mise en scène d'opéra de chambre 2013/2014.

Avec le **Journal d'un disparu** de Léos Janáček et **Sâvitri** de Gustav Holst, l'occasion de jouer des opéras dans des lieux atypiques se renouvelle et elle met en scène cette fois-ci au musée du Kolumba conçu par Peter Zumthor à Cologne.

Ces spectacles lui valent d'être invitée pour mettre en scène **Béatrice et Bénédicte** d'Hector Berlioz à l'opéra de Lucerne, **La Fiancée vendue** de Bedřich Smetana à l'opéra d'Aix-la-Chapelle ainsi que **L'heure espagnole** et **L'enfant et les sortilèges** de Maurice Ravel à l'opéra de Cologne, sous la baguette de François-Xavier Roth. En 2018/2019 elle signe la mise en scène de **Madame Butterfly** de Giacomo Puccini au Stadttheater Bremerhaven et crée une adaptation pour jeune public du **Pulcinella** d'Igor Stravinsky à la philharmonie du Luxembourg en 2019.

Prochainement Béatrice Lachaussée sera l'invitée du théâtre d'Osnabrück pour mettre en scène **La Cenerentola** de Gioachino Rossini. Elle collabore par ailleurs avec la compositrice Mathilde Wantenaar et ENOA pour la création d'un nouvel opéra pour enfant basé sur un conte de Toon Tellegen, **A song for the moon**, dont la première aura lieu en 2020 dans le cadre du festival Opera Forward d'Amsterdam.

La Voix humaine (Jean Cocteau)

Contexte

Œuvre singulière sous-titrée « tragédie lyrique », *La Voix humaine* fut créée deux ans après les *Dialogues des Carmélites*. Francis Poulenc composa ce monologue lyrique pour Denise Duval, son interprète favorite, qui créa le rôle sous la direction de Georges Prêtre, dans une mise en scène et un décor de Jean Cocteau, auteur du livret. Mettre en musique le monodrame de son ami Cocteau dans lequel le téléphone devenait le protagoniste d'un drame sentimental, constituait pour le compositeur un extraordinaire tour de force. Comment réussir à maintenir l'intérêt durant ce long monologue d'une femme délaissée par son amant qu'elle essaie de reconquérir dans une conversation téléphonique perturbée par des incidents techniques ? Seul Arnold Schönberg avait tenté une expérience comparable en 1924 avec son monodrame *Erwartung*, autre monologue d'une femme à la recherche de son amant. Quelles nouvelles solutions musicales apporter à ce morcellement inédit de la plainte amoureuse adressée à un interlocuteur invisible, à cette mise à nu de la passion à travers le chant ? Sur les 780 mesures que compte la partition, 186 sont écrites pour la voix seule. Poulenc a voulu donner au chant la liberté du discours parlé, privilégiant une orchestration transparente qui laisse la voix à découvert. La courbe mélodique épouse toutes les émotions qui déchirent l'héroïne, amour, haine, désespoir brutal, regrets. L'ambiguïté tonale permet de traduire le déséquilibre né de cette « *douleur inscrite dans les fibres de l'œuvre* » dont parlait Denise Duval, créatrice du rôle. L'orchestre amplifie l'intensité dramatique dévolue au chant et assure une unité émotionnelle avec l'utilisation de motifs récurrents. Il assure ainsi le rôle de l'amant absent en suggérant la teneur de ses réponses qui ponctuent le récitatif tourmenté de l'héroïne. Le compositeur indique que « *l'œuvre doit baigner dans la plus grande sensualité orchestrale* ». On comprend aisément que sa réussite repose sur la diction et l'engagement émotionnel de la chanteuse qui « *doit avoir souffert de l'attente vaine, pour jouer cette œuvre de détresse vécue* » (Denise Duval).

Résumé

Une femme jeune et élégante dans sa chambre en désordre répond à l'appel téléphonique de son amant qui s'apprête à la quitter. Au cours de cette ultime conversation, elle tente de le reconquérir passant de la tendresse à la passion, de la menace de tentative de suicide au calme, des regrets aux accès de violence.

***L'Heure espagnole* (Maurice Ravel)**

Contexte

L'Heure espagnole est la première œuvre lyrique de Maurice Ravel (1875-1937), qui a toujours ardemment souhaité composer un opéra pour explorer les correspondances entre langage et musique. De ce désir sans cesse contrarié ne sont nés que deux ouvrages que le compositeur n'osera pas qualifier d'« opéra » : *L'Heure espagnole*, comédie musicale, et *L'Enfant et les Sortilèges* (1925), fantaisie lyrique. Ravel choisit lui-même de mettre en musique une comédie en un acte de Franc-Nohain (1872-1934) qui a triomphé en 1904 au Théâtre de l'Odéon.

L'intrigue repose sur l'habituel trio constitué de la femme, du mari et de l'amant. Leurs mésaventures ont pour cadre une horlogerie espagnole. D'origine basque et suisse, Ravel pouvait ainsi concilier sa passion de l'Espagne et son attrait pour la mécanique de précision ! L'originalité de cette comédie alerte réside dans le contraste cocasse entre un style familier et un lyrisme ampoulé jusqu'à l'absurde, qui vise les excès de Maurice Maeterlinck. Désireux de régénérer l'opéra bouffe italien, Ravel comprend tout le parti qu'il peut tirer de cette pièce pour développer un humour essentiellement musical tout en privilégiant « *la plus ordinaire des déclamations plutôt qu'un chant* ».

Ce qui importe pour le compositeur, c'est que le rire soit obtenu « *par l'insolite de l'harmonie, du rythme, du dessin mélodique ou de l'orchestration* ». Ravel voit dans *Le Mariage* (1909) de Moussorgsky (1839-1881), adapté de Gogol et sous-titré « *essai de musique dramatique en prose* », l'« *ancêtre direct* » de son *Heure espagnole*. Engagés dans une démarche quasiment expérimentale, les deux compositeurs cherchent à transcrire musicalement la quintessence d'un texte humoristique qu'ils utilisent tel quel. D'avril à octobre 1907, Ravel écrit en toute hâte la partition pour chant et piano car il voudrait en faire profiter son père gravement malade. Ce dernier s'éteindra le 13 octobre 1908. L'œuvre ne sera définitivement orchestrée qu'en 1910, puis créée seulement en 1911, associée à une reprise de la *Thérèse* (1907) de Jules Massenet (1842-1912).

Composée de 21 scènes miniatures s'achevant sur un brillant quintette, *L'Heure espagnole* est souvent couplée à d'autres œuvres en raison de sa courte durée. « Comédie musicale » élégante et pétillante, *L'Heure espagnole* a su s'imposer durablement sur les scènes lyriques.

Résumé

À Tolède, au XVIIIème siècle, le muletier Ramiro se rend chez l'horloger Torquemada pour faire réparer une montre précieuse. Mais Concepcion vient rappeler à son mari qu'il doit partir régler les horloges municipales. Qu'à cela ne tienne, Torquemada propose à Ramiro d'attendre son retour, au grand désappointement de sa femme qui comptait profiter de ce moment de liberté pour recevoir son amant. Que faire de l'encombrant Ramiro ? Concepcion lui demande de monter dans sa chambre une grande horloge catalane. Arrive l'amant, Gonzalve, le bachelier-poète qui, emberlificoté dans sa poésie, suscite l'impatience et l'agacement de sa maîtresse. Quand Ramiro revient, Concepcion, prétextant s'être trompée, lui demande de redescendre la première horloge et d'en monter une deuxième dans

laquelle elle a caché son amant. Entre-temps est arrivé Inigo, un riche banquier venu faire sa cour à Concepcion, qui cherche à s'en débarrasser. Inigo décide de se cacher dans l'horloge restée dans la boutique. Concepcion demande de nouveau à Ramiro de redescendre de sa chambre l'horloge dans laquelle se trouve le poète pour remonter celle dans laquelle se trouve Inigo. Hélas, une fois transporté dans la chambre de la bouillante horlogère, Inigo reste coincé dans l'horloge ! Dépitée, Concepcion se rabat sur Ramiro auquel elle demande de remonter dans sa chambre mais sans horloge cette fois ! Piteux amants éconduits, Gonzalve et Inigo devront acheter les deux pendules pour dissiper les soupçons du mari rentré au logis. Il ne restera plus qu'à chanter tous ensemble : « *C'est la morale de Boccace : Entre tous les amants, seul amant efficace, Il arrive un moment, dans les déduits d'amour, Où le muletier a son tour !* »

NOF – Nouvel Opéra Fribourg

En usine à rêves, le NOF fabrique des spectacles qui se moquent des conventions bon genre pour enjamber les barrières isolant le lyrique de la création scénique contemporaine. Œuvre du répertoire, ouvrage contemporain ou sacré, collage électronique, le matériau musical est le fondement d'une approche turbulente et décomplexée. Remuant et glissant, le NOF se déploie en spectacles et actions pour délivrer partout son message, institution ou scène off, Fribourg ou après, par-delà les étiquettes, les échelles et les langues.

Les créations du NOF proposent une expérience sensible et poétique, une *Gratwanderung* entre radicalité et générosité, entre performance et errance, entre maintenant et demain. Le NOF est une expression artistique protéiforme, ubiquitaire et en perpétuelle réinvention. Le NOF crée, le NOF s'étend, le NOF plane, le NOF est ouvert, le NOF est partout, le NOF est tout le monde. Alors bienvenue.

Nie sind wir uns näher, als wenn wir uns verlieren.