

OPERA

XYNTHIA, l'odyssée de l'eau

d'après *Un ennemi du peuple* d'Ibsen
Musique Thomas Nguyen/Collectif IO

Livret : Valentine Losseau
Direction musicale : Yann Molénat
Mise en scène : Mikaël Serre
Chorégraphie : Kitsou Dubois
Scénographie : Charlotte Gautier Van Tour

Production : création du Collectif Io - saison 2022-2023, compagnie en résidence à l'Opéra de Reims.
Co-production : Opéra de Reims, Opéra-Théâtre de l'Euro Métropole de Metz, Clermont Auvergne
Opéra. En partenariat avec la compagnie Le Fluide Ensemble et le bureau de production Form'Art

●
SOMMAIRE

03

RÉTROSPECTIVE

SPECTACLE DATES ET HORAIRES

RÉTROSPECTIVE

04

CHAMPS COMPOSITIONNELS

DE L'ŒUVRE

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ŒUVRE

THOMAS NGUYEN, COMPOSITEUR

AUX SOURCES DU LIVRET

08

PISTES D'EXPLOITATIONS

PÉDAGOGIQUES

A LA DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS RARES

L'EAU, SOURCE D'INSPIRATION POUR LES COMPOSITEURS

L'ÉCOLOGIE AU CENTRE D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE

A LA DÉCOUVERTE DE L'ART ÉCOLOGIQUE...

XYNTHIA, L'ODYSSEE DE L'EAU, UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

26

A L'OPÉRA DE REIMS

LA PRODUCTION

NOTE D'INTENTION DU COMPOSITEUR

ZOOM SUR THOMAS BLOCH, INTERPRÈTE D'INSTRUMENTS RARES

JOINDRE LE SERVICE PÉDAGOGIQUE

CREATION

XYNTHIA, l'Odyssée de l'eau

THOMAS NGUYEN

DURÉE

1h30 sans entracte

SPECTACLE CONSEILLÉ

Dès le cycle 3, niveau 6ème

RÉTROSPECTIVE

03 *XYNTHIA, l'Odyssée de l'eau*, est un opéra écologique, librement inspiré du texte d'Ibsen, *Un ennemi du peuple*, pièce avant-gardiste écrite en 1883. Dans ce brûlot visionnaire, un médecin dénonce la contamination des eaux de sa ville. S'il parle publiquement, la station thermale sera économiquement ruinée. De chantages en pressions, de complots en mises au banc, l'homme devient l'ennemi à abattre de la collectivité. On est évidemment saisi par la modernité du propos d'Ibsen et sa prescience des problèmes écologiques. Alors que l'urgence climatique est aujourd'hui au cœur du débat politique, le collectif Io s'empare de ce sujet sensible sous la forme d'une création aux multiples échos.

L'art lyrique y côtoie la danse, le cirque, le théâtre dans une forme d'art total.

À la croisée des langages, *XYNTHIA* déroule une histoire sur l'eau, le Cosmos et nous. Son titre fait directement référence à la déesse de la nature sauvage dans la mythologie grecque mais aussi à la tempête ayant frappé plusieurs pays en 2010. La dramaturgie entrelace ainsi l'adaptation de la pièce d'Ibsen à une odyssée de l'eau depuis ses origines cosmiques et un récit fragmentaire de la catastrophe consécutive à la tempête Xynthia. La mise en scène de Mikaël Serre et les performances de ses onze interprètes en font un opéra engagé, aussi percutant que poétique.

FICHE D'IDENTITÉ DE L'ŒUVRE

EN BREF

XYNTHIA, *l'Odyssée de l'eau*, est un opéra de Thomas Nguyen dont la création a lieu cette année en 2022 à l'Opéra de Reims.

Le livret de Valentine Losseau est librement inspiré de la pièce dramatique en 5 actes d'Ibsen, *Un ennemi du peuple*, pièce écologique avant-gardiste de 1882.

L'opéra *Xynthia* entrelace trois trames narratives :

- l'odyssée de l'eau, ou le récit de l'eau depuis ses origines cosmiques jusqu'à ses pérégrinations terrestre.
- l'adaptation de la pièce *Un ennemi du peuple*, d'Henrik Ibsen.
- le récit fragmentaire de la catastrophe consécutive à la tempête Xynthia, dont le titre fait référence, tempête ayant frappé plusieurs pays européens, entre le 26 Février et le 1er Mars 2010.

EFFECTIF ARTISTIQUE ET INSTRUMENTAL

4 chanteurs / 1 comédienne / 1 danseur

Cristal Baschet

Ondes Martenot

Harpe

Clarinettes en si bémol et basse

Clavier Fender Rhodes

Percussions augmentées

Système électroacoustique joué en direct

THOMAS NGUYEN

1801-1835

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES

C'est au Conservatoire de Reims que Thomas Nguyễn fait ses gammes au piano et découvre les grands maîtres de la musique savante. Très vite, il se tourne vers la composition et puise son inspiration aussi bien dans la musique dite «savante» occidentale, que dans d'autres styles musicaux..

Le compositeur revendique des influences aussi diverses que Piotr Ilitch Tchaïkovski, Claude Debussy, Richard Wagner, Maurice Ravel, qu'il admire depuis sa jeunesse, au même titre que des musiciens de cinéma tels que John Williams, Michel Legrand, Bernard Herrmann ou des groupes de rock tels que Pink Floyd, Genesis et Queen.

Thomas Nguyen attache une grande importance à la mélodie ainsi qu'aux recherches de timbres et aux associations insolites. La découverte du cristal Baschet, à qui il consacre plusieurs de ses partitions de musiques de chambre et d'opéras, en est une illustration.

Thomas Nguyen souhaite ouvrir son univers aux autres arts et fonde en 2008 Collectif Io, ensemble artistique pluridisciplinaire, avec lequel il se constitue un répertoire de contes musicaux et d'opéras de poche.

05

Talents, Les Vacances de Monsieur Haydn, Les Flâneries Musicales ou encore la Biennale de musique vocale et contemporaine de Firminy qui lui attribue un prix de composition en 2018 pour la pièce *Télescopes Versifiés*, puis le prix de la Ville de Firminy en 2020 pour *l'Asile Ami*. Depuis 2018, il est compositeur en résidence à l'Opéra de Reims. Il continue de collaborer en tant que pianiste, arrangeur ou directeur musical avec de nombreux artistes, représentatifs de la création musicale contemporaine et participe à différentes tournées en France et à l'étranger.

Il est compositeur invité à de nombreux festivals : Paris Jeune Talents, Les Vacances de Monsieur Haydn, Les Flâneries Musicales ou encore la Biennale de musique vocale et contemporaine de Firminy qui lui attribue un prix de composition en 2018 pour la pièce *Télescopes Versifiés*, puis le prix de la Ville de Firminy en 2020 pour *l'Asile Ami*.

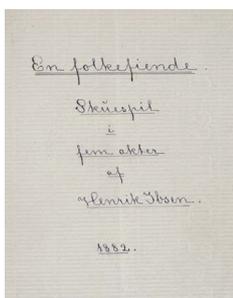
Depuis 2018, il est compositeur en résidence à l'Opéra de Reims. Il continue de collaborer en tant que pianiste, arrangeur ou directeur musical avec de nombreux artistes représentatifs de la création musicale contemporaine et participe à différentes tournées en France et à l'étranger.

AUX SOURCES DU LIVRET

Un ennemi du peuple est une pièce dramatique en cinq actes de l'auteur norvégien Henrik Ibsen. Il s'agit de l'une des œuvres les plus célèbres du dramaturge. Publiée en 1882, elle est jouée pour la première fois en janvier 1883 à Oslo.

Page de titre du manuscrit de 1882.

LIRE LE TEXTE SUR INTERNET

https://fr.wikisource.org/wiki/Un_Ennemi_du_peuple

06

VOIR

En 1978, la pièce est portée à l'écran par le réalisateur américain George Schaefer. Le rôle principal est interprété par Steve McQueen.

LA PIÈCE EN RÉSUMÉ

Le docteur Stockmann découvre que les eaux de la station thermale de son village sont gravement contaminées par la tannerie locale. Il se met donc en devoir de prévenir la population. Mais, pour remédier au mal, des travaux dispendieux sont nécessaires auxquels s'ajoutent une publicité désastreuse pour la ville et une longue période de fermeture pour la tannerie et les bains... Aussi la municipalité, dont le maire n'est autre que le propre frère du docteur, tente de faire taire Stockmann.

DES QUESTIONS ÉCOLOGIQUES PLUS QUE JAMAIS D'ACTUALITÉ

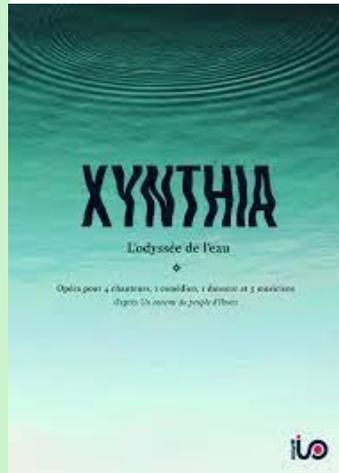
La pièce d'Ibsen soulève des problématiques et questionnements autour de l'environnement et de la santé publique dont l'actualité est encore brûlante aujourd'hui :

La vérité peut-elle exister dans une société bourgeoise, soumise à la dictature du marché ?

Osera-t-on aborder la question de la santé publique s'il y a toute une économie et des emplois locaux sur la sellette ?

Que dira-t-on de celui qui dénoncera le scandale sanitaire ? Est-ce un bienfaiteur ou... un ennemi du peuple ? La pièce souligne les problèmes posés par un régime démocratique : corruption, manipulation de l'opinion publique par les médias et les intérêts privés, démagogie, populisme et pose la question de la possibilité ou l'impossibilité d'une véritable démocratie dans un système capitalisme où le libéralisme sauvage écrase tout..

07

«

À L'ÉCHELLE COSMIQUE, L'EAU LIQUIDE EST PLUS RARE QUE L'OR.

POUR LA VIE, ELLE EST INFINIMENT PLUS PRÉCIEUSE.

»

HUBERT REEVES

A LA DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS RARES

LE CRISTAL BASCHET

Mis au point au début des années 1950 par deux français, les frères François et Bernard Baschet, cette sculpture sonore aux airs de vaisseau spatial exploite différents principes physiques et acoustiques pour produire des sons semblant sortir tout droit d'un film de science fiction.

L'aspect le plus remarquable de cette innovation est la mise au point d'un système acoustique dont les sons s'approchent de l'électro-acoustique, sans recours ni à l'électricité ni à l'électronique.

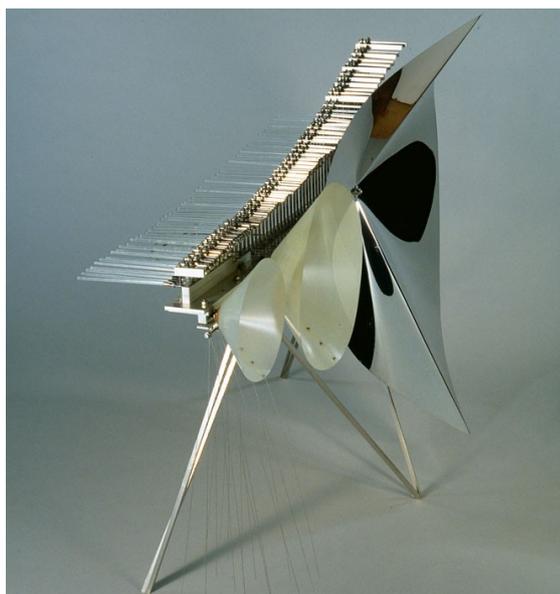
FONCTIONNEMENT EN BREF

Le musicien, avec ses doigts mouillés, frotte les tiges de cristal (jouant le rôle d'archet) qui mettent ainsi en vibration les axes métalliques.

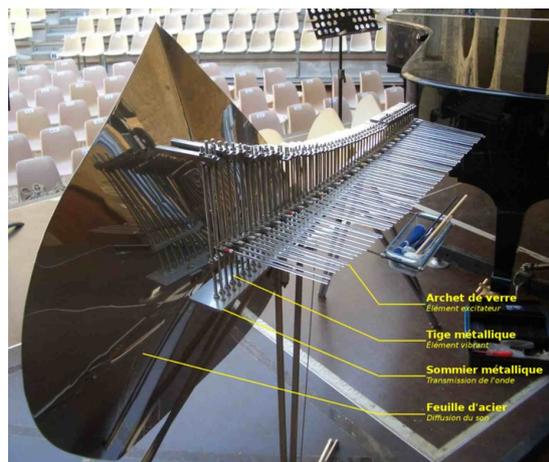
Les ondes sont ensuite propagées dans l'air grâce à des résonateurs : cônes de plastique, feuilles de métal, tiges métalliques.

Le joueur de cristal Baschet se nomme un cristaliste.

08

Collection Musée de la musique – Philharmonie de Paris

Rôle acoustique des composants du Cristal Baschet
WIKIPEDIA

A LA DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS RARES

PISTES PÉDAGOGIQUES

CONSULTER

La fiche très complète de cet instrument (histoire / fonctionnement / répertoire) sur le site de la Philharmonie de Paris :

<https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/0161194-cristal-baschet.aspx>

VOIR

La vidéo de présentation de cet instrument « le cristal Baschet comment ça marche ? » par le compositeur et cristaliste Marc Chouarain :

<https://www.youtube.com/watch?v=lwBkDZJKVVo>

09

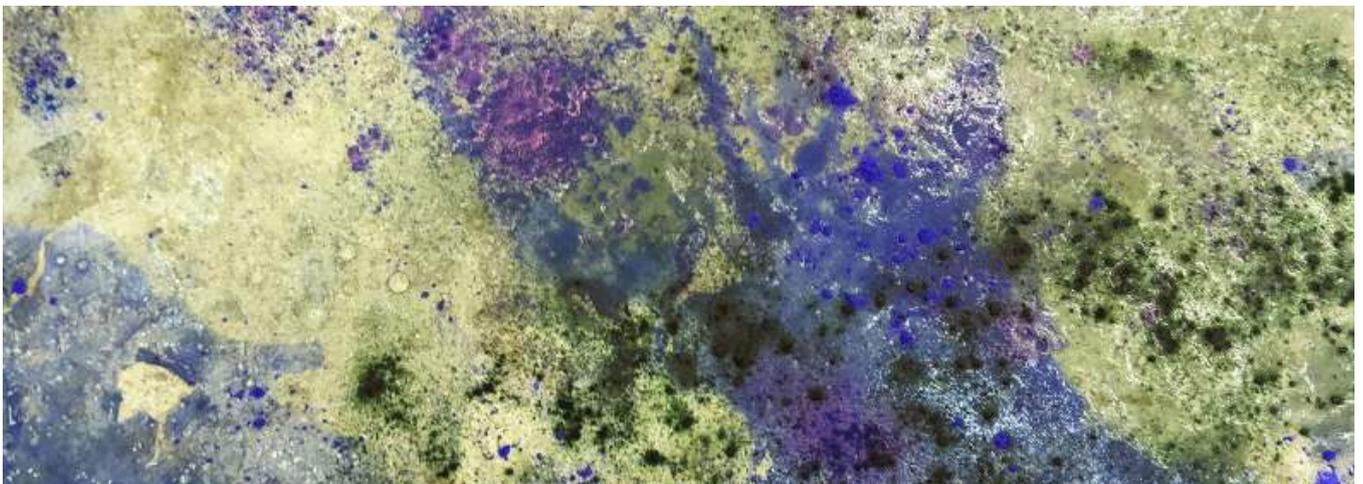
La vidéo de présentation de l'instrument avec son histoire « cristal Baschet, l'instrument du XXème siècle » :

https://www.youtube.com/watch?v=-_TwceDtcU8

ECOUTER

Les sonorités envoûtantes de cet instrument joué ici par Michel Deneuve :

<https://www.youtube.com/watch?v=tZoS1FqFjvQ&t=251s>

Iconographie pour *Xynthia*, Charlotte Gautier Van Tour

A LA DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS RARES

LES ONDES MARTENOT

Les ondes Martenot sont un instrument de musique électronique, inventé par Maurice Martenot et présenté au public en 1928.

FONCTIONNEMENT EN BREF

10

Un clavier dont les touches sont mobiles, permettant de jouer de très petits intervalles et de vibrer à la manière d'un violon.

Un ruban courant devant le clavier sur toute sa longueur et muni d'une bague dans laquelle se glisse l'index de la main droite de l'instrumentiste grâce au ruban, le musicien peut atteindre des notes très éloignées d'un seul geste, effectuer des notes glissées ou d'autres bruitages.

Un tiroir fixé à portée de la main gauche dans laquelle se trouve une touche d'intensité, indispensable à la formation du son, ainsi qu'une série de commandes permettant de modifier les timbres et les modes d'attaque, de créer un bruit de souffle ou un effet de sourdine, ainsi que de transposer au quart de ton, au demi-ton ou plus toutes les notes jouées à la main droite.

S'ajoutent encore deux pédales : une sourdine et une touche d'intensité actionnable au pied mais rendant le même office que la touche placée dans le tiroir.

La diffusion du son se fait grâce à 3 diffuseurs :

Le principal (haut parleur traditionnel),

La résonance (deux possibilités : un diffuseur ancien nommé palme, en forme de flamme, dont les cordes accordées et placées sur une caisse de résonance permettent au son de se prolonger en vibrant par sympathie, ou la plus récente résonance formée de ressorts qui permet le même résultat mais avec plus puissance),

Le métallique (un gong mis en vibration par un moteur, le métal remplaçant la membrane du haut-parleur, provoquant un halo sonore métallique de hauteur précise).

Le jeu au clavier (main droite) pendant que la main gauche contrôle la touche d'intensité
Source : www.thomasbloch.net

A LA DÉCOUVERTE D'INSTRUMENTS RARES

LES ONDES MARTENOT

« Le XXème siècle a été le siècle des étonnements : l'auto, les avions, le cinéma parlant, les trains à grande vitesse, la radio-télévision : autant d'aventures qui surprenaient nos parents, et nous surprennent encore aujourd'hui. Dans ce flot de nouveautés, un bloc de sons étranges, tombé du futur sur notre planète : l'Onde Martenot !

Si la musique électronique a changé la façon de penser des compositeurs, les progrès de la percussion et la présence de l'Onde Martenot ont changé leur manière d'orchestrer. A ses débuts, l'Onde Martenot, invention d'un chercheur solitaire, Maurice Martenot, fut critiquée précisément par ceux qui auraient dû l'admettre : les musiciens des musiques dites "concrètes" et "électroniques". Ils reprochaient à l'Onde d'être un instrument.

Ce qui était justement sa qualité la plus haute. Entendre des sons inconnus, irréels, c'était merveilleux ! On en gardait un souvenir parfait sur bande magnétique, sans hasard, sans risque. L'Onde Martenot nous a restitué ces mêmes sons, contrôlables, palpables, jouables, avec un instrumentiste et ses réactions physiques et psychiques.... »

Extrait de « Technique de l'onde électronique, Volume 1 », Jeanne Loriod – Préface Olivier Messiaen

PISTES PÉDAGOGIQUES

CONSULTER

Le site de Thomas Bloch, instrumentiste d'instruments rares. Nous y trouverons :

Différentes fiches pédagogiques sur ces instruments et notamment les ondes Martenot ainsi que le cristal Baschet.

Différentes propositions d'écoutes et de courtes vidéos de démonstration.

A noter : dans le spectacle proposé à l'Opéra de Reims, c'est Thomas Bloch qui tiendra les parties de cristal Baschet et des ondes Martenot.

http://www.thomasbloch.net/f_ondes-martenot.html

**RENCONTRE avec Thomas Bloch le
mercredi 9 novembre de 14h à 16h
à l'Opéra de Reims**

ÉCOUTER

Fête des belles eaux d'Olivier Messiaen, écrite en 1937 pour six ondes Martenot.

Elle a été créée au moment de l'Exposition universelle de 1937 à Paris, pour un spectacle « son et lumière » présenté le long de la Seine où fontaines et feux d'artifice étaient chorégraphiés sur des musiques écrites pour l'occasion.

Olivier Messiaen a choisi un sextuor d'ondes Martenot pour traduire le mystère de l'eau et l'éclat des feux...

<https://www.youtube.com/watch?v=ooLBUcmV3Vw>

L'EAU, SOURCE D'INSPIRATION POUR LES COMPOSITEURS

L'idée est née de l'urgence de sensibiliser sur le sujet de la préservation de notre ressource en eau, ressource rare et menacée par l'activité anthropique.

XYNTHIA est une histoire sur l'eau, le Cosmos et nous.

Thomas Nguyen

L'eau, calme ou tourmentée, paisible ou agitée mais toujours mystérieuse, a toujours été objet de fascination pour les compositeurs et plus largement les artistes.

Au fil du temps, ses représentations prennent des formes variées selon les courants artistiques.

PROBLÉMATISER

Quelles peuvent être les représentations musicales de l'eau quelles que soient ses formes (pluie, mer, vague, rivière, etc...) ?

12

A titre d'exemple :

La mer trouvera sa figuration à travers des motifs ondulants et des lignes mélodiques qui oscillent , de grandes gammes ascendantes en soufflet (crescendo-decrescendo). La pluie, elle, sera imagée par des notes brèves soit piquées ou jouées pizzicato par les cordes, etc...

NOTIONS

Musique descriptive, musique imitative, musique à programme

QUELQUES PROPOSITIONS D'ÉCOUTES

Voici une playlist non exhaustive :

Felix Mendelssohn

Ouverture des *Hébrides opus 26* (souvenirs d'un voyage en Ecosse). Le musicologue Marc Vignal voit dans cette pièce le premier grand tableau marin de la musique romantique.

<https://www.youtube.com/watch?v=zcogD-hHEYs&feature=youtu.be>

Camille Saint Saëns

« L'aquarium », extrait du *Carnaval des animaux*.

https://www.youtube.com/watch?v=_uORFkc-wRc

« Le cygne », extrait du *Carnaval des animaux*.

https://www.youtube.com/watch?v=6KMMgR_TkOs

L'EAU, SOURCE D'INSPIRATION POUR LES COMPOSITEURS

QUELQUES PROPOSITIONS D'ÉCOUTES - SUITE

Sibélius

Les Océanides

<https://www.youtube.com/watch?v=s5lbPFGPAMQ>

Maurice Ravel

Jeux d'eau.

<https://youtu.be/v-QmwrhO3ec>

Une barque sur l'Océan

<https://www.youtube.com/watch?v=5O5wMctUSAM>

13

Debussy

L'Isle joyeuse

<https://www.youtube.com/watch?v=NzfyUy0DJ7o>

Ce qu'a vu le vent d'ouest

<https://www.youtube.com/watch?v=deR7Je457aw>

La Mer

<https://www.youtube.com/watch?v=ogYtW1Yb5s4>

POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTER LE SITE :

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-la-mer-dans-les-arts-et-en-musique.aspx>

L'EAU, SOURCE D'INSPIRATION POUR LES COMPOSITEURS

L'EAU DANS LES ŒUVRES PICTURALES

Grosse mer à Etretat - 1868-1869
Claude Monet
Huile sur toile - Musée d'Orsay

14

Deux hommes au bord de la mer - 1817
Caspar David Friedrich
Alte Nationalgalerie, Berlin

La mer vue des hauteurs de Dieppe
Eugène Delacroix
1850-75
Musée du Louvre

Impression, soleil levant - 1872
Claude Monet
Musée d'Orsay

L'ÉCOLOGIE AU CENTRE D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE

LA PRÉSERVATION DE L'EAU COMME SOURCE D'INSPIRATION

Le changement climatique, la croissance démographique et le développement économique nécessitent de trouver des solutions pour garantir une ressource en eau durable, essentielle à la vie. La question de la préservation de l'eau est au centre de l'Opéra *Xynthia* qui nous sensibilise sur ce sujet brûlant, plus que jamais d'actualité et qui en fait, en quelque sorte, un opéra écologique.

C'est bien cette urgence écologique qui a inspiré le compositeur :

« Réchauffement climatique, destruction du vivant, pollution des sols, de l'air et de l'eau. Le terme **anthropocène**, signifiant littéralement « L'âge de l'Homme », est même aujourd'hui utilisé par les chercheurs pour désigner notre ère.

Une ère où l'Homme modifie la planète, où les activités humaines sont en train de laisser une empreinte profonde dans les couches géologiques. L'accumulation de matériaux polluants (dégradation des sols, plastiques, particules de béton, etc.), l'érosion de la biodiversité et le changement climatique provoqué par les rejets massifs de gaz à effet de serre dans l'atmosphère resteront dans le futur comme notre signature. »

15

L'opéra, plus que tout autre forme d'art puisqu'il en réalise une synthèse, *Gesamtkunstwerk* (art total) pour reprendre la terminologie wagnérienne, a aussi son rôle à jouer pour faire évoluer les mentalités et conduire chaque citoyen sur les chemins d'un comportement plus responsable.

« Chaque époque semble voir s'épanouir une forme opératique propre à penser le monde. La particularité du genre est de relier ce qui se dit (le théâtre), ce qui se voit (la mise en scène) et ce qui ne se voit pas (la musique) créant ainsi un espace émotionnel total.

À propos de 2001, *l'Odyssée de l'espace*, Stanley Kubrick disait : « J'ai essayé de créer une expérience visuelle qui contourne l'entendement et ses constructions verbales, pour pénétrer directement l'inconscient avec son contenu émotionnel et philosophique. J'ai voulu que le film soit une expérience intensément subjective qu'attaque le spectateur à un niveau profond de conscience, juste comme la musique. »

L'opéra est un lieu d'exploration et de transformation, de transgression et de croisement des disciplines. Créer un opéra associe une dimension politique engagée à une dimension sensorielle invitant à repenser le monde. Repenser le monde ou, dans notre cas, s'interroger sur une problématique commune, la préservation de la ressource en eau. Parler de l'eau, ressource naturelle essentielle à la vie telle que nous la connaissons, à la fois dans sa dimension poétique et symbolique, que dans ses problématiques économiques et géopolitiques, à l'heure où le changement climatique pourrait contrevvenir à l'accès à tous à l'eau potable et soumettre progressivement les populations à un stress hydrique. »

Thomas Nguyen

L'ÉCOLOGIE AU CENTRE D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE

L'ENGAGEMENT DES ARTISTES DU COLLECTIF IO DANS UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE PLUS RESPONSABLE

Si *Xynthia* nous parle de l'eau et d'écologie, les artistes du collectif Io s'engagent dans des démarches plus « responsables » et participent, à leur manière, à la transition écologique. La parole, pour être efficace, doit être suivie d'actions...

L'équipe artistique du Collectif Io est constituée du compositeur Thomas Nguyen, du créateur sonore Pierre Tanguy, de la plasticienne et scénographe Charlotte Gautier Van Tour, de la costumière Anaïs Heureaux et de l'éclairagiste Jimmy Boury.

16

Depuis plusieurs années, le Collectif Io initie des recherches sur l'impact environnemental de la création d'un spectacle et sur la question de la scénographie durable. L'utilisation de matériaux et de pigments naturels est notamment au cœur des recherches de la plasticienne et de la costumière.

Pour la création de *XYNTHIA*, le Collectif Io s'est associé à la librettiste et anthropologue Valentine Losseau, au metteur en scène Mikaël Serre et à la chorégraphe de l'apesanteur, Kitsou Dubois.

Ensemble, ils se questionnent sur la création contemporaine d'un opéra, forme à la croisée des langages, et lieu d'exploration, de transformation et de transgression. Le choix adopté est celui de créer une forme pour 11 interprètes, tous au plateau, afin d'élargir les réseaux de diffusion tout en minimisant l'impact de la tournée. La création de *XYNTHIA* s'effectue sous le regard scientifique de l'ingénieure-hydraulicienne Mathilde Orquevaux.

CAUSERIE « Quel futur pour l'opéra face aux enjeux sociaux-écologiques »
avec Thomas Nguyen et Sébastien Guèze, ténor et auteur de l'essai *BIOpéra*
le vendredi 7 octobre à 18h
à l'Opéra de Reims

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les océans recouvrent **71%** de la surface de la Terre

97% de l'eau est salée, contre seulement **3%** d'eau douce

L'eau disponible pour l'Homme représente moins de **1%** du volume total

70% de l'eau douce se trouve sous forme de glace en Antarctique.

L'ÉCOLOGIE AU CENTRE D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE

PISTES PÉDAGOGIQUES

SENSIBILISER

Les élèves à la nécessité de préserver l'eau :

Dans le cadre du programme de SVT, cycle 4, niveau 5ème, thématique : « la planète Terre, l'environnement et l'action humaine ».

Dans le cadre du programme de géographie, cycle 4 niveau 5ème thématique : « L'énergie et l'eau, des ressources à ménager et à mieux utiliser »

Dans le cadre de l'Enseignement Moral et Civique, « La sensibilité : soi et les autres » et « L'engagement : agir individuellement et collectivement »

17

A l'école : la thématique de l'eau est présente dans les programmes dès le cycle 1. Elle fait l'objet d'un apprentissage progressif qui va en se complexifiant.

VOIR

Pourquoi faut-il économiser l'eau ? Capsule pédagogique destinée aux élèves de cycle 3 ou 4 (niveau 5ème)

<https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww>

EXPLIQUER

Le cycle de l'eau domestique expliqué aux enfants (cycle 2)

https://www.youtube.com/watch?v=6OS7x7uwh_A

Evaporation, condensation, précipitation, Jamy dans le cadre de l'émission « C'est pas sorcier » explique le cycle de l'eau :

<https://www.youtube.com/watch?v=7ZKPR5MILOE>

<https://www.youtube.com/watch?v=8jFgBDEQkm4>

L'ÉCOLOGIE AU CENTRE D'UNE CRÉATION ARTISTIQUE

PISTES PÉDAGOGIQUES

DÉBATTRE / ARGUMENTER / PROBLÉMATISER

Quels sont les moyens de lutter contre la pollution des eaux ?
Quelles sont les solutions pour préserver l'eau ?
Comment limiter notre consommation d'eau au quotidien ?
Comment gérer l'eau de façon durable ?
Comment limiter notre consommation d'eau à l'école ou au collège ?

18 **EPI**

Autour du thème de l'eau dans l'Académie de Versailles :

<https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1522>

A LA DÉCOUVERTE DE L'ART ÉCOLOGIQUE DES LANCEURS D'ALERTE ET ÉCO-ARTISTES

PISTES PÉDAGOGIQUES

PROBLÉMATISER

Comment un artiste peut-il mettre son art au service du développement durable ?
Quel rôle l'artiste peut-il jouer face aux crises écologiques actuelles ?

ÉCOUTER / CHANTER

Earth Song (1995) de Michael Jackson
5 chansons sur l'urgence écologique à découvrir :

<https://www.linfordurable.fr/culture/cinq-chansons-sur-lurgence-ecologique-ecouter-cet-ete-19208>

19

VOIR

Film :

Erin Brockovich, seule contre tous, Steven Soderbergh (2000)

Rétrospective de l'exposition :

« Courants verts - Créer pour l'environnement » qui s'inscrit dans la volonté de sensibiliser aux enjeux environnementaux.

Performance :

Sarah Trouche se filme (sur une carcasse de bateau face à la « mer » d'Aral – ou plutôt ce qu'il en reste, soit une immense steppe où souffle un vent puissant. Nue, le corps peint en bleu – de la couleur de l'eau disparue pour cause de sur-irrigation du coton –, elle tente d'agiter le drapeau local, luttant contre les vents destructeurs qui charrient les poussières nocives.

Sarah Trouche
Aral Revival, 2013

Performance au Kazakhstan sur la mer
d'Aral asséchée • © ADAGP, Paris 2020

XYNTHIA, L'ODYSSÉE DE L'EAU UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

XYNTHIA COMME LE NOM DE LA TEMPÊTE

Il y a treize ans maintenant, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia frappait la Vendée. Elle reste, actuellement encore, la catastrophe naturelle la plus importante que la France ait connue ces vingt dernières années. Elle a tout balayé en faisant une cinquantaine de victimes, dont trente-cinq dans le seul département de la Vendée, et douze en Charente-Maritime. Les marées de fort coefficient, associées aux vents très violents soufflant jusqu'à 160 km/h, ont provoqué d'énormes inondations, comme à la Faute-sur-Mer (Vendée), le 28 février 2010, où 29 personnes sont mortes, prises au piège des eaux.

20

Deux personnes réfugiées à l'étage de leur maison attendant d'être secourues.

©Crédit photo : FRANK PERRY /AFP

XYNTHIA, L'ODYSSÉE DE L'EAU UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

PISTES PÉDAGOGIQUES

COMPRENDRE

Que s'est-il passé lors de la tempête Xynthia ? Capsule pédagogique :

<https://www.youtube.com/watch?v=XeNaqOOKJzw>

Quelles sont les causes et les ravages de la tempête Xynthia, reportage France 3 :

<https://www.youtube.com/watch?v=OXAkIvg1bxQ>

21 GÉOGRAPHIE : POURQUOI ET COMMENT AMÉNAGER LE TERRITOIRE ? (CYCLE 4, 3ÈME)

La tempête Xynthia a eu de nombreuses conséquences et a conduit les français et notamment nos élus à repenser leur territoire :

Construction de digues et de dunes sur l'ensemble du littoral vendéen afin de protéger les habitants. Mais ces travaux sont encore loin d'être terminés.

De nouvelles règles d'urbanisme, parfois contestées, ont également été instaurées pour limiter les constructions dans les zones exposées.

Prise de conscience de la réalité du risque de submersion intensifié par le changement climatique, et interrogation et solutions recherchées autour des constructions en zones inondables ainsi que celle de la responsabilité de l'Etat et des élus en la matière.

Les digues du sud-Vendée n'avaient pas résisté à la tempête Xynthia.

Loix, île de Ré (17)
Digue maçonnée avec un couronnement arrondi, un haut de mur vertical. Le pas d'accès est équipé d'un petit muret de bordure

XYNTHIA, L'ODYSSÉE DE L'EAU UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

PISTES PÉDAGOGIQUES

SVT : MÉTÉOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE (CYCLE 4, 5ÈME)

Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels et ceux liés aux activités humaines, aux mesures de prévention, de protection, d'adaptation ou d'atténuation.

ÉTUDIER

Le risque en lien avec les phénomènes météorologiques.

PROBLÉMATISER

22

Comment définir une tempête ?
Comment se produisent les tempêtes ?
Comment prédire une tempête ?
Où se protéger en cas de tempête ?

VOIR

C'est quoi une alerte météo ?

https://www.youtube.com/watch?v=ew-fHm-fq_M&t=2s

Distinction ouragans, typhons, cyclones . *C'est pas sorcier* :

<https://www.youtube.com/watch?v=lfWrQKnlU8>

Tout savoir sur les orages. *C'est pas sorcier* :

<https://www.youtube.com/watch?v=YEmPmCEqEqE>

Que faire en cas d'inondation ? *TutosRisques* vidéo du gouvernement :

<https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques#inondation>

Un dessin animé du département des Alpes maritimes sur les inondations : *Indiana Djeuns face aux inondations* : <https://www.youtube.com/watch?v=jfdeVJZx6Kw&t=65s>

Que faire en cas de foudre et d'orage ? *TutosRisques* vidéo du gouvernement :

<https://www.gouvernement.fr/risques/tutos-risques#foudreorage>

XYNTHIA, L'ODYSSÉE DE L'EAU UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

PISTES PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE DES ARTS

La tempête, des tourments du ciel aux vagues déchainées de la mer, a inspiré nombre d'artistes, musiciens, écrivains, plasticiens, etc. Il est intéressant d'étudier la variété et la richesse des moyens utilisés pour la représenter. Voici quelques exemples d'œuvres qu'il peut être intéressant de mettre en regard avec l'opéra *Xynthia*.

23

La Tempête, dite aussi *L'Orage* de Giorgione, est une toile appartenant aux poésies (poesia), genre élaboré à Venise à la charnière du XVème siècle et du XVIème siècle. C'est, pour la première fois dans l'histoire de la peinture occidentale, le paysage qui occupe la plus grande partie de la toile.

En arrière plan, on peut voir un éclair qui zèbre un ciel menaçant. Cette peinture est passionnante à plus d'un titre. Pour le sujet qui nous préoccupe, il s'agit de la première représentation, dans l'histoire de la peinture, d'un éclair.

L'Orage - 1506-1508
Giorgione. Huile sur toile,
Gallerie dell'Accademia

Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée peint en 1633 par Rembrandt, représente une scène biblique décrite dans le Nouveau Testament : le miracle de la tempête apaisée sur le lac de Tibériade, selon le chapitre 4 de l'Évangile selon Marc. Les disciples de Jésus sur le bateau luttent contre la force des éléments et la mer déchainée.

Conservé au musée Isabella-Stewart-Gardner à Boston jusqu'en 1990 le tableau a été volé le 18 mars 1990, avec douze autres œuvres d'art.

Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée - 1633
Rembrandt
Musée Isabella-Stewart-Gardner, Boston

XYNTHIA, L'ODYSSÉE DE L'EAU UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

PISTES PÉDAGOGIQUES

HISTOIRE DES ARTS

24

Pour représenter la tempête et le déchaînement des éléments, Turner dissout les formes dans une sorte de tourbillon et, comme dans un siphon, le bateau semble être absorbé. On devine la touche très incisive d'un pinceau par petites touches rapides en spirales. L'éclat de lumière montre la voile tendue à l'extrême.

Turner, *Snow Storm, Steam-Boat off a Harbour's Mouth*, 1842, Londres, Tate Britain.

Cette œuvre, la plus connue de Hokusai, est la première de sa série *Trente-six vues du mont Fuji*, dans laquelle l'utilisation du bleu de Prusse renouvelle le langage de l'estampe japonaise. La scène représente trois barges prises dans une forte tempête. La mer est l'élément dominant de la composition qui s'articule autour de la forme d'une vague qui se déploie comme une main destructrice avant de s'abattre sur les embarcations. La présence humaine se résume à quelques points dans le paysage faisant ainsi un contraste saisissant avec le gigantisme de la vague.

La Grande Vague de Kanagawa, Hokusai, exemplaire du Metropolitan Museum of Art, 1830

XYNTHIA, L'ODYSSÉE DE L'EAU UN OPÉRA AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

PISTES PÉDAGOGIQUES

ÉDUCATION MUSICALE

Les aléas climatiques et la nature déchaînée n'ont cessé d'alimenter l'imaginaire des musiciens dans les genres musicaux les plus variés, de la sonate, en passant par la musique de chambre et jusqu'à l'opéra.

Tempêtes et orages ont favorisé l'accès aux sentiments et aux sensations les plus profonds de l'homme face aux grandeurs et à la puissance magistrale de la nature.

PROBLÉMATISER

25

Quels sont les moyens musicaux utilisés par les compositeurs pour figurer une tempête ? Grondement des timbales, trémolos sourds des cordes, fusées ascensionnelles des violons, cris stridents des piccolos, etc... sont autant de moyens musicaux utilisés par les compositeurs pour faire vibrer l'auditeur.

PROPOSITIONS D'ÉCOUTES

Vivaldi, *Les Quatre saisons*, concerto l'été, 3ème mouvement. À écouter avec partition défilante sur le site :

<https://www.youtube.com/watch?v=37l3S0jDzr4>

Marin Marais, *Alcione*, acte IV, scène 4.
Sur instruments baroques, dir. Jordi Savall :

<https://www.youtube.com/watch?v=1yltpKx7KBS>

Rameau, *Platée*, « Dieux, qui tenez l'univers en vos mains », acte 1, scène 1.
Direction de Marc Minkowski

<https://www.youtube.com/watch?v=8WWlfUsWu4Y>

Rossini, *Guillaume Tell*, Acte IV, Scène 1

<https://www.youtube.com/watch?v=FjK9ZnPg1Q>

Beethoven, *Symphonie Pastorale*, 4ème mouvement,

Par l'orchestre Philharmonique de Radio-France dir. Paul Mac Creesh. Les clefs de l'Orchestre de Jean-François-Zygel.

<https://www.youtube.com/watch?v=xX6YvJi5w-8>

Beethoven, *Sonate n°17, op. 31 n° 2, La Tempête*,
Interprétation par Hélène Grimaud :

<https://www.youtube.com/watch?v=ac7XtxUXn54>

Stauss, *Symphonie Alpestre*, Gewitter und Sturm.
Interprétation Berliner Philharmoniker Herbert Von Karajan :

<https://www.youtube.com/watch?v=hnF87fo4NQo>

La Tempête, Sibelius. Interprétation Adrian Boult pour le London Philharmonic Orchestra (1956)

<https://www.youtube.com/watch?v=7Y-S5yCncAs&t=306s>

LA PRODUCTION

Collectif lo en résidence

Musique : **Thomas Nguyen**
Livret : **Valentine Losseau**

Direction musicale : **Yann Molénat**
Mise en scène : **Mikaël Serre**
Chorégraphie : **Kitsou Dubois**
Scénographie : **Charlotte Gautier Van Tour**

Interprètes

Petra Stockmann : **Emmanuelle Jakubek**
(soprano)
Stockmann / Aslaksen : **Stéphanie Guérin**
(mezzo-soprano)
Billing : **Fabien Hyon** (ténor)
Tomas Stockmann : **Halidou Nombre** (baryton)
Horster/Artémis/L'eau : **Sébastien Ly** (danseur)
Le Messager du Peuple : **Alix Riemer**

Musiciens

Clarinettes : **Juliette Adam**
Cristal Baschet et Ondes Martenot : **Thomas Bloch**
Harpe : **Pauline Haas**
Percussions et électroacoustique : **Pierre Tanguy**
Fender Rhodes et direction : **Yann Molénat**

*Production : création du Collectif lo – saison 2022-2023
Co-production : Opéra de Reims, Opéra-Théâtre de l'Euro
Métropole de Metz, Clermont Auvergne Opéra
En partenariat avec la compagnie Le Fluide Ensemble et le bureau
de production Form'art*

LA NOTE D'INTENTION DU COMPOSITEUR THOMAS NGUYEN

La partition de l'opéra *XYNTHIA* est composée pour 4 chanteurs - 4 tessitures (soprano, mezzo, ténor et baryton) accompagnés par le cristal Baschet, les ondes Martenot, la harpe, les clarinettes en si bémol et basse, le clavier Fender Rhodes, et les percussions augmentées d'un système électroacoustique joué en direct.

Ce choix de nomenclature, créant des ponts entre musiques acoustique, électronique et amplifiée, met en avant des instruments rares ou peu utilisés dans la musique lyrique.

Elle offre un terrain d'expérimentation très riche, tant en termes de mélanges de timbres que de registres de jeu. Le dispositif électroacoustique joué en direct permet de créer plusieurs espaces sonores et de jouer sur les perceptions auditives, notamment grâce aux possibilités d'amplification et de spacialisation du son.

L'opéra s'ouvre sur un prélude «céleste» : il interroge le phénomène de vibration, de la naissance d'une onde au développement de ses mouvements.

Cette introduction, évoquant notre connexion au Cosmos où la molécule d'eau s'est formée, fait référence aux travaux de l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, et plus particulièrement à son traité

27

La nouvelle musique des sphères.

Le livret de Valentine Losseau entrelace trois trames narratives : l'odyssée de l'eau, ou le récit de l'eau depuis ses origines cosmiques jusqu'à ses pérégrinations terrestres, l'adaptation de la pièce

Un ennemi du peuple d'Ibsen, et le récit fragmentaire de la catastrophe consécutive à la tempête *XYNTHIA*, à la Faute-sur-Mer, en 2010. Adoptant la même approche dramaturgique, la partition met en résonance l'évocation des différents états de l'eau avec la formation et le développement d'une tempête, tout en accompagnant les dialogues des personnages de la fiction d'Ibsen.

Les quatre chanteurs représentent à la fois les personnages et des éléments symboliques des autres trames narratives.

Le danseur est à la fois Artémis, l'Eau et Horster, le marin. Le messenger du peuple est un personnage omniscient, extérieur à *Un ennemi du peuple* : il prend souvent la parole et s'adresse à la fois aux spectateurs et aux chanteurs.

L'opéra *XYNTHIA* est une odyssée à la croisée des langages, expérience totale, sonore et visuelle, où les éléments se croisent, se mêlent et s'entrechoquent.

THOMAS NGUYEN

ZOOM SUR THOMAS BLOCH INTERPRÈTE D'INSTRUMENTS RARES

Thomas Bloch est un musicien français. Il est reconnu dans le monde comme l'un des interprètes majeurs d'instruments rares (ondes Martenot, glass harmonica et cristal Baschet), aussi bien dans le domaine de la musique classique, que dans celui de la musique contemporaine et expérimentale, de l'opéra, de l'improvisation, de la chanson, le rock, le théâtre, la musique de film, la danse, la world music... Il est également compositeur et producteur. Titulaire d'un Premier Prix d'ondes Martenot du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (classe de Jeanne Loriod), ainsi que d'une Maîtrise en Musicologie de l'Université de Strasbourg,

28

Thomas Bloch a participé à plus de 3000 concerts dans 40 pays et apparaît sur plus de 150 disques personnels ou en tant qu'artiste invité. Parmi quelques collaborations notables (concerts ou enregistrements) : Radiohead, John Cage, Gorillaz / Damon Albarn (Monkey: Journey to the West, à partir de 2007), Daft Punk (Random Access Memory), Tom Waits / Marianne Faithfull / Bob Wilson (The Black Rider / 2004 - 2006), Emilie Simon / Luc Jacquet (La Marche de l'Empereur), Milos Forman (Amadeus - version longue, 2001).

Professeur d'ondes Martenot au Conservatoire de Strasbourg depuis 1992 et à l'Académie Supérieure depuis 2012, directeur artistique du Festival d'Evian de 2005 à 2011 et du Festival Glass Music International (Cité de la Musique, Paris, 2005), collaborateur pour divers ouvrages musicaux, il est également chargé de la présentation de ses instruments au Musée de la Musique de Paris depuis son ouverture (1997).

En tant que soliste d'instruments rares (ondes Martenot, glassharmonica, cristal Baschet), Thomas Bloch interprète la quasi totalité du répertoire classique et contemporain composé pour ceux-ci (Messiaen, Varèse, Honegger, Jolivet, Bussotti, Mozart, Donizetti, Hasse, Carl Philipp Emmanuel Bach, Beethoven, Richard Strauss...).

Il crée une dizaine d'œuvres nouvelles chaque année que ce soit dans le domaine de la musique contemporaine (Michel Redolfi, Regis Campo, Etienne Rolin,...) ou populaire (Jonny Greenwood, Tom Waits...) et participe à de nombreux enregistrements.

Photographie des Ondes Martenot.
Source : www.thomasbloch.net