

compagnie nationale de théâtre lyriq<mark>ue</mark> et musical direction Catherine Kollen

NARCISSE

Opéra - commande de l'Arcal, création mondiale musique **Joséphine Stephenson** texte & mise en scène Marion Pellissier

Benoît Rameau ténor Apolline Raï-Westphal soprano Emmanuel Olivier direction musicale & claviers Juliette Herbet saxophones et contrebasse

Création | 5 novembre 2019 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Disponible en 2020-21

Production Arcal

Coproduction

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale Soutien

Arcadi Île-de-France

Fonds de création lyrique (FCL)

SPEDIDAM

Ce spectacle a fait l'objet d'un dosssier pédagogique disponible gratuitement sur : reseau-canope.fr

www.arcal-lyrique.fr

Narcisse (Benoît Rameau) © Anne-Sophie Soudoplatoff

Narcisse

opéra - commande de l'Arcal - création mondiale 5 novembre 2019

musique Joséphine Stephenson texte Marion Pellissier

Une création de l'Arcal, compagnie de théâtre lyrique et musical direction artistique Arcal - **Catherine Kollen**

mise en scène Marion Pellissier direction musicale et piano Emmanuel Olivier

scénographie & costumes Anne-Sophie Grac création vidéo Nicolas Doremus et Jason Razoux création lumières Jason Razoux création son Jonathan Lefèvre-Reich création maquillage Elisa Provin direction musicale et piano Emmanuel Olivier collaboration à la mise en scène Thierry Jolivet

avec

Benoît Rameau, ténor : Narcisse Apolline Raï-Westphal, soprano : Chloé

Emmanuel Olivier claviers

Juliette Herbet saxophones et contrebasse

crédit photos : Anne-Sophie Soudoplatoff, Thierry Jolivet, Othello Vilgard et DR

création 5 novembre 2019 à Saint-Quentin-en-Yvelines disponible en 2020-21

opéra chanté en français durée: +/- 1h sans entracte public visé: pré-adolescents (9-14 ans) / adultes en famille à partir de 9 ans scolaires: CM2 avec préparation, collèges, lycées

spectacle sans fosse 9 personnes en tournée

2 représentations possibles le même jour. montage la veille et le jour de la représentation (4 services) démontage à l'issue de la dernière représentation.

Extraits sonores et du livret envoyés sur demande www.arcal-lyrique.fr/spectacle/narcisse/

ARGUMENT

Dans son passage à l'âge adulte, Narcisse est exposé au succès à travers les médias, les réseaux sociaux.

Dans sa solitude, le jeune homme se parle à lui-même, partagé entre le souci permanent d'être à la hauteur de la perfection de son double social et l'isolement dans lequel cet avatar le plonge.

Sur son chemin, Narcisse rencontre Chloé dont le chant semble être sans cesse une ritournelle des incertitudes de Narcisse, de son envie soudaine de disparaître.

«épreuves et métamorphoses», par Catherine Kollen

Ce Narcisse commandé par l'Arcal est un opéra de notre temps pour tout public sur la construction de son identité et le rapport à l'image, à soi et au groupe : une problématique contemporaine qui concerne autant les jeunes que les adultes confrontés à de nouvelles «épreuves et métamorphoses» dans notre société numérique.

Narcisse, par Marion Pellissier

Narcisse, figure de la beauté manifeste, de la beauté arrogante d'ingénuité, de celui qui est condamné à n'aimer personne, trop amoureux du reflet de sa perfection qu'il adule comme un autre, cet idéal inaccessible.

Narcisse empruntera quelques traits du personnage mythologique mais il sera avant tout un jeune homme perdu dans sa quête de lui-même.

Dans son passage à l'âge adulte, Narcisse est exposé au succès à travers les médias, les réseaux sociaux. Pourtant dans sa solitude, le jeune homme se parle à lui-même, partagé entre le souci permanent d'être à la hauteur de la perfection de son double social et l'isolement dans lequel cet avatar le plonge. Son double est finalement celui qu'il aimerait tant être, celui vers lequel se concentre tout son amour, l'aveuglant du réel, lui faisant passer chaque être authentique pour une version bon marché de l'humain, le condamnant à séduire et n'être séduit que par l'artifice.

Sur son chemin, Narcisse rencontre Chloé, qui à l'instar du personnage mythologique Echo, sera la voix de la répétition, condamnée à ne pas avoir de parole propre. Mais Chloé n'est pas dépourvue de sentiment, au contraire, elle entrevoit la solitude de Narcisse et les dangers auxquels il s'expose. Elle choisit alors de l'encourager à s'engager sur le chemin de l'anonymat, du lâcher-prise, un chemin où se fondre dans la masse est une douce consolation à l'hystérie du monde. Mais tel un écho, elle ne reflétera que les doutes qu'il a déjà en lui-même.

Narcisse fait donc face à un double miroir, d'un côté le miroir social de son avatar pop et attrayant, de l'autre le miroir que lui tend Chloé méfiante et craintive, miroir de ses fragilités et de son ridicule.

Le projet offre un regard sur la complexité de notre rapport social, en particulier à travers les outils média-tiques dont notre société dispose. Les personnages ne sont pas encore adultes, ils traversent un début d'existence avec une série d'avatars d'eux-mêmes qui symbolisent leurs désirs et leurs échecs sociaux.

Un écran sera le support principal du Narcisse virtuel, celui du simulacre. La vidéo nous montrera alors comment Narcisse modèle son image, pouvant modifier au contact de sa main, des éléments de son soi médiatique, un détail de son visage, une mèche de cheveux, comme on modèle une couverture de magazine sur photoshop avant de l'envoyer pour validation.

Il ne s'agit pas de porter un jugement sur une société d'images et de représentations. Chacun, dans sa quête d'identité, s'expose plus ou moins à la communauté des siens pour expérimenter un soi possible. En confrontant une image de soi aux autres, on apprend à se définir, à définir ce que nous semblons être et ce que nous voulons être. Les outils numériques amplifient cette mise à l'épreuve de l'individu qui cherche sa place dans la société.

DIRECT est un réfieau social ludique qui u ilise des caméras pour vous surpréndre chaque jour dans otre vie courante à un moment imprévu.

Cette vidéo QU Itidienne est auton atiquement retransmis e en direct sur notre réfieau social.

Au signal, vous dis nosez de condes a vant votre Direct.

note d'intention, par Joséphine Stephenson

Notre spectacle met en jeu deux réalités : celle du monde de tous les jours, et celle du monde virtuel.

La musique, qui agit au-delà du langage, sera un outil précieux dans la création et la définition de ces deux mondes, et des dichotomies qui abondent dans l'histoire de manière générale. Opposer la parole parlée à la parole chantée, la musique instrumentale à la musique vocale, la musique acoustique à la musique électronique, la musique pré-enregistrée à la musique live, ou encore la musique 'pop' à la musique 'savante', tant de procédés que j'imagine et qui nous permettront de naviguer d'un monde à l'autre, ainsi que d'en rendre floues les frontières.

Tout comme la vidéo servira la représentation virtuelle idéale de Narcisse, le dispositif musical comprendra plusieurs effets électroniques capables de 'sublimer' le son : des effets de 'reverb' pour adoucir la voix et nous transporter dans d'autres espaces-temps, peut-être même l'effet 'auto-tune', l'équivalent musical de Photoshop qui permet d'effacer les fausses notes.

La voix de Chloé quant à elle pourra se servir d'effets de delays (échos) ou même d'un 'harmoniser' pour prendre le rôle du chœur.

Tous ces effets ne remplaceront cependant pas la substance musicale, que j'imagine assez hybride, mêlant un style 'pop' poli avec un lyrisme opératique plus sombre et complexe, dans la lignée des opéras de Fausto Romitelli ou David Toop, tout en restant accessible à un jeune public.

Au niveau thématique par ailleurs, deux opéras récents qui font l'utilisation de multimédia seront sans aucun doute des références : Le Jardin Englouti de Michel van der Aa et Two Boys de Nico Muhly.

La composition de la musique se fera main dans la main avec celle du texte, ainsi qu'avec celle de la dramaturgie, lors de travail au plateau avec les interprètes. De manière générale, je conçois la partition pour ce projet comme un script plutôt qu'un texte rigide et normatif.

IOSÉPHINE STEPHENSON COMPOSITRICE

Joséphine Stephenson se forme à la Maîtrise de Radio France et au CRR de Boulogne-Billancourt pendant son adolescence avant d'aller étudier au Clare College de Cambridge, d'où elle sort en 2011 avec une licence de musicologie.

Elle obtient, en 2014, un Master en composition avec Distinction du Royal College of Music de Londres, sous la direction de Kenneth Hesketh.

Elle a bénéficié de masterclasses avec Samuel Adler, Mark-Anthony Turnage, Georg Friedrich Haas, Ivan Fedele, Colin Matthews, Oliver Knussen et Michael Gandolfi.

Elle est Britten-Pears Young Artist 2015/2016 et associée au London Sinfonietta ('Writing the Future') en 2017/2018.

Elle a reçu des commandes de Radio France ainsi que la BBC, et ses pièces sont jouées par des artistes comme stargaze, The Hermes Experiment, Explorensemble, Outcry Ensemble, le quatuor Van Kuijk, l'ensemble Miroirs Étendus, la guitariste Laura Snowden et la violoniste Fiona Monbet, et des chœurs comme la Maîtrise de Radio France, The Erebus Ensemble, ou encore le chœur de la National Portrait Gallery.

Son premier opéra, *On False Perspective*, sur un livret de Ben Osborn, est créé au Britten Theatre en 2014.

Son projet de théâtre musical *Ghost Opera*, une collaboration avec la compagnie anglaise FellSwoop Theatre, est en résidence à l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence en 2015 et représenté en cours de création dans le cadre d'Aix en juin avant une tournée en Grande-Bretagne.

Elle écrit des arrangements lors des BBC Proms 2016 pour la soirée consacrée à David Bowie et collabore régulièrement avec des artistes pop tels que les groupes Daughter ou Evergreen.

En 2017, Les Constellations - Une Théorie, son premier opéra en français sur un livret d'Antoine Thiollier, en collaboration avec L'Éventuel Hérisson Bleu, produit par Miroirs Étendus et coproduit par l'Opéra de Lille, est créé au Bateau-Feu à Dunkerque. Elle travaille occasionnellement comme assistante du compositeur de musique de films Dario Marianelli et est également l'une des trois Directeurs Artistiques de Listenpony, label et série de concerts Londonienne..

MARION PELLISSIER TEXTE ET MISE EN SCÈNE

A l'obtention de son baccalauréat, elle reçoit le prix d'écriture de la jeune nouvelle de l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques. Elle se forme comme comédienne au Conservatoire de Lyon en 2007, puis, en octobre 2009, à l'ENSAD de Montpellier, dirigée par Ariel Garcia Valdès.

Elle travaille aux cotés de Cyril Teste - Collectif MxM comme assistante à la mise en scène et dramaturge notamment pour les performances filmiques *Nobody* et *Festen*.

En 2013, elle écrit et met en scène *RECORD*. En 2015 son texte *PLEINE* est joué à La Chapelle Gély, puis au Théâtre de la Cité Internationale pour le festival JT16 et au domaine d'O en 2016. Ses textes *PLEINE*, *Ça occupe l'âme* et *Les petites filles*, ont été sélectionnés pour le festival Texte En Cours à Montpellier.

En mars 2015, la compagnie MOEBIUS la sollicite pour une résidence d'auteure à La chartreuse de Villeneuve lez Avignon pour l'écriture du spectacle *R-remplacer*.

En 2017, elle met en scène son texte Ça occupe l'âme au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale. Cette création se joue entre autres au 104 à l'occasion du festival Impatience.

Artiste associée au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines à la rentrée 2018, elle y fait la création de son dernier texte *Les petites filles* en mars 2019.

Ça occupe l'âme © Nicolas Doremus & Tiodhilde Fernagu

LA RAFFINERIE

La Raffinerie est une compagnie de théâtre fondée en 2013 à Montpellier par Julien Testard et Marion Pellissier. Le travail se fait autour des textes de Marion Pellissier et de l'entente singulière entre écriture dramatique et création technique. Chaque membre de l'équipe est un artiste qui prend en charge une partie de la narration. Ainsi les spectacles de La Raffinerie servent une œuvre commune, originale, qui crée au plateau autant une histoire qu'une expérience.

Dès l'écriture du texte, Marion Pellissier travaille à la complexité des rapports humains et surtout à l'impossibilité de raconter une vérité. Dès lors, les spectacles créent une tension particulière où l'on questionne sans cesse le réel, pointant notre propre subjectivité

Le jeu d'acteur ainsi que la création technique accompagnent ce travail, pour manipuler le temps et les points de vue.

La vidéo, le son et la lumière prennent part aux problématiques de la scène. La frontière de la réalité et du fantasme devient floue. Ils font naître un trouble. Ils créent un pressentiment.

La vidéo par exemple, n'est pas un décor, elle est actrice de la pièce. Elle permet de raconter quelque chose de plus. Plusieurs vérités s'imposent à l'histoire. La vidéo permet de suspendre le temps, de créer un décalage avec le réel. On ne sait plus ce qui est de l'ordre de la réalité ou de l'artifice.

BENOÎT RAMEAU NARCISSE

Le jeune ténor Benoît Rameau est un artiste singulier. Après des études de saxophone et piano au Conservatoire de Strasbourg, il s'intéresse à diverses disciplines vocales. Il obtient un diplôme de direction de choeur puis de chant en parallèle à une licence de Musicologie. Il intègre alors à Paris «l'Atelier Lyrique d'Opera Fuoco», dirigé par David Stern. Benoît effectue actuellement son master au CNSMDP, et vient de passer une année au sein de l'Académie Musicale Philippe Jaroussky.

Sa curiosité l'amène à explorer des répertoires variés. Il incarne le rôle-titre dans Le retour d'*Ulysse dans sa patrie* de C. Monteverdi, dans *Didon & Énée* de Purcell au «Festival de Musique Baroque de Shanghai», mais également Guglielmo *Così fanciulli* de N. Bacri au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et au Théâtre des Champs-Élysées, Danilo dans *La Veuve Joyeuse* de F. Lehàr, Piet zum Fass dans *le Grand Macabre* de G. Ligeti avec l'Ensemble Intercontemporain, *Bastien et Bastienne* de W. Mozart à l'Opéra de Massy, ou encore Bill dans *Kiss me Kate* de Cole Porter. Il chante également lors de récitals, notamment du *Lied*, musique qu'il affectionne particulièrement. Soucieux de faire partager l'art au plus grand nombre, il mène régulièrement des actions pédagogiques, la dernière étant « Bach in Scat », mêlant la musique de Bach, le jazz et le Hip-Hop.

Parmi ses futurs engagements se trouvent outre *Narcisse*, la partie de ténor solo dans *La Dixième Symphonie* de Henry/Beethoven à la Philharmonie de Paris, avec l'orchestre et le chœur de Radio France, le rôle de Filippo dans *l'Infedelta delusa* de J. Haydn avec la Petite Bande de Sigiswald Kujiken, ou encore le ténor solo dans *Pulcinella* de Stravinsky avec le Chamber Orchestra of Europe en Belgique et en Italie, sous la direction de Matthias Pintscher.

EMMANUEL OLIVIER DIRECTION MUSICALE & CLAVIERS

Emmanuel Olivier reçoit au CNSMDP les diplômes de formation supérieure de piano, accompagnement vocal et accompagnement - direction de chant ainsi que les premiers prix de musique de chambre et d'analyse.

Chef de chant, il travaille avec John-Eliot Gardiner, John Nelson, Von Dohnanny, Eschenbach, Eötvös, Malgoire pour un repertoire allant de Paisiello et Mozart à Berg et Weill.

Directeur musical, il a dirigé Don Giovanni et Orfeo ed Euridice avec La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Tosca avec l'Orchestre du Grand Théâtre de Reims, Opérette d'Oscar Strasnoy (commande de l'ARCAL) avec l'ensemble 2E2M, O mon bel inconnu à l'Opéra Comique... Il dirige Les Enfants terribles de Philip Glass à l'Opéra de Bordeaux, à Bilbao et Rotterdam, ainsi qu'au Théâtre de l'Athenée à Paris.

Il a composé la musique du *Procès des sorcières*, «opérette de rue» produite par la compagnie Off et La Clef des chants.

APOLLINE RAÏ-WESTPHAL CHLOÉ

Après des études de piano au conservatoire d'Alès, Apolline Raï-Westphal débute le chant lyrique au sein d'Opéra Junior à l'Opéra National de Montpellier avec Nicolas Riveng. Elle poursuit son cursus au CRR de Rueil-Malmaison dans la classe de Mary Saint-Palais et intègre la même année l'Académie du Chœur de l'Orchestre de Paris – direction Lionel Sow. Elle intègre le Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris en 2015 dans la classe d'Elsa Maurus et y obtient en juin 2018 son DEM de chant à l'unanimité avec les félicitations du jury. Dans ce cadre, elle participe à de nombreux projets dont : Didon et Enée de Purcell avec l'Arcal parmi les chœurs puis comme soliste dans le rôle de Belinda (2018 | Opéra de Massy et Théâtre de l'Athénée Paris), La Chauve-Souris de Strauss (2018), Orphée aux Enfers de Offenbach (2017) et La Traviata de Verdi (2016). Elle reçoit l'enseignement de Nora Gubish et Felicity Lott lors de Masterclasses.

A la scène, elle est notamment *Cendrillon* dans l'opéra-comique de Laruette, mise en scène Benoît Bénichou (2017), interprète le rôle d'Aloès dans *L'Etoile* de Chabrier, mise en scène Benoît Bénichou à l'Opéra de Montpellier (2014) et Polly dans le *Beggar's Opera* de Britten à l'Opéra Comédie de Montpellier avec l'Orchestre National de Montpellier (2013).

Apolline Raï-Westphal est finaliste au concours Opéra Raymond Duffaut JEUNES ESPOIRS d'Avignon en septembre 2017 ainsi qu'au concours du festival « Musique et Langue Françaises » de Triel-sur-Seine en Novembre 2018.

Parmi ses projets en 2019, le rôle de la Baronne dans *La Vie Parisienne* d'Offenbach en mars à Paris et la soprano solo dans le *Stabat Mater* de Dvorak à Nîmes au mois de mai.

JULIETTE HERBET SAXOPHONES & CONTREBASSE

Née à Nantes en 1982, Juliette commence le saxophone à Nantes puis obtient un DEM au CRR de Boulogne- Billancourt dans la classe de Jean-Michel Goury. Elle se perfectionne ensuite auprès de Marie-Bernadette Charrier. Parallèlement, Juliette passe un DEM de contrebasse au CRR de Nantes, puis au CRR de Boulogne-Billancourt dans la classe de Daniel Marillier.

Intéressée par la création, elle travaille régulièrement avec des compositeurs et a ainsi créé *Fluxus* de Luis Rizo Salom, *Brujeria* de Pedro Garcia-Velasquez ou encore *La palabra del deseo* de Marco Suarez Cifuentes.

Saxophoniste du Balcon depuis la création de l'ensemble en 2008, elle est également amenée à jouer régulièrement de la contrebasse avec l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Elle travaille actuellement sur différents projets de création musicale et scénique, avec Marco Suarez-Cifuentes et Nieto, avec Juan Camilo Hernandez et Michele Gurrieri ou encore avec Mathilde Bost.

ANNE-SOPHIE GRAC SCÉNOGRAPHIE | COSTUMES

Formée à l'école du Théâtre National de Strasbourg, Anne-Sophie Grac est scénographe et costumière. En 2015, elle crée la compagnie KLAB.

En 2017, elle signe la scénographie de *La Famille Royale*, (adapt. et mise en sc. Thierry Jolivet - Théâtre des Célestins). Elle conçoit la scénographie et les costumes de *Dans un canard*, (écrit. & mise en sc. Jean Daniel Magnin - Théâtre du Rond Point). Elle travaille auprès de Michel Didym sur la scénographie des *Eaux et Forêts* de Marguerite Duras (CDN de Nancy). Elle conçoit le décor et les costumes de *TRANKILLIZR*, de Adrien Cornaggia, (mise en sc. Sven Narbonne - Théâtre des Clochards Célestes). En 2019-20 comme scénographe, elle prépare les créations de Clément Bondu (*Dévotion* - création Lycée du Gymnase Saint-Joseph), Joséphine Serre (*Data, Mossoul* - création La Colline), Sara Llorca (*La Terre se révolte* - création Théâtre des Bernardines) et Ambre Kahan (*Ivres* - création le Cube).

JASON RAZOUX LUMIÈRE

Depuis sa formation TSV technicien lumière/vidéo effectuée en 2007, il travaille comme régisseur plateau, régisseur général, créateur et technicien lumière au Théâtre des Treize Vents (devenu HTH), CDN de Montpellier, ainsi que pour l'ENSAD de Montpellier, qui l'emploient régulièrement.

Il collabore à de nombreux spectacles, ceux de Julien Bouffier, Jean-Claude Fall, Jacques Allaire, Dan Jemmett, Stéphane Laudier, Dag Jeanneret, Evelyne Didi ou encore Marion Guerrero.

Il signe la création lumière du spectacle *PLEINE* de Marion Pellissier et travaille dès lors avec la compagnie La Raffinerie.

Dernièrement, il a fait la création et la régie lumière des spectacles *Ça occupe l'âme* (Festival Impatience au centquatre-paris, LUX scène nationale de Valence, Théâtre Jean Vilar Montpellier, le Sorano à Toulouse, le Merlan scène nationale de Marseille...) et *Les Petites Filles* (Th. de Saint-Quentin-en-Yvelines sc. nationale).

JONATHAN LEFÈVRE-REICH CRÉATION SON

Jonathan est un musicien et ingénieur du son diplômé de la Formation Supérieure aux Métiers du Son du CNSMDP.

Passionné de spectacle vivant et nourri par une double culture classique et pop, il opère autant comme producteur en musiques pop (Evergreen, August and After), preneur de son en musiques acoustiques (Stephanie-Marie Degand, Marianne Croux), créateur son / sonorisateur (Cola Boyy, Josephine Stephenson, Cie E7KA) ainsi que musicien de scène (nit, France Chébran, Michael Wookey).

NICOLAS DOREMUS VIDÉO

Nicolas Doremus se forme en arts et technologies du cinéma à l'Université de Marne-la-Vallée et rencontre le Collectif MxM lors d'ateliers dans le cadre du Festival Temps d'Images à la Ferme du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée.

Il intègre en 2007 MxM pour la création d'*Electronic City*, participe aux créations vidéo, animation et mapping de *Sun* et *Tête Haute*, et à la réalisation des courts et du premier long métrage du Collectif, *Imago*, comme chef opérateur.

Il collabore avec d'autres artistes, notamment Juliette Navis, Patrick Sommier, Jean-Michel Rabeux, Bob Wilson, Mikaël Serre ou encore au sein des écoles supérieures d'art dramatique de France.

Au fil des créations du Collectif MxM, il poursuit l'élaboration d'une écriture de l'image cinématographique pour la scène et développe le concept de performance filmique.

Au sein de la Raffinerie, il fait la création et la régie vidéo du spectacle *RECORD*, la première création de la compagnie. Il fait également la création vidéo de *PLEINE*, *Ça occupe l'âme* et des *Petites Filles* mis en scène par Marion Pellissier.

THIERRY JOLIVET ASSISTANT MISE EN SCÈNE

Acteur et metteur en scène né en 1987 à Lyon, il dirige la compagnie La Meute - Théâtre et est depuis 2019 artiste associé aux Célestins - Théâtre de Lyon. Après des études de littérature et de cinéma il intègre en 2007 le Conservatoire de Lyon et travaille notamment avec les metteurs en scène Richard Brunel, Simon Delétang et Marc Lainé. En 2010, dans le cadre de son diplôme de fin d'études, il écrit et met en scène Les Foudroyés, variation sur La Divine Comédie de Dante Alighieri.

Entre 2011 et 2012, il crée avec *Le Grand Inquisiteur* et *Les Carnets du sous-sol* un diptyque d'après l'œuvre de Dostoïevski, et met en scène *la Prose du Transsibérien* de Cendrars. En 2013, il est metteur en scène associé au festival Esquisses d'été de La Roche-sur-Yon, où il crée *Italienne* d'après deux pièces de Jean-François Sivadier, et met en voix *Le Roman théâtral* de Mikhaïl Boulgakov. En 2014, il crée *Belgrade* d'après la pièce d'Angélica Liddell (Prix du public lors du festival Impatience). En 2017, il écrit et met en scène *La Famille royale*, d'après le roman de William T. Vollmann. En 2019, il créera *Vie de Joseph Roulin*, d'après le texte de Pierre Michon.

Depuis 2008, il travaille également comme comédien avec le metteur en scène Laurent Brethome (*Tatiana Répina* de Tchekhov, *Le Suicidé* de Nikolaï Erdman, *Bérénice* de Racine, *Tac* de Philippe Minyana, *Massacre* à *Paris* de Christopher Marlowe...)

Il intervient dans les écoles d'art dramatique pour y diriger des stages de création (École Supérieure d'Art Dramatique de Paris, Conservatoire de Lyon, Conservatoire de Nantes).

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par Catherine Kollen, l'Arcal est une compagnie nationale de théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre l'opéra vivant et actuel pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les plus éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et être source de questionnement à soi-même et au monde.

L'humanisme est au cœur de son projet, avec un thème philosophique et sociétal qui inspire les créations et actions artistiques de chaque saison. S'ajoute également la recherche d'équilibre entre masculin et féminin dans la société, notamment en faisant entendre la voix des femmes metteures en scène, auteures et compositrices.

Son activité se traduit par :

- La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, travaillant en profondeur sur la pluridisciplinarité pour rapprocher le théâtre de la musique, avec une exploration des arts scéniques et un esprit gourmand de découverte qui s'est traduit depuis 1983 par 67 productions, de Monteverdi à aujourd'hui, dont 23 commandes et de nombreuses redécouvertes ;
- La diffusion de ses spectacles en tournée, dans des lieux variés, touchant ainsi un large public : opéras, théâtres, écoles, cafés, salles des fêtes, prisons, appartements, permettant de provoquer des rencontres passionnantes avec des personnes qui ne connaissent pas l'opéra;
- L'accompagnement de jeunes artistes des arts de la scène lyrique par des actions de formation, insertion professionnelle, rencontres, expérimentations, résidences et prêt de salles de répétition;
- L'accompagnement de nouveaux publics par des actions d'éducation artistique, dans les écoles, collèges et lycées, conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, allant jusqu'à des opéras chantés par des enfants (Brundibar en 2014, 2015 et 2017, A propos de Bottes en 2015, Désarmés en 2017 et 2018, Vendeur d'étoiles, spin off du projet opératique Narcisse en 2019).

L'Arcal est implanté en Île-de-France, avec des studios de répétition à Paris dans le 20ème, rue des Pyrénées. Son activité se développe en profondeur sur toute la région, de Paris à la grande couronne, des zones urbaines aux zones rurales, et ses spectacles sont diffusés sur l'ensemble du territoire national.

Soutiens institutionnels:

DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication) Région Île-de-France Ville de Paris

Soutien aux résidences territoriales :

Conseil départemental de l'Essonne Conseil départemental du Val d'Oise Conseil départemental des Yvelines DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

L'Arcal est membre du syndicat Profedim, du collectif «Futurs composés», et membre associé de la ROF (Réunion des Opéras de France).

Derniers spectacles créés par l'Arcal:

NARCISSE de Joséphine Stephenson (Saint-Quentin-en-Yvelines, 2019) texte & mise en scène Marion Pellissier création 2019-20 | 10 représentations en 2019-20

LE CAS JEKYLL de François Paris (Saint-Quentin-en-Yvelines, 2018) texte Christine Montalbetti d'après sa pièce éponyme (éd. P.O.L. 2010) mise en scène Jacques Osinski **Ouartetto Maurice**

création 2018-19 | 5 représentations en 2018-19

DIDON ET ENÉE de **Purcell** (Londres, 1689) mise en scène Benoît Bénichou

direction musicale Johannes Pramsohler et L'Ensemble Diderot création 2017-18 | 20 représentations en 2018 & 2019

DÉSARMÉS (CANTIQUE) d'Alexandros Markéas (commande de l'Arcal 2017) d'après la pièce de Sébastien Joanniez (éd. Espaces 34 2007) mise en scène & adaptation Sylvain Maurice TM+ Ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui création avril 2017 au Théâtre Sartrouville Yvelines CDN

CHIMÈNE OU LE CID de Sacchini (Fontainebleau, 1783) mise en scène Sandrine Anglade direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge création 2016-17 | 5 représentations

CONTE DE LIBERTÉ / JOURNAL D'UN DISPARU de Janacek (Brno, 1921)

d'après Le Journal d'un disparu tissé avec les poèmes de Papusza conception & mise en scène Louise Moaty direction des études musicales & linguistiques Irène Kudela création 2015-16 | 8 représentations en 2016 & 2017

LA PETITE RENARDE RUSÉE de Janacek (Brno, 1924)

mise en scène Louise Moaty direction musicale Laurent Cuniot et TM+ réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16 création 2015-16 | 15 représentations en 2016 & 2017

ARMIDA de Haydn (Eszterháza, 1784) mise en scène Mariame Clément direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge création 2014-15 | 10 représentations en 2014-15

DANSÉKINOU conte vocal pour les 3-6 ans (commande de l'Arcal 2014) de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau résidence de création 2013-14 | 131 représentations depuis 2014

L'EMPEREUR D'ATLANTIS de Viktor Ullmann (Terezin, 1943) mise en scène Louise Moaty direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova création 2013-14 | 15 représentations en 2014 & 2015

LE RETOUR D'ULYSSE DANS SA PATRIE de Monteverdi (1640)

mise en scène Christophe Rauck direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins création 2012-13 | 25 représentations en 2013

CALIGULA opéra pour marionnettes de **Pagliardi** (Venise, 1672) mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio direction musicale Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique création 2011-12 | 45 représentations depuis 2011

HISTOIRE DU SOLDAT de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918) mise en scène Jean-Christophe Saïs direction musicale Laurent Cuniot et TM+ création 2010-11 | 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

MY WAY TO HELL electropéra de Matteo Franceschini (commande de l'Arcal 2010) mise en scène Volodia Serre

direction musicale et basse Matteo Franceschini création 2009-10 | 27 représentations en 2010 & 2011

LE COURONNEMENT DE POPPÉE de Monteverdi (Venise, 1642) mise en scène Christophe Rauck

direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins création 2009-10 | 44 représentations en 2010 & 2011

