

CHEMIN DE TRAVERSE - Création contemporaine

MR BARBE BLEUE - 2016

Sur le conte de Charles Perrault

Un opéra de poche de Carol Robinson

L'HISTOIRE

C'est celle de la curiosité et de la désobéissance. Un homme très riche et très laid, dont la barbe est bleue, a déjà eu plusieurs épouses et on ne sait ce qu'elles sont devenues. Il propose à une voisine de l'épouser, ce qu'elle accepte, séduite par ses richesses. Un mois après les noces, la Barbe bleue doit partir en voyage. Il confie à sa jeune femme un trousseau de clefs ouvrant toutes les portes du château, mais il y a une petite pièce où elle ne doit entrer sous aucun prétexte...

Production exécutive : Les Monts du Reuil

Coproduction : Opéra de Reims, Opéra de Metz, Festival Jean de La Fontaine.

Aide à l'écriture d'une oeuvre musicale originale du Ministre de la Culture et de la Communication

DU CONTE AU SPECTACLE

La Barbe bleue fut écrit à la fin du XVIIIe siècle par Charles Perrault. La première version connue est un manuscrit illustré, *Les Contes de ma Mère l'Oye*, paru en 1695.

Nous créons avec Carol Robinson une petite forme que sa légèreté prédisposera à être un ambassadeur tout-terrain de l'art lyrique. Le spectacle intègre à la fois de la musique acoustique et de la musique enregistrée, avec un jeu entre l'une et l'autre.

La scénographie représente une maison de poupée, dans laquelle est intégrée le système de son : elle représente la maison de Barbe bleue. Les costumes s'inscrivent dans un univers hollywoodien des années 30 : smoking, robe de soirée, bijoux, champagne.

Ouvrage inspiré de
l'opéra Raoul Barbe-
bleue, créé par la
compagnie, en janvier
2016

DUREE '50

1 chanteuse
1 comédien
2 musiciens

DISTRIBUTION

Direction

Pauline Warnier

Mise en scène/scénographie

Juan Cruz Diaz de Garaio
Esnaola

Costumes

Valia Sanz

Création lumière

Pierre Daubigny

Maison de poupée

Alain Lemée

Narrateur

Pierre Daubigny

Soprano

Anne-Marie Beaudette ou
Antonine Baquet

Violoncelle baroque

Pauline Warnier

Clavecin

Hélène Clerc-Murgier

Batterie (enregistrée)

Steve Argüelles

Voix off

Pierre Daubigny

Musique enregistrée

Anne-Marie Beaudette
Pauline Warnier

Hélène Clerc-Murgier

Carol Robinson

Fondation

CHARLES PERRAULT

1628-1703

Ecrivain français. frère de Claude Perrault. Protégé par Colbert, membre de l'Académie française, il est l'auteur d'œuvres parodiques (*L'Énéide burlesque*), galantes (*Dialogue de l'amour & de l'amitié*) ou de contes de fées (*Contes de ma mère l'Oye*) d'où sont tirés ses plus fameux contes, dont *La Barbe bleue*. Il prit parti pour les Modernes, contre les Anciens, à l'Académie française. Quelques contes : *Peau d'Âne* ; *La Belle au bois dormant* ; *Le Petit Chaperon rouge* ; *La Barbe bleue* ; *Le Chat botté*.

CAROL ROBINSON

Dire que Carol Robinson est une compositrice et clarinettiste franco-américaine, est bien réducteur pour embrasser l'éclectisme de son parcours et de ses passions. Aussi à son aise dans le répertoire classique qu'avec la création contemporaine voire expérimentale, elle se produit dans les salles et festivals internationaux les plus prestigieux et collabore régulièrement avec des photographes, des plasticiens, des vidéastes, et surtout des chorégraphes. Dernièrement, elle écrit *Mr Barbe bleue* (Commande d'Etat), cosigne *Occam Hexa II* avec Eliane Radigue, et compose trois grandes œuvres électro-acoustique : *Nacarat* (guitare électrique), *Black on Green* (contrebasse), et *Les si doux redoux* (cor de basset).

JUAN KRUZ DIAS DE GARAIO ESNAOLA

Danseur et chorégraphe de la compagnie *Sasha Waltz and Guest*, il travaille depuis quelques années en étroite collaboration avec *Les Monts du Reuil*. Il a signé les mises en scène remarquées du *Docteur Sangrado*, *Le soldat magicien*, *Raoul Barbe-bleue* et *Mr Barbe-bleue*. L'inventivité et la poésie teintée d'humour de ses mises en scène ont été unanimement saluées. Ses productions l'amènent à travers le monde, à la fois sur scène mais également pour des Master-Class.

PISTE D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Comparaison entre le conte de Perrault, l'opéra de Grétry/Sedaine et le spectacle Robinson/Perrault.

Supports : partitions et livrets, spectacles.

REPRÉSENTATION DU CONTE

- Choix du librettiste, des auteurs du spectacle (dialogues/ narration, ajouts/suppressions, digressions, découpage théâtral...), ou du metteur en scène (costumes, scénographie...)
- Utilisation des instruments, de la voix parlée et chantée dans les deux formes. Traitements des affects par Grétry/Sedaine et Robinson/Perrault.
- Visionnage de Barbe bleue, film muet de Georges Méliès (1901, 10')

EXPLOITATION DES INSTRUMENTS BAROQUES DANS LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

- Ecouter Le continuum de Ligeti ;
- Les oeuvres de Arvo Pärt ;
- Alain Louvier...

LES THÈMES DU CONTE

- Obéissance et soumission de la femme

Le conte de la Barbe bleue aborde le thème du mariage, du point de vue de la jeune fille. Comme il était d'usage à l'époque en Europe, les mariages étaient l'affaire des familles, et les unions arrangées par les parents ou tuteurs légaux. Être unie à un parfait inconnu pouvait représenter quelque chose d'angoissant et d'effrayant pour des jeunes filles, surtout lorsqu'un grand nombre d'années les séparait de leur futur conjoint.

- La femme, porteuse du danger

Le thème de la curiosité des femmes et de leur désobéissance est à rapprocher du péché originel d'Ève dans la Bible ou de La boîte de Pandore de la mythologie grecque.

- La confiance dans le couple

Le conte éduque en revanche la lectrice au devoir d'obéissance. Car si la Barbe bleue est décrit comme une sorte d'ogre, les choses se passent parfaitement bien entre les époux jusqu'à ce que la jeune mariée transgresse la règle fixée par le chef de famille. Et on peut imaginer que c'est la même désobéissance qui a conduit les précédentes épouses jusqu'à leur funeste destin.

BARBE BLEUE, GÉNÉALOGIE DU PERSONNAGE

Barbe-bleue est à l'origine inspiré de la tradition orale. C'est une variante de l'ogre qui s'attaque à ses femmes successives. On l'a associé à différents personnages historiques :

- Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, a été qualifié de Barbe-bleue nantais. Il fut exécuté après avoir été accusé d'avoir violé et assassiné nombre d'enfants et jeunes gens mais, mis à part les meurtres en série, sa vie et ses actions sont loin de celles du personnage du conte.

- Henri VIII d'Angleterre, qui eut six femmes et fit condamner à mort pour adultère et trahison ses deuxième et cinquième épouses, est un modèle très vraisemblable du personnage de Barbe-bleue. Il était effrayant, énorme et avait une barbe... rousse.

- Henri Désiré Landru, tueur en série français, fut surnommé « le Barbe-bleue de Gambais ».

ADAPTATIONS

OPÉRA

- *Raoul Barbe-Bleue*, opéra d'André Grétry, livret de Michel-Jean Sedaine (1789) est probablement le premier des nombreux opéras sur le personnage.
- *Barbe-Bleue*, opéra-bouffe de Jacques Offenbach (livret de Meilhac et Halévy) de 1866.
- *Ariane & Barbe-Bleue*, opéra de Paul Dukas sur un livret de Maurice Maeterlinck (1907)
- *Le Château de Barbe-Bleue* est l'unique opéra de Béla Bartók (1911), livret de Béla Balázs.
- *Ritter Blaubart*, opéra de Emil Nikolaus von Reznicek (1917)
- *La Huitième Femme de Barbe-Bleue* (*L'Ottava moglie de Barbablù*) opéra de Frazzi (1940)
- *Douce & Barbe Bleue*, opéra d'Isabelle Aboulker
- *Anne, ma sœur Anne*, comédie musicale de Jeanne Béziers, 2001.

BALLET

- *Barbe-Bleue*, Marius Petipa (1896)
- *Blauer Bart*, Pina Bausch

CINÉMA

- *Barbe-Bleue*, film muet, Georges Méliès, 1901
- *Barbe-Bleue*, court-métrage, Jean Painlevé, 1936
- *La Huitième Femme de Barbe-Bleue*, comédie de Ernst Lubitsch 1938, avec Claudette Colbert et Gary Cooper
- *Juliette ou la Clé des songes*, film réalisé par Marcel Carné, sorti en 1951 avec Gérard Philipe.
- *Barbe-Bleue*, film américain réalisé par Edgar George Ulmer en 1944
- *Barbe-Bleue*, film, Christian-Jaque, 1951
- *Barbe-Bleue*, film, Edward Dmytryk, 1972

- *Barbe-Bleue*, court-métrage, Baptiste Belleudy, 2008
 - *Feu de glace*, film Chen Kaige, librement inspiré de Barbe-bleue, sorti en 2009
 - *Barbe-Bleue*, réalisé par Catherine Breillat, sorti en 2009
- Le conte est aussi cité dans :
- *Monsieur Verdoux*, film réalisé en 1947 par Charlie Chaplin.
 - *La Leçon de piano* (*The Piano*), film réalisé en 1993, Jane Campion.
 - *Cure*, film japonais, 1997, Kiyoshi Kurosawa.

TÉLÉVISION

- *Barbe-Bleue*, téléfilm musical, 1972.
- *Barbe-Bleue*, téléfilm musical, Jean Bovon, 1984.
- *Barbe-Bleue*, téléfilm, Catherine Breillat, 2009.

ROMANS

- *Les Sept femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux*, recueil d'Anatole France (1909).
- *L'Affaire Barbe-Bleue*, Yak Rivais (2000)
- *Barbe bleue*, Amélie Nothomb (2012)
- *Les portes closes*, Lori Saint-Martin (2013)
- *Les Sangs*, Aurée Wilhelmy (2013) met en scène les femmes de Barbe Bleue.

NOUVELLES

- *La Barbe Bleue*, Pauline Pucciano (1995)

THÉÂTRE

- *Barbe-Bleue, espoir des femmes* (1999) Dea Loher
- *La Petite Pièce en haut de l'escalier* (2008), Carole Fréchette
- *La Barbe bleue* (2011), texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux
- *La Barbe Bleue* (2009) Théâtre d'ombre et conte musical créé par la Compagnie *Comme Si*
- *Mais où se cache la Barbe Bleue* (2014)

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, véritable creuset des inventions de demain.

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, créations contemporaines et engagement pédagogique. Le souffle novateur qui la porte diffuse une palette d'émotions et de teintes contrastées, faisant de cette compagnie une référence majeure dans le paysage intellectuel et artistique d'aujourd'hui.

LES ARTISTES

HÉLÈNE CLERC-MURGIER

Piano-forte - direction artistique

Hélène Clerc-Murgier partage son temps entre la musique et l'écriture. Son premier roman, *Abbeses*, est sorti en 2013 aux éditions Jacqueline Chambon (parution en 2016 dans la collection Babel noir - Actes Sud). Son deuxième roman, *La rue du Bout-du-Monde*, sort en 2016 chez le même éditeur.

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 processus de production et de création, Pauline Warnier 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.

PIERRE DAUBIGNY

Création lumière, comédien

Dramaturge et créateur lumière (*Gaïa Global Circus*), Pierre Daubigny rejoint la Compagnie les Monts du Reuil en 2011.

Il y participe activement aux recherches théâtrales et techniques et s'investit dans les actions culturelles auprès du jeune public. Il a signé les très belles mises en scène du *Chat botté* et des *Deux chasseurs & la laitière*, servant avec bonheur les volontés de partage avec les publics les plus divers.

JUAN KRUZ DIAS DE GARAIO ESNAOLA

Metteur en scène

Danseur et chorégraphe de la compagnie *Sasha Waltz and Guest*, il travaille depuis quelques années en étroite collaboration avec la Compagnie les Monts du Reuil. Il a signé les mises en scène remarquées du *Docteur Sangrado*, *Le soldat magicien*, *Raoul Barbe-Bleue* et *Mr Barbe-Bleue*. L'inventivité et la poésie teintée d'humour de ses mises en scène ont été unanimement saluées.

les Monts du Reuil
Compagnie les Monts du Reuil

DIRECTION ARTISTIQUE

Pauline Warnier
Hélène Clerc-Murgier

CONTACT

Eudes Peyre
Administrateur
06 15 58 50 93 | 01 40 26 81 57
eudes.peyre@lesmontsdureuil.fr

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

Association loi 1901

Licence spectacle n° 2-1035961 Siret : 478 873 128 00027 - APE : 9001Z

Numéro récépissé préfecture : W931002168

Fondation

