

Opéra de Lyon

Direction musicale
et arrangements
Florent Hubert

Mise en scène et
adaptation du livret
Richard Brunel

Opéra au
Théâtre de
La Renaissance

Claude Debussy
Florent Hubert

Mélisande

28 février — 5 mars 2023

Opéra

Mélisande

Claude Debussy
Florent Hubert

D'après *Pelléas et Mélisande* de Maurice Maeterlinck
et Claude Debussy

Création

Nouvelle production

Coproduction Opéra de Lyon et MC2 : Grenoble

Coréalisation Théâtre de la Renaissance – Oullins Lyon Métropole

Théâtralité scénique, théâtralité musicale

Maeterlinck écrit *Pelléas et Mélisande* en 1892. La pièce est créée en 1893, aux Bouffes-Parisiens, avant de connaître le succès, sur les scènes européennes, jusque chez Meyerhold, au théâtre d'Art de Moscou. En la lisant, Debussy trouve ce qu'il recherche, un théâtre dans lequel « les personnages ne discutent pas, mais subissent la vie et le sort. ». Dans une approche résolument antiwagnérienne, le compositeur invente comme l'écrit un critique : « une déclamation notée, accompagnée à peine ». Debussy assume ce jugement, revendiquant « se passer des phrases musicales parasites » afin que « l'action ne s'arrêtât jamais, qu'elle fût continue, ininterrompue ». Inventant des personnages qui chantent « comme des personnes naturelles », pensant la musique comme le prolongement de la sensibilité de la langue et parlant de « décor orchestral », il place la question de la théâtralité au centre de son projet. Richard Brunel inscrit sa mise en scène dans la continuité de cette recherche d'un équilibre entre les mots, les situations et la musique, et il tente d'en accroître encore l'harmonie et la lisibilité en procédant à un double resserrement, à l'intérieur d'une forme hybride que l'on pourrait nommer un théâtre opératique ou un opéra théâtral.

Mélisande en plan resserré

Resserrement de la formation instrumentale, imaginée par Florent Hubert, tout d'abord. Il ne s'agit pas de produire une simple réduction de l'œuvre au piano mais d'inventer un objet nouveau qui ait sa propre logique, sa propre dramaturgie musicale et théâtrale.

Saison
2022 — 2023

Directeur général
Richard Brunel

Contacts médias
+33 (0)6 89 88 53 34
presse@opera-lyon.com

Communication
médias
Pierre Collet
+33 (0)1 40 26 35 26
collet@aec-imagine.com

Au Théâtre
de La
Renaissance
– Oullins
Lyon
Métropole

Février
2023

Mardi 28
— 20h

Mars
2023

Jeudi 2
— 20h
Vendredi 3
— 20h

Samedi 4
— 19h
Dimanche 5
— 16h

Langue
En français

Durée
1h30
sans
entracte

Direction
musicale et
arrangements
Florent
Hubert

Mise
en scène et
adaptation
du livret
Richard
Brunel

Décors
et costumes
Anouk
Dell'Aiera

Lumières
Victor
Egée

Dramaturgie
Catherine
Ailloud-
Nicolas

Mélisande
Judith
Chemla

Pelléas
Benoît
Rameau

Golaud
Jean-Yves
Ruf

Le Vieil Homme
Axel
Bogousslavsky

Ensemble
instrumental
Percussion
Yi-Ping
Yang

Harpe
Marion
Sicouly

Accordéon
Sven
Riondet

Violoncelle
Nicolas
Seigle

Photographie
© Todd Hido
Design
ABM Studio

Opéra de Lyon
Place de la Comédie
BP 1219
69 203 Lyon cedex 01
France

Opéra

Parmi les instruments choisis, l'accordéon signe en soi une transgression du style. Comme un petit orgue, il est le garant du mélodique et de l'harmonique. Les percussions accentuent les rythmes. Elles se justifient par l'intérêt de Debussy pour le gamelan indonésien. La harpe, instrument debussyste, assure le lien avec la féerie, le conte de fée, source d'inspiration de l'opéra. Le violoncelle apporte le lyrisme qu'on pourrait perdre en ne choisissant pas de vent. Il s'agira donc de faire entendre cet opéra de façon à la fois identique et différente, d'en mettre en valeur les tempi et les rythmes, dissimulés d'ordinaire derrière l'ampleur de l'orchestre, de le sublimer par la proximité plus grande entre les instruments, les chanteurs et les acteurs.

Le deuxième resserrement est théâtral. Mélisande, à présent seul personnage éponyme, devient le centre névralgique du projet. Face à elle, trois figures masculines, trois âges de la vie : les frères de la pièce, amoureux de Mélisande, Golaud et Pelléas, l'un interprété par un acteur, l'autre par un chanteur ; et une troisième figure, un comédien, le vieil homme, présence poétique qui condense à elle seule toutes les figures de l'observation et de l'empathie de l'opéra originel : le médecin, Arkel et Yniold. Ce quatuor dessine les multiples figures d'une danse d'amour qui devient rapidement danse de mort. Et du fait d'un nombre réduit de scènes pour cette adaptation, les longs mois du séjour de Mélisande à Allemonde se condensent en quelques jours. Dès lors, se dégage de la gangue d'un imaginaire symboliste épuré, la puissance de la structure dramatique : d'un côté le parallélisme des scènes qui

se font écho et de l'autre l'enchaînement inexorable des événements. La mécanique implacable du tragique, une fois enclenchée, ne peut s'arrêter : chaque geste, chaque mot, chaque décision a des conséquences inévitables. Dès lors, plus que l'histoire d'une triangulation amoureuse, l'opéra se révèle la plongée dans une psyché et dans un traumatisme. Mélisande, l'une des femmes de Barbe-Bleue, a fui son bourreau. En suivant Golaud, elle croit s'assurer une protection mais elle ne trouve que la prison d'une conjugalité décevante. Ses silences, ses mensonges, tous ces boucliers derrière lesquelles elle pense pouvoir se cacher, sont vains. Comme dans un cauchemar, la monstruosité ressurgit et Golaud se transforme finalement en Barbe-Bleue. Mais paradoxalement, c'est cette scène traumatique, ce re-jeu terrifiant, qui libère Mélisande des entraves de son passé, lui fait prendre son destin en main et la fait accéder à des choix : celui de provoquer Golaud, celui d'aimer Pelléas, au risque de le faire tuer, au risque d'en mourir.

Centre du projet théâtral, Mélisande est aussi au centre du projet musical : à la fois inspiratrice de la musique, elle en est l'âme. Elle chante quand elle retrouve son souffle et la force de vivre, au sortir de la forêt, au seuil de son nouveau royaume. Elle chante lorsqu'elle voit en Pelléas son reflet, son double. Elle chante sa peine ou sa terreur. La présence vibrante de Judith Chemla, la beauté de sa voix chantée et la précision de sa voix parlée, autorisent ce va-et-vient entre théâtre et opéra, si fluide qu'on le découvre parfois après qu'il s'est produit.

Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge

Saison
2022 — 2023

Directeur général
Richard Brunel

Contacts médias
+33 (0)6 89 88 53 34
presse@opera-lyon.com

Communication
médias
Pierre Collet
+33 (0)1 40 26 35 26
collet@aec-imagine.com

Opéra de Lyon
Place de la Comédie
BP 1219
69 203 Lyon cedex 01
France