

10
Journal PO 98.1982

Structure permanente

W

Attention dans l'ordre spécifique

CAI qu'is

la petite théâtre

jean-paul farré, mireille larroche
théâtre du 10e arrondissement

canal saint martin

face à la rue du terrage quai de valmy tel:205 40 39

1981
1982

LA PENICHE OPERA - LA PENICHE OPERA - LA PENICHE OPERA - LA PENICHE OPERA - LA PENICHE OPERA -

Nom de l'association : la Péniche Opéra

Siège social : 52 av. de Choisy Paris 75013 Tel : 670 II 61

But de l'association : organiser des ateliers, des animations, des concerts des spectacles de théâtre musical et lyrique s'adressant à un nouveau public , avec un répertoire original et de nouvelles méthodes .

statuts : association de 1901 en cours d'enregistrement.

Présidence : Ivan Mathiak , artiste lyrique

Direction : Mireille Larroche

Conseiller Musical : Yves Prin

A l'époque où la musique et plus particulièrement l'Art Lyrique, semble bénéficier d'un regain d'intérêt, il nous paraît important de tenter certaines expériences hors des "sanctuaires musicaux", s'adressant à un nouveau public, avec un nouveau répertoire et de nouvelles méthodes de travail.

Ces quelques notes ont pour but de rappeler quelles sont les activités les préoccupations et les ambitions de la Péniche Opéra dans ce domaine.

S O M M A I R E

I. RAPPEL D'UNE DEMARCHE

II. PROJETS ET PERSPECTIVES

1. Introduction
2. Organisation d'une structure permanente
 - A. le répertoire
 - B. L'animation
 - C. La formation : . ateliers de technique de création
. atelier de création
 - D. les créations : . spectacles d'ateliers
. spectacles du répertoire
. ouvrages contemporains
3. aménagement d'un lieu permanent
 - . difficultés rencontrées sur la Péniche
 - . définition d'un nouveau Lieu.
4. Conclusion

III. PROPOSITION D'UN CALENDRIER POUR UNE PREMIERE SAISON DE L'ATELIER

- . atelier pour enfants
- ; atelier de musique baroque
- . atelier de théâtre musical
- . création
- . accueil de spectacle

IV. AVANT PROJET BUDGETAIRE ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER

I. RAPPEL D'UNE DEMARCHE

"Et si nous montions un "opéra" à la Péniche ?...

La Péniche Opéra !!!...

C'était à la fois une joyeuse provocation mais aussi l'aboutissement de cette envie, de cette curiosité, de cet appétit de musique, qui, depuis le début, impulsaient toutes les activités de notre équipe ; cette "musique spectacle", cette "musique théâtre", qui apparaissait déjà dans nos premiers spectacles : "En attendant Godot" de S. Beckett, "Le Petit Mahagony" de B. Brecht.

Depuis, avec l'aide d'Ivan Matiakh, artiste lyrique, nous partons chaque année à la "chasse aux compositeurs"...

Claude Prey, Pascal Dusapin, François Bernard Mache, Yves Prin, Detlef Kieffer, Katri Makino, Felix Ibarrondo, Françoise Barrière, Nicolas Frize, Graziane Finzi, Jean Podromidès ont été nos premiers interlocuteurs. Avec eux, nous avons réussi à trouver, au travers de "l'actualité", un terrain d'entente et de communication, riche de création commune.

Tout d'abord avec Claude Prey dans Utopopolis, opéra policier, écrit pour la Péniche à partir d'un fait divers récent (spectacle créé à Paris en Avril 80, présenté au Festival d'Avignon et en tournée durant l'été 80. Co-production France Culture)

38 représentations ; plus de 5000 spectateurs.

Puis, Instantané, encore plus étroitement lié à l'actualité, puisqu'il s'agit ici de la mise en page d'un journal musical à partir de huit articles sélectionnés dans la presse et confiés à huit compositeurs différents. (spectacle créé à Bordeaux en Juin 81 et présenté à Avignon. 11 représentations ; 2000 spectateurs.

Tournée prévue au printemps 82. Co-production France Culture/Ecole de Bordeaux/ Centre France Lyrique/La Péniche).

Dans ces deux créations quel était notre but essentiel ?

D'une part, rassembler de jeunes chanteurs, de jeunes comédiens, des compositeurs, des plasticiens et des écrivains autour d'un projet commun. D'autre part, tenter de trouver un mode d'expression contemporain s'adressant à un nouveau public à travers de nouveaux sujets.

L'expérience de ces deux premières créations tant par les réactions du public que par celles de la presse, nous permet de penser que nos efforts ne sont pas restés sans résultats.

../...

"... Aux lisières de l'enfance, du policier, du théâtre, de l'opéra et d'un brun de folie, ils font du repérage dans le pas encore vu..."

Libération

"... vertige des mots... acteurs virtuoses, exécutant leur haute voltige gestuelle et musicale avec l'élégance de la facilité... un metteur en scène qui a le don d'ancrer le rêve dans la cale d'une péniche..."

Opéra International

"..C'est un spectacle étonnant, pas rasoir pour un sou. C'est un des clous du Festival et ça possède le mérite de ne pas être du "Théâtre musical.."

Lyon Matin

".. L'oeuvre de Claude Prey oscille entre l'opéra et le théâtre sans jamais y appartenir vraiment... La musique est superbe, le texte sonne à merveille, les acteurs donnent à fond et le décor, par son étrangeté, donne la touche finale à ce petit chef d'oeuvre d'humour tragique d'opéra théâtre.."

Dauphiné Libéré

".. Dans "Instantané" chacun donne libre cours à ses fantasmes, tout en contribuant sans la moindre contrainte à l'édification d'une structure collective. Car les styles les plus divers s'opposent et se juxtaposent ici en de profitables télescopes.."

Libération

"... Mireille Larroche et J.P. Lemesle ont remisé "les classiques" du Festival pour faire vivre un théâtre musical totalement jeune et novateur.."

Le Méridional

".. spectacle original et insolite..."

Grâce à la réelle présence des instruments, à la performance des chanteurs-comédiens, le spectacle se construit riche de l'imagination du metteur en scène, et des différences de chacun des compositeurs..."

Le Matin

".. La Péniche-Théâtre de Mireille Larroche doit être considérée comme un des laboratoires du théâtre musical..."

Le Progrès

"... Le théâtre musical est dans ce modeste lieu un creuset dans lequel on recherche des formules nouvelles..."

Midi Libre

".. On est ébloui par la qualité des musiciens et des interprètes. C'est un excellent spectacle que j'ai reçu avec beaucoup de plaisir"...

Le Dauphiné Libéré

"... Enfin et surtout, il y a l'admirable travail scénique de Mireille Larroche... D'une simple critique de l'information, le spectacle s'élève assez souvent jusqu'à la fantaisie poétique, et cela dans le plus total dénuement, ce qui tient du prodige..."

Le Nouvel Observateur

II. PROJETS ET PERSPECTIVES

1. Introduction :

La Péniche, association 1901, a été créée il y a 6 ans, en Octobre 1975. Subventionnée par le Ministère de la Culture (Service du Théâtre et Service de la Musique), le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Ville de Paris, la Fondation de France.

La Péniche organise ses activités 8 mois par an à Paris, au Canal St-Martin et 4 mois par an en tournée, un peu partout en France.

La Péniche, animée par Mireille Larroche et Jean-Paul Farré, plus particulièrement consacrée, jusqu'en 1979, à la création d'ouvrages de théâtre contemporain (6 créations, 1 co-production, 12 spectacles accueillis). Depuis deux ans les activités de la Péniche se sont orientées vers " le théâtre lyrique" ; une cellule de création musicale s'est constituée, réunissant chanteurs, compositeurs, musiciens, comédiens, metteurs en scène.

Recherche, formation, animation et création sont des termes qui, dans notre esprit, ont toujours été étroitement liés.

Notre travail est orienté :

- vers le public, chez qui il existe un engouement pour l'opéra et un intérêt évident pour les expériences nouvelles mais qui, hors des sentiers battus du répertoire traditionnel, est totalement ignorant.
- vers les chanteurs, compositeurs, écrivains, musiciens qui, pour la plupart, sont à la recherche d'un nouveau style, de nouvelles méthodes.

Ce travail n'est possible que s'il s'appuie sur une structure de base permettant :

- la durée : ce travail demande du temps, beaucoup de temps. Tout reste à découvrir. Les erreurs, les tâtonnements sont inévitables.
- la simultanéité : Un travail d'animation, de formation et de création mené parallèlement, engendre une sorte de synergie, les différents domaines d'activités se complétant, se corrigeant et s'enrichissant les uns les autres en permanence.

Mais la Péniche ne dispose ni de l'espace, ni du personnel, ni du matériel nécessaire pour mener à bien un tel projet. Nous nous contentons - au prix de gros efforts et de lourds sacrifices - de faire tourner le plus possible nos spectacles (44 représentations pour Utopopolis - 35 représentations dont 25 au printemps prochain pour Instantané) et d'assurer des animations dans la mesure de nos possibilités.

Le succès d'"Utopopolis" et de "Instantané", mais aussi la prise de conscience de l'énorme distorsion entre le niveau de nos ambitions et la faiblesse de nos moyens nous ont amené à envisager :

- l'organisation d'une structure permanente
- l'aménagement d'un "lieu" permanent

2. - Organisation d'une structure permanente

A) Le répertoire

Musique contemporaine/Musique ancienne :

Travail sur l'opéra contemporain - ou ce que pourrait être l'opéra contemporain - mais aussi travail sur certains ouvrages de notre répertoire classique et plus spécialement sur certains styles particulièrement mal connus ou méconnus.

La musique ancienne (Monteverdi par exemple) peut apporter, en particulier par les rapports qu'elle entretenait avec la dramaturgie et l'interprétation, un éclairage et un enseignement souvent très intéressant pour les ouvrages contemporains.

Ce double pôle d'intérêt (musique contemporaine/musique ancienne) constituerait la base de notre travail.

B) L'animation : animation de quartier

avec un souci principal d'information.

Création d'ateliers ouverts permettant aux "amateurs" - au sens noble du terme - de recevoir une véritable information, soit au contact direct des créateurs (compositeurs) soit au contact des "maîtres d'oeuvre" (chanteurs interprètes, musiciens, chefs d'orchestre etc...)

Un véritable dialogue - non pas entre des "animateurs" ou "professeurs" et des "élèves" (nous ne sommes pas là pour remplacer un conservatoire ou une classe de musique) mais entre des créateurs, des interprètes et un public - nous a toujours semblé fondamental.

Par ailleurs, de plus en plus, des chanteurs ou musiciens "amateurs" souhaiteraient pouvoir s'exprimer en public. Pourquoi ne pas mettre à la disposition de ces personnes ou de ces groupes, un "lieu" leur permettant de rencontrer un public, de se rencontrer entre eux et de rencontrer par la même occasion des professionnels ?

(Expériences très fructueuses, déjà réalisées par la Péniche à l'occasion des Festivals amateurs - Juin 1979 et 1980).

../...

C) La formation

Un centre de recherche et d'animation nécessite d'abord la constitution d'une équipe prête à travailler sur de nouvelles techniques, - parfois à inventer - avec de nouvelles méthodes, avec une nouvelle mentalité, et donc de se soumettre à une formation permanente basée essentiellement sur un dialogue entre les interprètes, les compositeurs et les metteurs en scène.

Nous envisageons donc la création :

- d'ateliers de technique d'interprétation
(compte tenu de la diversification de plus en plus importante des techniques vocales)
 - . musique ancienne
 - . musique contemporaine

- d'ateliers de création
plus ouverts, consacrés à la recherche commune autour d'un ouvrage précis.

D) Les créations

La réalisation de spectacles et leur représentation demeurent évidemment la véritable finalité de ce projet. C'est seulement à travers le spectacle proprement dit que nos activités d'animations et de formation trouveront leur raison d'être.

Nous envisageons 3 types de spectacles (dans l'idéal 3 spectacles par an) :

- spectacles d'atelier :

Spectacle "légers", avec une petite équipe (distribution et formation musicale réduites). Ces spectacles permettraient à de jeunes compositeurs de faire leurs premiers essais dans le domaine lyrique, à de jeunes interprètes leurs premiers pas sur des planches et aux metteurs en scène de tenter de nouvelles expériences de dramaturgie.

Ces spectacles seraient à l'opéra ce que le croquis est à la peinture, le polaroid à la photo : des "essais" constituant des étapes nécessaires à la recherche.

"Instantané", réunissant 8 compositeurs différents est, à ce titre, une expérience assez pertinente que nous souhaitons poursuivre pendant quelques années en jouant régulièrement ce spectacle tout en en renouvelant certaines partitions. La structure même d'"Instantané", qui se présente comme une mise en page d'un journal musical où chaque compositeur traite un article, se prête assez bien à ce type d'expérience.

Dans le même ordre d'idée, la réalisation de "concerts" ou de simples "lectures musicales", nous sembleraient pouvoir alimenter cette rubrique de "spectacles d'atelier".

- spectacle du répertoire :

Dans un premier temps ces spectacles concerneraient plus spécialement le répertoire de musique ancienne. Monteverdi, Rameau etc...

../...

Un projet sur Monteverdi : "Le couronnement de Poppée" est en cours.

Nous ressentons, de temps en temps, la nécessité d'un "retour aux sources", aux origines de ce que l'on appelle "opéra". Cette réflexion et cette recherche sur les premiers pas de l'histoire du spectacle lyrique, dynamise notre travail sur le répertoire contemporain et lui donne l'assise indispensable.

L'équipe de chanteurs actuellement réunis autour de la Péniche, (Béatrice Cramoix et Ivan Matiakh) travaillent depuis plusieurs années sur l'interprétation et la technique vocale propre à la musique ancienne.

- Ouvrages contemporains

Jusqu'à présent nos spectacles de musique contemporaine se sont toujours limités à la structure du "mini opéra", faute de moyens. Mais il nous semble très important de créer de temps en temps des ouvrages plus conséquents afin que tous les aspects, tous les éléments constitutifs du spectacle lyrique (choeur, orchestre, décors, scénographie etc...) puissent s'épanouir dans une écriture radicalement novatrice.

De nombreux compositeurs contemporains devraient avoir l'occasion de créer de tels ouvrages. Prey, Prin, Duhamel, Gagneux, Mache, Podromides, **Claustre**, Ferrero, sont autant de compositeurs avec lesquels nous souhaiterions travailler ou retravailler à une plus grande échelle.

Deux projets se sont dégagés et attendent les moyens financiers nécessaires à leur mise en oeuvre : un projet avec Michel Tournier sur son dernier roman : "Gaspard, Melchior et Balthazar, et un deuxième avec Milan Kundera. Deux auteurs pour qui la musique a toujours joué un rôle très important jusque dans leur écriture littéraire. Deux auteurs avec lesquels il serait passionnant pour nous d'envisager le problème d'une écriture lyrique contemporaine.

3. - Aménagement d'un lieu permanent

La Péniche est une salle de 150 personnes, amarrée 6 mois par an à Paris, et qui part en tournée 4 à 5 mois d'été.

Les possibilités qu'elle offre sont certes intéressantes mais beaucoup trop insuffisantes pour un projet lyrique :

- Au niveau de la création :

La Péniche n'est pas un lieu particulièrement approprié à la création lyrique. Elle limite nos possibilités artistiques : par ses dimensions scéniques réduites, par ses qualités acoustiques très médiocres (manque d'isolation...) par son équipement très sommaire.

- Au niveau de l'animation et de la formation

La Péniche est une salle unique de 150 places, avec un seul bureau de 4 m², une surface totale au sol de 140 m². Pas d'ateliers, pas de salle de travail, pas de moyen de stockage, pas de salle d'accueil. Cette exigüité des lieux exclue toute possibilité de travail "en simultanée..."

- Au niveau de la fréquentation

La jauge de la Péniche, avec ses 150 places, nous oblige à refuser trop souvent des spectateurs, ce qui, en plus, limite dramatiquement nos recettes.

Il nous paraît donc fondamental d'envisager très rapidement la possibilité d'acquérir un espace supplémentaire.

Cet espace complémentaire devrait comprendre, dans un premier temps :

- des ateliers environ 100 m²
- 3 salles de travail représentant globalement 150 m²
- des bureaux et dépendances (env. 50 m²)

et, dans un deuxième temps :

- une salle de spectacle de 600 places avec ses dépendances

Pour les créations plus importantes, les co-productions permettent souvent d'utiliser momentanément un grand théâtre.

Il ne s'agit pas pour autant d'abandonner la Péniche. Ce lieu sympathique doit continuer à fonctionner avec ses tournées et ses animations de quartier. Il pourrait en plus être consacré à la présentation des "spectacles d'Atelier".

4. CONCLUSION

L'équipe de la Péniche existe ; elle a fait ses preuves ; elle a de grandes ambitions...

... mais elle manque de moyens.

Dans quelle mesure les Pouvoirs Publics sont-ils décidés à l'aider à se transformer, à se développer, tout en lui conservant sa spécificité ?

III. PROPOSITION D'UN CALENDRIER DE TRAVAIL

POUR LA PREMIERE SAISON

Pourquoi un répertoire de théâtre musical ?

Inverser la perspective

Le théâtre musical n'est pas le fils monstrueux de l'ancêtre Opéra, mais un genre multiple et contradictoire dont l'Opéra n'est qu'une superbe et pourrissante boursouflure (dont il ne sera pas question ici).

Retrouver un foisonnement de styles

Chaque époque invente son théâtre musical, correspondant à l'évolution de la société, aux courants esthétiques, etc...

Du Moyen-Age au XXème siècle on peut trouver des similitudes :

- l'intégration de la musique à l'action dramatique
- la légèreté des effectifs et des moyens
- un certain type d'interprètes

Quelques formes historiques:

- le théâtre du Moyen-Age
- le divertissement de cour
- le répertoire baroque
- le théâtre de la Foire
- l'opéra comique français
- le Singspiel
- l'opéra buffa
- l'opérette, le vaudeville
- la comédie musicale
- le théâtre musical du XXème siècle
(Schönberg, Satie, Stravinsky, Weil, etc...)

Inventer les années '80

Le propos est donc de partir à la recherche de ces formes théâtrales (dont les traditions sont plus ou moins perdues), avec notre sensibilité du XXème siècle, notre culture, notre intuition de l'avenir, notre goût de l'héritage, non pas dans une attitude nostalgique et passéiste, mais dans la perspective d'un théâtre musical contemporain.

Il s'agit d'enrichir notre pratique d'interprètes du XXème siècle, à la lumière de ces différents courants, de dédramatiser le rapport du public au théâtre musical d'avant-garde, et d'affirmer des continuités pour mieux inventer le théâtre musical des années à venir.

Pierre Danais.

TROIS ATELIERS-FORMATION REGROUPANT 15 à 20 PARTICIPANTS

1°) ATELIER POUR ENFANTS - Octobre-Novembre-Décembre

atelier sur l'élaboration d'un spectacle de théâtre musical pour enfants.

âge : de 4 à 8 ans ou de 8 à 12 ans

travail réalisé en collaboration avec les enfants à partir d'un livret écrit par Jean-Pierre Lemesle "Adrien Coca-Cola" sur le thème de la publicité.

Compositeurs : Yves Prin ou Renaud Gagneux
ou Nicolas Frize ou Antoine Duhamel

Metteur en scène : Mireille Larroche

2°) ATELIER DE MUSIQUE BAROQUE - Janvier-Février-Mars-

- Rameau, Campra, Cantates du 18ème siècle, Bernier, Boismortier, Monteverdi ...-

travail sur la technique d'interprétation musicale et gestuelle.

Animatrice : Béatrice CRAMOIX

Claveciniste : Gordon Murray

3°) ATELIER L'AVANT GARDE ET L'OPERETTE OU "LES FOLIES PENICHE

- Avril-Mai-Juin-

travail sur 3 oeuvres du XIXème siècle

- Les 2 aveugles d'Offenbach
- L'oeil crevé de Hervé
- Par la taille de Terrane (livret de Jarry)

travail sur une opérette contemporaine

Compositeur : Duhamel ou Pennetier
ou Aperghuis ou Prey

Animateur : Pierre Danois

Metteur en scène : Mireille Larroche

4°) ATELIER DE THEATRE MUSICAL

Un spectacle à partir d'un texte de "Marguerite Duras"
(éventuellement le "Marin de Gibraltar")

Compositeur : Pascal Dussapin ou Aperghis

UNE CREATION

" Gaspard, Melchior et Balthazar" de Michel Tournier

Répétitions : Mars-Avril-Mai

Représentation : Juin

Compositeur : Ahmed Essyad

Mise en scène : Mireille Larroche

ACCUEIL DE SPECTACLES

- Trois spectacles lyriques (1 par trimestre)
 - . Une création lyrique contemporaine française
 - . Une création de théâtre musical (co-produit avec Avignon)
 - . Une création étrangère contemporaine (opéra ou ouvrage de théâtre musical ou comédie musicale)
- Un spectacle de théâtre musical (pour enfants ou adolescents)
du répertoire pouvant facilement tourner, et être présenté à un large public
ex : "L'Histoire du Soldat" de Stravinsky

ATELIER POUR ENFANTS

Metteur en scène : Mireille Larroche

Compositeur : Prin ou Gagneux ou Duhamel ou Frize

" ADRIEN COCA-COLA "

Pourquoi un opéra pour enfants ?

Il nous paraît fondamental, dès notre arrivée, et dès le démarrage de notre travail, de nous adresser à un nouveau public.

De plus, il est temps de remettre en question l'idée qui tend à réserver l'opéra à une certaine élite, à enfermer le théâtre lyrique dans les sphères d'un public spécialisé.

Le langage utilisé par les enfants, l'univers privilégié de l'imagination enfantine nous semblent tout particulièrement s'épanouir dans le domaine lyrique. Pour des raisons financières souvent, trop de spectacles pour enfants se sont interdits l'intégration d'instrumentistes au bénéfice de la bande magnétique, reléguant par là-même la musique au rang de musique de "scène".

Par ailleurs, c'est à l'âge de la toute première enfance que la sensibilisation aux différents domaines artistiques est la plus favorable

Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui constitueront notre public de demain.

ATELIER DE MUSIQUE BAROQUE

L'Interprétation vocale : en passant du 17ème au 20ème siècle

Animatrice : Béatrice Cramoix

Claveciniste : Gordon Murray

Des manières vocales pré-baroques et baroques, aux diverses possibilités d'interprétation de la musique contemporaine, on peut supposer qu'il existe des rapprochements. Au moins, peut on affirmer qu'un chanteur a plus de facilités à joindre 17,18ème et 20ème siècle qu'à interpréter successivement 19ème et 20ème siècle.

Sans aucun doute, les genres musicaux de toutes ces époques sont entièrement différents, mais c'est dans la difficulté d'exécution des oeuvres et surtout dans l'immense diversité des moyens utilisés pour la faire vivre que l'on peut comparer baroque et contemporain.

Il semble qu'un chanteur aguerrri à lire et à exécuter trilles, passages, mordants, longues notes non vibrées, flattés, etc..., à déclamer très précisément des récitatifs se sentira plus à l'aise face aux multiples indications (ou au code particulier) d'un compositeur de notre époque souvent plus soucieux de diversité, de vie, de petites touches différentes, que d'une ligne mélodique très pure et très souple.

D'autre part, la grande différence qui situe nettement baroque-contemporain d'un côté, et romantisme de l'autre, c'est l'utilisation du vibrato. Alors que jusqu'à -disons- Mozart, celui-ci n'était utilisé que comme ornementation de certains sons, il devient une constante et une règle générale au cours du 19ème siècle.

On remarquera que nos compositeurs ont tendance à en répudier l'utilisation permanente.

De là à émettre des affirmations, il y a certes un grand pas. Néanmoins, dans notre siècle d'essais et de recherches, il faudrait un jour tenter publiquement l'expérience et pour ce faire, préparer un groupe d'acteurs-chanteurs (pour reprendre une expression chère au 18ème siècle) à exécuter consciemment et harmonieusement ce bond d'un peu plus d'un siècle.

Béatrice Cramoix

A T E L I E R

Essai de comparaison entre les techniques d'interprétation vocale et scénique d'ouvrages des 17 et 18ème siècles (jusqu'à Mozart) et celles du 20ème, largement utilisées,
avec ouverture sur une théâtralisation des ouvrages travaillés
(en essayant de se limiter au répertoire français voire italien pour la période baroque)

CANTATES PROFANES
RECITATIFS ET AIRS D'OPERA
AIRS DE COUR

CANZONE ET MADRIGAUX

Cet atelier s'adresse à des chanteurs ayant déjà une technique de base leur permettant d'utiliser leur voix dans toute son étendue et sans fatigue , ayant de plus une expérience des exigences du théâtre .

à des acteurs désireux de parfaire leurs connaissances musicales, ou voulant s'informer sur les techniques théâtrales baroques.

à des concertistes ayant l'intention de transformer ou d'améliorer leurs rapports avec le public et leurs attitudes d'exécutants.

Cet atelier ne peut s'adresser à plus de quinze personnes à la fois , car le travail personnel pendant la période choisie y est nécessaire et primordial. Il nécessite la présence d'un chef de chant claveciniste et pianiste ayant déjà travaillé et exécuté ces techniques tant musicales que dramatiques GORDON MURRAY et par conséquent la possibilité d'utiliser ces deux instruments pendant une période à déterminer.

En effet , cet atelier peut se réaliser de deux manières :

- soit sous une forme brève, plus communément appelée stage (durée 15 jours environ) avec étude d'ouvrages préalablement déterminés, laissant toutefois au participant le choix d'une oeuvre lui correspondant tout à fait.
- soit sous une forme beaucoup plus élaborée (durée 3 mois) avec matériel sus-cité à disposition, débouchant sur un spectacle d'atelier qui peut être un montage à thème suivi à partir des oeuvres au programme ou bien des extraits d'ouvrages baroques et contemporains.

Béatrice Cramoix

A T E L I E R

L ' AVANT GARDE ET L'OPERETTE

ou les "folies-péniche"

" A moi. L'histoire d'une de mes folies.

Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles, et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l'enfance opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs..!"

Arthur Rimbaud
(une Saison en Enfer)

POURQUOI CE PROJET ?

1. Tout d'abord, à l'origine, une réflexion sur le fossé qui sépare actuellement la musique de grande écoute (de divertissement) de la musique "savante" (d'avant garde) - plus particulièrement en Europe et surtout en France -

2. Ensuite, une volonté de redécouvrir un genre finalement mal connu ou trop facilement caricaturé : l'opérette.

Considérer ce genre avec respect. S'y intéresser de la même manière qu'on s'intéresse aujourd'hui à la musique baroque ou à l'opéra français du XIXème (ou à la peinture pompier, à l'art nouveau etc...)

Redécouvrir une esthétique. Un style.

- retrouver cette musique, donc, faite de "refrains niais" de "rythmes naïfs" (Rimbaud mais aussi

- une tradition littéraire de coq à l'âne, de burelesque, d'à peu près (de " Charantonneries", de "Turlupinades" disait Hervé) qui va de Rabelais à Prévert, en passant par les fatraseries du XVIIème et pourquoi pas les surréalistes.

3. Des anecdotes, des images, des titres aussi :

une anecdote : L'une des premières opérettes de l'histoire "L'Ours et le Pacha" de Hervé (surnommé le musicien toqué...) a été créée à Bicêtre, à l'asile d'aliénés, par les malades eux-mêmes, sous la direction du compositeur (lui-même organiste à St Eustache et compositeur "savant" dans la journée, et "tapeur" dans les bastringues le soir...)

des titres : au hasard "Vlan dans l'oeil" d'Hervé "Oyayaye ou la reine des Iles" (anthropophagie musicale) du même, (avec sa ballade de la langouste atmosphérique !) "2 sous de charbon" (asphyxie en un acte) toujours d'Hervé. Et puis "L'omelette à la Folembûche", "La cour du roi Pétaud", "Mamzelle Vendémiaire", "Giroflé-Girofla" des noms d'emploi : mystérieux incongrus : la Desclauzas, la Dugazon, le trial, LA divette (sans parler de la gourmeuse etc...)

peut être aussi le simple plaisir d'une idée loufoque : le mariage de l'opérette et l'avant garde... (la carpe et le lapin ?)

L'ATELIER :

durée : 3 mois

Prévu pour début 1983

Lieu : La Péniche (amarrée dans le Xème.

Participants : 8 à 10 chanteurs : comédiens
Seraient invités à participer à cet atelier (de manière ponctuelle ou suivie)- des chanteurs d'opérette
- des comédiens, des clowns
- des librettistes (auteurs de B.D., journalistes, écrivains, paroliers etc...)
- des chorégraphes
- des scénographes
- des compositeurs

Travail autour de 3 oeuvrettes du XIXème siècle . Par exemple :

- Les 2 aveugles d'Offenbach
- L'oeil crevé de Hervé
- Par la taille de Terrasse (livret de Jarry)

Ce travail pourrait s'accompagner de lectures publiques avec éventuellement participation des chorales amateurs du quartier
- de mini concerts (lectures de chansons de l'époque, de textes, d'extraits d'ouvrages plus importants etc...)

Cet atelier devrait déboucher sur la réalisation d'une soirée :
" Folies du XIXème"

et ensuite selon les directions de travail choisies, selon les envies de chacun déboucher sur la création d'1 ou 2 ouvrages contemporains.

ATELIER DE THEATRE MUSICAL

Animateur : Pierre Danais

Metteur en scène : Mireille Larroche

Compositeurs : Pascal Dusapin

Georges Aperghis

" ACTUALITES "

Dans la perspective d'un travail sur " L'Opéra " contemporain ou ce qui pourrait être "L'Opéra contemporain " , il nous paraît important de réaliser des "spectacles légers" avec de petites équipes (distribution et formation musicales réduites).

Ces spectacles permettant à de jeunes compositeurs de faire leurs premiers essais dans le domaine lyrique, à de jeunes chanteurs de découvrir les techniques propres au "contemporain", à des metteurs en scène d'essayer de nouvelles dramaturgies.

Ces spectacles sont à l'opéra ce que le croquis est à la peinture, le polaroid à la photo : des " essais " constituant des étapes nécessaires à la recherche.

La participation de plusieurs compositeurs à un même spectacle nous semble faciliter les échanges entre les différentes tendances actuelles , apporter une information plus riche au public dont la curiosité semble être en éveil, et pouvoir ainsi susciter une réflexion dynamique sur ce que pourrait être les principes futurs d'une création lyrique originale.

Enfin, le choix de thèmes, issus de l'actualité nous semble favorable à ce genre de travail. Il favorise la communication des idées , réactualise le propos des artistes et facilite le contact avec le public.

ATELIER DE THEATRE MUSICAL

" MARGUERITE DURAS "

Un tel projet a le mérite de souligner les éventuelles passerelles qui peuvent exister entre un compositeur et un auteur contemporain, leurs préoccupations communes, et permet de préciser le rôle que pourrait avoir celui d'un librettiste à notre époque.

Si la découverte de formes musicales originales est, en effet, fondamentale pour l'élaboration d'un véritable théâtre lyrique contemporain, l'écriture du livret, le thème choisi, l'actualité du propos, nous semblent tout aussi importants.

Par son travail sur l'écriture, par son engagement littéraire, Marguerite Duras a su se situer à l'avant-garde de notre littérature. Un travail en collaboration avec cet écrivain ne peut être qu'enrichissant.

CREATION

Metteur en scène : Mireille Larroche

Compositeur : Ahmed Essyad

Jusqu'à présent nos spectacle de musique contemporaine se sont toujours limités à la structure du "mini-opéra", faute de moyens.

Mais il nous semble très important de créer de temps en temps des ouvrages plus conséquents afin que tous les aspects tous les éléments constitutifs du spectacle lyrique (choeur, orchestre, décors, scénographie...) puissent s'épanouir dans une écriture radicalement novatrice.

" GASPARD , MELCHIOR et BALTHAZAR "

de Michel Tournier

est un livre mythique, magnifique.

Avec ses quatre voyages initiatiques, l'auteur couvre en fait plus de deux mille ans d'histoire, avec ses traditions, et finit par nous parler de notre époque, de ses rêves, de ses obsessions, de ses fantasmes, mieux que quiconque.

Michel Tournier est un auteur qui de tout temps s'est intéressé à la musique, il la connaît et l'aime.)

Il nous semble passionnant de pouvoir envisager l'écriture d'un ouvrage lyrique contemporain avec un tel auteur.

L'épisode des Rois Mages, venus d'Arabie Heureuse pour adorer l'enfant Jésus, s'il ne fait l'objet que de quelques lignes d'un seul des quatre Evangiles, a profondément frappé l'imaginaire des hommes depuis deux mille ans. C'est l'hommage des peuples lointains au Sauveur, c'est plus encore peut-être, l'irruption superbe et stupéfiante des "Mille et une Nuit" dans la grotte de la Nativité. Peu de scènes du Nouveau Testament ont aussi souvent et magnifiquement inspiré la peinture occidentale.

Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? pourquoi avaient-ils quitté leur royaume ? Qu'ont-ils trouvé à Jérusalem - chez Hérode le Grand - puis à Bethléem ? L'histoire et la légende étant également muettes, il incombait à un romancier de répondre à ces questions. Ce livre nous l'apprend donc : Gaspard, le roi noir, avait un chagrin d'amour ; le jeune Melchior, chassé de son trône par un coup d'état, vivait un drame politique ; Balthazar, le roi mécène, venait chercher à Bethléem la réhabilitation de l'image, maudite par l'Ancien Testament, et l'acte de naissance de l'art chrétien.

Pourtant la surprise de ce récit se trouve dans sa dernière partie. L'auteur y reprend la tradition d'un quatrième Roi Mage, dont l'Evangile ne parle pas, parce que, venu de plus loin, il est arrivé trop tard et a manqué le rendez-vous de Bethléem. Mais il est écrit que les derniers seront les premiers, et le destin de Taor, prince de Mangalore, pour avoir été le plus long et le plus douloureux, sera aussi le plus touchant et le plus glorieux. parti dans le but dérisoire de découvrir la recette du rahat loukoum à la pistache, Taor trouve l'Eucharistie et il devient après Saint Jean Baptiste, le premier martyr de la Chrétienté.

Avec ce récit naïf et violent, Michel Tournier plonge aux sources de la spiritualité occidentale, et il nous donne sa version originale de la Légende Dorée.

Avant - Projet Budgétaire : GASPARD MALCHIOR ET BALTHAZAR de Michel Tournier

Direction Musicale	15 000	15 000
Mise en scène	15 000	15 000
Adaptation et dialogue	15 000	15 000
Décors	15 000	15 000
Costume	8 000	8 000
Répétiteur	7 000 x 2 + charges	14 000
Assistanat	5 000 x 2 + charges	10 000
10 chanteurs pendant 2½mois	7 500 x 2½ + charges	187 500
8 musiciens pendant 1 mois	5 500 + charges	44 000
Charges Sociales		102 200
Décors		80 000
Costumes		30 000
Frais de matériel musical		20 000
Divers		50 000
TOTAL		605 700

IV. AVANT PROJET BUDGETAIRE ANNUEL DE FONCTIONNEMENT

DE L'ATELIER LYRIQUE " LA PENICHE -OPERA "

Cet avant projet budgétaire concerne le fonctionnement théorique de notre équipe.
Il ne prend pas en charge le fonctionnement des lieux de travail et de présentation des spectacles, ni le personnel s'y afférant.
Ceci présuppose que notre équipe puisse être accueillie dans une structure en état de marche. (Ateliers de construction des décors et de réalisation des costumes compris)

RECAPITULATIF BUDETAIRE ANNUEL

DEPENSES

- salaires postes permanents	504.000
- honoraires	36.000
- salaires des animateurs	123.000
- charges sociales	283.000
- défraiements et transports	300.000
- Fonctionnement	
. secrétariat	20.000
. entretien	100.000
. information	60.000
- ateliers	900.000
- création	1.500.000
- accueil de spectacles	500.000
- équipement	310.000
- divers 10%	450.000
<u>T O T A L</u>	<u>5.080.000</u>

RECETTES

- recettes spectateurs	150.000
- recettes ventes en tournée	400.000
- Subventions Ministère de la Culture	
. musique	2.500.000
. Mission de Développement Culturelle	100.000
- Subvention Ministère de la Jeunesse et des Sports	50.000
- Subvention Departementale	100.000
- Subvention Direction Regional de la Musique	500.000
- Subvention du Conseil Régional	300.000
- F.I.C.	300.000
- Municipalité	700.00
<u>T O T A L</u>	<u>5.100.000</u>

BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR LA 1ère ANNEE

SALAIRES

- postes permanents

Directeur	8.000
Directeur musical	8.000
Administrateur	7.000
Secrétaire	5.000
Directeur technique	7.000
Scénographe	7.000

Charges sociales 19.000

- contrats à durée limitée ou vacataires

Comptable (honoraires sur une base de 4 mois)	4.000 / mois
Attachée de presse (honoraires sur une base de 4 mois)	5.000 / mois

1°) ANIMATION

- 1 animateur en milieu scolaire - durée 5 mois -	6.000 / mois
- 1 animateur en entreprises - durée 5 mois -	6.000 / mois

2°) ATELIERS-FORMATION 3 ateliers par an / durée de 3mois

- 1 atelier de théâtre musical
- 1 atelier de musique baroque
- 1 atelier de musique contemporaine

Chacun de ces ateliers réunira trois animateurs

- 1 musicien	7.000
- 1 compositeur ou metteur en scène	7.000
- 1 chanteur	7.000

Charges sociales (animation et ateliers) 15.000

. . . / . . .

La durée de ces ateliers serait d'environ trois mois.
Ces ateliers donneraient naissance à des "spectacles d'ateliers".
Spectacles légers (formation et distribution réduites, dispositif scénique simple) qui seraient présentés un peu partout dans la région.
Un budget de création serait alloué à chacun de ces trois ateliers , et serait géré de façon autonome.

300.000 Frs. par atelier soit 900.000

3°) CREATION

Chaque année , une création lyrique de théâtre musical ou d'opéra, réunirait dans une démarche collective le fruit du travail de l'année.
Ce spectacle plus conséquent serait présenté sur une grande scène d'opéra ou de théâtre , dans la région , mais aussi en tournée.

budget de création lyrique 1.500.000

4°) DEFRAIEMENTS ET TRANSPORTS

budget 300.000

5°) FONCTIONNEMENT

- Frais de secrétariat annuel 20.000
- Frais d'information 60.000 (graphiste, journal, tracts...)

Nous tenons à la réalisation de documents précis informant clairement le public sur notre travail, notre démarche, et apportant parallèlement à la présentation des spectacles des éléments de réflexion (documents, écrits, partitions) sur les thèmes traités.

- Frais d'entretien du matériel 100.000

6°) ACHATS

Il nous parait fondamental de présenter à notre public d'autres spectacles que ceux de l'atelier.

A une époque, où les expériences et les réussites de musique lyrique contemporaine sont de plus en plus nombreuses, il est nécessaire de confronter notre travail, et de donner la possibilité à d'autres spectacles

. . . / . . .

d'être joués le plus souvent possible.

budget accueil de spectacles 500.000

7°) EQUIPEMENT

- matériel de bureau	30.000
- équipement salles de travail	50.000
- équipement son	50.000
- équipement éclairage	70.000
- équipement image	50.000
- instruments de musique	30.000
- véhicule	30.000

budget équipement 310.000

TROIS ATELIERS-FORMATION REGROUPANT 15 à 20 PARTICIPANTS

1°) ATELIER POUR ENFANTS - Octobre-Novembre-Décembre

atelier sur l'élaboration d'un spectacle de théâtre musical pour enfants.

âge : de 4 à 8 ans ou de 8 à 12 ans

travail réalisé en collaboration avec les enfants à partir d'un livret écrit par Jean-Pierre Lemesle "Adrien Coca-Cola" sur le thème de la publicité.

Compositeurs : Yves Prin ou Renaud Gagneux
ou Nicolas Frize ou Antoine Duhamel

Metteur en scène : Mireille Larroche

2°) ATELIER DE MUSIQUE BAROQUE - Janvier-Février-Mars

- Rameau, Campra, Cantates du 18ème siècle, Bernier, Boismortier, Monteverdi... -

travail sur la technique d'interprétation musicale et gestuelle.

Animatrice : Béatrice Cramoix

Claveciniste : Gordon Murray

3°) ATELIER DE THEATRE MUSICAL - Avril-Mai-Juin

I. "Actualités" : sur le thème de l'actualité.

à partir d'articles de journaux , réaliser un journal lyrique réunissant différents compositeurs contemporains :

- Prey, Prin, Duhamel, Gagneux, Mache, Prodromidès, Klaust, Ferrero, Jolas, Dusapin, Kieffer... -

... / ...

4°) ATELIER DE THEATRE MUSICAL

. un spectacle à partir d'un texte de "Marguerite Duras "
(éventuellement le "Marin de Gibraltar ")

Animateur : Pierre Danais - chanteur -

Compositeur : Pascal Dusapin ou Aperghis

UNE CREATION

" Gaspard, Melchior et Balthazar " de Michel Tournier

Répétitions : Mars-Avril-Mai

Représentation : Juin

Compositeur : Ahmed Essyad

Mise en scène : Mireille Larroche

ACCUEIL DE SPECTACLES

- Trois spectacles lyriques (1 par trimestre)
 - . une création lyrique cocontemporaine française
 - . une création de théâtre musical (co-produit avec Avignon)
 - . une création étrangère contemporaine (opéra ou ouvrage de théâtre musical ou comédie musicale)
- Un spectacle de théâtre musical (pour enfants ou adolescents)
du répertoire pouvant facilement tourner, et être présenté à un large public
ex : "L'Histoire du Soldat " de Stravinsky

ATELIER DE THEATRE MUSICAL

" MARGUERITE DURAS "

Un tel projet a le mérite de souligner les éventuelles passerelles qui peuvent exister entre un compositeur et un auteur contemporain, leurs préoccupations communes, et permet de préciser le rôle que pourrait avoir celui d'un librettiste à notre époque.

Si la découverte de formes musicales originales est , en effet , fondamentale pour l'élaboration d'un véritable théâtre lyrique contemporain, l'écriture du livret, le thème choisi, l'actualité du propos, nous semblent tout aussi importants.

Par son travail sur l'écriture, par son engagement littéraire, Marguerite Duras a su se situer à l'avant-garde de notre littérature. Un travail en collaboration avec cet écrivain ne peut être qu'enrichissant.