

Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
Région Franche-Comté

Administration :
74 grande rue - 25 000 Besançon
Tél. : 03 81 82 34 43 - Fax : 03 81 82 34 42
info@justiniana.com

Dossier de presse

La Petite Renarde Rusée

Opéra de Leos Janacek

Adaptation Alexander Krampe

Mise en scène Charlotte Nessi

Coproduction Ensemble Justiniana, Opéra national de Paris, Théâtre musical de Besançon

Avec le soutien de la fondation Orange

L'Ensemble Justiniana est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Franche-Comté le conseil régional de Franche-Comté, le conseil général de la Haute-Saône, le conseil général du Doubs, le conseil général du Jura et le conseil général du Territoire de Belfort.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

Soucieux de faire découvrir à un large public cette œuvre extraordinaire de Léos Janacek (rarement montée devant la lourdeur de la distribution et les coûts de plateau), l'Ensemble Justiniana vous propose cette production dans la version d'Alexandre Krampe publiée par l'Éditeur du compositeur. Sans changer l'univers de l'œuvre, cette version propose un recentrage autour du rapport des hommes avec les animaux, une intimité qui favorise l'écoute et traduit les couleurs de l'orchestre dans une adaptation pour un ensemble de 12 musiciens.

D'autre part, et comme pour tous les projets proposés par la compagnie, cette réalisation s'accompagnera d'actions pédagogiques en direction du public et des scolaires : rencontres, ateliers...

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

La Petite Renarde Rusée fut inspirée à Leos Janacek par une série de bandes dessinées exploitant le thème de la chasse et parues dans le quotidien de Brno (actuelle Moldavie) en 1920. Ou comment la lecture régulière d'un quotidien enthousiasma ce génial compositeur qui aspirait tant à « chanter la majesté des montagnes, la douceur de la pluie tiède, le froid cuisant des glaces, les fleurs des champs et les étendues enneigées (...) le chant d'amour des oiseaux (...) et le bourdonnement assourdissant des milliers d'insectes... »

Cet opéra constitue un véritable défi, en matière de scénographie notamment. Il requiert de la part des animaux une énergie sans cesse renouvelée, un chant animé de toute la sauvagerie, la spontanéité mais aussi tout l'humour et la tendresse dont ils sont capables.

Comme à son habitude, l'Ensemble Justiniana propose une version adaptée de ce chef d'œuvre du XXème siècle qui, sous couvert d'une fable enfantine se révèle être un conte philosophique sur le rapport entre les animaux et les hommes, la nature, l'amour, la liberté, le cycle de la vie et de la mort, le temps qui passe...

Si le conte est nostalgique, il est également porteur de cette joie ineffable que peut donner le sentiment d'être vivant. Certes, on ne fait que passer, même si l'on traverse cette nature un peu plus lentement parfois que les myriades d'êtres bourdonnant qui l'animent. Mais c'est précisément ce décalage qui donne la mesure du temps humain.

Ici, les animaux parlent de leur propre langue, s'appuyant sur les onomatopées et les sonorités de la langue tchèque, et les humains, dans une traduction française subtilement respectueuse des sonorités originelles, due au savoir-entendre d'Irène Kudela.

Une petite renarde dans des paysages à perte de vue où la musique s'engouffre... Petite Renarde et grands espaces ; un univers à créer pour mieux entendre la musique...

Charlotte Nessi

Metteur en scène

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

ARGUMENT

Acte I

Dans la forêt, un après-midi ensoleillé d'été – Comment Bystrouška, la petite renarde, fut attrapée...

Le garde-chasse dont l'arrivée trouble la vie des bêtes de la forêt, décide de se reposer au pied d'un arbre en attendant que l'orage passe. Quant tout à coup, un petit renardeau se retrouve nez à nez avec lui. C'est Bystrouška, la petite renarde, qui tente en vain de s'enfuir mais l'homme la capture et la ramène chez lui.

Une fin d'après-midi d'automne – Dans la cour de la maison forestière

Bystrouška a grandi. Installée chez le garde-chasse, elle doit se défendre contre les avances du chien et les mauvais traitements des deux enfants de la maison. Comme elle les a mordus, le garde-chasse l'attache. La nuit tombe et elle se lamente sur son sort.

Le lendemain, à l'aube, alors que la femme du garde-chasse jette un peu de nourriture aux poules, Bystrouška les attire en lançant un appel à la révolte, sans succès. Ecœurée par leur attitude, elle feint de s'enterrer vivante. Le coq, intrigué, s'approche tout près..., si près que la renarde bondit et l'égorge, ainsi que toutes les poules les unes après les autres. La femme du forestier a beau crier, le mal est fait, mais la renarde a compris ce qui l'attend : elle casse son attache et s'enfuit dans la forêt.

Acte II

L'hiver approche – La petite renarde et le blaireau dans la forêt.

Libre, dans la forêt, Bystrouška rencontre un blaireau qu'elle expulse sans pitié de son terrier et s'y installe.

Le printemps arrive – les amours de la petite renarde et du renard.

La renarde fait la connaissance d'un superbe renard. Dans un récit à sa façon, elle lui raconte sa vie, son éducation, sa captivité dans la maison du garde-chasse et sa fuite. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, ce qui permet des commérages parmi les oiseaux. Elle se trouve vite dans l'obligation de se marier et le mariage est ainsi célébré avec tous les animaux de la forêt.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

Acte III

C'est l'été...

La mort de la petite renarde

Le garde-chasse rêve qu'il s'est transformé en braconnier pour attraper la petite renarde. Il dresse un piège et s'éloigne. Bystrouška et son mari de renard avec leurs enfants s'en amusent beaucoup. Mais attention, le garde-chasse revient. La famille renard le nargue, le fait tomber, lui vole ses victuailles dans sa besace. Le garde-chasse, furieux, prend son fusil et tire. Les renardeaux détalent... Seule la petite renarde Bystrouška, agonisante, reste à terre et meurt.

Sous le choc, le garde-chasse se souvient... Emu par la beauté qui l'entoure, il décide de se reposer. Quand tout à coup, un petit renardeau se retrouve nez à nez avec lui. Et quand il cherche à l'attraper, il tombe sur un petit crapaud qui lui dit : « Ce n'était pas moi, c'était mon grand-père, il m'a beaucoup parlé de vous... ». Ainsi va la vie, le temps et les saisons passent...

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

TOURNEE 2012

Création en mars 2009 à l'Opéra national de Paris - Amphithéâtre de Bastille puis tournée au Théâtre Musical de Besançon et à l'Opéra de Lille.

Calendrier- tournée 2012

Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul

26 janvier 2012 à 20h30

Théâtre du Granit – Scène nationale de Belfort

31 janvier 2012 à 20h30

Opéra national de Bordeaux

10 février 2012 à 14h30 et 20h

11 février 2012 à 15h

12 février 2012 à 15h

Opéra national de Paris

13 mars 2012 à 20h

15 mars 2012 à 14h30

16 mars 2012 à 20h

17 mars 2012 à 15h et 20h

19 mars 2012 à 14h30

20 mars 2012 à 14h30

21 mars 2012 à 15h

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

ADAPTATION

Alexander Krampe

DISTRIBUTION

Direction musicale	Denis Comtet
Mise en scène	Charlotte Nessi
Direction vocale enfants	Scott Alan Prouty
Scénographie, lumières	Gérard Champlon
Costumes	Jérôme Kaplan
Images	Samuel Hercule / Mike Guermyet

Avec

Chanteurs

Elena Poesina	La renarde
Roger Joakim	Le Forestier (en alternance avec Jacques Catalyud)
Jacques Catalyud	Le Forestier (en alternance avec Roger Joakim)
Maja Pavlovska	Le renard, le coq
Nicolas Rouault	Le blaireau
Jennifer Tani	La femme du forestier, la chouette, le pic-vert
Marc Valero	Le chien
Les poules	Anaïs Gonzalès, Sixtine Leborgne, Pauline Cescau, Rafaela Jirkovsky
Les renardeaux	nn

Orchestre de 12 musiciens

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

LEOS JANACEK

Compositeur

Leoš Janáček (Hukvaldy, 3 juillet 1854 - Ostrava, 12 août 1928) est un compositeur tchèque. C'est l'un des cinq plus grands compositeurs tchèques.

Dès 5 ans, il étudie la musique à Brno, sous la direction de Pavel Křížkovský. Il est remarqué grâce à ses prestations dans le chœur du monastère. Ses études le mènent alors pour deux ans à l'école d'orgue Skuherský à Prague, puis aux conservatoires de Leipzig et de Vienne. Il rencontre en 1874 Antonín Dvořák à Prague. C'est le début d'une longue amitié. Antonín Dvořák critiquera à titre amical ses premières compositions et influencera durablement Leoš Janáček par sa manière de composer en épousant les intonations de la langue parlée. En 1881, il retourne à Brno pour se consacrer à l'éducation de la musique. Il compose alors son opéra *Jenůfa*, qui lui apportera une certaine reconnaissance. Il y fonde à Brno une école d'orgue qu'il dirigera jusqu'en 1920; école qui deviendra le Conservatoire, et c'est dans cette ville que la Petite Renarde Rusée sera créée en 1924.

Cet opéra fut inspiré à Janáček par une série de bandes dessinées exploitant le thème de la chasse et parues dans un quotidien à Brno en 1920.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

ALEXANDER KRAMPE

Adaptation musicale

Né en 1967 à Graz, Alexander Krampe est arrangeur et compositeur. Il commence sa formation musicale au conservatoire Léopold Mozart d'Augsbourg. Après avoir étudié le piano avec Radu Toescu et Michael Endres, il devient, à partir de 1990, chanteur de jazz. Il travaille entre autres avec Horst Jankowski, Peter Herbolzheimer, Larry Porter et Peter Tuscher. En 1991, il devient membre de l'orchestre allemand de jazz des jeunes dirigé par Peter Herbolzheimer. Par la suite, il étudie la philosophie à l'université de Munich.

Depuis 1998, il travaille comme arrangeur-compositeur. Il est directeur artistique de la « Komm » (opéra de chambre) à Munich, ainsi que des événements de jazz et de musique classique à la « Schrammehalle » à Munich.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

L'Ensemble Justiniana

Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical – Région Franche-Comté

Direction artistique et mise en scène : Charlotte Nessi

Bien campé sur ses bases franc-comtoises, épaulé par des soutiens fidèles, l'Ensemble Justiniana tend, depuis sa création en 1982, à développer de nouvelles formes de production. Avec une équipe à géométrie variable, il tente de renouveler l'approche du répertoire lyrique et de produire des œuvres nouvelles, ouvertes à différentes formes d'expression musicale. Désireux de sensibiliser de nouveaux publics, l'Ensemble Justiniana va à leur rencontre, les forme et les intègre à ses productions.

Depuis 1982, plus de 40 spectacles ont vu le jour.

C'est avec les *Celui qui dit oui*, *Vol au-dessus de l'Océan* et *l'Importance d'être d'accord* de Kurt Weill et Paul Hindemith sur des textes de Bertolt Brecht que la démarche artistique de la compagnie sera clairement affirmée et reconnue (Théâtre de la Bastille, Opéra national de Paris, Opéra de Montpellier et nombreuses villes en France) : chaque spectacle de la compagnie est en effet un objet unique mêlant artistes professionnels et amateurs. Après la création, les reprises dans d'autres lieux font à leur tour, avec la formation d'une nouvelle équipe, l'objet d'une recréation qui nécessite chaque fois le temps et les moyens de l'apprentissage et de la fabrication.

Souhaitant privilégier les projets pluriculturels, l'Ensemble Justiniana se lance en 1989 dans l'aventure de *Quichotte*, opéra jazz qui met en relation l'écrivain français Jean-Luc Lagarce et le compositeur britannique Mike Westbrook. Au début 2000, après deux années de résidence d'artistes, *Les Marimbas de l'exil*, opéra franco-mexicain, texte de Pedro Serrano et musique de Luc Le Masne, est créé à l'Opéra de Besançon puis au Festival du Centre historique de Mexico.

La piste de la création lyrique est également explorée.

En 1987, le *Journal d'un usager de l'espace I*, première aventure avec le texte de Georges Perec "Espèces d'espaces" (musique d'André Litolff) en Franche-Comté, puis au Théâtre de la Bastille conduit au *Journal d'un usager de l'espace II* sur une partition de Didier Lockwood, créé en 1999 à l'Opéra national de Paris. En 2004, le *Sourire au pied de l'Echelle* (musique de François Raulin, texte de Henry Miller) est créé à l'Opéra national de Paris.

2005 voit la création de *Choc, lyrique de chocolat* (texte de Claude Tabet et musique de Philippe Mion), puis d'un spectacle lyrique et chorégraphique dédié aux tout petits *On devine la mer tout près* (musique de Philippe Mion).

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

En 2009, la compagnie crée, en étroite collaboration avec la Région Franche-Comté le spectacle itinérant et ferroviaire, *Sans crier gare* (textes de Claude Tabet, musiques de Philippe Mion, Etienne Roche et Olivier Urbano). Enfin en 2010, Etienne Roche compose *la Chèvre de Monsieur Seguin* sur un texte de Claude Tabet pour l'opéra-promenade *Bête de scènes*.

Parallèlement, des **œuvres du répertoire** sont régulièrement montées : *Didon et Enée* d'Henry Purcell, *Naïs* de Jean-Philippe Rameau, *l'Arche de Noé* de Benjamin Britten, *La Petite Messe Solennelle*, de Gioacchino Rossini, *Le Voyage dans la lune* et *Bataclan* de Jacques Offenbach, *Der Mond* de Carl Orff, *Carmen* de Georges Bizet, *La Petite Renarde Rusée* de Leos Janacek.

La Voix d'enfants occupe également une place essentielle dans le travail de la compagnie.

Depuis 1993, l'Ensemble Justiniana propose des ateliers de formation totalement gratuite à l'attention des plus jeunes et monte des productions avec voix d'enfants : *Guys and Dolls*, comédie musicale de Frank Loesser, *La Princesse au Petit Pois*, comédie musicale de Michael Rodgers, *Journal d'un usager de l'espace I et II* avec les compositeurs André Litolff et Didier Lockwood *Oliver* de Lionel Bart, *West Side Story* de Leonard Bernstein, *The Golden Vanity* de Benjamin Britten ou encore *Miniwanka or the Moments or Water* de Raymond Murray Schafer.

Parallèlement, de nombreux projets sont menés en milieu scolaire (écoles élémentaires et collèges) grâce au travail d'un musicien intervenant, attaché à l'éducation artistique au sein de la compagnie.

Depuis 2000 l'Ensemble Justiniana et l'Association Départementale pour le Développement et l'Initiative de la Musique et de la danse (ADDIM) de la Haute-Saône ont mis en place une collection « **La Voix d'enfants dans les musiques d'aujourd'hui** » et proposent des résidences pour l'écriture de compositions pour voix d'enfants à des compositeurs tels que Marc Lauras, Philippe Mion, François Corneloup, Kasper T. Toeplitz, Olivier Urbano, ou Christian Girardot.

Un véritable travail sur le terrain mène également la compagnie à créer des spectacles originaux dans des lieux et formes parfois inhabituels.

Ainsi, *La Petite Sirène* (livret de Marguerite Yourcenar, musique de Dominique Probst) est créée dans une usine désaffectée de Poligny, dans le Jura, puis à *la Guerre des Boutons* (texte de Louis Pergaud, musique de Philippe Servain).

Depuis l'an 2000 ont été mis en place des productions originales appelées **opéras-promenade** : il s'agit de spectacles itinérants, joués en plein air en décor naturel. Ces productions sont destinées à des petites communes et se réalisent avec la complicité des habitants. En effet, pour la plupart de ces projets, des ateliers de formation chant, théâtre ou danse accompagnent les productions en amont sur 9 mois et permettent aux habitants de participer aux spectacles.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

Le premier opéra-promenade voit le jour à l'été 2000 : *Quichotte, un voyage à travers le temps...*, avec les *Tréteaux de Maître Pierre* de Manuel de Falla, est créé dans les villages, dans le cadre du Festival International de musique de Besançon-Franche-Comté et du Festival d'Ile-de-France.

D'autres productions vont suivre :

2002/2003 : *Hansel et Gretel* d'Engelbert Humperdinck

2004 : *Barbe-Bleue et le Château de Barbe-Bleue*, de Bela Bartok.

2005/ 2006 : *Cendrillon, Cenerentola, Cinderella*

2008/2009 : *Carmen* de Georges Bizet

2009 : *Sans crier gare* avec les compositeurs Alfred Spirli, Philippe Mion, Olivier Urbano, Etienne Roche

2010 : création de *Bête de scènes*, opéra-promenade réunissant *Renard* de Stravinsky, *Pierre et le Loup* de Sergueï Prokofiev et la *Chèvre de Monsieur Seguin* d'Etienne Roche.

Actuellement près de 100 villages ont déjà accueilli ces productions en Franche-Comté et en Ile de France(en collaboration avec le Festival d'Ile de France), avec plus de 200 représentations.

L'Ensemble Justiniana, en association avec la Région Franche-Comté, travaille par ailleurs régulièrement à l'Opéra national de Paris : depuis 1988 avec *l'Arche de Noé* de Benjamin Britten jusqu'à *la Petite Renarde Rusée* de Leos Janacek en 2009, sans oublier *Brundibar* de Hans Krasa en 1997 (également recréé à l'Opéra de Lyon), *Celui qui dit oui* de Kurt Weill, *Le Journal d'un usager de l'espace II* de Didier Lockwood, *Le Sourire au pied de l'échelle* de François Raulin en 2005, *Der Mond* de Carl Orff (2007) et *Aventures et Nouvelles Aventures* de Györgi Ligeti (2007).

Depuis 1998, l'Ensemble est Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

Les Actualités de l'Ensemble Justiniana

Charlotte Nessi et la compagnie ont achevé en juin 2011 la tournée nationale *d'Aventures et Nouvelles Aventures*, suivi de *Miniwanka or the moments of water* de Raymond Murray Schafer à qui ont été joués à l'Opéra de Lille à l'Opéra de Dijon, au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul et au Théâtre du Capitole Toulouse.

En mai et juin 2011, *Carmen* a été repris à Vesoul et à l'Opéra de Rennes qui a proposé 8 représentations de ce spectacle à Rennes et dans toute la région Bretagne.

En août 2011, 18 représentations de l'opéra-promenade *Bête de scènes* auront lieu en région Franche-Comté.

Après la création de *West Side Story* en juin 2010 au Théâtre du Capitole de Toulouse, la compagnie proposera cette comédie musicale de Leonard Bernstein au Théâtre de Vesoul en novembre 2011, avec une nouvelle équipe.

La saison prochaine verra également la recréation de *la Petite Renarde Rusée* de Leos Janacek : créée en 2009, la production sera reprise en 2012 à l'Opéra national de Paris et à l'Opéra de Bordeaux.

En 2012, à l'occasion des 30 ans de la compagnie certaines productions ayant marqué son histoire vont être recréées : *Quichotte*, opéra jazz de Mike Westbrook créé en 1989 et *La Petite Messe Solennelle* de Gioacchino Rossini.

Ensemble Justiniana

La Petite Renarde Rusée

Mise en scène Charlotte Nessi

DENIS COMTET

Direction musicale

Organiste et chef d'orchestre, Denis Comtet étudie au Conservatoire de Saint-Maur sous la direction de Gaston Litaize. Il est ensuite admis au Conservatoire National de Musique de Paris où il obtient un Premier Prix d'orgue et un Premier Prix d'accompagnement à l'unanimité. Il étudie également la direction d'orchestre avec Bruno Aprea (Rome). Il est successivement chef-assistant au Festival d'Aix-en Provence, au Festival de Glyndebourne et à l'Ensemble Intercontemporain. Nommé sur concours, il dirige cet ensemble dans des œuvres de Varèse, Ligeti et Coleman. Il est ensuite invité à diriger divers orchestres : l'orchestre de l'Opéra de Rouen, le Philharmoniker Staatsorchester-Halle, le chœur et l'orchestre du Concert d'Astrée, l'orchestre national de Lille... Denis Comtet poursuit par ailleurs une carrière internationale d'organiste concertiste. Il se produit en musique de chambre avec comme partenaires Delphine Collot, Antoine Curé ou Paul Meyer.

ACTIONS DE FORMATION et SENSIBILISATION ACCOMPAGNANT LE PROJET

Autour de la création de cet opéra, diverses actions pédagogiques sont prévues :

Rencontres publiques de préparation au spectacle

Dans le cadre des représentations, des rencontres sont proposées pour le public et les enseignants souhaitant préparer leurs classes.

Des rencontres « familles » sont par ailleurs prévues pour que parents et enfants puissent découvrir ensemble l'univers du spectacle.

Ces temps d'échanges permettront au public de rencontrer certains artistes, d'évoquer les choix scénographiques, l'adaptation musicale, la traduction du livret...

Actions pédagogiques dans les classes

Il est proposé à chaque structure de mettre en place quelques interventions dans les classes qui viendront voir le spectacle. Ces actions seront menées par une musicienne intervenante afin de préparer les enfants à la représentation et de les sensibiliser à l'art lyrique en général.

Sont proposées également des rencontres dans les conservatoires et une formation auprès des enseignants.

Informations pratiques – Contacts

Ensemble Justiniana

Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical – Région Franche-Comté

Siège social : Montjustin – 70110 Villersexel

74, Grande Rue – 25000 Besançon

Tél. : 03 81 82 34 43

Fax : 03 81 82 34 42

Mél : info@justiniana.com

www.justiniana.com

Contact presse

Stéphanie Hollocou

stephanie.hollocou@justiniana.com

03 81 82 34 43