

Compagnie Sophie Arnould

Der Kaiser von Atlantis

L'Empereur d'Atlantis

oder Die Tod-Verweigerung

ou le refus de la mort

Musique de Viktor Ullmann

Livret de František Pietr Kien

Compagnie Sophie Arnould
5, impasse Jules Brulé 60560 Orry la Ville
06 37 99 96 59 / 06 80 01 83 03
didier.henry@free.fr / catherine.dune@free.fr

Der Kaiser von Atlantis

L'Empereur d'Atlantis

oder Die Tod-Verweigerung

ou le Refus de la mort

Musique : Viktor Ullmann (1898 - 1944)

Livret : František Pietr Kien (1919 - 1944)

Durée 60'

Mise en scène - Scénographie

• Catherine DUNE : Sophie Arnould, L'Incoronazione di Poppea, Le Muet au Couvent, L'enfant et les sortilèges, Albert Herring, L'Heure Espagnole, La Voix humaine, La SADMP de Louis Beydts, Trouble in Tahiti de Bernstein ...

Chef d'orchestre

• Ollivier Cunéo : Don Pasquale, Les Pêcheurs de perles, La Traviata, The Bear de Walton et Angélique, Midnight Son, Hansel et Gretel...

Pianiste et chef de chant

• Emre Can Karayel : Musikhochschule de Fribourg, Ecole Normale de Musique de Paris – Salle Cortot, soliste en France, Italie, Allemagne...

Lumières

• Anne Poitevin : La passion de Jacopo, Bobby for ever de Lapointe, Eté et Fumée, Oser le dire, Pouvoir le faire...

Costumes

• Rebecca Boccara : Le marchand de Venise, habillage des enfants pour The Voice - TF1, créations personnelles exposées aux Galeries Lafayette Maison...

Décors – Assistant metteur en scène

Didier Henry

Distribution

- version avec orchestre (15 musiciens) ou version piano
- 7 chanteurs
- Co-production : Artemuse

Présentation

Un opéra de chambre explosif mêlant drame, humour, poésie, insolence et critique des totalitarismes. Loin d'être uniquement une œuvre reflétant son époque, elle parvient à éclairer des questions essentielles de l'homme aujourd'hui : doit-il se conformer au système en place ? Peut-il avoir la liberté de le questionner ?

Le contexte d'écriture de cet opéra en un acte est poignant et l'œuvre transmet le besoin vital de beauté, d'humour, de poésie et de pensée qui permet aux êtres humains de se reconnaître dans un lien fraternel et de vie.

L'action se déroule dans un ailleurs indéterminé, « un monde qui a oublié comment se réjouir de la vie », où un empereur nommé Overall (« Supra tous ») décrète une guerre totale de tous contre tous. Piquée au vif, la Mort refuse d'accomplir sa besogne. Que se passe-t-il quand même la Mort abdique et qu'elle décide de devenir « la plus grande fête de la liberté » ?

Situé quelque part entre opéra à numéro et cabaret, la musique de Der Kaiser von Atlantis est grinçante et s'articule avec de nombreux récitatifs. Le style oscille entre influences de Schönberg - professeur de Ullmann-, Mahler et Weill en passant par la polyphonie et le jazz, soulignant avec fluidité un livret qui tient à la fois du conte philosophique, du pamphlet surréaliste et du théâtre de tréteaux.

L'opéra utilise quelques citations, dont le sens ne pouvait échapper au public de l'époque : le « Deutschland über alles » exposé en mode mineur quand le Tambour proclame les conquêtes sans fin de l'empereur, le thème du choral luthérien « Ein feste Burg » dans l'hymne final sous les mots « Komm Tod, du unser werter Gast » (Viens ô Mort, toi notre cher hôte) et le thème récurrent du « Hallo, hallo » du Haut-parleur est une citation de la Symphonie Asraël de Josef Suk faisant référence à l'Ange de la mort, et utilisée comme symbole par la résistance tchèque à l'envahisseur nazi.

L'œuvre fut longuement répétée au camp de Terezin, avant d'être interdite avant sa création. Viktor Ullman et Petr Kien meurent dans la chambre à gaz d'Auschwitz le 18 octobre 1944.

Photo de répétition

ARGUMENT

PROLOGUE

Les personnages de l'opéra sont présentés successivement. Le thème et la situation du premier tableau sont annoncés.

PREMIER TABLEAU

Arlequin, symbole de la vie et du théâtre, converse avec la Mort. Tous deux se plaignent de leur époque car elle ne laisse place ni au rire de la vie ni à l'héroïsme des guerres d'antan.

Le Tambour, porte-parole de l'Empereur, intervient pour transmettre un appel à la guerre générale et totale. La Mort, ulcérée de se faire déposséder de sa mission, se met en grève : désormais, les hommes ne pourront plus mourir.

Photo de répétition

DEUXIÈME TABLEAU

Le Haut-parleur donne à l'Empereur, retranché dans ses appartements, des nouvelles du théâtre des opérations. Mais soudain des événements étranges sont rapportés : un condamné à mort survit à son exécution, les soldats ne parviennent pas à mourir.

Photo de répétition

Compagnie Sophie Arnould

L'Empereur tente de reprendre la situation en mains : il se vante d'avoir donné l'immortalité à son peuple et envoie le Tambour l'annoncer. Rien, à présent, n'empêchera les hommes de participer à la guerre.

TROISIEME TABLEAU

Une jeune fille, enrôlée dans l'armée, tente d'obéir aux ordres de l'Empereur et de se battre. Sa première victime revient à la vie, elle en tombe amoureuse. Le Tambour essaie en vain de transmettre les ordres et d'inciter au combat. L'amour a remplacé la violence.

Photo de répétition

QUATRIEME TABLEAU

Le chaos gagne, la révolte gronde, et le pouvoir est menacé. L'Empereur supplie la Mort de reprendre sa mission. Elle accepte à une condition : qu'il soit le premier à mourir. L'Empereur cède regrettant de n'avoir pu terminer son œuvre : éradiquer la race humaine pour sauver la planète. Il prophétise que d'autres guerres suivront.

Photo de répétition

« Viens, Mort, notre hôte honoré, dans la demeure de notre cœur. Soulage-nous du fardeau de la vie, conduis-nous au repos après la souffrance et la misère. Apprends-nous à respecter en nos frères les plaisirs et les malheurs de la vie »

Les artistes

Catherine Dune : METTEUR EN SCENE

Depuis 1983, elle chante Monteverdi, Mozart, Haendel, Poulenc, Lehar, Puccini... sur les grandes scènes françaises, du Théâtre National de Chaillot au Capitole de Toulouse et à l'Opéra Comique, en passant par les Opéras d'Avignon, Nancy, Tours, Nantes, St Etienne, Marseille, les Chorégies d'Orange. Elle est Sophie de Werther, Pamina, Susanna, Zaïde, Despina, Fiordiligi, Constance des Dialogues des Carmélites, Antonia des Contes d'Hoffmann, Micaëla et Frasquita de Carmen, Mélisande, Musetta de La Bohème, Missia de la Veuve Joyeuse, Lisa du Pays du Sourire ou encore Rosalinde de la Chauve-Souris.

Parallèlement à sa carrière de soprano, Catherine Dune réalise sa première mise en scène en 2006. Passionnée par la redécouverte du répertoire français, elle chante le rôle titre de la comédie lyrique Sophie Arnould de Gabriel Pierné, aux côtés de Didier Henry, et en assure également la mise en scène. Elle retrouve la mise en scène en octobre 2008 à la Péniche Opéra à Paris, avec deux ouvrages de Massenet, Le Portrait de Manon et La Grand'Tante et en 2010 avec Croisière sur le IL sur des musiques d'André Messager. En 2011, le Festival Messiaen au Pays de la Meije lui demande de réaliser la mise en scène de L'enfant et les sortilèges de Ravel, où elle dirige des chanteurs tels que Sabine Devielhe, Marc Mauillon et également des instrumentistes de renom comme Anne Le Bozec, Sandrine Tilly. Elle réalise la même année la mise en scène du Couronnement de Poppée de Monteverdi ; en 2012 c'est Le Muet au Couvent de Janos Komivès, puis en mai 2014 Albert Herring de Benjamin Britten.

En 2015, elle assure la mise en scène de Rita de Donizetti, et Georges Dandin de Max d'Ollone. Après l'avoir accueilli dans le rôle de Despina de Cosi fan Tutte en octobre 2014, l'Opéra de Tours lui confie en avril 2015 la mise en scène de La Voix humaine de Poulenc et L'Heure Espagnole de Ravel.

En 2016, elle met en scène de La S.A.D.M.P et Trouble in Tahiti à l'Opéra de Tours. Parmi ses projets en 2017 : un opéra équestre.

Ollivier Philippe Cunéo : CHEF D'ORCHESTRE

Ollivier Philippe Cunéo est né à Voiron, en Isère, mais partage son enfance entre la France et l'Australie Occidentale. Il commence sa carrière musicale comme violoniste, à l'Université d'Australie Occidentale. Il poursuit ses études à l'Université de l'Indiana, Bloomington, aux États-Unis.

En 2003, il est chef assistant de l'Opéra d'Australie Occidentale dans La Bohème, La Cenerentola, Die Entführung aus dem Serail, Cavalleria rusticana, Pagliacci, La Veuve joyeuse et Batavia. Puis il assiste le Directeur musical, Richard Hickox, dans Die Zauberflöte, Jenůfa, Alcina, Les Contes d'Hoffmann, Carmen et The Pilgrim's Progress, ainsi que des chefs tels que Richard Bonyngé, Jonathan Darlington et Sir Richard Armstrong dans Lucia di Lammermoor, La Clemenza di Tito, Die Entführung aus dem Serail, Il Trovatore, Falstaff, La Traviata, Batavia, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni et La Cenerentola.

En 2004, Ollivier dirige Don Pasquale pour l'Opéra du Queensland, puis en 2009 Les Pêcheurs de perles pour l'Opéra d'Australie Occidentale et en 2010 La Traviata avec OzOpera 2010, The Bear de Walton et Angélique d'Ibert à l'Opéra du Victoria. En 2012

Compagnie Sophie Arnould

Ollivier Philippe Cunéo dirige la création de *Midnight Son* de Gordon Kerry à l'Opéra du Victoria. En 2013-14 Ollivier-Philippe Cunéo dirige la nouvelle production de *Hansel et Gretel* pour Scottish Ballet à Glasgow, Edimbourg, Newcastle et Belfast, et en 2015 il dirige les concerts fêtant le dixième anniversaire du Fremantle Chamber Orchestra, un orchestre australien dont il dirigea les premiers concerts. En février 2016 il dirige la création de son œuvre *Between Two Moons* avec cet orchestre.

Emre Can KARAYEL : PIANISTE ET CHEF DE CHANT

Né à Istanbul, Emre Can Karayel entreprend ses études musicales à 5 ans, puis il intègre le Conservatoire National d'Istanbul. En 1997 il est admis à la Musikhochschule de Fribourg en Allemagne. Dans la même année il obtient le Premier Prix ainsi que le Prix Spécial au Concours d'Accompagnement "Jugend musiziert" à Leipzig. En 2001 il remporte le premier Prix d'Accompagnement au Concours International Paula Salomon-Lindberg à Berlin.

Il s'installe à Paris en 2002, où il perfectionne sa formation en piano, en musique de chambre, ainsi qu'en accompagnement vocal et instrumental. En 2005 Emre Can Karayel est chef de chant à la Musikhochschule de Fribourg. La même année il est également finaliste du Concours International Nadia-Lily Boulanger à Paris.

Emre Can Karayel se produit régulièrement en tant que soliste et en tant qu'accompagnateur en France, en Turquie, en Allemagne et en Italie. Il est également le pianiste accompagnateur de la classe de chant de Vladimir Chernov à l'Ecole Normale de Musique de Paris.

Anne POITEVIN : RÉGISSEUR LUMIÈRES

Elle a été assistante à la mise en scène pour Gilles Gleize sur *Eté* et *Fumée de Tennessee Williams* et sur *Le secret de l'aiguille creuse* d'après Maurice Leblanc. Elle a collaboré avec la metteuse en scène Sophie Lamouche, en créant les lumières de *Bobby for ever* de Lapointe aux Arènes de Lutèce et *Marina* ou *Le dernier rose* aux joues d'après Marina Tsétaeva au Proscénim. Dans son travail avec Patrizia Buzzi Barone, elle a créé les lumières pour *La passion de Jacopo* (2006) sur les projets *Scènes Fertiles* (2008/2009) ainsi que sur *Oser le dire*, *Pouvoir le faire* en 2013. Depuis 2009, elle collabore avec Catherine Dune pour *L'Enfant et les Sortilèges*, *Le Couronnement de Poppée*, *le Muet au Couvent*, *Albert Herring*, *Georges Dandin*.

REBECCA BOCCARA : COSTUMIERE

Rebecca Bocara a étudié à la Faculté de La Sorbonne, en LAEC (Lettre Art Expression et Communication) et a obtenu une Maîtrise d'audiovisuelle à la Faculté de la Seine-Saint Denis. Elle participe à la réalisation de plusieurs courts-métrages à différents postes (réalisation, montage, comédien et costumes). Rebecca Bocara part en Italie avec le programme Erasmus à l'Université DAMS de Bologne et travaille auprès de Alberto Moravia. Elle s'est également formée en Comedia Dell'Arte dans les classes de Beppi Monai, assistant de Dario Fo. C'est pour la pièce « *L'Enfer* » de Dante au Printemps des comédiens qu'elle commence la création de costumes. Puis Rebecca Bocara se forme avec Saskia Cohen-Tanugi au théâtre de Chaillot, et collabore aux costumex sur le « *Marchand de Venise* » au TGP. Elle poursuit avec une création de costume sur la pièce « *The Exchange* » de Rachel Krief-Dunelle festival off d'Avignon, elle est habilleuse et costumière pour différentes émissions de télévision dont *The Voice* sur TF1.

LES CHANTEURS

Der Kaiser : Antoine Bretonnière / Célian d'Auvigny

Der Tod : Trystan Aguerre / Christian Hohn

Harlequin : Clément Debievre / Florent Thioux

Der Lautsprecher : Cyrille Laïk /Utkur Nazarov

Der Trommler : Catherine Gaillochet / Anaïs Perrier Cornet

Bubikopf : Charlotte Lê-Bury / Clara Guillon

Ein Soldat : Jeff Fichtner / Maxime Mfouraka-Royer

Fiche technique

Plateau nu : ou pendrillonnage à l'allemande (12 m x 7m)
Hauteur du grill technique 5 m
1 machine à fumée

Son : effets son à partir d'un ordinateur, diffusion en salle et au plateau
Intercom entre régie plateau, et son, lumière et sous titres ou 3 régies côte à côte)

Vidéo : projection de surtitres sur le mur du fond, envoyés depuis un ordinateur portable

Lumières : possibilité de s'adapter, et dans l'idéal :

jeu d'orgue à mémoires + possibilité de masters manuels

24 gradateurs de 3kw au minimum

projecteurs : PC 1Kw x 10

PC 2kw x 3

Découpes 1 kw 614 SX x 6 (+iris)

Découpes 2 kw 713 SX x 7 (dont 4 avec gobos feuillage, 3 pour le couloir)

Découpes 2 kw 714 SX x 3 (dont 1 sur pied)

Rampe dichroïque T10, ou sunstrip led x 1 paire

PAR 64 1 kw CP 60 x 4

CP 61 x 3

CP 62 x 4 ou 6

Fresnel HMI 575w x 2

Fresnel HMI 1,5kw x 1

Découpe HMI x 1

2 ou 3 pieds de projecteur 1m50

gélâtines: Lee Filter HT 200, 201, 202 ou équivalents, diffuseurs Rosco 132 et 119

Montage : 2 jours

Jour 1

4h à 6h installation Plateau et Lumière et Son (1 Rég Lumière, 2 électros, 1 Rég Son, 1 Rég Plateau + 1 cintrier si besoin)

4h de Réglages Lumière (1 Rég Lum, 2 électros, 1 Rég Pl/ cintrier si besoin)
et 2h de Conduite Lumière (1 rég Lum)

Jour 2

Matin: finitions

Interservice ou fin de matinée: balance son

Ap m: places et filage

Soir: représentation

Budget

5000 € HT

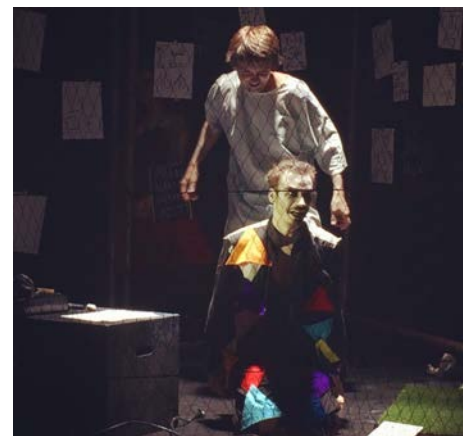
comprenant :

7 chanteurs
orchestre de 15 instrumentistes
1 directeur musical - chef d'orchestre
1 chef de chant
1 metteur en scène
1 assistant
1 régisseur lumière et plateau
1 costumière

frais de production et de reprise

Compagnie Sophie Arnould

Autres photos

Contact

Compagnie Sophie Arnould
5, impasse Jules Brulé 60560 Orry la Ville

<http://sophie-arnould.fr/>

Direction artistique
Didier Henry
06 37 99 96 59
didier.henry@free.fr
&
Catherine Dune
06 80 01 83 03
catherine.dune@free.fr