

**Festival
Femmes libres?**

Dossier de presse

Opéra

Du 13 au 27 mars 2021

Ariane et Barbe-Bleue

Paul Dukas

Direction musicale
Lothar Koenigs

Mise en scène
Àlex Ollé/ La Fura dels Baus
Orchestre, Studio et Chœurs
de l'Opéra de Lyon

OPERA de LYON

L'histoire

Dans son château sombre et humide, Barbe-Bleue accueille sa nouvelle (et sixième) épouse : Ariane. Dehors, la foule hurle, persuadée que l'homme a tué ses précédentes épouses et réserve le même sort à la nouvelle venue. Téméraire, Ariane est sûre qu'elle réussira à percer le secret de son mari. Elle délivre d'ailleurs les cinq épouses qui l'ont précédée, mais malgré tous ses efforts celles-ci préfèrent rester aux côtés de Barbe-Bleue, refusant la liberté. Ariane poursuivra alors seule son voyage vers la lumière...

Unique opéra de Paul Dukas (1865 - 1935), *Ariane et Barbe-Bleue* est l'un des symboles du foisonnement de la musique française du début du xxe siècle. Une pièce riche de sonorités et de couleurs, où la musique s'épanouit pleinement et où l'orchestre occupe une place de premier plan.

Dukas et Debussy

Né à Paris, fils d'un banquier et d'une pianiste, Paul Dukas a connu une carrière quelque peu atypique. Elève de Georges Mathias, de Théodore Dubois et d'Ernest Guiraud au Conservatoire de Paris, il côtoiera un certain... Claude Debussy, dont il deviendra l'ami. Musicien précoce mais pas le plus assidu à l'école, Dukas fait un détour par la critique musicale – où il rédigera notamment un article sur la *Tétralogie* de Wagner dirigée par Gustav Mahler à Covent Garden en 1892, avant de revenir à la composition. Maître dans l'art de l'orchestration, perfectionniste, il compose en 1897 ce qui restera sans doute l'un de ses plus grand succès : *L'Apprenti sorcier* (popularisée par Walt Disney dans *Fantasia*). C'est alors qu'il se consacre à l'écriture d'*Ariane et Barbe-Bleue*. L'œuvre sera créée avec succès le 10 mai 1907 à l'Opéra-Comique de Paris. Mais certaines voix s'élèveront pour dénoncer l'influence de Debussy et de son *Pelléas et Mélisande*. Les deux œuvres partagent en effet un librettiste : Maurice Maeterlinck, et accordent la prédominance à l'orchestre.

Influence wagnérienne

La musique, elle, rend l'œuvre particulière. Dans *Ariane et Barbe-Bleue*, Dukas s'approprie un procédé cher à Wagner : le leitmotiv. Mais pour éviter toute impression de répétition, il le fait évoluer tout au long de l'œuvre. Il représente tantôt les personnages d'Ariane, de Barbe-Bleue ou des paysans, tantôt le mystère. Si Dukas est lié à Wagner en certains points, cette pièce utilise un langage particulier, peut-être plus proche de Poulenc que du « grand opéra ». Très évocatrice, sa musique est tantôt avenante, tantôt très sombre, comme pour mieux faire pénétrer l'auditeur dans les couloirs sombres du château.

Un opéra féministe ?

Composé principalement de rôles de femmes (les apparitions de Barbe-Bleue sont courtes), mettant en exergue une femme héroïque qui se dévoue pour en sauver d'autres, exemple de transgression salubre, *Ariane et Barbe-Bleue* pourrait être vu comme un opéra féministe. Mais la figure d'Ariane va aussi au-delà des luttes féministes et la question de la libération peut en fait s'adresser à l'ensemble des êtres humains. C'est d'ailleurs ce qui fait de cette fable qui parle du comportement humain dans ses contradictions, de liberté, une œuvre particulièrement pertinente aujourd'hui. Qualifiée de « chefs d'œuvre de la musique » par Messiaen, elle a pourtant été tout un temps oubliée sur les scènes françaises. Elle opère ces dernières années un retour en force. À Alex Ollé (La Fura dels Baus) et ses mises en scènes diablement créatives lui permettront de trouver un souffle nouveau.

Festival Femmes libres ?

Ariane et Barbe-Bleue

Paul Dukas

Conte lyrique en trois actes, 1907
Livret de Maurice Maeterlinck

Direction musicale : **Lothar Koenigs**
Mise en scène : **Àlex Ollé / La Fura dels Baus**
Décors : **Alfons Flores**
Lumières : **Andreas Fuchs**
Costumes : **Josep Abril**
Dramaturgie : **Olaf A. Schmitt**

Ariane : **Alexandra Deshorties**
La Nourrice : **Enkelejda Shkzoza**
Selysette : **Adèle Charvet**
Mélisande : **Hélène Carpentier**
Barbe-Bleue : **Tomislav Lavoie**
Ygraine : **Margot Genet**
Bellangère : **Amandine Ammirati**

Orchestre, Studio et Chœurs de l'Opéra de Lyon

Nouvelle production
En coproduction avec le Teatro Real de Madrid

Mars 2021

Samedi 13, mercredi 17, vendredi 19 à 20h, dimanche 21 à 16h, mardi 23, jeudi 25, samedi 27 à 20h

En français
2h30 dont entracte

Directeur général :
Serge Dorny

Contact : **Chloé Podraza**
Chargée des relations médias
Tél. +33 (0)4 72 00 45 82
+33 (0)6 80 82 29 92
cpodraza@opera-lyon.com

Communication médias :
Pierre Collet
Tél. +33 (0)1 40 26 3526
collet@aec-imagine.com

Opéra de Lyon
Place de la Comédie – BP 1219
69203 Lyon cedex 01 – France

Photographie © Philippe Chancel