

La Mille & Deuxième Nuit

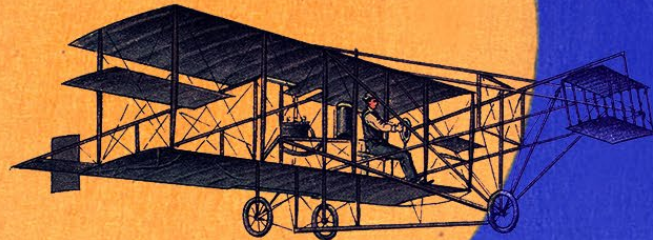
Opéra-féerie en 3 actes

Livret de Pierre Senges

Librement inspiré de Jules Verne

Musique de Lucien Poujade

Production Compagnie Lyrique les Monts du Reuil

HISTOIRE(S)

C'est l'histoire de Shéhérazade qui, au lever de la Mille et deuxième Nuit, ne trouve pas la fin du conte qu'elle est en train de raconter à son mari.

C'est l'histoire d'un Sultan qui doit faire exécuter sa femme au nom d'une loi qu'il a promulguée alors qu'il est éperdument amoureux d'elle.

C'est l'histoire de Dinarzade, qui cherche à aider sa sœur à trouver la fin de l'histoire avec ses lanternes magiques.

C'est l'histoire d'Hassan, serviteur du Sultan et amoureux fou de Dinarzade.

C'est l'histoire de Lazare Mérule, inventeur et explorateur, qui se retrouve aux portes du Palais pour demander qu'on l'aide à réparer son avion.

C'est l'histoire d'une histoire sans fin et mille fois recommencée, celle de l'Amour, de ses tourments et de ses joies, c'est l'histoire des rêves et de la liberté à laquelle nous aspirons tous.

INTENTIONS ET UNIVERS SCÉNIQUES

Hélène Clerc-Murgier & Louison Costes

La découverte de *La Mille et Deuxième Nuit*, opéra comique inédit de Jules Verne, a été un véritable jeu de piste.

Tout d'abord parce que ce livret est quasiment méconnu. Ensuite parce que, à ce jour, nous n'avons pas retrouvé la musique d'Aristide Hignard, grand ami de Jules Verne.

Et nous avons découvert un autre opéra du XIXe siècle, ayant le même titre, composé par Lucien Poujade et représenté au Grand Théâtre de Reims en 1885. Il n'en fallait pas plus pour aiguïser notre curiosité.

Alors nous avons alors fait appel à l'écrivain Pierre Senges pour qu'il mixe les opéras de Lucien Poujade et de Jules Verne et qu'il crée un personnage loufoque et visionnaire, incarnation de Jules Verne et de Méliès réunis. Car notre idée est d'inviter le Cinématographe sur la scène de l'Opéra : lanternes magiques, premières images animées, films muets du début du XXe siècle.

C'est la force du discours et de la narration sous toutes ses formes qui nous inspire : discours ineffable de la musique, discours fantastique du roman d'anticipation, discours envoûtant de Shéhérazade, discours léger de l'Opéra comique et discours captivant de l'image animée.

Nous rêvons d'être passeuses d'histoires, comme Méliès, Verne ou Shéhérazade...

Travelling, plongées et contre plongées se dérouleront entre les musiciens au plateau/harem et éclairés en nuit américaine : lanternes magiques et autres mobiliers actionnés sur des rails longitudinaux à des vitesses variées plongeront le spectateurs dans un tournage intemporel.

Plans et gros plan seront rétro projetés à l'arrière scène en images animées résolument modernes et donneront à voir tour à tour la cour, le palais ou les fabuleux jardins du Hammam.

Et pour parachever cette mixité de tout crin, Lazare Mérule opposera son style Steampunk déjanté aux riches atours de ses acolytes avec une provocation non feinte.

Ce spectacle est là pour nous émerveiller, nous faire sourire, rire, émouvoir, réfléchir.

Pour nous apprendre que de tout temps, l'homme a voulu rêver, être transporté, raconter des histoires.

PRÉSENTATION

Pierre Senges

Au XIIIe siècle, quelque part entre Bagdad et Le Caire, "un de ces Orientaux des confins du monde musulman" rédige une vaste suite de contes dans lesquels se mêlent poésie, merveilleux, érotisme discret, cruauté soudaine et goût de l'énumération.

Cinq-cents ans plus tard, Antoine Galland, orientaliste, rapporte de Syrie un manuscrit dont il s'attache à traduire les récits qu'il contient, "agréables et divertissants". L'Europe entière découvre Les Mille et Une Nuits.

Un siècle et demi passe, et le jeune Jules Verne termine la rédaction d'un opéra comique intitulé *La Mille et Deuxième nuit*. Avec un certain goût du paradoxe, le jeune Verne entame sa carrière d'écrivain par l'évocation d'une Shéhérazade en panne d'inspiration : c'est la fameuse mille et deuxième nuit au cours de laquelle la belle conteuse brise, en se taisant, le contrat la liant au sultan Chariar.

À notre tour nous proposons de réveiller une fois de plus Shéhérazade, de donner à entendre une partie de l'opéra signé Jules Verne, une œuvre à proprement parler inouïe – et de retrouver, à travers son regard et le nôtre, ce qui constitue encore de nos jours le sel et l'enchantement de ces contes.

Jules Verne en avait sans doute l'intuition : le merveilleux des Nuits arabes et l'imaginaire vernien, peuplé de machines à vapeur et de science aventureuse, sont faits pour s'entendre. Sur cette lancée, notre spectacle entend marier la lampe d'Aladin à toutes ces inventions, ancêtres du cinématographe : lanternes magiques, praxinoscopes et autres zootropes. Dans un même désir de syncrétisme propre à l'opéra, l'humour oriental, proche de la farce, se combinera sans mal avec le comique plus vaudevillesque de Jules Verne.

Un sultan du XIIIe siècle, un savant du XVIIIe, un écrivain du XIXe siècle, des spectateurs du XXIe : tous ont en commun un insatiable appétit d'histoires. Musique, dialogues, chants, jeux de scène, mais aussi costumes, illusions, images animées et lanternes magiques se combinent dans ce spectacle pour répondre à cet appétit.

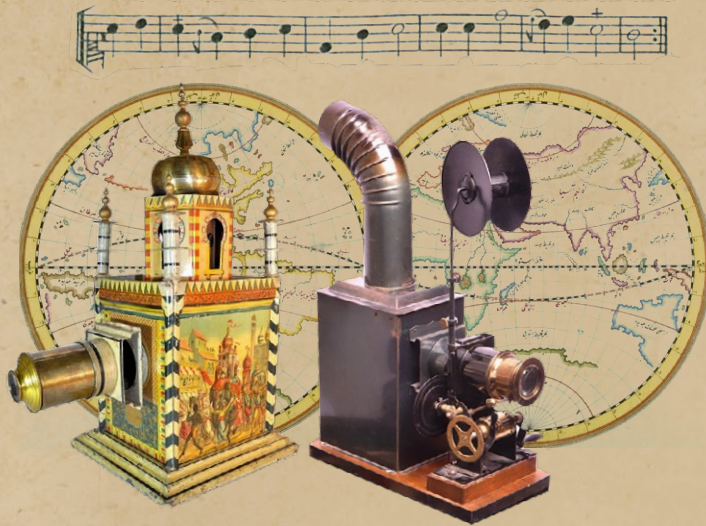
Qu'on se rassure, à l'issue de cette *Mille et Deuxième Nuit*, qui voit s'interrompre Shéhérazade, les histoires continuent – elles sont un éternel "à suivre"...

UN OPÉRA AUX MULTIPLES FACETTES

Les trois thèmes principaux abordés

1. MÉTISSAGES

*Musique & culture :
La rencontre de l'orient & de l'occident*

2. FÉMINITÉS

*Shéhérazade & Dinarzade :
Femmes libres & éclairées*

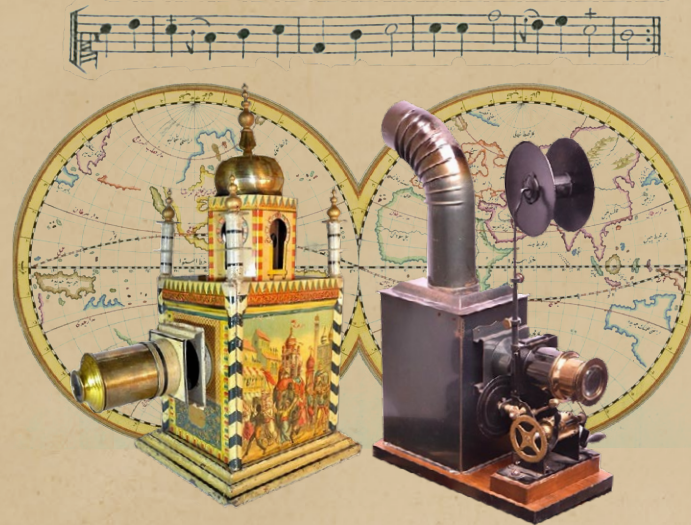
3. ÉPOPÉES

*Shéhérazade, Jules Verne & George Méliès :
Hommage aux histoires extraordinaires*

I. MÉTISSAGES

*Musique & culture :
La rencontre de l'orient & de l'occident*

Jules Verne et sa rencontre avec les contes orientaux, tout comme Mozart avec ses turqueries ou Montesquieu et ses lettres persanes, nous ouvre les portes de la superposition chronologique et du métissage.

Jules Verne, conteur et inventeur de machines futuristes, nous propulse dans la mixité narrative : le conte, le théâtre, le lyrique, la machinerie... l'image animée!

Avec la musique, nous mettons en avant cette mixité: la musique de Lucien Poujade, réorchestrée par Khalil Hentati pour un ensemble instrumental occidental et oriental. Elle sera accompagnée de bruitages et couleurs électroniques dans l'esprit d'une BO cinématographique.

2. FÉMINITÉS

*Shéhérazade & Dinarzade :
Femmes libres & éclairées*

Shéhérazade est une figure mythique incontournable de notre imaginaire. Ce qui frappe avant tout c'est que sa beauté et son pouvoir émanent directement de son intelligence et de son savoir : ils la rendent résolument libre et impossible à contraindre. C'est une savante, dont l'érudition impressionne les hommes.

Shéhérazade, femme-livre à l'imagination océanique, belle et cultivée, sauve sa vie et celle de toutes les femmes du Royaume par sa capacité à conter; elle tient en haleine un sultan bien en peine avec son amour et les serments qu'il a prêtés...

Notre *Mille & Deuxième Nuit* tend à rendre sa dimension féminine, voire féministe, à cette figure légendaire.

3. ÉPOPÉES

*Shérazade, Jules Verne & George Méliès :
Hommage aux histoires extraordinaires*

Jules Verne en avait sans doute l'intuition : le merveilleux des Nuits arabes et l'imaginaire vernien, peuplé de machines à vapeur et de science aventureuse, sont faits pour s'entendre. Sur cette lancée, notre spectacle entend marier la lampe d'Aladin à toutes ces inventions, ancêtres du cinématographe : lanternes magiques, praxinoscopes et autres zootropes. Dans un même désir de syncrétisme propre à l'opéra, l'humour oriental, proche de la farce, se combinera sans mal avec le comique plus vaudevillesque de Jules Verne.

Deux créateurs, deux époques, un point commun : leur passion pour les machines et leur désir insatiable de raconter des histoires extraordinaires. L'un par l'écrit, l'autre par l'image animée.

DES CONTES DANS L'HISTOIRE

Du conte à l'Opéra-Féerie

CONTE EN TOUTE INTIMITÉ

Diffusable en salle peu ou pas équipée

Histoire racontée par Shéhérazade au matin
de la 1002e Nuit. Elle racontera, au choix,
1 à 3 contes des 1001 Nuits :

Aladdin

Ali Baba

Sinbad le marin

—
Durée : 1h

Montage et installation : 1h

1 chanteuse/conteuse (Shéhérazade)

1 musicienne/comédienne (Chariar)

Scénographie légère et adaptable

Instruments : piano électronique,
percussions.

OPÉRA-FÉÉRIE

livret de Pierre Senges
librement inspiré de Jules Verne.
Musique de Lucien Pujade réorchestrée
par Khalil Hentati

—
Durée : 1h30

5 chanteurs (Shéhérazade, Dinarzade,
Chariar, Hassan, Lazare Mérule)

Orchestre de 11 musiciens :
6 instruments occidentaux et 5 orientaux

2 violons
1 alto
1 violoncelle
1 contrebasse
1 clavier

1 violon
1 oud
1 kanoun
1 percussion
1 nay

ICONOGRAPHIE & AMBIANCES

TEXTE

Livret de Pierre Senges, librement inspiré de Jules Verne

MUSIQUE

Opéra-bouffe « La Mille et Deuxième Nuit »
de Lucien Poujade

DISTRIBUTION

LE SULTAN, BARYTON — *Pierre Michel Dudan*
SHÉHÉRAZADE, MEZZO-SOPRANO — *Sophie Hanne*
DINARZADE, SOPRANO — *Jeanne Zaepffel*
HASSAN, MEZZO-SOPRANO — *Clara Pertuy*
LAZARE MÉRULE, TÉNOR — *Benjamin Athanase*

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conception & mise en scène
Louison Costes & Hélène Clerc-Murgier

Direction musicale
Hélène Clerc-Murgier & Pauline Warnier

Création vidéo
Louison Costes

Illustrations
Farah Allègue

Création lumières
Carlos Perez

Administration
Haily Grenet

Orchestration
Khalil Hentati

Production
Emmanuel Clerc

La Compagnie les Monts du Reuil

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 Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier, 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*, *Guillaume Tell* – la qualité des textes et la générosité des mélodies offrent à un public large l'opportunité de plonger dans un univers drôle et inventif.

La Compagnie invente des spectacles de théâtre musical particulièrement innovants, donnant à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de complicité. De plus, elle développe depuis 8 ans un véritable savoir faire dans le montage de spectacle de théâtre lyrique et de production d'opéra. Souhaitant promouvoir l'art lyrique sur tous les territoires, elle crée des formats innovants, tout en participant à « Imaginer et réinventer l'Opéra d'aujourd'hui et de demain ».

Pauline Warnier commence le violoncelle à la Haye avec Norbert Zaubermann puis Ageet Zweistra. De retour en France, elle rencontre David Simpson et s'intéresse au violoncelle Baroque : elle entre alors au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Christophe Coin. Ses années d'études sont couronnées par l'obtention du Diplôme de Formation Supérieure de Musique Ancienne et du diplôme d'Enseignement du violoncelle, mais aussi par l'enregistrement d'un volume de suites pour violoncelle sans basse dans la collection « Fondation Meyer ». Pauline Warnier partage ses activités de concertiste entre la musique de chambre et l'orchestre. Elle fera partie de l'Ensemble Matheus dirigé par J-C Spinosi, avec lequel elle va se produire comme soliste et continuiste en France et à l'étranger (Prague, Postdam, Chine, Vietnam et Japon...) Elle tient le violoncelle de continuo dans de nombreuses productions.

C'est alors qu'elle crée avec Hélène Clerc-Murgier la Compagnie Lyrique les Monts du Reuil qui, depuis sa création, a donné de nombreux représentations dans toute la France. Pauline Warnier enseigne le violoncelle baroque et la musique de chambre au CRR de Reims.

Hélène Clerc-Murgier partage son temps entre la musique et l'écriture. Son premier roman, *Abbesses*, est sorti aux éditions Jacqueline Chambon et dans la collection de poche Babel noir chez Actes Sud. Née dans une famille de musiciens, elle suit ses études à Amsterdam dans la classe de Gustav Leonhardt. A son retour en France, elle a l'occasion de jouer sous la direction de Kurt Masur, d'accompagner le contre-ténor Philippe Jaroussky, le violoncelliste Anner Bylisma et fera partie de l'Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi, avec lequel elle va se produire en France et à l'étranger. Elle sera chef de chant de nombreuses productions qui lui permettront de côtoyer des metteurs en scène comme Dan Jemmet et Yoshi Oïda et le chorégraphe Juan Kruz de Garaio Esnaola. Lorsque Hélène Clerc-Murgier découvre à la bibliothèque de l'Arsenal le premier opéra *Cendrillon* de J-L Laruelle et L. Anseaume, elle se plonge dans d'importantes recherches et se passionne pour l'opéra-comique. Ce travail se poursuit avec *Les deux Chasseurs & la Laitière*, *Le docteur Sangrado*, *Le soldat Magicien*, *Raoul Barbe bleue*, *Guillaume Tell*, *Le Magnifique*, *L'Eclipse Totale*, dont la publication aux éditions Buissonnières met en lumière la verve des librettistes de cette époque. Depuis 2020, elle met en scène en collaboration avec Louison Costes

Louison Costes

Après avoir collaboré avec différentes compagnies de théâtre, et travaillé sur divers événements et spectacles en France et à l'étranger, autour du graphisme mais aussi de la scénographie et de l'aménagement d'espace, elle a rejoint la Compagnie les Monts du Reuil en 2019 et travaille comme vidéaste et metteuse en scène. Elle a entre autres créé et mis en scène le Ciné-Opéra immersif « Le Fabulatographe » avec Hélène Clerc-Murgier, réalisé les vidéos pour l'Opéra « Le Magnifique » mis en scène par Stephan Grögler et a été assistante pour « L'Eclipse Totale » mis en scène par Vincent Tavernier.

La vidéo lui donne une grande liberté d'expression : cadrage, montage, animation de collages, jeux de typographies, création d'ambiances... Egalement passionnée par la musique et le chant, la conception musicale et sa synchronisation avec les images tiennent une place importante dans son travail.

AXES PÉDAGOGIQUES

MÉDIATIONS CULTURELLES

Les Mille et Une Nuits, sous la plume de Jules Verne, mis en musique par Lucien Pujade, les arrangements du compositeur tunisien Khalil Hentati et l'emploi de la lanterne magique est une source d'exploration pédagogique sans fin.

Nous aborderons tout d'abord le conte en allant puiser dans ses origines. Nous mettrons en avant, avec le soutien du texte et de la vidéo, trois contes au succès ayant traversé les siècles : *Aladin & la lampe merveilleuse*, *Sinbad le marin* et *Ali Baba & les Quarante voleurs*.

Nous irons à la découverte de l'univers de Jules Verne, ce qui pourra être l'occasion d'ateliers d'écriture et de réflexion ; sous son apparente légèreté, ce livret inédit d'opéra aborde des sujets importants : le féminisme, la soumission, le pouvoir de la parole, la loi et ses excès, l'amour.

Le livret nourri par Pierre Senges a fait naître un personnage haut en couleur : Lazare Mérule. Ce dernier est une sorte de Jules Verne et de Georges Méliès, un des premiers cinéaste français, qui a créé un univers exceptionnel d'inventivité et de poésie. Nous proposerons des ateliers autour du pré-cinéma, de la lanterne magique et des ombres chinoises.

QU'EST-CE QU'UN CONTE ?

Le mot conte désigne à la fois un récit de faits ou d'aventures imaginaires et le genre littéraire (avant tout oral) qui relate lesdits récits. Qu'il vise à distraire ou à édifier, il porte en lui une force émotionnelle ou philosophique puissante.

Le livre des Mille et une Nuits est constitué de nombreux contes enchâssés et de personnages mis en miroir les uns par rapport aux autres.

Ces contes furent diffusés en Europe, profitant de la mode de l'orientalisme et du travail d'Antoine Galland.

QU'EST-CE QU'UNE LANTERNE MAGIQUE ?

La lanterne magique est l'ancêtre des appareils de projection et particulièrement du projecteur de diapositives. Inventée en 1659 par l'astronome hollandais Christiaan Huygens, elle permet de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif, via la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile. Tout d'abord baptisée « lanterne de peur » par son inventeur, elle est, après plusieurs appellations successives, renommée « lanterne magique » en raison de la fascination que ses images exercent sur le public.

PISTES D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUES

Atelier lanterne magique : création de passe-vues avec dessins et collages sur rhodoïd, projetés par la lanterne. Jeux d'ombres chinoises.

~

Atelier Méliès : création de petits films muets dans le style de Méliès.

~

Étude et pratique des instruments : comparaison entre les instruments occidentaux et orientaux.

~

Zoom sur un conte : mise en scène d'un conte parmi les trois proposés. Restitution dans une représentation en fin de semaine, avec intégration du travail sur la lanterne magique et la pratique musicale.

~

Découverte des années 1900 : Histoire, musique, personnages emblématiques, histoire de l'art...

Contactez-nous

Direction Artistique

Pauline Warnier
+33 6 14 39 48 35

Hélène Clerc-Murgier
+33 6 75 74 69 61
montsdureuil@gmail.com

Chargé de diffusion

Haily Grenet
+33 6 88 96 38 31
haily.grenet@gmail.com

www.lesmontsdureuil.fr

Les musiciens des Monts du Reuil

Association loi 1901

8 rue de Macon, 51100 Reims (siège social)

Siret : 478 873 128 00027 - APE : 9001Z

Licence spectacle n° 2-1035961 (préfecture de Champagne Ardenne)

Numéro récépissé préfecture : W931002168

La Compagnie les Monts du Reuil bénéficie du mécénat de la Fondation Orange.
Les partitions de la Compagnie les Monts du Reuil sont éditées aux Éditions Buissonnières.

Facebook : lesmontsdureuil

Twitter : @MontsduReuil

Instagram : montsdureuil

Linkedin : company/les-monts-du-reuil