

les **M**onts du **R**euil

Compagnie lyrique

ISIS - J-B LULLY & P.QUINAULT
L'OPÉRA ROYAL MÉTAMORPHOSÉ EN BUS

OPÉRABUS

OPÉRABUS

L'opéra devient mobile!

www.operabus.fr

ISIS OU LES MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

Musique de Jean-Baptiste Lully, texte de François Quinault

L'HISTOIRE

Un opéra, quelques playmobils, un chanteur qui s'empare de tous les rôles, un clavecin et un violoncelle... Bienvenue à bord de l'Opérabus !

La nymphe Io a le malheur d'être aimée de Jupiter.
Mais Junon, jalouse, décide de se venger des infidélités de son mari...

DISTRIBUTION

Jupiter, Junon, narrateur, manipulateur : Cécil Gallois

Violoncelle ou Céline Rouyer : Pauline Warnier

Clavecin : Hélène Clerc-Murgier

Durée : 40

Coproduction : Les Monts du Reuil, Opéra de Reims, Opérabus, Harmonia Sacra, Festival Jean de La Fontaine

Sur une idée de Cécil Gallois

DES SOURCES À LA SCÈNE

Il s'agit ici de proposer pour l'opérabus un projet de mise en scène de l'opéra de Lully et Quinault, Isis. La forme sera ramenée à une réduction d'environ 40 minutes pour 2 chanteurs ainsi qu'un continuo composé d'un clavecin et d'une basse d'archet.

Pour déjouer les tours et difficultés posés par la représentation de cette histoire protéiforme, nous ferons appel à un castelet de marionnettes actionné par un manipulateur attitré mais aussi alternativement par les chanteurs et instrumentistes quand ceux-ci ne seront pas sollicités par l'exécution de la partition. Ainsi nous pourrions proposer une grande variété autant dans la mise en scène que du nombre de personnages en action, en nous appuyant à plein sur un effectif réduit mais aux multiples tâches.

JEAN-BAPTISTE LULLY / PHILIPPE QUINAULT

1632 - 1687 / 1635-1688

Quinault, né à Paris en 1635, était fils de boulanger. Les ennemis de Quinault et Lully se plaisaient à répéter qu'ils étaient «faits de la même farine».

Il grandit sous la protection du dramaturge Tristan, qui l'aïda à présenter sa première comédie *Les Rivaies*. En 1656, il devint gentilhomme de M. le duc de Guise, et fut clerc d'un avocat au Conseil, tout en continuant à écrire pour le théâtre.

Après un mariage habile, il put acheter en 1661 une charge de valet de chambre du roi. Ses premières comédies sont imprégnées du goût espagnol et italien pour l'intrigue et les effets de surprise. En 1670, il entra à la *Petite Académie* et acheta une charge d'auditeur à la Chambre des Comptes.

La collaboration entre Lully et Quinault semble avoir débuté dès 1660. L'auteur aurait écrit des vers pour diverses mascarades et ballets. Il participa, en outre, à l'écriture de *Psyché* avec Molière et Corneille en 1671, de *l'Eglogue de la Grotte de Versailles* et peut-être même à celle de *Bellérophon*. Ce qui expliquerait son retour en grâce après le scandale d'*Isis*.

A partir de 1672, Quinault devient en quelque sorte le librettiste officiel en France. Il signe intégralement les livrets de 11 tragédies lyriques de Lully.

Après la mort de Lully en 1687, Quinault, pris de scrupules religieux, renonce au théâtre et se livre à la composition d'un poème intitulé *l'Hérésie détruite*, qu'il n'eut pas le temps d'achever.

Il meurt à Paris le 26 novembre 1688. Elevé au même rang que Corneille ou Racine, par Voltaire, Philippe Quinault connut néanmoins de nombreuses cabales. Il endura les perpétuelles critiques de Boileau, La Fontaine, Racine... Ces derniers lui reprochèrent la pauvreté de son vocabulaire et la fadeur de son style.

L'utilisation du mot «tragédie» prêta à confusion. Le clan des anciens dont Corneille et Racine faisaient partie, ne reconnaissait pas la tragédie classique dans l'œuvre de Quinault. La règle majeure de la tragédie classique : unités de lieu, de temps et d'action, n'était guère respectée. De plus, peu d'opéras sont proprement dit tragiques. Ils se contentent généralement d'être imprégnés d'un «parfum de tragique» et finissent sur une note optimiste. Pour ces raisons, fut posée la question de savoir si la tragédie de Quinault appartenait au baroque littéraire ou au classicisme.

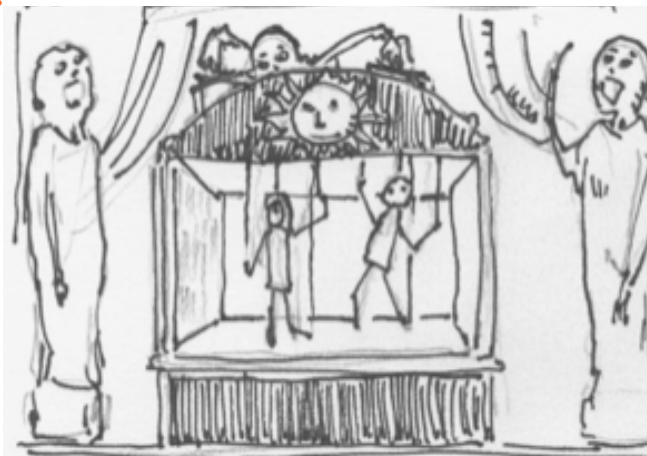
REPRÉSENTATION DE L'OPÉRA

LE LIVRET

tiré des métamorphoses d'Ovide, nous semble tout à la fois permettre la représentation de scènes aux merveilleux évocateurs tout en reliant de multiples strates culturelles et historiques, et permettre pour ceux qui le veulent (enseignants de français, d'histoire, de musique...) de travailler en amont et en aval de la représentation autour de ces sujets et de pouvoir les approfondir en s'appuyant sur un objet scénique passionnant et abordable.

LA MUSIQUE

Il nous est apparu que l'opérabus était l'outil idéal pour continuer l'exploration de ce type de répertoire, essentiel pour apprivoiser la culture classique française.

Le projet

Le projet de l'opérabus s'inscrit dans une démarche à long terme et en plusieurs étapes convergentes. Nous voulons décliner cette première approche de l'opéra auprès des publics dits peu accessibles en proposant aux enseignants de classes de primaire, collèges et lycée, de construire sur une année des pans entiers de l'opéra avec les enfants et enseignants intéressés, comme autant d'épisodes d'une série, le livret jouant lui même à plein de ce caractère séquentiel. Fortes de leurs expériences en matière de spectacles musicaux mêlant travail pédagogique et exigences artistiques (*Les deux chasseurs & la laitière, Les fables, Barbe bleue...*) l'ensemble des Monts du Reuil se propose de partir de la première approche que constitue l'expérience de l'opérabus pour entamer un travail de fond avec les populations concernées autour de ce projet plus participatif.

Ancrée dans une démarche artistique et philosophique forte, la Compagnie les Monts du Reuil se situe aujourd'hui au carrefour de l'art musical, lyrique et théâtral. La souplesse et l'agilité sont au cœur d'une programmation sans cesse renouvelée.

Fondée en 2007 sous l'impulsion de deux musiciennes expérimentées, la Compagnie s'inscrit immédiatement dans une dynamique propice à la redécouverte de trésors oubliés. C'est avec le répertoire méconnu des talentueux librettistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle qu'elle se dessine une identité unique, adaptant et proposant chaque année une nouvelle vision artistique d'œuvres inédites. Abordant des thèmes universellement connus – *Cendrillon*, *Richard Cœur de Lion*, *Raoul Barbe bleue* – la qualité des textes et la générosité des mélodies offrent à un public large l'opportunité de plonger dans un univers drôle et inventif. Collaborant avec le danseur et chorégraphe Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola, le dramaturge Pierre Daubigny, l'artiste-peintre Antoine de Bary, ou encore les compositeurs Emmanuel Clerc et Carol Robinson, la Compagnie invente des spectacles de théâtre musical particulièrement innovants, donnant à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de complicité.

Également attentive à l'importance de la transmission de l'art lyrique à un public d'enfants et d'adolescents, elle s'investit dans des programmes émotionnellement et humainement intenses, débouchant sur des projets participatifs engagés.

Unie par un esprit de troupe façonneur d'un jeu imaginaire et contrasté, la Compagnie explore les œuvres vocales et instrumentales des plus éminents compositeurs. Aussi bien en effectif chambriste qu'au service de solistes ou chœurs, la précision de son interprétation colore le répertoire sacré et profane d'une expressivité éloquente.

En résidence à l'Opéra de Reims, soutenue par la DRAC et la région Grand Est, le Conseil départemental de la Marne et bénéficiant du mécénat de la Fondation Orange, la Compagnie les Monts du Reuil tisse son histoire autour de cet équilibre parfait entre projets multiculturels, engagement pédagogique et créations contemporaines.

LES ARTISTES

HÉLÈNE CLERC-MURGIER

Clavecin - direction artistique

Hélène Clerc-Murgier partage son temps entre la musique et l'écriture. Ses deux premiers romans, *Abbesses* et *La rue du Bout-du-Monde*, sont sortis 3 ans aux éditions Jacqueline Chambon et le premier a fait l'objet d'une réédition en 2016 dans la collection Babel noir - Actes Sud).

Après avoir travaillé au sein de différents orchestres qui l'amèneront à travers le monde, elle crée en 2007 avec Pauline Warnier la Compagnie les Monts du Reuil, qui va très vite se spécialiser dans le théâtre musical, en abordant le répertoire totalement méconnu de l'opéra-comique de la fin du 18e siècle, et en créant des spectacles musicaux mêlant texte et musique.

PAULINE WARNIER

Violoncelle - direction artistique

Après avoir obtenu ses diplômes de musique ancienne et d'enseignement du violoncelle au CNSM de Paris, Pauline Warnier participe à de nombreuses productions orchestrales et de musique de chambre sur instruments historiques, enseigne au Conservatoire de Reims et crée avec Hélène Clerc-Murgier la Compagnie les Monts du Reuil.

Très engagée dans le suivi de production et de processus de création, elle y met en valeur avec joie son goût prononcé pour la transversalité de l'artiste, pour la présence scénique du musicien et pour les recherches de formes tout terrain de l'art lyrique.

CECIL GALLOIS

Cecil Gallois rejoint les Monts du Reuil dès 2011. Son sens de la scène, son humour déjanté, vont faire merveille dans les opéras-comiques, notamment son rôle de *Guillot* dans *Les deux chasseurs & la laitière*. Après avoir étudié au CNR de Nantes puis au CMBV. Il y travaille auprès de V. Dumestre, P. Cohen-Akenine, T. Koopman.

Il travaille en France et à l'étranger (récitals de musique baroque anglaise et italienne au Japon). Il chante avec L. Equilbey, J. Correas, H. Reyne, Christophe Rousset. Il a chanté au théâtre du Châtelet dans *Les Vêpres de la vierge* de Monteverdi (dir. J.C. Spinosi). Il a chanté en soliste avec E. Haim. Avec la Compagnie Manque pas d'airs, il interprète les rôles de l'Enchanteresse et de l'Esprit et dirige les chœurs dans *Didon et Enée* de Purcell en 2011, le rôle de *Ecclitico* dans « *Il mondo della Luna* » de J. Haydn en 2012. En 2014, il endosse le rôle de *Blondineau* dans *Le soldat magicien* de Philidor, participe en tant que soliste au spectacle *Golgota* de Bartabas.

Depuis 2011, Il dirige l'ensemble de musique vocale a cappella Tarentule

les Monts du Reuil
Compagnie lyrique

DIRECTION ARTISTIQUE

Pauline Warnier
Hélène Clerc-Murgier
+33 6 75 74 69 61

DIFFUSION NATIONALE

+33 6 14 39 48 36
montsdureuil@gmail.com

DIFFUSION - RÉGION GRAND-EST

Jean-Baptiste Leblond
+33 6 75 21 26 21
jeanbaptiste-leblond@operadereims.com

ADMINISTRATION - PRODUCTION

Emmanuel Clerc
emmanuel-clerc@lesmontsdureuil.fr
Pierre Daubigny
pierre.daubigny@lesmontsdureuil.fr

COMMUNICATION

Eudes Peyre - Tipicomm
+33 6 15 58 50 93
eudes.peyre@tipicomm.com

MENTORAT

Miss Marple and Consorts
mmconsorts@gmail.com
+33 7 86 82 66 74

8, rue de Mâcon, 51100 Reims
www.lesmontsdureuil.fr

Association loi 1901
Licence n° : 2-1001173 / SIRET : 47887312800019
Numéro de récépissé en préfecture : 2002-00875

