

Mathilde (de la Môle mais d'abord Derville) : **Géraldine ROSS**

Madame de (Rhênal, mais aussi Fervaques) : **Liliane MAZERON**

Elisa (femme de chambre des Rhênal puis des la Môle) : **Béatrice CRAMOIX**

Julien : **Jean-Jacques DAVID**

Geronimo (chanteur et espion) : **Dominique VISSE**

Monsieur de (Rhênal puis la Môle et aussi Frilair) : **Jacques BONA**

L'homme en noir (Abbé Pirard) : **Antoine SICOT**

(Prince Korassoff) : **Paul GERIMON**

(Comte Altarima) : **Vincent AUDAT**

Les Notables, Séminaristes, Marquis et Chasseurs de Guillaume Tell :

Valenod : **Jean-Louis TANT**

Moirod : **Yves COUDRAY**

Michoud (et l'Evêque d'Agde) : **Hervé HENNEQUIN**

Noiroud : **James GOWINGS**

Maugiron : **Antoine SICOT**

Naslou : **Paul GERIMON**

Les Trois Enfants

Orchestre : **ARS NOVA - Musiques en Scène**

LE LIVRET

En plus des dialogues - d'ailleurs rarissimes - et du récit, sans parler des "érigraphes" du roman, le texte met en scène une sorte de "prière d'insérer" sur Le Rouge & le Noir (titre donné par Stendhal), résumé, commentaire et "promotion" du roman, ainsi que les références littéraires et autres, constitutives de l'action : Mémorial de Sainte Hélène et Ecriture Sainte (le "rouge" et le "noir"), Horace et Byron (Don Juan), la Gazette des Tribunaux et Guillaume Tell, le fait divers et l'opéra de l'année 1829.

LES ROLES

La notion de "personnage" fait place à celle de rôle. Ainsi "Monsieur De" réunit dans un seul rôle de méchant baryton tous les avatars du "père ennemi". En termes de "fonctions narratives", il y a la Princesse (Mathilde), la Conteuse adjustrice (Elisa), la Fée marraine (Madame De), le Frère auxiliaire (Geronimo), l'Agresseur (Monsieur De), le Donateur (Pirard) et le Héros (Julien). En termes de "registres d'expression", la roulade, le récitatif, le lyrisme, le batelage, le discours, l'oracle : Julien va d'un registre à l'autre et ne trouve sa voix (voie) que dans la provocation finale.

LES MOUVEMENTS

La notion de "scène" fait place à celle de "mouvement", qui reste liée à une unité de lieu devenue moins topographique que générique : Verrières, Vergy, Besançon, Paris. Tempo et degré d'ouverture spatiale sont liés. L'imparfait de la durée et l'impératif de la variation viennent tantôt ralentir, tantôt accélérer le passé-présent du réalisme.

- Acte I
- Ouverture : Sentence et prière d'insérer
 - Introduction et allegro (**Verrières**) : la leçon de latin
 - Andante cantabile (**Vergy**) : un été à la montagne
 - Lento (**Besançon : Le séminaire**) : la traversée du désert
- Acte II
- Scherzo (**Paris**) : Habit noir et bleu
 - Variations (**Paris 2**) : Habit rouge
 - Final (**Besançon : la prison**) : la fuite dans le rêve

LES ELEMENTS

Les éléments de l'opéra traditionnel - bel canto, orchestre symphonique (26 musiciens et un chœur d'hommes), théâtre réaliste - sont mis à l'épreuve de l'action romanesque : ton subversif, héros, anti-héros, etc... Le roman prête son action à l'opéra, mais roman et opéra sont présents à l'intérieur de l'action : personnages lisant, espions, racontant, commentant, résumant, enchaînant les épisodes : extraits de Guillaume Tell mettant en scène une seconde "Mathilde".

LES INSTRUMENTS

Orchestre "rouge" : 10 Bois et Cuivres + 1 tuba
Orchestre "noir" : 10 Cordes
2 claviers, 2 harpes et percussions

DUREE : 2 h 20 mn

Claude PREY

A PROPOS DE L'OUVRAGE "LE ROUGE & LE NOIR"

Monter "**LE ROUGE & LE NOIR**" au Festival d'Aix en Provence quand on s'appelle la Péniche-Opéra pourrait passer pour une provocation !

J'entends déjà murmurer : "Qui sont ces "saltimbanques" ?"

A ceux-là, je répondrai :

"Dans le paysage culturel, la Péniche Opéra est une sorte de terrain vague ; terrain d'aventure, en bordure des grandes avenues officielles, espace propice à la dérive, agile à passer d'un siècle à l'autre, d'une avant-garde à la prochaine, parfois installée près des terrains réservés aux nomades, parfois à la Cour du Roi soleil, toujours ailleurs."

Mais la Péniche Opéra a toujours choisi ses **lieux** de création.

Pour "**LE ROUGE & LE NOIR**" cet OPERA-Opéra de Claude Prey, il nous fallait une vraie "maison d'opéra", un vrai "lieu d'opéra", un vrai "public" d'opéra.

Le Festival d'Aix en Provence : le rêve !

"L'espace-temps" privilégié était trouvé.

L'ouvrage de Claude Prey est une réflexion sur l'opéra traditionnel du XIXème tel que nous le connaissons, avec ses passages obligés, ses héros, ses décors, ses costumes, ses scènes de "plein air", "d'église" et de "bal"... son (ses) orchestre(s) et son chœur...

Bonheur du théâtre lyrique ;

Tendresse pour ses "effets" ;

Fascination pour ses "ficelles" ; pour sa magie, pour ses tours de passe-passe qui se renouvellent à chaque représentation pour le seul plaisir du public.

Se donner à vivre sa vie comme un livret d'opéra, se mettre en scène comme un héros d'opéra, vivre ses sentiments comme des passions d'opéra, tel est le destin de Julien Sorel. Rien d'étonnant alors que Claude Prey, pour qui le théâtre et la musique sont si étroitement et fondamentalement liés, ait choisi un tel sujet pour composer son premier opéra.

Quant à nous, nous nous contenterons, comme à chaque fois que nous avons eu l'occasion de travailler avec Claude Prey, de "mettre en scène" au sens le plus littéral du terme. Aucune "relecture", aucune "réécriture" de notre part, mais au contraire le décryptage scrupuleux, on pourrait même parler de dépistage, de chaque idée, de chaque degré de compréhension de l'ouvrage.

"Donner à voir", donner à comprendre, donner à savourer tout l'humour, toute l'intelligence, toute la finesse, toute la sensualité de la partition : plaisir des situations insolites, des provocations savantes, des confrontations rocambolesques !
Entre Stendhal et Claude Prey, nous voici en bonne compagnie.

Nous jouerons le jeu de "l'opéra" tout comme Julien Sorel joua le jeu de la "bonne société".

Mais comme lui nous prenons le risque d'en démasquer les rouages.

Porter un roman tel que "**LE ROUGE & LE NOIR**" sur une scène d'opéra, résistera-t-il à l'épreuve ?

Les mots de Julien Sorel chantés sur une scène d'opéra ne retrouveront-ils pas toute la crudité de leur propos ?

Et pour reprendre les mots même de Stendhal, "s'occuper de politique" surtout sur une scène d'opéra, ne serait-ce pas "comme un coup de pistolet au milieu d'un concert" ?

Face à ce public du Festival d'Aix en Provence que nous connaissons comme étant l'un des plus difficile de nos scènes lyriques d'Europe, je vous souhaite toute l'insolence, l'arrogance et la fougue de Julien Sorel, mais aussi son charme, son élégance, son intelligence et surtout... surtout cette "grâce" qui fut la sienne...

Mireille LARROCHE
Metteur en scène

Le Rouge & le Noir : roman réaliste, roman romantique ?

Un fait divers, des souvenirs personnels, référence à Rousseau : le lecteur d'aujourd'hui oublie les sources et lit un roman-roman.

Auteur d'opéras-parodie, -test, -chanson, illustré, cruciverbal, épistolaire (**les Liaisons dangereuses**, Aix 1980), Claude Prey sous-titre "son" **Rouge & le Noir** "opéra-opéra".

Pourquoi pas "opéra" tout court ? Les acteurs chantent, l'orchestre est dans la fosse ; il y a des personnages, une action, des récits, airs, ensembles.

Pas de ballet, certes, dans la scène du Bal, pas d'orgue dans la scène de l'Eglise, pas de femmes dans les chœurs. Surtout, le jeu des éléments de l'opéra, qui, dans l'Opéra repose sur une double convention, celle du réalisme chanté, y renonce, sous la pression d'un texte resté subversif.

L'illusion - sans laquelle il n'est pas de théâtre - n'est ni naïve ni béate : elle se construit ; elle peut être remise en question. L'action de l'opéra n'est pas l'action du roman qui l'inspire, mais ce roman lui-même.

Un opéra sur **le Rouge & le Noir** ?

Ou un "**Rouge & le Noir**" sur l'opéra ?

Claude Prey

CLAUDE PREY

FICHE SIGNALÉTIQUE

PREY Claude. 1925, né à Fleury sur Andelle (Eure)
 Licencié en Lettres, diplômé d'Etudes supérieures de philosophie.
 Elève au Conservatoire de Paris, d'Olivier Messiaen, Jean Rivier, Darius Milhaud
 Il collectionne les prix et les bourses d'études.

OEUVRES

1957	Le phenix (inédit)	
1960	Les lettres perdues	Prix des compositeurs et auteurs de la langue française
1962	Le coeur révélateur	Prix Italia
1964	Jonas	Prix Prince Rainier de Monaco création de l'Opéra de Lyon
1965	Mots croisés	opéra cruciverbiste
1967	La noirceur du lait	opéra test, Festival de Strasbourg
1968	On veut la lumière ? Allons-y !	opéra parodie, Théâtre Musical d'Angers, Théâtre de l'Odéon Festival d'Avignon
1969	Fêtes de la faim	Festival d'Avignon
1972	Donna Mobile	Festival d'Avignon
1973	Les liaisons dangereuses	Opéra Epistolaire, Opéra du Rhin
1976	Young libertad	Opéra de Lyon
1980	Utopopolis	opéra chanson, Péniche Opéra
1981	Escalier de Chambord	Grand Théâtre de Tours
1982	Lunedì Blu	opéra breve, Péniche Opéra
1983	Paulina	Atelier Lyrique du Rhin
1984	O comme Eau	Péniche Opéra
1986	Paysages pacifiques	
1987	Le Rouge & et Noir	

PORTRAIT

Claude Prey par sa tournure d'esprit, la multiplicité de ses connaissances alliée à une prodigieuse intelligence, un certain raffinement, évoque irrésistiblement le XVIIIème siècle. Un amalgame sensible de maniérisme et de révolte, d'humour et de dérision.

Claude Prey fait partie de cette minorité de compositeurs qui ne s'exprime qu'au travers du théâtre lyrique - une vingtaine d'oeuvres -. Verbe, musique, scène, indissociablement liés, sont le préalable de l'oeuvre.

Musicien - Ecrivain : étonnante dualité qui engendre le processus de création. On sent chez Claude Prey une ivresse bien particulière et intense à travailler sur le langage, et à écrire lui-même le livret. Ses oeuvres ont toutes la particularité d'être fortement pensées littérairement. Non pas que la musique soit assujettie au texte, bien au contraire, c'est d'elle seule finalement que va dépendre l'existence de l'oeuvre, le texte ne pouvant être que par elle. La musique est déjà toute entière contenue, inscrite dans le matériau qu'est le livret.

MIREILLE LARROCHE

FICHE SIGNALÉTIQUE

LARROCHE Mireille, 1953, née à Paris

Licenciée en Lettres, DUEL de Philosophie

Metteur en scène dès le lycée, elle est assistante d'Ariane Mouchkine et de José Valverde en 1973 et 1974

En 1975, elle crée la Péniche Théâtre avec J.-P. Farré. En 1980 la Péniche Opéra. Depuis, elle se consacre avec succès au Théâtre Musical, contemporain ou de répertoire.

CREATIONS ORIGINALES

1980	Utopopolis	Claude Prey - Péniche Opéra
1981	Instantané	Journal de 9 compositeurs contemporains, Péniche Opéra, Grand Auditorium de Bordeaux
1981	L'histoire du Soldat Il était une fois un soldat	Stravinski R. Gagneux
1982	Actualité	Journal de 9 compositeurs contemporains, Péniche Opéra
1983	Rêves d'Ecluses Opéra Louffe	Péniche Opéra 5 compositeurs contemporains : ARC
1984	Musiques Françaises du XIX ^e Soirée Erik Satie	Péniche Opéra Péniche Opéra
1984	Barca di Venetia per Padova et O comme Eau	Adriano Banchieri-Espace J. Prevert d'Aulnay sous Bois et Opéra de la Fenice-Venise Claude Prey
1985	Les chambres de Cristal Cabaret Contemporain	Guy Reibel, Maison de la Radio 12 compositeurs contemporains
1986	Shoot Again	3 compositeurs contemporain, Espace J. Prevert
1987	Les Plaisirs du Palais Semiramis Moderato Cantabile	Opéra Baroque, Péniche Opéra, Cesti, Festival de Musique Ancienne d'Innsbruck Xavier Le Masne, Espace J. Prevert
1988	Vingt mille lieux sous les mers	Un Drame Musical Instantané, Péniche Opéra
1989	Nina et les Comédiens Ambulants	Daylarac, Pasiello, Devienne, Péniche Opéra

PORTRAIT

Mireille LARROCHE, metteur en scène, propose une approche originale du Théâtre Lyrique. Par son ouverture étonnante sur le monde contemporain, sa réflexion, son dynamisme et son intime collaboration avec les compositeurs, elle réalise une osmose parfaite de la scène et de la musique.

Par sa démarche très personnelle, de la conception du projet à sa création, passant commande aux compositeurs, Mireille Larroche réconcilie la musique "savante" d'aujourd'hui avec notre quotidien, l'actualité, le rire ou le roman. Elle explore les ressources illimitées de l'univers musical des années 1980.

Son expérience, en tant que directrice artistique de la Péniche Opéra, lui a permis de créer, pour la première fois en France, un atelier de recherche permanent, en contact direct avec le public.

LA PENICHE OPERA

HISTORIQUE

La Péniche Opéra est une association 1901 (Direction Artistique Mireille Larroche), dont le but est d'organiser, sous toutes les formes possibles, des animations ou spectacles.

Les activités de la Péniche visent à la fois un public de théâtre et un public plus défavorisé sur le plan culturel, comme les populations riveraines ou les marinières.

Cette Association a été créée en 1975. Depuis lors elle a produit plus de 18 créations de théâtre et de musique, programmé plus de 40 spectacles et accueilli plus de 250 000 spectateurs à bord.

La Péniche a son port d'attache à Paris, Canal Saint-Martin, où elle donne quotidiennement des spectacles qui ont sû plaisir au public et à la presse.

Avec la chaleur des mois d'été, la Péniche part en tournée se désaltérer sur les fleuves et canaux français.

La Péniche Opéra est subventionnée par le Ministère de la Culture et depuis 5 ans, par la Ville d'Aulnay sous Bois et l'Espace Jacques Prévert.

TRAJECTOIRE

La Péniche Opéra est, dans le paysage culturel, une sorte de terrain vague que nous essayons de transformer en "terrain d'aventures".

En bordure des grandes avenues officielles, c'est une sorte de banlieue du théâtre musical. Espace propice à la dérive, lieu d'errance, agile à passer d'un siècle à l'autre, d'une avant-garde à la prochaine, hors des murs, mais au coeur du réel : toujours en terre "foraine" (foreign/Etranger).

Comme les forains, à l'entrée des villes, comme les saltimbanques parfois installés sur ces terrains réservés aux nomades, parfois à la cour du Roi Soleil, toujours ailleurs...

Ni structure permanente, ni équipe constante, ni théâtre, ni opéra, la Péniche Opéra est un magnifique jouet où des chanteurs, des comédiens, des musiciens, des metteurs en scène, des auteurs, des compositeurs... peuvent ancrer leurs rêves de théâtre et de musique.

La Péniche Opéra ne peut se réduire à une définition théorique. Elle est simplement toujours prête à larguer les amarres vers de nouveaux horizons.

Notre but ? Nos envies ?

Nous laisser porter par les innombrables courants de cette décennie, par toutes les formes de musique d'aujourd'hui (de nombreuses créations), en remontant parfois le cours du répertoire musical pour en repérer les sources (recherche des traditions de théâtre musical : du théâtre du Moyen-Age aux grands classiques du XXème siècle, en passant par le théâtre de tréteaux, l'opéra buffa), tout en gardant notre sensibilité du XXème siècle, notre culture, notre goût de l'héritage, notre intuition de l'avenir, non pas dans une attitude nostalgique, mais dans la perspective d'un théâtre contemporain.

Il s'agit donc 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.

HORIZONS

Que la Péniche Opéra, grâce à sa mobilité, à la légèreté de ses structures, à l'originalité des cadres où elle sera amenée à créer, puisse être un instrument adapté aux horizons des années 80, tel est notre souhait.

De la Péniche au théâtre parisien, de la poésie des rives du Canal-Saint Martin à l'atmosphère du Festival, de la scène d'opéra de chambre à la grande scène d'opéra, nous nous efforcerons de garder cette humeur, cette singularité, cette originalité, cette liberté.

Nous garderons cette volonté, propre à toute équipe en marge des sanctuaires culturels, de nous définir uniquement par rapport à notre production artistique.

Pierre Danais
Secrétaire Général de la Péniche Opéra

ARS NOVA/Musiques en Scène

ARS NOVA, ensemble instrumental national, réunit autour de **Marius CONSTANT** et **Philippe NAHON** des musiciens choisis pour leur qualité et leur volonté de s'impliquer dans le projet de cette formation, celui de défendre la musique d'aujourd'hui.

Depuis 1987, **ARS NOVA** est implanté dans la Région Poitou-Charentes et à La Rochelle. Cette expérience de décentralisation a pu se réaliser grâce aux volontés conjuguées du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction de la Musique et de la Danse), de la Région Poitou-Charentes, du Département de la Charente-Maritime et de la Ville de La Rochelle.

ARS NOVA/Musiques en Scène a comme objectif : **promouvoir la création musicale dans son rapport au spectacle vivant**. Plusieurs commandes et créations associant des compositeurs et des metteurs en scène sont programmées en 1989-1990-1991 :

- **Histoire du Soldat**, de Ramyz/Stravinski, mise en scène **Jacques LIVCHINE**.
Création à Niort les 23, 24, 25 mai 1989.
- **Le Rouge & et Noir**, musique et livret de **Claude PREY**, mise en scène **Mireille LARROCHE**.
Création au Festival d'Aix-en-Provence les 20, 21, 22 juillet 1989.
- **Karamazov**, d'après Dostoïevski, adaptation et mise en scène **Anita PICCHIARINI**, musique de **François GRANDSIR**.
Création octobre 1989 à la Maison de la Culture de La Rochelle.
- **Babelles et Agoubilles**, adaptation et mise en scène de **Martine DRAI** d'après "les Evangiles des Quenouilles", commande musicale **Philippe BOIVIN**.
Création février 1990 à la Maison de la Culture de La Rochelle.
- **OPA Mia**, musique et livret de **Denis LEVAILLANT**, mise en scène **Jean-Claude FALL**.
Création en juillet 1990 au Festival d'Avignon.
- **L'Orchestre**, de **Victor SLAVKINE**, mise en scène **Claude REGY**.
Création en 1990 à la Maison de la Culture de La Rochelle.

Cette orientation spécifique n'exclut pas les concerts dans leur forme traditionnelle, autour de la musique du XXème siècle, avec des oeuvres en création.

Philippe NAHON

Il s'initie à la direction d'orchestre avec Louis FOURESTIER, Jean-Sébastien BERAU et Pierre DERVAUX. Suit les stages du Mozarteum de Salzbourg et se perfectionne avec Roberto Benzi.

Sa rencontre avec Marius CONSTANT en 1979 est déterminante. Il s'oriente vers la musique contemporaine (intégrale de MESSIAEN, intégrale de SATIE, etc.). Il dirigera dans le monde plus de 300 représentations de "La Tragédie de Carmen", adaptation de Marius CONSTANT et Peter BROOK.

En 1984, dirige "Orphée aux Enfers" d'Offenbach, dans la mise en scène de Jorge LAVELLI. Participe régulièrement à différentes créations dans le domaine du Théâtre Musical avec M. LARROCHE et D. LEVAILLANT et à l'Opéra avec J. CAGE et M. CUNNINGHAM...

Depuis 1987, assure la direction d'ARS NOVA/Musiques en Scène, qu'il restructure et décentralise.

LE ROUGE & LE NOIR

COMMANDE D'ETAT

Spectacle subventionné par le Ministère de la Culture, Direction de la Musique

coproduit par

le Grand Théâtre de Tours
ARS NOVA/Musiques en Scène
Espace J. Prevert d'Aulnay sous Bois

avec l'aimable participation de l'Opéra de Nice.

LE ROUGE & LE NOIR est créé grâce au soutien de **La Fondation Louis VUITTON pour l'Opéra et la Musique**,
avec la participation d'**Alpha-FNAC**.

Nous remercions chaleureusement la maison **BIANCHINI FERIER** et **Mademoiselle Boudet**
de l'Opéra de Paris pour les costumes, ainsi qu'**Air Inter**.

Les décors sont réalisés par :

Les Ateliers du Grand Théâtre de Tours,
Direction Monsieur VERBIEZ
et les Ateliers Techniques de la Ville d'Aulnay sous Bois,
Direction Monsieur GIRARD.

LA FONDATION LOUIS VUITTON POUR L'OPERA ET LA MUSIQUE ET "LE ROUGE & LE NOIR"

MUSIQUE ET LIVRET DE CLAUDE PREY
D'APRES L'OEUVRE DE STENDHAL

La Fondation Louis Vuitton pour l'Opéra et la Musique est née en mai 1986, à l'initiative du Directoire de Louis Vuitton et de son Président, Henry Racamier. Elle est dotée d'un Comité Artistique, présidé par Rolf Liebermann, qui élabore les principes et les modalités de ses interventions.

Après examen des dossiers qui lui sont présentés, le Comité Artistique procède au choix des projets auxquels la Fondation apportera son aide. Ce choix s'effectue uniquement sur des projets relevant soit de la création musicale contemporaine, soit de la formation des jeunes compositeurs et interprètes.

La Fondation Louis Vuitton ne s'est liée durablement à aucune institution culturelle et ne prend ses décisions que sur des opérations artistiques définies.

La fondation Louis Vuitton est heureuse de participer tout à la fois à la création de l'opéra de Claude Prey, "Le Rouge & le Noir", au Festival d'Aix-en-Provence 1989, et à l'action de la Péniche Opéra.

30, rue La Boétie, 75008 Paris.

Contact : Christian de Pange

 45 63 64 81