

Pelléas et Mélisande

Théâtre musical

Une création de Nicholas Stücklin et Julien Chavaz

30.05.2021
Equilibre, Fribourg

Du 10 au 20 juin 2021
Théâtre de l'Athénée,
Paris

DOSSIER DE PRESSE

Coproduction
NOF – Nouvel Opéra Fribourg,
Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Pelléas et Mélisande

Théâtre musical

Création originale de Julien Chavaz et Nicholas Stücklin, inspirée de la pièce de Maurice Maeterlinck

Production: NOF – Nouvel Opéra Fribourg –
Neue Oper Freiburg

Coproduction: Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Paris

Durée 80 minutes

<i>Mise en scène</i>	Julien Chavaz, Nicole Morel
<i>Composition</i>	Nicolas Stücklin
<i>Scénographie</i>	Anneliese Neudecker
<i>Costumes</i>	Severine Besson
<i>Perruques et maquillages</i>	Julia Kreuziger
<i>Lumières</i>	Eloi Gianini
<i>Chorégraphie</i>	Nicole Morel
<i>Dramaturgie</i>	Anne Schwaller

Distribution

<i>Mélisande</i>	Sarah Defrise
<i>Pelléas</i>	Vincent Casagrande
<i>Golaud</i>	Charlotte Dumatheray
<i>Arkel</i>	Kiyan Koshoie
<i>Yniold</i>	Aurélien Patouillard

Calendrier

30.05.21	17h00	Equilibre, Fribourg
10.06.21	20h00	Athénée Théâtre, Paris
13.06.21	19h00	Athénée Théâtre, Paris
14.06.21	20h00	Athénée Théâtre, Paris
19.06.21	20h00	Athénée Théâtre, Paris
20.09.21	15h00	Athénée Théâtre, Paris

Soutiens : Etat de Fribourg, Loterie Romande, Agglomération de Fribourg, Pro Helvetia, Fondation Suisse des artistes interprètes SIS

Photos : Magali Dougados

Trailer vidéo : <https://youtu.be/todrpX73oQU>

Pelléas et Mélisande

Qui es-tu, Pelléas ? Certaines figures deviennent emblématiques, d'autres restent toujours évasives: plus on les observe et plus elles disparaissent.

Ainsi, qui pourrait dire avec certitude qui est Pelléas, d'où vient Mélisande, qui et où sont Golaud, Yniold, Geneviève... Et la force de la pièce originelle de Maeterlinck se trouve peut-être là: dans les mille légendes qu'elle convoque, dans des étrangetés radicales et pourtant familières, dans les tourments insaisissables de la jalousie et la force des amours accomplies sans un mot.

Nicolas Stücklin, Julien Chavaz et Nicole Morel remontent à la source du texte de Maeterlinck Pour proposer une méditation musicale, dramatique et visuelle autour de Pelléas et Mélisande.

Fribourg, Equilibre
30 mai 2021

Théâtre Athénée Louis-Jouvet
du 10 au 20 juin 2021

Note d'intention

Principes dramaturgiques...

Il y a dans le *Pelléas et Mélisande* de Maeterlinck ce trouble d'un long poème dit à six, d'un long oratorio calme et soigné. Comme si les enjeux de la fable n'étaient que le prétexte, le support ou le squelette à la mise en scène de quelque chose de plus essentiel. Cet essentiel est celui du beau, celui du symbole, celui du rêve. La fable, d'ailleurs banale, se construit autour d'un triangle amoureux (deux amoureux et un malaimé comme dans *Médée*, *Phèdre* ou *Tristan et Yseult*). Les personnages se laissent avancer vers l'inexorable. Contemplatifs, stoïques, ils subissent leur destin comme des feuilles mortes, dans le vague. Chaque scène est une station, un pas vers la fin, dessinant l'ensemble comme une Passion, inexorable. Les sens, toujours, au centre de tout, résonnent les uns avec les autres, se confondent, se diffusent.

La synesthésie de l'ouvrage est notre premier axe de travail. Il faut voir la musique et entendre les corps, il faut faire vibrer l'espace et sonoriser le ressenti et l'intériorité. En intégrant la musique au plateau (claviers exotiques, machines électroniques, instruments capables de jouer de la musique concrète), nous permettons également aux interprètes et aux musiciens d'interagir, et par-là de visualiser le lien entre telle mesure et tel sentiment.

L'opposition constante entre l'ombre et la lumière crée le dispositif scénographique de base. Les personnages doivent pouvoir se réfugier dans l'ombre, dans le secret. La lumière doit être couleur, nappe, élément organique plutôt que faisceau.

Notre deuxième axe de travail est celui d'une narration nouvelle. Ce sont les choix de la distribution mixte (chanteurs d'opéra, danseurs, comédiens) et de la méthode de travail. Si Maeterlinck a composé un long poème, nous voulons faire entendre ce principe avec notre propre dispositif, en le réinventant, en faisant comme si les six interprètes étaient les six instruments différents mais harmonieux d'une formation orchestrale inédite. Au long dérèglement des sens doit donc répondre une poésie collective, musicale et illustrative.

Notre troisième axe est celui du rêve, celui de l'irréel et des symboles. Le symbolisme, c'est un nouveau regard sur les lieux, le regard précis et émerveillé du minimalisme : il y a une fontaine ou une tour plutôt qu'un parc avec une fontaine devant un château avec une tour. On doit faire rentrer le spectateur dans le spectacle par le goulot du poétique, lui proposer un voyage cohérent et puissant. Il faut veiller à l'unité. Il ne peut pas y avoir d'interruption dans ce beau ; tout doit couler, sans aucun retour à la réalité.

... et construction musicale

Le projet de composition musicale s'inscrit au cœur de ces enjeux ; il crée la substance dominante de la narration et permet la caractérisation du paysage (les lieux) et des personnages (leurs caractères, leurs sentiments). La proposition musicale doit également faire naître un dialogue inédit entre voix lyriques et instruments électroniques. Elle veillera à l'abolition de la frontière rigide entre le chanté et parlé en permettant une nouvelle grammaire de la projection vocale, restitution hybride entre le *Singspiel* et la scansion. C'est dans cette porosité entre l'organique de la voix humaine et le synthétique du dispositif des instruments au plateau que doit émerger une nouvelle distanciation – un sentiment d'étrangeté – qui doit à son tour doit devenir poésie.

Si l'opéra dans sa conception classique se chapitrait en airs et en récitatif, notre Pelléas doit au contraire permettre l'idée d'un ouvrage lyrique ininterrompu, d'une transe opératique, d'une méditation puissante et durable. Pour créer un spectacle de 90 minutes qui apparaisse comme un long voyage dans un pays étrange, alors jamais la musique ne doit s'arrêter, ceci d'autant plus que les mots seront délivrés à l'économie et plutôt pour leur sonorité musicale que pour leur capacité à « raconter » l'histoire. C'est ainsi bien le rythme de la musique – alternation entre fond sonore type « drones » et passages de dialogue lyrique scandés – plutôt que celui d'un dialogue classique qui devra tendre le spectacle vers son achèvement.

Nous répondrons à l'enjeu de la synesthésie et de la confusion des sens (thème du cauchemar) par un double mécanisme. D'abord, le traitement des voix qui seront captées par des microphones pourront être traitées par des machines et des filtres puis restituées pour devenir boucles, nappes, bruits ou échos. La distinction d'avec le son naturel et non-amplifié sera abolie.

Le deuxième moyen musical est celui de la dissimulation dans le décor et dans les accessoires de

déclencheurs de son pour les objets réactifs au contact physique. On permettra ainsi une rencontre entre objets et humains au travers de chants, de bruits et d'autres surprises. On restituera également visuellement partition qui deviendra la résultante des corps au plateau. Les sons émis, les gestes et mouvements entrepris invoquent la faculté du sonore à agir comme connecteur, liant les humains à des objets, à leur environnement physique et à d'autres humains.

La substance musicale doit être celle de l'exotisme, du minimalisme, de l'onirisme et du psychédéisme.

Il s'agit ainsi de créer les contours d'un monde nouveau (exotisme), d'un monde trouble et inquiétant (comme la forêt de l'ouverture) et d'un monde habité. Comme si l'univers était peuplé de créatures étranges, des sons lancinants et répétitifs parcourront le spectacle. Le minimalisme doit faire écho au dispositif symbolique imaginé par Maeterlinck. Plutôt que de construire brique par brique le décor d'un lieu, on détourne le focus sur un élément déterminant et incontournable.

Le thème du cauchemar et de l'ivresse sont évidents et on y répondra par une composition étrange et déstructurée. Le psychédéisme, enfin, sera porté en musique par des processus d'illusion. La présence au plateau d'instruments désaccordés devra plonger le spectateur dans des mécanismes de perception modifiée. Les inspirations seront celles d'Angelo Badalamenti (profondeur, pesanteur, lenteur), de Johann Johannsson (mystère, attentisme, hésitation) ou de la musique chiptune (naïveté, caractère binaire, synthétisme).

Nicholas Stücklin & Julien Chavaz

Livret: Résumé et inspirations

Mélisande, une jeune femme, exilée, est retrouvée dans la forêt par le prince Golaud. Il va s'occuper d'elle, et l'épouser. Puis l'emmener dans le château de son grand-père, le roi Arkël, où elle va tomber amoureuse de Pelléas, le demi-frère de Golaud. Et réciproquement. Un amour interdit.

On retrouve la structure classique du trio amoureux, ici dénué d'enjeux bourgeois, c'est l'histoire d'un amour tragique, loin de la «petite affaire personnelle» ou de la petite histoire.

C'est la rencontre de deux solitudes, deux êtres qui n'étaient pas voués à se rencontrer. Pelléas veut partir pour rejoindre son ami Marcellus, sur le point de mourir. Son père est aussi en train de mourir, alité dans une des pièces du château. Mélisande arrive à ce moment-là, avec son histoire, que personne ne connaît. Elle a déjà souffert, peut-être déjà aimé (il est question d'une couronne qu'un homme lui aurait donnée, et dont elle ne veut plus). Par quoi sont-ils reliés? Par la mort qui les frappe, indirectement? Il y a une connexion silencieuse entre eux, comme un savoir en commun.

Cette matière première héritée de Maeterlinck sera complètement transformée pour donner corps au dispositif particulier de la distribution : deux chanteurs lyriques, deux comédiens (une comédienne francophone et un comédien anglophone) et un danseur.

Nicholas Stücklin

compositeur

Nicholas Stücklin (1981) est un musicien et chercheur basé à Genève et à Londres. Diplômé du département de musique de Goldsmiths, Université de Londres (MMus in Creative Practice, 2015), il poursuit actuellement une thèse en Sciences sociales à l'Université de Lausanne, consacrée aux relations homme-animal et à un rongeur nord-américain, le campagnol des prairies.

Il est également membre de Oha Aho (Polychrome Sounds – Berlin, DE), un duo de pop cosmique genevois formé avec Gabriel Ghebrezghi en 2012 qui allie expérimentation sonore et mélodies pop. A part les performances de WOODXDEBON, il a entre autres eu l'occasion de présenter son travail *Almost Too Much To Bear* (performance électroacoustique) au Southbank Centre / Queen Elizabeth Hall à Londres (mai 2015), a composé la musique et le son pour la performance multimédiatique *In Your Honour (Live Shot)* de Claire Ridge (Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, juillet 2015) et pour une installation sonore dans le cadre de l'exposition *Land Escapes* de Marina Lutz au Forum Zugerland (pour-cent culturel Migros, août – oct. 2015).

Il a été engagé pour créer une performance dans le cadre d'une exposition sur Channa Horwitz à la galerie Raven Row à Londres (mars 2016) et pour composer le son et la musique pour la production *Fresque* de Marius Schaffter et Jérôme Stünzi, lauréats de Premio 2015, au Théâtre de l'Usine (mai 2016). Outre le work in progress WOODXDEBON et les collaborations susmentionnées, PALPONAÏT constitue la première production scénique de Nicholas Stücklin à proprement parler.

Ses dernières créations ont été présentées au Deptford X Fringe à Londres et au Théâtre de l'Usine à Genève. Il remporte avec Palponaït le 2e prix du PREMIO 2016, le prix suisse d'encouragement à la théâtre à la danse. Ses compositions récentes sont jouées à Lausanne (*Le Monde – Old Masters – Arsenic*), à Paris (*Fresque – Old Masters – Centre culturel suisse*).

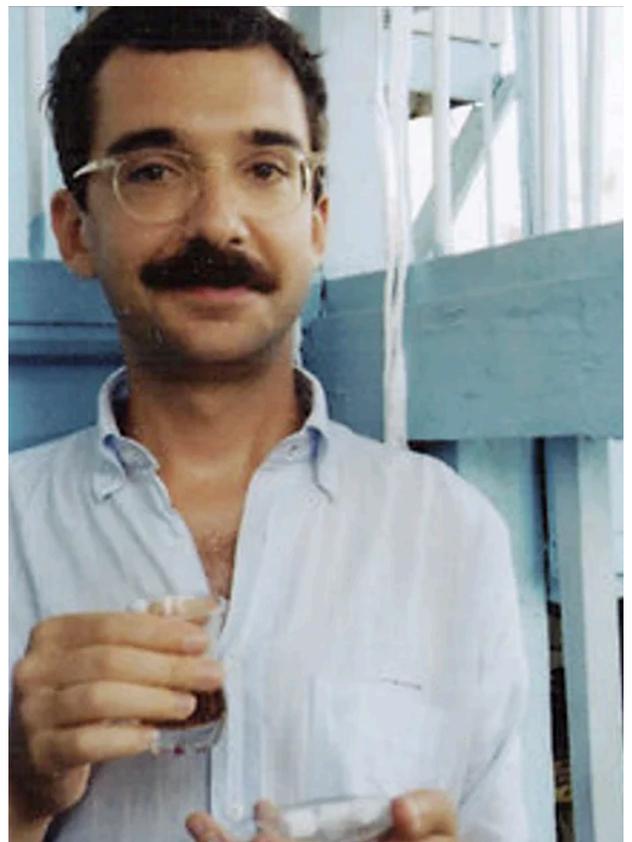
Liens internet vers le travail de composition de Nicholas Stücklin

Les Encyclopédies <https://soundcloud.com/nicholas-stuecklin/les-encyclopedies>

Oxides <https://soundcloud.com/nicholas-stuecklin/oxides>

Le Geste <https://soundcloud.com/nicholas-stuecklin/le-geste>

WOODXDEBON (password : bluetape) <https://vimeo.com/147277487>

Julien Chavaz

texte et co-mise en scène

Né à Berne en 1982, Julien Chavaz met en scène *Moscou Paradis* de Chostakovitch au Théâtre de l'Athénée à Paris (nomination dans la sélection des meilleurs spectacles 2018«LeMonde»), *Acis and Galatea* de Händel au Théâtre Royal de La Haye et à la Kleine Komedie d'Amsterdam et *Teenage Bodies* d'après Buxtehude au Grimeborn Festival à Londres et au Theater Rigiblick à Zurich.

Avec la compagnie Opéra Louise qu'il fonde en 2011, il met en scène *Blanche-Neige* (Lange) en création suisse, *Mavra* (Stravinsky), *La Chauve-Souris* (Strauss) et *Monsieur Choufleuri* (Offenbach).

En 2016, il crée *Sholololo!* au Festival du Belluard et au Tête-à-Tête Festival à Londres. Il monte en 2018 le spectacle de théâtre musical *Ouverture*, une mise en scène du concerto pour piano de Schumann, au Théâtre Equilibre à Fribourg.

Collaborateur régulier de Laurent Pelly, il collabore avec lui au Santa Fe Opera, à l'Opéra de Lyon, au Grand Théâtre de Genève et au Dutch National Opera d'Amsterdam. Il assiste également Herbert Fritsch au Komische Oper de Berlin et à l'Opéra de Zurich et Sam Brown au Welsh National Opera de Cardiff et au Luzerner Theater.

En 2018, Julien Chavaz devient directeur artistique du NOF – Nouvel Opéra Fribourg. Il est nommé en 2020 General Intendant du Theater Magdeburg dès la saison 22/23.

Nicole Morel

co-mise en scène

Formée au Conservatoire de Fribourg et à l'École du Ballet de Hambourg sous la direction de John Neumeier grâce au prix d'études du Pour-cent culturel Migros, Nicole Morel débute sa carrière d'interprète à Madrid en 2003, à la Compañía Nacional de Danza 2, dirigée par Nacho Duato et Tony Fabre. Elle rejoint ensuite le balletmainz, sous la direction de Martin Schläpfer, qu'elle suit au Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg en tant que soliste. Elle est nominée « meilleure danseuse » par le magazine allemand « tanz » en 2014.

Riche d'un répertoire très varié et remplie d'un désir de nouvelles aventures, elle décide d'explorer d'autres horizons et de se consacrer à la création. Elle fonde en 2014 la compagnie Antipode Danse Tanz à Fribourg. Depuis, plusieurs pièces ont été coproduites par Equilibre-Nuithonie – Fribourg entre autres. Les créations ont voyagé et ont été montrées en Suisse et à l'étranger, dernièrement à la Quadriennale de Prague, au Festival Dark Mofo ou encore au Festival Belluard Bollwerk International.

Nicole Morel travaille également en tant que chorégraphe et danseuse indépendante, comme avec l'artiste César Vayssié pour le projet COPRODUCTION et avec le metteur en scène Julien Chavaz, à la co-créditation de projets de théâtre musical. Elle est artiste associée au Théâtre Equilibre-Nuithonie en 2019 et 2020 dans le cadre du programme YAA! - Young Associated Artist de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la Culture.

Athénée Théâtre Louis-Jouvet

En parallèle à ce spectacle, nous proposerons en alternance une autre de nos productions à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet, l'opéra contemporain *Powder Her Face*. Le fait d'être présent à Paris avec deux spectacles en même temps nous offre au NOF une opportunité de visibilité unique.

L'Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris (Coproductio- tion)

L'Athénée Théâtre est dirigé par Patrice Martinet, fondateur du festival Paris quartier d'été, depuis 1993. Son projet donner à entendre, dans une salle aux résonances exceptionnelles, de grands textes des répertoires théâtral et lyrique, dans des mises en scène innovantes, parfois insolentes, et des créations contemporaines, toujours dans le souci de les rendre accessibles à un public aussi large que possible. Ses mots d'ordre : qualité littéraire et prééminence du jeu de l'acteur ou bien : des textes et les voix qui les portent !

NOF – Nouvel Opéra Fribourg

Le NOF – Nouvel Opéra Fribourg – Neue Oper Freiburg est une structure de production des arts vivants. Né de la fusion de l'Opéra de Fribourg et de la compagnie lyrique Opéra Louise, le NOF propose des créations d'opéra et de théâtre musical.

En usine à rêves, le NOF fabrique des spectacles qui se moquent des conventions bon genre pour enjamber les barrières isolant le lyrique de la création scénique contemporaine. Œuvre du répertoire, ouvrage contemporain ou sacré, collage électronique, le matériau musical est le fondement d'une approche turbulente et décomplexée. Remuant et glissant, le NOF se déploie en spectacles et actions pour délivrer partout son message, institution ou scène off, Fribourg ou après, par-delà les étiquettes, les échelles et les langues.

Les créations du NOF proposent une expérience sensible et poétique, une Gratwanderung entre radicalité et générosité, entre performance et errance, entre maintenant et demain. Le NOF est une expression artistique protéiforme, ubiquitaire et en perpétuelle réinvention.

Le NOF crée, le NOF s'étend, le NOF plane, le NOF est ouvert, le NOF est partout, le NOF est tout le monde. Alors bienvenue.

Nie sind wir uns näher, als wenn wir uns verlieren.

Partenaires artistiques et diffusion

Arcola Theatre – Grimeborn Festival, London
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris
Centre Culturel Suisse, Paris
Comédie de Genève
Ebullition, Bulle
Ensemble Contrechamps, Genève
Equilibre-Nuithonie, Fribourg
Fri Art, Fribourg
Fri-Son, Fribourg
Grand Théâtre de Genève
HEMU – Haute Ecole de Musique
Irish National Opera, Dublin
Le Reflet – Théâtre de Vevey
Opéra-Comique, Paris
Opéra de Massy
Opéra de Lausanne
Opera Zuid, Maastricht
OperaVision, Bruxelles
Orchestre de chambre fribourgeois
PALP Festival
ScénOgraph – Scène conventionnée – Figeac / Saint-Céré
smem – Swiss museum for electronic music instruments

Contact
NOF – Nouvel Opéra Fribourg
CP 1106
1701 Fribourg

www.nof.ch

Emilien Rossier
Développement et diffusion
+41 79 721 70 59
emilien@nof.ch

Médias (F)
Agence MYRA, Yannick Dufour
+33 6 63 96 69 29
yannick@myra.fr

