

OPÉRA DE LILLE

Frédéric Blondy
Arthur Lavandier
Au cœur de l'océan

opéra, création

séances pour les professionnels les 4 et 5 février

Au cœur de l'océan, séance de répétition, Opéra de Lille, janvier 2021 © Jean-Baptiste Cagny

opéra

chanté en français, anglais et allemand

surtitré en français

durée +/- 1h15 sans entracte

Au cœur de l'océan

Création de **Frédéric Blondy** et **Arthur Lavandier**

Livret de **Halory Goerger**, sur une idée originale de **Frédéric Blondy**

Direction musicale **Maxime Pascal**

Mise en scène **Halory Goerger**

Au cœur de l'océan

Composition **Frédéric Blondy** et **Arthur Lavandier**

Livret et mise en scène **Halory Goerger**, sur une idée originale de **Frédéric Blondy**

Direction musicale **Maxime Pascal**

Scénographie **Myrtille Debièvre**

Décoration **Marie Cuvillier**

Création lumière **Annie Leuridan**

Costumes **Pascale Lavandier**, assistée de **Jeanne Lébène**

Accessoires **Marguerite Lantz**

Projection sonore **Florent Derex**

Création vidéo **Jacques Hoepffner**

Régie vidéo **Yann Philippe**

Avec

La capitaine **Claire Bergerault**

L'océanographe **Han Buhrs**

La biologiste **Audrey Chen**

Une plongeuse **Isabelle Duthoit**

L'entrepreneur **Alex Nowitz**

La géologue **Ute Wassermann**

Ensemble **Le Balcon**

Commande **Le Balcon**, **Opéra de Lille**, **Fondation Singer-Polignac**

Aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du **Ministère de la Culture**

avec le soutien de la **SACEM**

Production déléguée **CNCM La Muse en Circuit**

Production exécutive **Le Balcon**

Coproduction **Opéra de Lille**

Coréalisation **Athénée Théâtre Louis-Jouvet**

Avec le soutien de la **Fondation Singer-Polignac**,

du **Fonds de Création Lyrique SACD**, de la **Copie Privée** et d'**Areitec**

Partition : Éditions **Belle Symphonie**

Au cœur de l'océan, séance de répétition, Opéra de Lille, janvier 2021 © Jean-Baptiste Cagny

Un boat movie abyssal

L'épopée d'*Au cœur de l'océan* donne lieu à une collaboration originale entre deux compositeurs, Frédéric Blondy et Arthur Lavandier. Ces derniers ont déjà travaillé ensemble par le passé, avec *C'est déjà le matin* (Philharmonie de Paris, 2017), qui bouleversait joyeusement les codes du concert. Ils s'associent à présent à l'auteur et metteur en scène Halory Goerger, connu notamment pour ses spectacles *Corps diplomatique* et *Germinal*, intarissable chercheur dans le domaine de l'écriture scénique, débusquant de nouveaux langages possibles et des formes inédites.

Ensemble, Frédéric Blondy, Arthur Lavandier et Halory Goerger font remonter sur scène « le faux calme du fond des mers, les couleurs psychédéliques de sa flore et de sa faune, l'ivresse des profondeurs et ses dangers pour l'Homme ». *Au cœur de l'océan* nous embarque dans un voyage inédit vers les abysses, entraînés par un équipage scientifique et un personnage méphistophélique désireux de coloniser les fonds marins. Nous assistons à des phénomènes inhabituels, nous découvrons des créatures prodigieuses, mais nous sommes aussi confrontés aux difficiles choix moraux que doivent faire les personnages de l'opéra.

Sur scène, l'équipage est constitué de six étonnants performeurs vocaux, repérés dans le domaine des musiques expérimentales et improvisées. Engagés dans une approche « plastique » du travail vocal, ils s'inscrivent dans la démarche entreprise par Frédéric Blondy et son orchestre l'ONCEIM.

Cette création atypique, qui sera également à l'affiche de l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris l'automne prochain, est interprétée par Maxime Pascal à la tête de l'ensemble Le Balcon, ce collectif transdisciplinaire et unique en son genre, qui sait faire du concert de musique contemporaine une fête. Loin d'être un hasard, la collaboration entre l'Opéra de Lille et l'Athénée s'inscrit dans leur accompagnement de longue date envers Le Balcon et ses artistes – des artistes singulièrement inventifs, qui nous plongent ici dans un opéra atypique et immersif, où un dispositif technique de pointe côtoie un humour décalé et une poésie profonde.

Caroline Sonrier

Directrice de l'Opéra de Lille

L'équipage

La capitaine **Claire Bergerault**

Claire est une sorte de Pia Klemp qui aurait mangé Carola Rackete. Problèmes psy légers. Mécano de formation, elle a brièvement été lieutenant d'un bateau de croisière de luxe, dont on devinera qu'elle l'a volontairement coulé par conviction écolo. Veut voir brûler le Vieux Monde.

La biologiste **Audrey Chen**

Chen est une biologiste marine qui a obtenu son doctorat à l'université de Miami. Elle est à la fois brillante et ambitieuse, mais n'est pas une personne pratique. Son pragmatisme à l'égard des êtres vivants peut facilement être confondu avec un manque absolu d'empathie, ce qui la rend extrêmement précieuse pour Nowitz.

Une plongeuse **Isabelle Duthoit**

Isabelle vient d'une famille d'agriculteurs wallons. Elle a eu un métier pointu, avant. Elle a perdu mari et enfants dans un incendie, ce jour-là elle est partie sans jamais revenir, a passé ses certifications de plongée les unes après les autres, et depuis enchaîne les jobs sur les plateformes pétrolières. Elle cherche le réconfort dans le silence.

L'océanographe **Han Buhrs**

A lu Stevenson et Rachel Carson quand il était jeune adolescent, dans les années 50. Il pensait devenir un aventurier, a étudié l'océanographie à Southampton, a été stagiaire chez Cousteau au début des années 60, s'est fait mordre la main gauche par un calamar géant qui a essayé de lui voler son donut, a récupéré le donut, n'a jamais récupéré sa main. Il est veuf et le cœur brisé. Un peu mauviette.

L'entrepreneur **Axel Zowitni**

Zowitni est un entrepreneur russe. Il a, comme tous les grands malades qui aiment immodérément l'argent, un compte à régler. C'est un esprit puissant mais veule, animé par des valeurs transhumanistes. Mais il aime aussi la poésie, récite volontiers Essénine. Il a une maladie neurologique incurable qu'il espère guérir avec une espèce sous-marine hyper rare.

La géologue **Ute Wassermann**

Ute Wassermann a étudié la géologie à l'université de Göttingen et a mené parallèlement une carrière d'ingénieur du son dans le milieu de la musique expérimentale allemande. Plus oiseau que personne, elle parle à peine mais écoute attentivement. Elle a entendu quelque chose en bas, elle veut savoir ce que c'était. Elle a un désir de mort qui n'a pas encore été exaucé

Argument

Un oligarque finance la première colonie sous-marine de très grande profondeur. Il descend avec une équipe venue valider l'implantation. Ils prennent la température de nos rapports, en tant qu'espèce, avec le milieu aquatique. Une force venue des abysses s'oppose à leur présence. Un dialogue s'instaure.

L'opéra est construit autour de la relation entre techniques vocales étendues et stratégies de composition laissant une bonne place à l'improvisation. Il mélange abstraction et propositions mélodiques. Il vise à permettre d'apprécier les très hauts niveaux d'intensité proposés par ces vocalistes rares sur les plateaux d'opéra.

Prologue

Han Buhrs, océanographe, pleure la mort de sa femme, Susan, astronaute perdue dans l'espace. Décidé à s'enfoncer au plus profond d'une fosse subaquatique, il en cartographie le relief avec sa voix.

Acte I - la surface

Axel Zowitzni, oligarque passionné par l'argent et l'océan, présente son projet de colonie subaquatique de grande profondeur. Chaque membre de l'équipe est introduit. Une tempête survient et précipite la plongée de la station, tandis que, pour lutter contre le mal de mer, chacun se donne du courage en chantant.

Acte II - la descente

La station descend calmement. Chen, la biologiste, découvre que son admiration pour les espèces sous-marines est en butte aux projets de Zowitzni, son employeur, qui vise le profit davantage que le progrès scientifique. Au fur et à mesure de la descente, les « quarts » se prennent par équipe de deux. Zowitzni, en grande conversation avec un actionnaire, est surpris par Wassermann.

Acte III - le fond

La station sous-marine atteint sa destination, une fosse dont l'équipage parcourt le relief à la recherche d'un site adéquat pour planter la colonie. Wassermann, concentrée sur ses recherches, tombe en amour avec un mont hydrothermal. L'équipe, en explorant les anfractuosités, réveille une force qui sépare le groupe en deux. Wassermann, hypnotisée, disparaît dans la faille, poussée par Zowitzni. Les autres partent à sa recherche.

Acte IV - la lumière

Restée seule, Bergerault décide sciemment de suivre la même voie, sans que Chen puisse l'en empêcher. La biologiste accable Zowitzni, qui, effrayé, remonte à la surface. Ute, Bergerault et Chen réapparaissent, transfigurées, et appellent Duthoit, qui, pensant mourir, les rejoint.

Épilogue

Buhrs, resté seul à bord, résiste à l'appel de l'océan. Il trouve néanmoins la paix dans cet ermitage forcé à bord de la station. Le relief prend la forme de sa femme et échange avec lui.

Conversation avec Frédéric Blondy, Arthur Lavandier et Halory Goerger

Frédéric Blondy, contrairement à Arthur Lavandier, *Au cœur de l'océan* est votre premier opéra. Pourtant, c'est vous qui êtes à l'origine de cette proposition...

Frédéric Blondy : Je n'avais jamais imaginé écrire un jour un opéra. Mais depuis longtemps, je suis avec beaucoup d'intérêt le travail de Maxime Pascal qui dirige l'ensemble Le Balcon. En 2015, sa création de *La Métamorphose* de Michaël Levinas m'a fait une très forte impression, en particulier la mise en scène de Nieto. S'est alors éveillée en moi l'envie de monter quelque chose qui soit plus qu'un concert : un spectacle. Le reste est une histoire de rencontres et d'affinités artistiques. J'ai fait la connaissance d'Arthur dans le cadre de ses collaborations avec Le Balcon. Je les programmais régulièrement à l'époque où je dirigeais un cycle de concerts à l'église Saint-Merri à Paris. Avec Halory, nous nous sommes rencontrés de manière totalement impromptue au Japon. Nous associer pour répondre à cette commande de l'Opéra de Lille et du Balcon est une expérience extrêmement stimulante.

Pour une création très singulière...

Arthur Lavandier : Oui, et à plusieurs titres ! D'abord parce que les six interprètes pour lesquels nous avons écrit cet opéra ne sont pas des chanteurs lyriques. Tous sont issus de la musique expérimentale et de l'improvisation. Chacun a passé sa vie à développer son propre univers, aussi bien sur le plan de l'esthétique que de la technique vocale ou corporelle. Chacun

aborde la façon d'émettre le son d'une manière radicalement différente de celle des autres. La partition doit tenir compte de ces spécificités. C'est évidemment une contrainte pour le compositeur, mais c'est aussi une richesse incroyable.

Halory Goerger : D'autant plus que c'est très rare ! Les artistes que nous avons la chance de réunir ne travaillent pratiquement jamais en groupe, ce ne sont pas des chanteurs qui pratiquent le chœur. Ils travaillent en solo, parfois en duo. Mais ils ont tous été très enthousiastes à l'idée de rejoindre le projet.

Frédéric Blondy : En ce sens notre opéra est un challenge. Il repose en grande partie sur six individualités, six chanteurs qui ont des parcours de solistes, avec des techniques vocales inédites. Nous sommes partis de leurs savoir-faire individuels pour élaborer une œuvre collective, en y ajoutant un orchestre.

Vous faites aussi coexister musique écrite et improvisation...

Frédéric Blondy : Oui, la partition combine plusieurs modes d'écriture. De la notation traditionnelle, bien sûr, mais aussi des symboles, des dessins, des mots. Ce sont des cellules d'improvisation dont les contours sont plus ou moins précisés, et à l'intérieur desquelles les interprètes doivent développer ce qui n'est pas écrit avec des notes. Ça peut être un bloc de texte qui indique au chanteur « À tel moment, tu dois faire tel mode de jeu, pendant autant de temps, etc. ».

Arthur Lavandier : Les instrumentistes aussi improvisent, que ce soient les solistes ou l'orchestre. Les improvisations de l'orchestre sont les plus cadrées, car on a besoin de certitudes sur certains passages. Mais au final, il y a très peu de partition où la musique est totalement écrite. Cette liberté dans un opéra est nouvelle pour tout le monde, et très excitante !

Frédéric Blondy : Y compris pour le chef Maxime Pascal, parce que c'est très vivant à diriger. Par exemple, certaines durées ne sont pas figées, c'est le chef qui en décide, en fonction de ce qu'il ressent sur le moment, de ce que les musiciens vont développer en improvisation.

Halory Goerger : Cette variable a d'ailleurs des répercussions sur la création lumière et la création vidéo. Comme la durée de certains passages est aléatoire, tout ce qui relève de l'éclairage et de l'image doit être créé en direct, en fonction des chanteurs et des musiciens. On travaille avec un artiste qui crée des vidéos génératives et les techniciens lumière ont en permanence les mains sur la console. C'est un travail difficile mais passionnant !

Ces chanteurs ont également la particularité d'utiliser des micros...

Arthur Lavandier : Effectivement, les chanteurs sont sonorisés, tout comme les musiciens. Et cette sonorisation est parfaitement sensible. Elle est même constitutive du langage esthétique du Balcon, et du mien. D'ailleurs les six chanteurs du casting ont tous une technique vocale qui est très souvent doublée d'une technique d'amplification, le micro fait complètement partie de leur vocabulaire. Ça donne accès à des sons que l'on n'entend habituellement pas dans une salle d'Opéra. Ça

offre aussi un rapport d'hyper-proximité avec le son que je trouve très agréable.

Frédéric Blondy : Ça crée comme un effet de loupe sur certains détails qui sortent naturellement de la bouche des chanteurs. Car il faut bien préciser qu'il n'y a aucun traitement artificiel des voix, même si ça paraît incroyable tant certains sons semblent surnaturels. Nos chanteurs ont une approche très organique du son, avec une technique vocale qui engage véritablement le corps pour trouver des espaces de résonance dans la gorge, le thorax, le nez... Ça rejoint complètement mon approche du son, où le rythme et la mélodie ne sont pas les éléments principaux. Ma démarche est avant tout plastique : j'envisage le son comme un matériau à sculpter, dans lequel je manipule la fréquence, le timbre, le grain...

Comment s'est organisé le processus créatif entre vous trois ?

Arthur Lavandier : Frédéric et moi avons déjà travaillé ensemble sur un autre projet du Balcon, *C'est déjà le matin*. Nous étions même trois compositeurs, et chacun de nous avait écrit une partie du spectacle. Ici on a eu un fonctionnement assez similaire, à la différence qu'il y a eu un très long travail préalable de conception et d'imagination, conjointement avec Frédéric et Halory.

Halory Goerger : Ensemble, nous avons d'abord conçu le dispositif musical, c'est-à-dire que nous avons commencé par penser à la meilleure façon de mettre en valeur ces pratiques vocales, qui sont véritablement le point de départ du projet. Et à partir de là, on a fait cohabiter nos façons d'écrire le livret et la partition, de jouer la musique et d'écrire le phénomène scénique. C'est un fonctionnement collaboratif assez inhabituel.

Arthur Lavandier : C'est vrai. Dans le domaine de l'opéra, j'ai l'habitude de recevoir un texte et de livrer ensuite ma musique au metteur en scène et au chef d'orchestre, sans qu'il y ait forcément de communication transversale entre nous. Ici, nous sommes passés tous les trois par une étape de réflexion pure, avant d'écrire quoi que ce soit. Et finalement, la collaboration dans la composition avait déjà commencé à ce moment-là, indirectement.

Frédéric Blondy : Arthur et moi avons deux façons très différentes de générer la musique. Au fur et à mesure que le travail avance, on s'envoie nos partitions et les exports audio de ce que l'on produit. Puis on en discute, on affine, on règle les voix... Nous sommes dans une discussion constante, y compris au moment des répétitions, car on

va aussi retravailler parfois la composition ou les arrangements en fonction de ce que les interprètes proposent.

Halory Goerger : C'est la même chose à mon niveau : il m'arrive de réécrire des textes quand j'entends les chanteurs se les approprier et en faire quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, ils ont dans l'ensemble un rapport très particulier au texte, habituellement ils l'intègrent très peu à leur travail, il est essentiellement improvisé. Donc je dois tenir compte de ça aussi.

Quel a été le point de départ de l'argument ?

Frédéric Blondy : Je suis fasciné par la mer depuis toujours. Petit, je rêvais de faire partie de l'équipe Cousteau. Avec l'espace, le fond

Au cœur de l'océan, montage du décor, Opéra de Lille, janvier 2021 © Jean-Baptiste Cagny

de l'océan est pour moi le seul endroit où une véritable aventure est encore possible, où des choses complètement improbables restent à découvrir. Et puis transporter l'action dans un milieu radicalement différent du nôtre me semblait pertinent en écho à une musique surprenante et à des techniques vocales peu communes.

Vous avez cherché à reproduire les sons de l'océan ?

Arthur Lavandier : Non, pas du tout. Ou alors uniquement au moment de l'entrée du public. Là effectivement on utilise une bande électroacoustique qui repose sur des sons aquatiques, des bruits de vagues, de tempête, etc. Mais pour le reste, notre démarche n'est absolument pas descriptive, elle privilégie l'aspect poétique. On transpose des idées en musique. Pour autant, notre écriture n'est pas non plus purement expressionniste, car nos interprètes ont des techniques vocales qui ne se limitent pas au chant. Disons qu'on navigue entre les deux, avec des propositions parfois très réalistes, ou au contraire totalement oniriques.

Et finalement, que faut-il s'attendre à découvrir au fond de l'océan ?

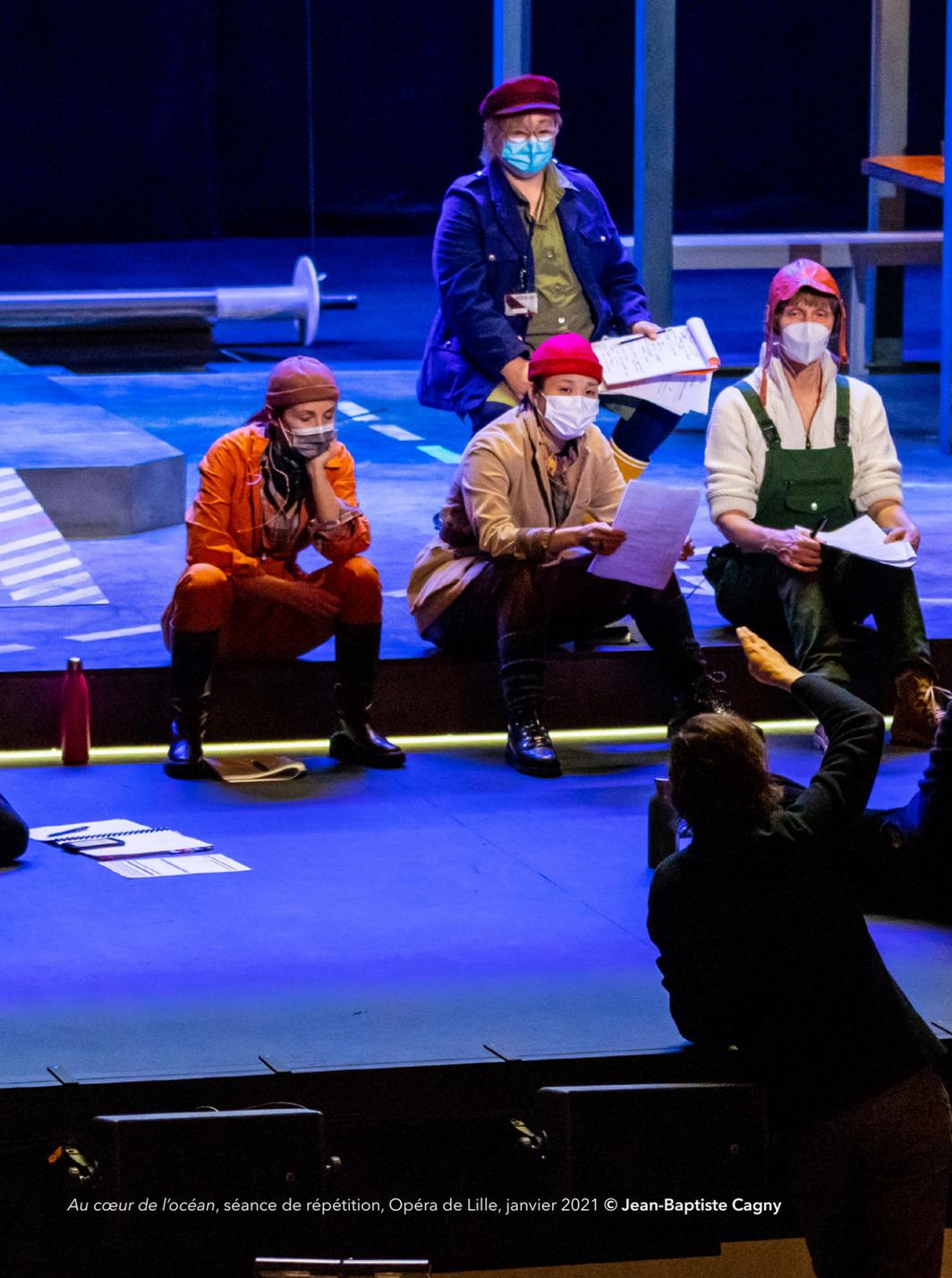
Halory Goerger : Probablement rien de ce à quoi Frédéric rêvait quand il était enfant ! La rencontre se passe sur un autre plan. Le livret est assez peu didactique, je n'aime pas attaquer les choses de manière frontale. Je préfère laisser la question ouverte pour le public. Finalement l'accès au sens ne se fait pas tellement par le texte, mais plutôt par la musique, la lumière, la scénographie. Ce que trouvent les personnages en arrivant au fond de l'océan n'est jamais nommé, c'est une abstraction pure, un rapport au monde qui

les satisfait et qui leur permet de se réaliser. Disons que c'est du vide dans lequel il y a de la lumière.

Arthur Lavandier : Cette œuvre est la pièce la plus étonnante que j'aie vue de ma vie. Elle possède une force créatrice peu commune.

Frédéric Blondy : C'est une sorte d'ovni qui réunit des formes artistiques qu'on ne voit jamais sur les scènes d'Opéra.

Propos recueillis par **Bruno Cappelle**
le 8 janvier 2021

Au cœur de l'océan, séance de répétition, Opéra de Lille, janvier 2021 © Jean-Baptiste Cagny

Repères biographiques

L'équipe artistique

Frédéric Blondy composition

Pianiste, organiste, compositeur, improvisateur et directeur artistique, Frédéric Blondy est engagé dans une approche plastique du sonore. Très tôt passionné par la création sonore contemporaine, il explore et absorbe, avec la même curiosité, la musique contemporaine classique, la musique expérimentale, la musique improvisée, le jazz d'avant-garde, le freejazz, les musiques électroniques et la musique électroacoustique. En tant que compositeur, il a écrit une vingtaine de pièces allant du solo à l'orchestre. Elles sont toutes le fruit d'une approche très ouverte des instruments, des techniques et de l'écriture. Il participe à de nombreux projets interdisciplinaires mêlant danse, vidéo, performance et réalise la musique et le sound design de films et de vidéos. Dans le but d'explorer et de découvrir, en orchestre, de nouvelles formes musicales et sonores, il fonde en 2011 l'Orchestre National de Création, Expérimentation et Improvisation Musicale (ONCEIM) dont il est actuellement le directeur artistique.

Arthur Lavandier composition

Compositeur né en 1987, Arthur Lavandier est un collaborateur régulier du Balcon et de son directeur musical Maxime Pascal. Il crée avec Le Balcon trois opéras (*De la terreur des hommes*, *Le Premier Meurtre* et *La Légende du Roi Dragon*) et de nombreux arrangements (*Shéhérazade* de Rimski-Korsakov, les *Mirages* de Fauré ou encore *la Symphonie fantastique* de Berlioz). Il est depuis 2017 compositeur en résidence à l'Orchestre de chambre de Paris,

avec qui il crée l'arrangement des *Méodies irlandaises* de Berlioz et, plus récemment, *Le Périple d'Hannon*, pour ténor et orchestre - basé sur le seul texte carthaginois ayant réchappé au sac de la ville. Deux autres créations avec l'Orchestre de chambre : un cycle de mélodies et un petit opéra, tous deux en collaboration avec l'écrivain Frédéric Boyer. Travaillant aussi du côté du cinéma, Arthur Lavandier est co-compositeur de la musique du long-métrage *Minuscule - La Vallée des fourmis perdues*, qui obtient en 2015 le César du meilleur film d'animation. À l'Opéra de Lille : *Le Premier Meurtre* (2016), *La Légende du Roi Dragon* (2018) et *Les Noces, variations* (2020).

Halory Goerger livret et mise en scène

Né en 1978, vit à Lille. Il inaugure en 2004 une pratique sauvage, ancrée dans l'expérimentation langagière et la recherche de nouvelles formes. Il tourne de vraies-faussees publicités pour la danse contemporaine, *Bonjour concert* (2007). Il écrit et met en scène deux projets : *##### & &&&* (2008) et *Germinal* (2012) avec A. Defoort, dans lesquels il développe une écriture de plateau alimentée par la recherche fondamentale. En 2015, il écrit et met en scène *Corps diplomatique*. En 2016, il coécrit avec Martin Palisse un spectacle de cirque, *Il est trop tôt pour un titre. For Morton Feldman*, en 2017, est le point de départ d'un travail sur la musique mise en scène, achevé avec *Four For* en mars 2019. En juin 2019 il met en scène Martin Palisse et Cosmic Neman dans *Futuro Antico*.

Il a cofondé l'Amicale de production, dont il a assuré la codirection artistique de 2008 à 2016. Il multiplie les collaborations comme dramaturge ou interprète dans des champs très variés (danse, théâtre, musique, arts visuels). À l'Opéra de Lille : *Four For* (hors les murs au Vivat à Armentières en 2019)

Maxime Pascal **direction musicale**

Né en 1985, Maxime Pascal intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, où il étudie l'écriture, l'analyse musicale et l'orchestration. Avec cinq élèves du Conservatoire, il crée en 2008 *Le Balcon*. En 2014, il remporte au Festival de Salzbourg le Concours pour les jeunes chefs d'orchestre. En 2015-2016, Maxime Pascal dirige pour la première fois à l'Opéra national de Paris. En mai 2017, il y dirige un programme ravélien, chorégraphies de Robbins, Balanchine et Cherkaoui, et l'année suivante, *L'Heure espagnole* (Ravel) et *Gianni Schicchi* (Puccini) mis en scène par Laurent Pelly. Puis, au Teatro alla Scala (Milan), le nouvel opéra de Salvatore Sciarrino, *Ti vedo, ti sento, mi perdo*. Récemment, Maxime Pascal a dirigé *Pelléas et Mélisande* de Debussy au Staatsoper Unter den Linden (Berlin) et *Quartett* de Luca Francesconi au Teatro alla Scala ; il a également dirigé le Hallé Orchestra au BBC Proms, l'Orchestre de la Rai, l'Orchestre symphonique de Tokyo, Les Siècles, l'Orchestre du Teatro Regio Torino, l'Orchestre symphonique national de Colombie et l'Orchestre Simon Bolivar de Caracas. Parmi ses projets figurent l'opéra *Lulu* de Berg (Tokyo Nikikai), la deuxième symphonie de Mahler (Mahler Chamber Orchestra) ainsi que plusieurs créations. Il s'est engagé dans la réalisation, avec le Balcon, la Philharmonie de Paris et le Festival d'Automne à Paris, de l'intégralité de *Licht*, cycle de sept opéras de Karlheinz Stockhausen. Trois opéras du cycle ont déjà été donnés : *Donnerstag aus Licht* (2018), *Samstag aus Licht* (2019) et *Dienstag aus Licht* (2020).
À l'Opéra de Lille : *Avenida de los Incas 3518* (2015), *Le Balcon* (2015), *Le Premier Meurtre* (2016), *Symphonie fantastique* (2018), et les programmes Gesualdo-Romitelli et Spectral dans le cadre de l'Inattendu festival (2020).

Myrtille Debièvre **scénographie**

Myrtille Debièvre étudie les arts plastiques à l'Université d'Aix-en-Provence de 2001 à 2003, puis intègre le cursus d'études théâtrales afin de concevoir des décors mais aussi de découvrir la régie ainsi que l'interprétation dramatique. Après un master consacré à la scénographie, Myrtille Debièvre rejoint, à Séville, le Centre Andalou de Théâtre et son école des techniques du spectacle. Elle y étudie la construction de décors et la machinerie. Elle complète sa formation par une année d'étude à Cracovie dans un atelier de construction de décors pour l'opéra et le théâtre. Elle travaille deux ans à l'Opéra d'Avignon (2009-2011) en tant qu'accessoiriste.
En 2013, elle rencontre l'équipe du Balcon et collabore à la production de l'opéra *Le Balcon* de Péter Eötvös et en 2015 à *La Métamorphose* de Michaël Levinas. De 2016 à 2019, elle prend en charge la régie générale des productions du Balcon, avant de revenir à la scénographie sur les opéras *Dienstag aus Licht* (2020) et *Au cœur de l'océan* (2021).

Annie Leuridan **création lumière**

Annie Leuridan vit dans le nord de la France. Elle est éclairagiste, paysagiste, militante, enseignante et auteure. Elle crée la lumière de spectacles, de dispositifs plastiques et d'expositions. Son parcours suit les chemins de l'opéra et du théâtre contemporain quand ils visitent différentes formes scéniques - du rapport bi-frontal aux petites formes itinérantes. Ces dernières années l'ont amenée à travailler plus spécifiquement la lumière de danse. Elle a notamment travaillé avec Contour progressif / Mylène Benoit, Laarsandco / Vincent Thomasset, L'Amicale de production et Bravo Zoulou / Halory Goerger et Antoine Defoort, La Fronde / Nina Santes et Kevin Jean,

La Fuite/ Lionel Bègue, La Pluie qui tombe / Nathalie Baldo, Les Fous à réaction / Vincent Dhelin, Olivier Menu, Les Hommes penchés / Christophe Huysman, Par dessus bord / Aude Denis, Prométéo / Wilfried Wendling, Thibaud Le Maguer et Eolisonge / Thierry Poquet. Dans le cadre d'un laboratoire de recherche (EnsadLab), elle accompagne de jeunes plasticiens sur les conditions d'interaction de la lumière. Elle y crée aussi la lumière de dispositifs plastiques. À l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT), elle « marraine » la promotion d'apprentis éclairagistes. La question de la transmission des savoirs est au cœur de sa pratique après plus de 30 années de plateau.

Pascale Lavandier costumes

Née dans une famille de musiciens, Pascale Lavandier fait des études d'architecture puis de stylisme. Elle débute comme costumière auprès de Michel Puig et Michael Lonsdale. Suivront de longues collaborations avec François Rancillac et Catherine Daste. Elle crée pour des metteurs en scène ainsi que pour des ensembles musicaux et des chorégraphes. Elle travaille pour la télévision et intègre un ensemble vocal, Chœur en scène, comme chanteuse et costumière pour de nombreuses créations. Elle rejoint Le Balcon dès sa formation et participe à la création de nombreuses productions.

Florent Derox projection sonore

Florent Derox est l'un des cofondateurs du Balcon. Il est diplômé de la formation supérieure aux métiers du son du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris. Il est très impliqué dans les questions liées aux technologies de sonorisation et aux différents types d'écoutes transaurales ou

binaurales (3D sonore). L'esthétique sonore des spectacles du Balcon, intégrée au travail quotidien de l'orchestre, se métamorphose au gré des productions où sont déployés tous types de dispositifs immersifs : Ambisonic, WFS, binaural, etc. En 2013, il crée la société de production B Media qui lance, en 2015, B Records, label dédié au disque live, distribué par Naïve puis par Outhere. Il crée en 2016 un label pour Le Balcon et les productions audiovisuelles. Il lance Le Balcon Éditions pour les commandes d'arrangements et de nouvelles œuvres.

Jacques Hoepffner création vidéo

Photographe, vidéaste et scénographe, Jacques Hoepffner s'intéresse aux territoires urbains vus d'un point de vue critique et à l'activité humaine vue d'un point de vue politique. Il met en scène et en image ces préoccupations dans des installations vidéos et sonores interactives. Jacques Hoepffner travaille en collaboration avec des chorégraphes et des metteurs en scène pour élaborer des espaces scéniques où le monde extérieur est présent dans ses singularités par le biais des images, des voix et des sons. Il travaille, entre autres, avec Christine Bastin, Dominique Boivin, Cécile Proust, Rachid Ouramdane, Anne Collod, Jean Boillot, Annie Lucas et Florence Giorgetti. Jacques Hoepffner enseigne, dans des écoles d'art et à l'université, les rapports entre images, espace et corps. Il met également en place des ateliers sur les scénographies numériques dans diverses institutions.

Les interprètes

Audrey Chen

La biologiste

Audrey Chen est une artiste américaine d'origine sino-taïwanaise, basée à Berlin. Issue d'une famille de scientifiques, médecins et ingénieurs installée près de Chicago, elle apprend dès son enfance le violoncelle et à utiliser sa voix de multiples manières. Après l'apprentissage de répertoires anciens, classiques et contemporains, elle quitte les sentiers battus pour explorer à partir de 2003 une esthétique personnelle et intime, faite d'explorations vocales, instrumentales et électroniques. Depuis quelques années, la voix occupe une place centrale dans ses œuvres. Elle se produit régulièrement en duo avec Phil Minton, Richard Scott (Hiss & Viscera), Henrik Munkeby Nørstebø (Beam Splitter) et Doron Sadja (Afterburner). Sa discographie compte deux albums solo, *The Gratitude of Sediment* (2010) et *Runt Vigor* (2018), ainsi qu'une vingtaine d'albums avec ses différentes formations.

Isabelle Duthoit

Une plongeuse

Après avoir étudié la clarinette au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, Isabelle Duthoit s'oriente vers les musiques d'aujourd'hui, collaborant avec Georges Aperghis, Gilbert Amy, Daniel d'Adamo et Klaus Huber. Elle trouve ensuite son univers de prédilection dans l'improvisation libre, et travaille avec de nombreux artistes de la scène expérimentale internationale comme Phil Minton, Dieb13 ou Angelica Castello. Elle est membre de plusieurs groupes comme Hiatus, Système Friche, Where is the sun, Uruk, Iki, NYX. Isabelle Duthoit développe depuis vingt ans une technique vocale singulière, recherchant « un langage avant le langage, une voix de l'origine ». Elle aborde régulièrement la danse (Cie Li(luo)) et le théâtre (Revue Éclair, Cie Roland Furieux). En 2008, elle est résidente à la Villa Kujoyama à Kyoto pour étudier le cri dans le chant nô, la récitation du bunraku et l'iaidō. En janvier 2020, elle développe un projet nommé *Libelle* qui intègre photographies et dessins à une partie pour voix solo.

Han Buhrs

L'océanographe

Han Buhrs est un artiste néerlandais dont le matériau principal est la voix. Il mêle chansons, poèmes et sons gutturaux à une musique improvisée ou écrite. Il a créé des groupes comme The Schismatics, Nine Tobs/Motobs/Remotobs, Sumbur, Diftong et Gut 3. Il a fréquemment travaillé avec la chanteuse et chorégraphe Katrina Brown, avec le compositeur Louis Andriessen, l'ensemble Asko, le Dutch Vocal Laboratory et de nombreux improvisateurs comme Ab Baars, Ernst Reijseger et Misha Mengelberg. Il a lu et chanté des œuvres de nombreux poètes comme Ernst Meister, Alan Ginsberg et Toon Tellegen. Aujourd'hui, il collabore particulièrement sous le nom de Rubatong (avec Rene van Berneveld, Tatiana Kolleva et Luc Ex) et Duo Kitchenette (avec la pianiste Nora Mulder). Han Buhrs vit et travaille principalement à Amsterdam.

Claire Bergerault

La capitaine

Chanteuse, accordéoniste et cheffe d'orchestre, Claire Bergerault prend part à de nombreux projets dans les domaines de la musique improvisée, expérimentale et contemporaine. Elle fait partie de l'ensemble UN, fondé par David Chiesa. Au cours de ses différents projets, elle rencontre notamment Pascale Criton, François Rossé et Simon Steen-Andersen. Elle réalise des performances mêlant les arts plastiques (Alexandre Burton, Christophe Macé, Patrick Dekeyser), la danse (compagnie Alea Citta) ou la poésie sonore (Édith Azam). Claire Bergerault fonde en 2010 Le Lobe, orchestre constitué de 22 musiciens improvisateurs, et en 2011 la compagnie Hors Laps. En 2016, elle est comédienne-chanteuse pour le théâtre dans *Œdipe à Colone* mis en scène par Jean-Christophe Blondel. Sa discographie compte plus d'une dizaine de disques sortis sous les labels Orkesme, Nocturne et Cathnor.

Alex Nowitz

L'entrepreneur

Alex Nowitz est un compositeur, improvisateur vocal, artiste sonore et auteur allemand. Ses compositions vont des miniatures pour voix seule jusqu'à l'opéra, en passant par les concerts multimédias, la musique électronique et le théâtre, explorant tous les aspects de la multivocalité. Au début des années 1990, Alex Nowitz développe sa pratique du chant dans de nombreux groupes de musique improvisée (punk-rock, jazz, expérimental), se forme au chant lyrique (ténor), et écrit pour des formations dédiées au répertoire contemporain. En 2006, son premier opéra, *Die Bestmannoper*, s'intéresse à la vie du criminel nazi Aloïs Brunner et à sa traque par Serge Klarsfeld. En 2013 il écrit *Traumnovelle*, un opéra adapté de la nouvelle éponyme d'Arthur Schnitzler. Il obtient en 2019 un doctorat de l'Université de Stockholm pour ses travaux sur l'art multivocal appliqué à l'opéra.

Ute Wassermann

La géologue

Ute Wassermann étudie les arts visuels (installations sonores, performances) à l'Académie des Beaux-Arts de Hambourg et le chant à l'Université de Californie à San Diego. Sa pratique du chant cherche à transcender la voix humaine, sculptant des sons à partir de matériaux électroniques, animaux, inorganiques et humains. Sa méthode de transformation vocale inclut l'utilisation de sifflets, d'électronique lo-fi, de résonateurs, de field recordings et de différents types de microphones. Elle est membre de plusieurs groupes (Speak Easy, MUT, electrovoX, radiotweets, N.E.W, shohob, Hatifnatten) et interprète de nombreuses pièces écrites spécialement pour sa voix par des compositeurs comme Richard Barrett, Henning Christiansen ou Chaya Czernowin. Elle chante les œuvres de Salvatore Sciarrino, John Cage et Luciano Berio. En 2020, Ute Wassermann reçoit le soutien du Musikfond.

SACD
Société des Auteurs
et Compositeurs
Dramatiques

Ministère de la Culture
et de la Communication
Direction Générale
de la Création
Artistique

FCM
Fonds pour la
Création Musicale

ADAMI
Société Civile pour
l'Administration
des Droits des Artistes
et Musiciens Interprètes

Le FONDS DE CRÉATION LYRIQUE, créé en 1990, s'est assigné pour but de réactiver un mouvement de productions d'œuvres d'aujourd'hui qui a pu, parfois, faire défaut dans certains Théâtres lyriques.

Initié par la SACD, le FCL a su réunir quatre partenaires, chacun apportant sa contribution : le Ministère de la Culture et de la Communication, l'ADAMI, le FCM et la SACD qui en assure la gestion.

Les subventions importantes accordées par le FCL ont permis à nombre d'ouvrages nouveaux d'être produits dans la plupart des grands Théâtres lyriques français et aussi dans de plus petites structures.

Ce système incitatif vient efficacement en aide tout à la fois aux auteurs et compositeurs dont les œuvres sont représentées et aux directeurs d'opéra qui en assurent la réalisation.

Soucieux de la diffusion des oeuvres aidées, le FCL tient aussi à en subventionner les reprises ou les nouvelles productions.

Toute forme d'expression artistique doit être irriguée par un courant d'œuvres nouvelles. C'est à cet objectif que le FCL veut répondre par son action.

Le Balcon

direction musicale **Maxime Pascal**

Fondé en 2008 par un chef d'orchestre (Maxime Pascal), un ingénieur du son (Florent Derex), un pianiste et chef de chant (Alphonse Cemin) et trois compositeurs (Juan Pablo Carreño, Mathieu Costecalde, Pedro Garcia Velasquez), Le Balcon réunit un ensemble d'instrumentistes et chanteurs rompus à tous les répertoires. Le Balcon se métamorphose dès lors au gré des projets, aussi bien dans l'effectif, dans l'identité visuelle et scénographique que dans le rapport à la sonorisation ou à la musique électronique.

Le Balcon tire son nom de la pièce de Jean Genet (1956). En résidence à l'église Saint-Merri puis au Théâtre de l'Athénée, l'ensemble devient peu à peu un collectif transdisciplinaire - un orchestre, une troupe de chanteurs, des compositeurs, vidéastes, danseurs, metteurs en scène -, un label discographique et un éditeur musical. Le Balcon produit des spectacles issus d'un répertoire de toutes les périodes de l'histoire de la musique. En sept années de résidence à l'Athénée, Le Balcon a produit de nombreux opéras et spectacles, comme *Ariane à Naxos* de Strauss, *Le Balcon* d'Eötvös, *La*

Métamorphose de Levinas, *Jakob Lenz* de Rihm et de nombreuses créations.

En 2018, Le Balcon entame la production du cycle *Licht* de Karlheinz Stockhausen. *Donnerstag aus Licht* a été présenté à l'Opéra Comique puis au Southbank Centre de Londres, suivi de *Samstag aus Licht* en 2019 et *Dienstag aus Licht* en 2020 à la Philharmonie de Paris. En juillet 2021, Le Balcon fera ses débuts au Salzburger Festspiele.

À l'Opéra de Lille : *Avenida de los Incas 3518* (2015), *Le Balcon* (2015), *Le Premier Meurtre* (2016), *Symphonie fantastique* (2018), de nombreux Concerts du Mercredi, et les programmes Gesualdo-Romitelli et Spectral dans le cadre de l'Inattendu festival (2020).

Le Balcon est soutenu par le ministère de la Culture, la Caisse des Dépôts, la Ville de Paris, la Fondation Singer-Polignac, la SACEM et la Copie Privée.

Le Balcon

direction musicale **Maxime Pascal**

Violon

Valentin Broucke

Alto

Elsa Séger

Violoncelle

Askar Ishangaliyev

Contrebasse

Simon Guidicelli

Harpe

Clara Izambert

Flûte

Claire Luquiens

Clarinettes

Iris Zerdoud

Joris Rühl

Cor

Joël Lasry

Trompette

Henri Deléger

Trombone, tuba

Maxime Morel

Percussions

Stanislas Delannoy

Michele Rabia

Guitare électrique

Giani Caserotto

Direction artistique **Maxime Pascal**

Direction exécutive **Florent Derex**

Direction de production **Iris Zerdoud**

Attaché de production et de communication **Gaspard Kiejman**

Régie générale **Cédric Joder**

Régie orchestre **Marie Bailly**

Stagiaire production **Aurore Mesplé**

Stratégie de production **Patrick Marijon (Kanju)**

Opéra de Lille

Présidente

Marie-Pierre Bresson

Adjointe au maire de Lille en charge de la Culture,
de la Coopération décentralisée et du Tourisme

Directrice

Caroline Sonrier

Directrice administrative et financière
Euxane de Donceel

Directeur technique et de production

Mathieu Lecoutre

Secrétaire général

Cyril Seassau

Conseiller artistique aux distributions

Josquin Macarez

Équipe technique et de production d'*Au coeur de l'océan*

Régie générale **Aurélie Valle**

Régie de production **Gabrielle Hanne**

Régie plateau **Sandy Tissot**

Chef-cintrier **Emmanuel Podsadny**

Équipe plateau **Tristan Mercier, Jonas Pamart-Palà,
Vincent Rigaud**

Régie lumières **Sarah Eger**

Équipe lumières **Élodie Pires, Frédéric Ronnel**

Régie son **Adrien Michel**

Technicien son HF **Jérémy Hoarau**

Régie vidéo **Spike**

Régie costumes **Camille Devos**

Habillage **Lucie Destailleur, Patricia Rattenni**

Atelier costumes **Élise Dulac, Cécile Pineau,
Patricia Rattenni**

Régie coiffure, maquillage **Élisabeth Delesalle**

Coiffure, maquillage **Khaddouj El Madi,**

Lucie Métrier

Chargée de production **Anne Salamon**

Réalisation des décors **Artom Atelier**

Réalisation costumes **Opéra de Lille, Pascale
Lavandier, Jeanne Lébène**

Surtitrage **Panthea**

L'Opéra de Lille remercie Avril, qui fournit
gracieusement des cosmétiques bio pour le
maquillage et le soin des artistes.

OPÉRA DE LILLE 20.21

L'Opéra de Lille, Théâtre lyrique d'intérêt national,
est un établissement public de coopération culturelle financé par :

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille,
l'Opéra de Lille bénéficie du soutien du **Casino Barrière**

L'Opéra de Lille remercie pour leur soutien ses mécènes et partenaires

GRAND MÉCÈNE

Aux côtés de l'Opéra de Lille depuis son ouverture
en 2004, le CIC Nord Ouest apporte un soutien
spécifique aux productions lyriques

MÉCÈNE EN NATURE

MÉCÈNE EN COMPÉTENCES

MÉCÈNE PRINCIPAL

PARTENAIRES ASSOCIÉS

MÉCÈNES DES RETRANSMISSIONS OPÉRA LIVE

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉCÈNES ASSOCIÉS AUX ATELIERS DE PRATIQUE VOCALE FINOREILLE

MÉCÈNE ÉVÈNEMENT

CAISSE D'ÉPARGNE
HAUTS DE FRANCE

L'Opéra de Lille remercie également
Patrick et Marie-Claire Lesaffre,
passionnés d'art lyrique, pour leur fidèle soutien

MÉCÈNE ASSOCIÉ

Devenons partenaires !

Pour construire un partenariat sur mesure
ou pour tout renseignement,
contactez-nous entreprises@opera-lille.fr

20.21

opera-lille.fr
suivez @operalille

