

La Mille & Deuxième Nuit

Opéra-féerie en 3 actes

Livret de Pierre Senges

Librement inspiré de Jules Verne

Musique de Lucien Poujade & Georges Bizet

Production Compagnie Lyrique les Monts du Reuil

Mise en scène Hélène Clerc-Murgier & Louison Costes

TEXTE

Livret de Pierre Senges, librement inspiré de Jules Verne

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conception & mise en scène

Louison Costes & Hélène Clerc-Murgier

Direction musicale

Hélène Clerc-Murgier

Vidéos, lanterne magique

Louison Costes

Scénographie

Naelle Lamothe & Louison Costes

Création lumières

Carlos Perez

Illustrations

Farah Allègue

Orchestration orientale

Khalil Hentati

Orchestration occidentale

Thomas Guyot

MUSIQUE

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

« Les Adieux de l'Hôtesse Arabe » de Georges Bizet

Entracte de Khalil Hentati

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*

ORCHESTRE ORIENTAL

Oud

Rahma bel Haj Yahya

Violon

Mohamed Bouslama

Percussions

Imed Alibi

Qanun

Nidhal Jaoua

Ney

John Samy

ORCHESTRE OCCIDENTAL

Violon 1

Patricia Bonnefoy

Clavier

Hélène Clerc-Murgier

Violon 2

Valérie Robert

Contrebasse/percussions

Ersbad Tebrani

Alto

Jean-Pierre Garcia

Violoncelle

Pauline Warnier

UN SPECTACLE, DEUX VERSIONS

OPÉRA-FÉÉRIE EN 3 ACTES

Durée : 1h45

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

Orchestre de 11 musiciens :

6 instruments occidentaux et 5 orientaux

2 violons	1 violon
1 alto	1 oud
1 violoncelle	1 kanoun
1 contrebasse	1 percussion
1 clavier	1 nay

CONTE EN TOUTE INTIMITÉ

Diffusable en salle peu équipée

Durée : 50 min

5 personnes au plateau :

1 chanteuse/conteuse (Shéhérazade)

1 contrebasse/percussion (Chariar)

1 violon

1 clavier

1 technicienne/comédienne

Scénographie adaptable

Plus de photos ici :
<https://www.lesmontsdureuil.fr/la-mille-et-deuxieme-nuit-opera>

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 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, des rêves et de la liberté à laquelle nous aspirons tous.

INTENTIONS ET UNIVERS SCÉNIQUES

Hélène Clerc-Murgier & Louison Costes

Quel plus bel écrin que de les contes séculaires des 1001 Nuits pour conter notre époque. Shéhérazade, femme au charme envoutant, se révèle féministe avant l'heure, portant haut et fort la parole de ses congénères. Lorsqu'elle perd la mémoire, elle risque de perdre la vie.

Mais Shéhérazade ne pense pas qu'une machine, aussi sophistiquée soit elle, puisse remplacer l'imagination. Elle a tant à défendre ! Sa vie, au-delà celle de toutes les femmes, et particulièrement celle de sa soeur Dinarzade, qui en secret en aime une autre.

Sur le plateau/harem, les chanteurs donnent vie aux inoubliables héros des Mille et Une Nuits, portés par la musique de Poujade réorchestrée pour un ensemble occidental et oriental. Un syncrétisme audacieux qui réunit, en une forme lyrique innovante, la magie des contes orientaux, l'imaginaire de Jules Verne et le monde merveilleux de Georges Méliès et des lanternes magiques...

Ce livret revisité avec bonheur par Pierre Senges donne toute liberté pour délivrer des messages universels : droit des femmes, droits LGBT, mixage culturel. Tout cela dans un univers poétique où la magie se veut toujours présente.

La scénographie est composée de différents éléments : à jardin le harem, lieu de vie du Sultan et de la Sultane, où sont installés des musiciens orientaux et occidentaux. A cour, le module dont les panneaux se changent à chaque acte afin de créer un nouvel espace : tantôt intérieur du palais, tantôt jardin royal. Ce module tourne sur lui-même et permet d'étirer la scénographie : la face A intègre un écran permettant des effets d'ombres chinoises et des rétroprojections vidéos, et la face B se transforme en pièce intime où se retrouvent Hassan et Dinarzade. Une échelle escamotable sert à grimper au balcon, permettant de jouer sur différents niveaux.

Un tulle gobelin fait son apparition plusieurs fois durant le spectacle (sur cintre ou sur patience), permettant des jeux de projections vidéos et de transparence, notamment avec nos contes ciné-opéra interactifs (principe détourné de celui que nous avons mis en place sur notre précédent spectacle, le Fabulatographe). Ainsi, *Ali Baba* et *Aladin* sont joués par une comédienne qui, sur scène se trouve intégrée à la vidéo, comme si elle en faisait partie.

Bruitages, lanterne magique, méridienne roulante, clap et effets de fumée nous plongent alors à la fois dans la magie des 1001 nuits et dans l'univers du cinéma, propre à Méliès.

NOTE D'INTENTION

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*

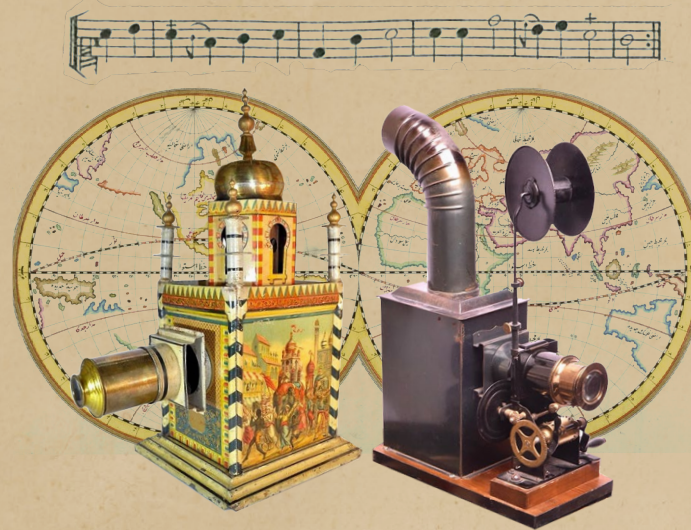
3. ÉPOPÉES

*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 prêté...

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.

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 ».

Hélène Clerc-Murgier partage son temps entre la musique et l'écriture. Son premier roman, *Abbesse*, 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 Bylsma 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.

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 nombreuses représentations dans toute la France. Pauline Warnier enseigne le violoncelle baroque et la musique de chambre au CRR de Reims.

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 Nuit, 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 sont 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, deux contes au succès ayant traversé les siècles : *Aladin & la lampe merveilleuse* 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 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 mélange entre 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, qui au XVIIème siècle, en fut le premier traducteur.

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 deux 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

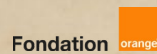
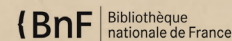
8 rue de Macon, 51100 Reims (siège social)

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