

LE COSMICOMICHE

Michèle Reverdy

Deux opéras de poche
chantés en italien

Livret Michèle Reverdy d'après Italo Calvino
Composition Michèle Reverdy

Représenté pour la première fois à Toulon, le 12 mars 2019
au Théâtre Liberté, scène nationale de Toulon,
dans le cadre du festival Présences Féminines.

DISTRIBUTION

Direction musicale **LÉO WARYNSKI**
Mise en espace **VICTORIA DUHAMEL**
Costumes **EMILY CAUWET-LAFONT**
Lumières **DAVID SIMON-DESHAIS**
Cheffe de chant **ARMELLE MATHIS**

Soprano colorature **MÉLANIE BOISVERT**
Mezzo-soprano **ALBANE CARRÈRE**
Baryton **FRANCESCO BIAMONTE**

7 INSTRUMENTISTES

Flûte - Clarinette - Cor - Harpe
Alto - Violoncelle- Percussions

Producteur délégué
ASSOCIATION PRÉSENCES FÉMININES

Durée : 1h
Accessible à tout public

« Les créations bénies par l'humour ne courant pas les Opéras, voilà une occasion à cultiver ! »

Opéra Magazine

« Les personnages redessinent à la dimension du théâtre les mouvements du cosmos, tout en convoquant quelques références à la culture populaire, de la commedia dell'arte à la science-fiction vintage façon Moebius. »

Concertclassic.com

« Cet opéra et son interprétation sont à l'image de l'œuvre écrite par Italo Clavino : fantas(ti)que et co(s)mique grâce à un travail absolument sérieux. »

Olyrix.com

NOTE D'INTENTION

Michèle Reverdy

Depuis le succès de *Médée* à Lyon, je rêve d'écrire un opéra bouffe en italien. Malheureusement, je n'ai trouvé ni le librettiste idéal, ni le commanditaire courageux. Alors, pour me consoler en attendant que ma bonne étoile se manifeste, j'ai remis sur l'établi un vieux projet : écrire une œuvre ayant davantage trait au théâtre musical qu'à l'opéra, mais dans laquelle on trouve les ingrédients du buffa. J'ai choisi deux nouvelles d'Italo Calvino extraites des *Cosmicomiche* : *Un segno nello spazio* et *Tutto in un punto*.

À partir de ce texte dont la lecture m'avant tant amusée, j'ai construit deux petites formes réunies par un interlude purement instrumental, ce qui donne un spectacle d'environ une heure, avec un ensemble de chambre : trois chanteurs et 7 instrumentistes en me disant qu'avec cette économie de moyens, je trouverais bien une occasion de faire monter cette œuvre.

Cette fois-ci j'ai fait le livret moi-même, en italien, mais je n'ai rien changé au texte original : j'y ai seulement fait des coupures.

Le personnage principal, Qfwfq est à la fois un acteur – dans la première nouvelle il parle plus qu'il ne chante – et un baryton qui chante beaucoup plus dans la seconde nouvelle.

Les deux chanteuses (soprano coloratur et mezzo) commentent ses paroles ou l'interrompent avec

impertinence, passant du rôle de chœur antique à celui des personnages évoqués par le récit de Qfwfq.

Un segno nello spazio / Un signe dans l'espace

L'épopée de Qfwfq cherchant désespérément à marquer d'un signe son passage en un point de l'espace, et son désespoir dérisoire devant l'impossibilité d'inscrire sa marque, est une merveilleuse métaphore de la présomptueuse ambition que nous avons tous de laisser une trace. Italo Calvino introduit également dans cette nouvelle – avec un humour corrosif – certaines considérations sur l'influence de la mode en matière artistique et sur le doute que nous, artistes, ressentons si souvent en face de notre œuvre...

Tutto in un punto / Tout en un point

Et même avant le Big bang, alors que tous - humains et matériaux de construction du monde à venir - étaient concentrés en un seul point, la merveilleuse Signora Ph(i) Nko réussissait à donner aux autres une conception de l'Espace, dans «un véritable élan d'amour général» en leur promettant de leur faire des tagliatelles !

Il y a dans cette nouvelle un savoureux épisode dénonçant le racisme (déjà !) à l'égard des immigrés...

Viser l'incommensurable en employant la lorgnette de l'humour, tel est le projet d'Italo Calvino quand il écrit *Le Cosmocomiche*. Chacune de ces nouvelles, publiées en feuilleton au milieu des années 60, part d'un énoncé scientifique que l'auteur déploie avec la fantaisie qui caractérise son œuvre.

« Il faut au soleil deux cent millions d'années pour faire le tour de la galaxie ». Et bien sachez que dans l'intervalle, un homme, un jour, a tenté de faire un signe dans l'espace. Ce même homme a connu le monde avant le big-bang, quand la matière était toute ramassée en un seul point. Ce premier homme, en somme, et qui sera sans doute le dernier, s'appelle Qfwfq. Formule littéraire, autant que mathématique. Son nom est un palindrome (comme le sont les mots « radar » ou « rêver ») ; mais il rappelle aussi la physique quantique, QWQ étant le symbole de la machine thermique. Chez Calvino, la figure de style touche la thermodynamique. Il se saisit de l'abstraction de la science, par laquelle l'homme appréhende le monde, pour créer des fables touchant à la métaphysique.

En choisissant deux extraits de ce recueil, Michèle Reverdy ajoute, à la science et à la littérature, la musique et le théâtre. L'œuvre s'amplifie ainsi d'un nouveau champ de signes. Il s'agit donc de donner corps à une matière particulièrement dense, de notes, de mots, de sens. La compositrice déploie son langage musical en symbiose avec la langue de Calvino, en italien. Justement, le signe qu'on trace, la trace qu'on laisse, l'œuvre qu'on crée, par quel moyen et à quelle fin, c'est

tout le sujet de la première nouvelle, *Un signe dans l'espace*. La musique, en suspension, nous guide dans l'exploration d'un monde inconnu, qui défie la rationalité – on ne saura jamais où et comment Qfwfq fait son signe - mais où la surprise que causent les évocations incongrues, l'attrait irrésistible du cocasse, nous permettent de nous frotter sans heurt à des notions qui nous dépassent.

Dans ce monde dénué de gravité, au propre comme au figuré, les chanteurs se parent de légèreté. Ils endossent le costumes des aventuriers d'une cosmo-comico-gonie : une combinaison d'astronaute, dont la technicité de façade est court-circuitée. Car sur leurs épaules s'est incrusté le motif du costume d'Arlequin, bouffon par excellence. Un motif qui leur confère le bondissement et la ressource intarissable d'un personnage étendard d'un art tout italien. Or dans *Tout en un point*, on apprend que si le big-bang a eu lieu, c'est parce qu'il fallait qu'existent les tagliatelles fraîches. Cette démonstration de l'essentialité de la cuisine italienne pousse encore à jongler avec les symboles d'une Italie dont Calvino porte haut les couleurs. Ce ne sont plus des funambules de l'espace qui nous raconteront cette deuxième histoire, mais bien les lecteurs des journaux dans lesquels les nouvelles de Calvino ont paru, ces italiens des années 1960 qui suivaient les étapes de la « conquête de l'espace », ces personnages distillant quelques ragots au comptoir, mais qui auront gardé l'apesanteur de la *commedia*.

FICHE TECHNIQUE

PLATEAU

À fournir par le lieux d'accueil :

3 frises noires
6 pendrillons
1 fond noir ouvert en son centre (P25)
4 élingues d'environ 6m

7 chaises noires musiciens
1 pupitre chef d'orchestre
7 pupitres musiciens
8 lampes de pupitres graduées

SURTITRES

À fournir par le lieu d'accueil :

1 VP
1 écran récepteur
1 ordinateur

Apporté par la compagnie :

Fichier PowerPoint ou Naotek

PERSONNEL D'ACCUEIL

Effectif équipe pour le montage à déterminer,
en fonction du temps accordé.

1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 habilleuse
1 maquillage/coiffure

LUMIÈRE

À fournir par le lieu d'accueil :

12 pc 2K
1 dec 614
6 dec 714
1 dec 733
2 pars CP 61

Apporté par la compagnie :

1 gun blacklight UV400
1 gobo circle outline
20 ampoules + douilles

COSTUMES

Nombre de loges suivant disponibilité.
Machines à laver et à coudre à prévoir
pour entretien costumes.

PLANNING

EN BLEU : services dispensables dans le cas de dates rapprochées

J-5 : 2 scène-piano (studio)

J-4 : 2 scène-piano (studio) // 2 lectures orchestre (studio)

J-3 : 1 italienne orchestre + 1 scène-orchestre // 3 services de MONTAGE PLATEAU

J-2 : technique le matin, puis 2 scène-orchestre PLATEAU

J-1 : technique le matin, puis 1 ffilage, puis 1 générale PLATEAU

JJ : 1/2 représentations

AXES PEDAGOGIQUES

PRIMAIRES - COLLÈGE - LYCÉE - UNIVERSITÉ

INTERVENTIONS DE LA METTEUSE EN SCÈNE VICTORIA DUHAMEL

Le Cosmicomiche,
ou comment aller dans
l'espace à moindre frais !

RENCONTRE/CONFÉRENCE

PRÉSENTATION POWERPOINT + QUESTION-RÉPONSE

- Réfléchir en images à la distinction entre le cosmique et le comique.
- Présentation du travail de recherche en amont, des étapes de la création : définition des enjeux. Comment les traduire en scène ? Récit des échanges avec la costumière et l'éclairagiste.

ATELIERS PRATIQUES : LES ENJEUX DE L'ŒUVRE EN ACTION

1. UN SIGNE DANS L'ESPACE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

ATELIER D'ÉCRITURE / DE DESSIN / DE MIME

Quelle est la portée symbolique de cette nouvelle ? Qu'est-ce qu'un symbole ? Le signe et le langage. Comment décrire un signe ? En le parlant, en l'écrivant, en le mimant. De l'utilité du mime : être un signe.

2. TOUT EN UN POINT : ÊTRE UN CORPS DANS L'ESPACE, ATELIER DE TECHNIQUE THÉÂTRALE.

À partir de l'idée qu'un ensemble de personnes peut ne former plus qu'un point, on travaillera sur la conscience du « corps du groupe » par le déploiement dans l'espace. Connaître sa place individuelle, mesurer l'importance de l'observation de l'autre, par des exercices ludiques font éprouver la dynamique d'un groupe, les ressorts de l'instinct grégaire ou d'imitation, illustration du dicton « l'union fait la force », etc.

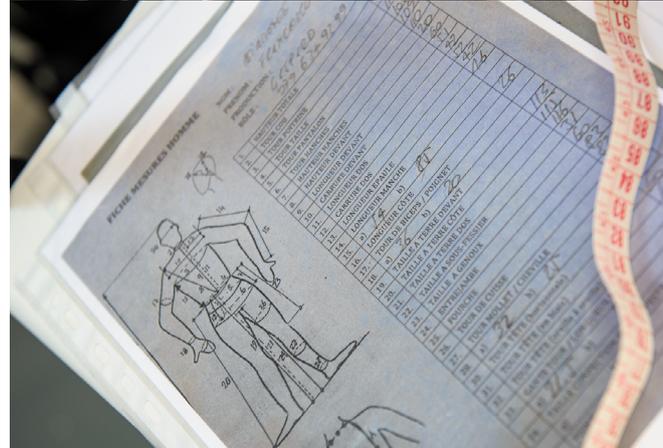
POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE OU EN LICENCE

Perspectives sur la création d'opéras contemporains : pourquoi continuer d'écrire des opéras ? La forme opéra peut-elle se renouveler, épouser les contours de notre époque ?

Un spectacle total : les nouvelles ressources de la transdisciplinarité. Nouvelles technologies, vidéo, réalité virtuelle.

Pourquoi choisit-on de mettre un texte littéraire en musique ? « Poi la musica o poi le parole ? », un débat vieux comme l'histoire de l'opéra (Capriccio, Poulenc...).

Peut-on faire de la science un art ? L'art à la conquête de l'espace (exemples, perspectives).

AXES PEDAGOGIQUES

PRIMAIRES - COLLÈGE - LYCÉE - UNIVERSITÉ

AU CONTACT DES ARTISTES

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES

Les élèves pourront assister au travail, comprendre comment se fait un spectacle – les interruptions, les ajustements, les corrections musicales, le placement des corps et de la lumière.

BORD PLATEAU

À l'issue des représentations scolaires, les chanteurs, le chef, la metteuse en scène pourront répondre aux questions des élèves sur ce qu'ils viennent de voir.

LE FESTIVAL PRESENCES FEMININES

Claire Bodin, directrice artistique

En faisant le choix de dédier notre ligne artistique aux œuvres des compositrices de tous temps et de toutes nationalités nous avons parié sur l'intérêt, la valeur, la richesse d'un répertoire totalement méconnu que nous souhaitons mettre en lumière. Nous voulions aussi déconstruire deux présupposés tenaces – elles n'existent pas ou sont peu nombreuses, leurs œuvres sont de qualité médiocre -, et rendre caduque le paradoxe entre la rareté des compositrices au sein des programmations et l'intérêt et le nombre de leurs œuvres. Depuis dix ans nous accompagnons donc les artistes, les incitons à s'investir dans des programmes inédits, les aidons à les concevoir et à se procurer les partitions. Nous faisons également ce travail d'accompagnement auprès du public à qui nous demandons d'oser aller écouter ce qu'il ne connaît pas et que, bien souvent, il n'imaginait même pas exister.

Nous assumons pleinement ce focus qui n'a pour seuls buts que de permettre plus de découvertes, plus rapidement et plus systématiquement.

Face à des siècles d'invisibilité il nous a semblé qu'il y avait urgence et que notre action « de terrain » permettrait non seulement une prise de conscience, mais également la mise en lumière d'œuvres qui, ensuite, pourrait être reprises au sein de divers programmes, mixtes ou pas selon les souhaits. En quelque sorte nous considérons parfois *Présences Féminines* comme une sorte de « laboratoire », dont les actions depuis dix ans vont bien au-delà des discours et des intentions.

Jouer les œuvres des compositrices est l'affaire de tous, femmes comme hommes. Nous sommes désireux que rien dans notre discours ne laisse penser que les hommes pourraient être exclus des projets que nous portons et nous trouverions incohérent de lutter contre une exclusion en en créant une autre ! Seule la synergie des unes et des uns fera que les belles œuvres des compositrices pourront enfin être reconnues à leur juste valeur et occuper la place qu'elles méritent aux côtés de celles des compositeurs.

BIOGRAPHIE

Michèle Reverdy, compositrice

Née à Alexandrie en 1943, Michèle Reverdy fait ses études musicales au Conservatoire de Paris auprès d'Olivier Messiaen et de Claude Ballif, et y obtient les premiers prix de contrepoint, d'analyse et de composition. Entre 1979 et 1981, elle est pensionnaire à la Casa de Velazquez de Madrid. De 1977 à 1992 elle est productrice à Radio-France (France-Culture). À partir de 1983, elle est professeur d'analyse et d'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP).

Elle a composé pour de nombreuses formations de chambre : instruments solistes, duos, trios, deux pianos deux percussions, quatuors à cordes, quintette à vent, quintette de cuivres etc...

Pour la voix : *Sept Enluminures* textes de Serge Poliakoff, *Nouvelles du monde* après poème de Christian Doumet, *Les Amours jaunes* poèmes de Tristan Corbière, *De l'Ironie contre l'absurdité du monde...*

Pour des ensembles vocaux : *Trois Fantaisies de Gaspard de la Nuit* poèmes d'Aloysius Bertrand, *En la Noche dichosa* poèmes de Saint Jean de la Croix, *Propos Félics* texte d'Anne Reverdy, *La Fable de la mort et du boxe(u)r* texte de Christian Doumet.

Pour orchestre de chambre : *Météores*, *Scenic-Railway*, *Chimère* (concerto pour alto), Concerto pour Orchestre, commandes de Radio-France et de l'Ensemble Inter Contemporain

Pour grand orchestre : *Le Cercle du vent* commande de la Fondation Gulbenkian, *Lac*

de Lune commande de Radio-France pour l'Orchestre National.

Elle s'est également illustrée dans le genre du conte et du théâtre musical : *Le Nom sur le bout de la langue* en collaboration avec Pascal Quignard, *Le Roi du bois* texte de Pierre Michon, *La Lettre des Iles Baladar* texte de Jacques Prévert, *Ficciones*, *Las Ruinas circulares*, texte de Jorge Luis Borges, ainsi que dans celui de l'opéra, avec *Le Château* d'après Franz Kafka, *La Haute Note Jaune* (vie et mort de Vincent van Gogh) sur un livret de Michel Siret-Gille, *Le Précepteur* - commande de Hans Werner Henze pour la Biennale de Munich 1990 – d'après Jacob Lenz, *Le Fusil de Chasse* d'après Yasushi Inoué, et *Médée* d'après Christa Wolf, créé à l'Opéra de Lyon dans une mise en scène de Raoul Ruiz, en 2003. Fin 2017, son œuvre comprend 93 opus.

Michèle Reverdy est également l'auteur de deux livres sur l'œuvre d'Olivier Messiaen (Editions Alphonse Leduc) et d'un ouvrage intitulé *Composer de la musique aujourd'hui* (Editions Klincksieck, 2007).

En 2014 Emmanuel Reibel et Yves Balmer lui consacrent un livre : *Michèle Reverdy compositrice intranquille* (Editions Vrin, Paris), qui «lève le voile sur un univers créateur très attachant, enraciné dans un passé mystérieusement obsédant dont la table de travail de la musicienne constitue l'inlassable exutoire.»

BIOGRAPHIE

Léo Warynski, directeur musicale

Léo Warynski se forme à la direction d'orchestre auprès de François-Xavier Roth au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), ainsi qu'auprès de Pierre Cao (Arsys Bourgogne).

Chef polyvalent, il dirige aussi bien le répertoire symphonique, le répertoire lyrique que le répertoire vocal, et travaille avec de prestigieux ensembles et orchestres : l'ensemble Intercontemporain, l'orchestre des Lauréats du CNSMDP, l'ensemble Remix, l'ensemble Modern, l'orchestre de la WDR Cologne, l'orchestre symphonique de Colombie ou le chœur Accentus.

Très attaché à la création, il a dirigé notamment les créations de l'opéra *Aliados* de Sebastian

Rivas avec l'ensemble Multilatérale (Opéras de Caen, Nancy et Nîmes) ou *Giordiano Bruno*, opéra de Francesco Filidei, avec l'ensemble Remix Casa da Musica (Piccolo Teatro de Milan) et l'ensemble Intercontemporain (Théâtre de Caen). Il collabore régulièrement avec le chœur Accentus.

Parmi ses prochains engagements figurent notamment des concerts avec l'ensemble Intercontemporain, l'orchestre de l'opéra de Rouen et les Israel Contemporary Players.

Léo Warynski est directeur musical de l'ensemble Multilatérale, ainsi que de l'ensemble vocal professionnel Les Métaboles, qu'il a fondé en 2010, soutenu par la Fondation Orange et Mécénat Musical Société Générale.

BIOGRAPHIE

Victoria Duhamel, metteuse en scène

Victoria Duhamel se forme au chant lyrique et au théâtre, en parallèle d'un parcours en classe préparatoire au lycée Henri IV. Titulaire d'un master d'études théâtrales à la Sorbonne, elle interroge dans ses recherches les rôles assignés aux femmes à l'opéra – sur scène, personnages et interprètes ; mais aussi dans les arcanes de la production : compositrices, metteuses en scène, cheffes d'orchestre.

Assistante à la mise en scène, elle collabore à l'opéra avec Vincent Boussard, Irina Brook, Marc Paquien, la compagnie Les Brigands, Christian Schiaretti... Elle participe à la mise en lumière du compositeur Hervé en assistant Pierre-André Weitz sur *Les Chevaliers de la Table ronde* et *Mam'zelle Nitouche*.

En 2018, elle signe pour le Palazzetto Bru Zane la conception et la mise en espace des *Fleurs du mâle*, tour d'horizon de l'érotisme dans la mélodie et la chanson françaises. Réflexion sur un répertoire tissé de rapports de force, sous les traits de la légèreté. Le spectacle est joué à Venise, au Radialsystem V à Berlin, aux Bouffes du Nord à Paris et salle Bourgie à Montréal.

En 2019, elle met en scène *La Forêt Bleue* de Louis Aubert, à l'Atelier Lyrique de Tourcoing.

Elle travaille avec le Festival d'Aix-en-Provence à une adaptation libre de *La Conférence des Oiseaux* d'après Farid al-Din Attar, spectacle composé par Moneim Adwan pour deux chœurs, qu'elle met en espace.

[LIEN YOUTUBE VERS LE TEASER](#)

[TELECHARGER LA REVUE DE PRESSE](#)

CONTACTS

festivalpresencesfeminines@gmail.com

victoria_duhamel@hotmail.fr