

Julie M

en garde et en scène

Une chanteuse, un metteur en scène et deux instrumentistes en répétition.

Un récital autour du répertoire d'une femme hors du commun se construit.
Mademoiselle de Maupin : chanteuse à l'opéra au XVIIème siècle, redoutable
escrimeuse, impétueuse et libertine.

De quoi donner à voir et à penser sur la musique, la vie des artistes et la
singularité.

Note d'intention

« Tu verras à quelles singulières aventures j'étais prédestinée, et comme le ciel m'avait taillée d'avance pour être une héroïne de roman »

T. Gautier, Mademoiselle de Maupin

Née en 1670, **Mademoiselle Julie de Maupin a été le premier bas-dessus** (mezzo-alto) **de la troupe de l'Opéra de Paris**. Elle y a chanté dans plus de trente opéras composés par A. Campra, J. B. Lully, A. C. Destouches et autres compositeurs moins connus. Cette femme, dotée d'une liberté d'être remarquable, était aussi une **grande escrimeuse**. Dans sa vie, assez courte puisqu'elle est morte à 37 ans, tout semble avoir été vécu avec une rare intensité : le chant et l'exigence musicale, l'honneur à la pointe de l'épée, l'amour toujours passionné et les aventures rocambolesques.

Sa voix grave, son charisme et ses frasques lui ont assuré une certaine notoriété de son vivant. Pourtant, elle est presque oubliée aujourd'hui.

Au fil de mes recherches, une forme de sororité s'est instaurée entre cette Demoiselle et moi. **Sa modernité et son courage** n'ont cessé de m'étonner et de m'inspirer tant comme chanteuse que comme femme. À partir de la similitude de nos tessitures, ce projet a germé.

Pour vous la raconter, j'ai choisi de vous inviter dans ce **lieu intime** qui nous relie toutes deux à travers le temps : la répétition. Ainsi, public et musiciens-acteurs sont ensemble au cœur de la construction de ce spectacle, au cœur de ce moment de travail qui semble s'écrire au plateau : **une forme hybride entre concert et biopic** autour de cette femme incroyable.

Parmi les œuvres musicales, des éléments de sa vie, des citations de son biographe et de Théophile Gautier, **le passé et le présent se mêlent**, au point de brouiller les pistes et, certaines fois, ne plus savoir qui parle : Julie ou la chanteuse, le metteur en scène, l'acteur lui-même ou le personnage qu'il vient d'endosser...

Camille Merckx

Le répertoire

Julie de Maupin

Née en 1670, fille du secrétaire du comte d'Armagnac, Julie d'Aubigny grandit au milieu des écuyers et des pages des Écuries du Château de Versailles. Son père veille à son instruction en grammaire, danse et musique, mais aussi équitation et escrime. Elle se forge ainsi un caractère bien trempé, qui la conduira à **défendre son honneur à la pointe de l'épée de nombreuses fois**. Par son mariage, elle devient Julie de Maupin.

Au fil de ses voyages, elle passe par Marseille, qu'elle fuit pour cause d'ennuis judiciaires, et elle se forme sur les routes en chantant dans les auberges. Elle intègre la **troupe de l'Opéra de Paris**, mais doit bientôt la quitter pour de nouveaux ennuis judiciaires. Elle chante pendant quelques temps à la Cour de Bruxelles.

Entre 1690, elle réintègre l'opéra de Paris et elle y chante une trentaine de rôles jusqu'en 1705 : Pallas dans Cadmus et Hermione de Lully, Médée dans Médus de Bouvard, La Folie dans le Carnaval et la Folie de Destouches.... et surtout, le **premier rôle principal pour bas-dessus de l'histoire de l'opéra**, Clorinde dans Tancredi de Campra. Durant toute cette période, elle recueille un grand succès, sûrement nourri par ses frasques connues du tout Paris.

Sa vie est marquée par deux grands amours: le Comte D'Albert de Luynes qui deviendra son confident, et la Marquise de Florensac. Après la mort subite de la Marquise, La Maupin se retire de l'opéra et meurt en 1707, oubliée de tous.

En 1669, l'Académie royale de Musique de Paris est créée par Louis XIV.

J.B. Lully en prend la direction en 1672, et va développer cette toute nouvelle forme qu'est la tragédie lyrique (soit les premiers opéras français). Il en écrira une par an jusqu'en 1687. Après sa mort, d'autres compositeurs émergent parmi lesquels A. Campra, A.C. Destouches, F. Bouvart, P. Colasse, M. de la Barre...

Julie de Maupin entre dans la troupe de l'opéra en 1689. Elle y retourne en **1699 et sera au sommet de sa gloire jusqu'en 1705**. Après de petits rôles de nymphes ou de suivantes, elle est nommée **Première Chanteuse**, et sera désormais employée pour **les rôles dits « à baguette »**, des héroïnes fortes et tragiques. Dans les archives, il est notifié qu'elle a chanté dans plus de trente opéras, sans compter les nombreux concerts pour les fêtes royales...

Les oeuvres de notre spectacle sont issues de ce répertoire, écrits entre 1675 et 1710.

Le rôle de **Clorinde dans Tancredi de Campra**, de part sa nature de **tout premier rôle principal de l'histoire pour une voix de bas-dessus** est traité comme le coeur du répertoire de La Maupin.

A celui-ci s'ajouteront des airs issus des opéras suivants :

- *Thésée* de **Lully**, rôle de Vénus
- *Psyché* de **Lully**, rôle de Vénus
- *Omphale* de **Destouches**, rôle de Céphise
- Cantate - **Médée** de **Clérambault**
- *Alcine* de **Campra**, rôle de Mélanie

Mais aussi, des **chansons de cabarets** de l'époque, et des **pièces instrumentales** notamment de la compositrice **Elisabeth Jacquet de la Guerre**.

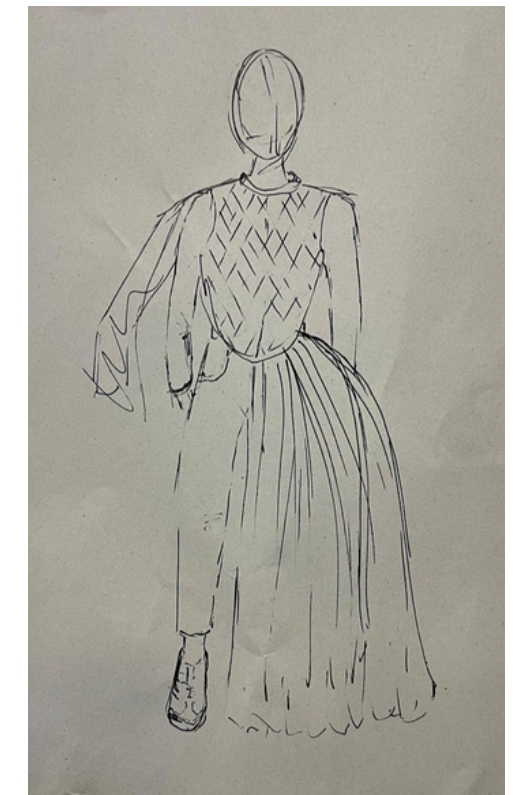
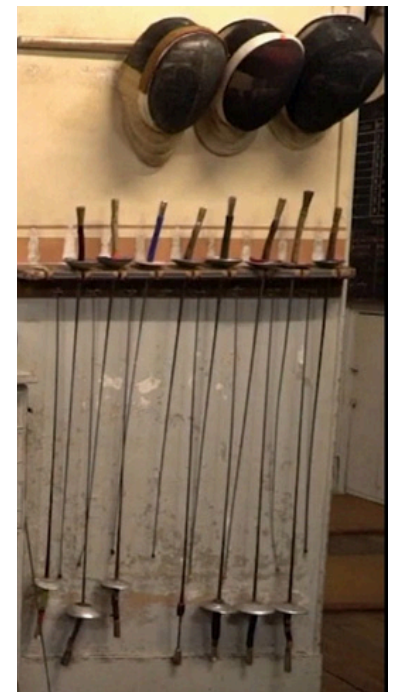
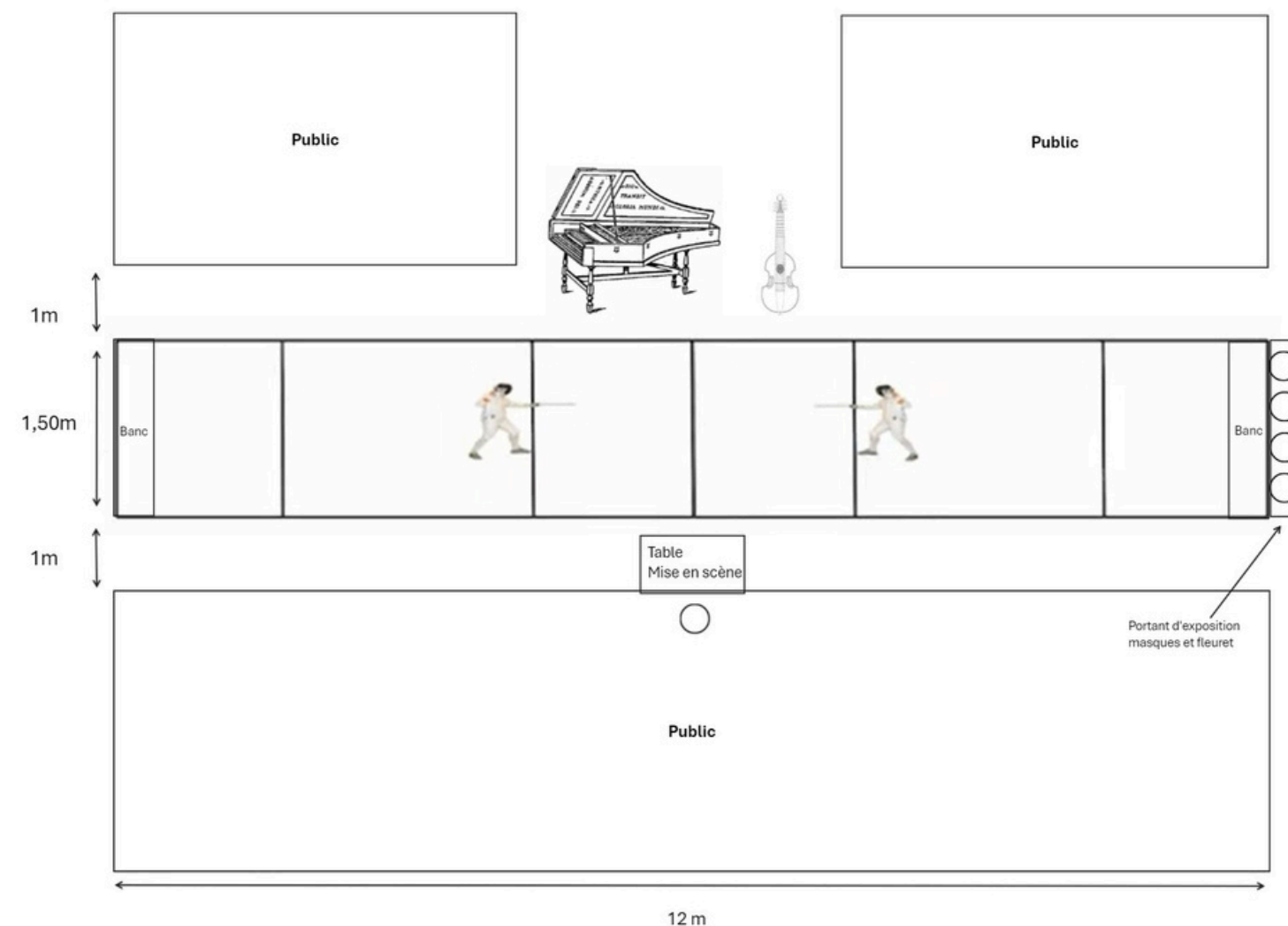
Afin de fluidifier les transitions entre la musique et la narration, chaque morceau a fait l'objet d'une attention particulière. Nous avons procédé à un travail d'**arrangement** afin de **retranscrire au plus près la partition originale** (grand orchestre, parties de flûte, avec ou sans basse...) pour clavecin et violoncelle ou viole de gambe, mais aussi pour mettre en valeur **le caractère de l'air** et la pertinence de **sa place dans la narration**.

Esthétique, Inspirations et Costumes

Ce spectacle se déroule de nos jours, la **base du costume** de chacun sera donc « **quotidienne** ».

La **symbolisation des différents lieux et des différentes époques**, de même que la **stylisation du masculin-féminin** sera montré par différents éléments de costumes qui viendront s'ajouter au fil de la narration : le masque, le plastron et le fourreau de l'escrimeur, la robe d'opéra, la silhouette mi-masculin, mi-féminin...

Les costumes sont en cours d'élaboration dans l'**atelier de l'Opéra de Rennes**.

Scénographie

Organisée autour d'une **piste d'escrime** blanche ou métallisée, la scène est **bi-frontale** afin d'inclure le public dans la répétition. Les instrumentistes auront une place centrale, comme celle de l'arbitre d'un match, face à eux, la table du metteur en scène, au milieu du public.

Bien que ce placement en bi-frontal soit privilégié, la scénographie se veut adaptable à tout type de salle, ainsi qu'à une disposition classique sur un plateau.

Distribution

Idée originale et texte : Camille Merckx

Mise en scène et dramaturgie : Jean-Michel Fournereau

Lumières : Catherine Verheyde

La Chanteuse : Camille Merckx

Le Metteur en scène : David Migeot

La Claveciniste : Chloé Sévère

Le Violoncelliste/ Viole de Gambe : Stanley Smith

Calendrier

- **4 au 10 novembre 2024** - Résidence de travail à la Cité de la Voix
- **27 au 31 janvier 2025** - Résidence de travail à l'Opéra de Rennes

- **4 août 2025** - Création du spectacle au festival Le Temps Suspendu (36)
- **3 octobre 2025** - l'Hermine- Espace Culturel de Sarzeau (56)
- **16 et 17 octobre 2025** - Opéra de Rennes (35)
- **24 mars 2026** - Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul (70)
- **27 mars 2026** - festival de la Cité de la Voix, Vézelay -Salle Debussy de Joigny (89)
- **avril/mai 2026** (2 dates à fixer) - Cité des arts de Lescar (64)

Coproducteurs - Soutiens

Action culturelle et médiation

Le mélange des disciplines (musique, théâtre, escrime...) qui est au cœur du projet permet de créer des ponts et de multiplier les portes d'entrée et d'intérêt.

À cette fin, différentes actions culturelles sont mises en place par la compagnie, tout au long de la tournée de diffusion du spectacle, accompagnées d'une invitation à une de nos répétitions et à un moment d'échange avec les artistes.

La compagnie Les Perles de verre a, notamment, créé un partenariat avec le **Cercle d'Escrime du pays de Vannes** (CEPV).

- autour du spectacle au **Temps Suspendu** : Atelier "Maupin , le théâtre et le chant" au sein du stage du festival organisé pour des enfants de l'**Aide Sociale à l'Enfance**.
- autour du spectacle à **L'Hermine de Sarzeau** : Rencontre avec les élèves de **l'école élémentaire Eric Tabarly d'Arzon (56)** (CE2, CM1, CM2 pratiquant l'escrime avec le CEPV) : introduction au chant et au spectacle-vivant + Atelier d'initiations à l'escrime pour petits et grands
- autour des spectacles à **l'opéra de Rennes**: atelier "**Rebonds**" (en cours d'élaboration) initiation à l'escrime, étude sur le genre, la voix, le théâtre...
- autres partenariats et ateliers à venir

Camille Merckx - Idée originale - Chanteuse

Son timbre chaud et son goût pour la création musicale ont amené Camille Merckx à chanter au Teatro Real de Madrid dans *Into the little hill* de G. Benjamin, à l'opéra de Lille dans *Trois contes* de G. Pesson, au festival d'Aix en Provence dans *l'Apocalypse Arabe* de S. Odeh-Tamimi et *Jakob Lenz* de W. Rihm, celui-ci également au festival de Salzburg l'année suivante.

Après une Licence de Musicologie de la Sorbonne et un diplôme de chant du CRR de Paris, elle poursuit sa formation au sein de l'Opéra Studio de La Monnaie à Bruxelles où elle participe à plusieurs productions. Elle a ainsi l'opportunité de travailler avec A. Altinoglu, C. Rizzi, M. Minkowski, L. Pelly, O. Py...

A l'opéra, elle chante à l'Opéra-Comique dans le rôle-titre du *Carnaval et la Folie* sous la direction d'H. Niquet, puis elle interprète les rôles de : Sorceress dans *Dido and Aenas* de Purcell, Dryade dans *Ariadne auf Naxos* de Strauss, Flosshilde dans le *Ring* de Wagner au Teatro de Reggio Emilia, Isaura dans *Tancredi* de Rossini à l'opéra de Lausanne, Ottavia dans *L'Incoronazione di Poppea* de Monteverdi, le rôle-titre de *Carmen* de Bizet et Dulcinée dans *Don Quichotte* de Massenet.

En concert, elle a chanté les *Requiem* de Mozart, Duruflé, Dvorak, les *Stabat Mater* de Pergolèse et de Vivaldi, ainsi que des *cantates françaises* de Montéclair et de Clérambault.

Attachée à l'intimité du genre, elle se produit également en récital avec piano à Flagey à Bruxelles, ou au Petit Palais à Paris, accompagné par Alphonse Cemin ou Alain Muller. Elle a chanté *Das Lied von der Erde* de G. Mahler, dirigé par Maxime Pascal au Nouveau Siècle à Lille, puis au Festival de Maribor en Slovénie.

Avec la Co[opéra]tive, elle a chanté Marion dans les *Ailes du désir* de Othman Louati dirigé par Fiona Monbet, en tournée à l'opéra de Rennes, de Nantes, de Dijon, au théâtre de Compiègne..

Elle reprend le rôle de Contralto solo dans *Into the little hill* de G. Benjamin au théâtre de Caen dirigé par Alphonse Cemin, puis avec l'Ensemble Intercontemporain et Pierre Bleuse en aout au Festival Ravel.

Jean-Michel Fournereau - Mise en scène et dramaturgie

Jean-Michel Fournereau, est metteur en scène, comédien et chanteur.

Diplômé de l'École nationale supérieure d'opéra de Mannheim (Allemagne) et du Conservatoire national d'art dramatique de Rennes, il a travaillé pour de grandes scènes nationales et internationales: Théâtre de Paris, Théâtre Mogador, Opéras de Montpellier, Metz, Tours, Rennes, Théâtre National de Mannheim, Opéra de Paris, Philharmonie de Paris, Radio-France, etc.

Il a mis en scène près de soixante spectacles en France et à l'étranger et a été artiste associé à de nombreux ensembles et festivals : Ambronay, Arsys Bourgogne, Aedes, Mélisme(s), Opéra de Rennes, Scène Nationale Auxerre, etc.

Il est directeur artistique de la Compagnie Orphée, qu'il a créée en 1992.

Sa mise en scène de Gianni Schicchi (avec Sabine Devieille et Cyrille Dubois) a été accueillie par l'Opéra de Paris en 2010, ainsi que Rose et Rose en janvier 2017 puis Élémentaire, mon cher! en 2019.

Interprète, il joue dans l'adaptation du Chat du Rabbin de Joann Sfar, spectacle créé au Théâtre de l'Oeuvre Paris, avec l'Orchestre des Frivolités Parisiennes, repris en tournée, aux Opéras de Dijon et Reims. Il a été l'un des interprètes principaux de Mars 2037, nommé aux Molières meilleur spectacle musical 2022.

Sa mise en scène du spectacle TRIWAP fête plus de 300 représentations, entre autres à l'Olympia et au Théâtre Bobino Paris. Il a été directeur artistique de Wonderful Town de Leonard Bernstein pour la Philharmonie de Paris, a mis en scène America! avec l'Ensemble AEDES dirigé par Mathieu Romano. Cette saison, il met en scène la Maîtrise de Bretagne à l'Opéra de Rennes, le spectacle Discordanse - pour le Festival Nancy Jazz Pulsations et en tournée - ainsi que les Voice Messengers programmés au Festival Baroque Pontoise et au Théâtre du Châtelet Paris. Il travaille avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et le chœur Eclats, et il écrit et met en scène le spectacle Broadway Rhapsody avec le ténor Cyrille Dubois et l'ensemble Arte Combo pour le Théâtre National de Caen, les Opéras de Rouen et Avignon, et en tournée.

David Migeot - Comédien- *Le Metteur en scène*

Élève du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, David Migeot est notamment l'élève de Klaus Michael Grüber, Catherine Hiegel et Philippe Garrel.

À sa sortie du conservatoire, il est dirigé par Frédéric Bélier-Garcia qui monte sa première pièce, *Biographie* : un jeu de Max Frisch. S'en suivra une collaboration fidèle : *La Ronde* d'Arthur Schnitzler, *La Cruche cassée* de Heinrich von Kleist, *Yaacobi et Leidental* de Hanokh Levin au Théâtre du Rond-Point (2010) et *Les Caprices de Marianne* de Musset.

Il joue également sous la direction de Maurice Bénichou dans *Nefs et naufrages* d'Eugène Durif, Jacques Osinski dans *Un fils de notre temps* de Ödön von Horváth puis *Woyzeck* de Georg Büchner, Frédéric Cacheux dans *Mojo* de Jez Butterworth, Lucie Bérélowitsch dans *L'Histoire du soldat* de Igor Stravinsky et Catherine Hiegel dans *Le Bourgeois gentilhomme* de Molière.

En 2013, il interprète une dizaine de faux auditeurs pour la dramatique radiophonique quotidienne de France Inter *À votre écoute, coûte que coûte*, dirigée par Zabou Breitman et Laurent Lafitte. En 2015, il crée avec Bérangère Jannelle et Rodolphe Poulain Z comme zig-zag, fabrique théâtrale de philosophie d'après l'abécédaire de Gilles Deleuze au Cent-quatre à Paris. En 2017, il joue sous la direction de Marc Lainé Hunter au Théâtre National de Chaillot puis interprète *Harpagon* pour *L'Avare* de Molière dans une mise en scène de Fred Cacheux. En 2019, il crée le rôle de Franck dans *Héritiers de* et par Nasser Djemaï au Théâtre National de la Colline, *Enfants Sauvages* de Cédric Orain à la Comédie de Reims et chante pour *Folie* de Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point.

Au cinéma et à la télévision, on a pu le voir dans *Très bien, merci* d'Emmanuelle Cuau, *Violence des échanges en milieu tempéré* de Jean-Marc Montout, *Fast Life* de Thomas N'Gijol, *Arès* de Jean-Patrick Benes et *Le Métis de Dieu* de Ilan Duran Cohen. Il prête sa voix à plusieurs documentaires, notamment pour Frédéric Biamonti, Michaël Gaumnitz, Tania Rakhmanova et enregistre de nombreuses fictions radiophoniques, avec Laure Egoroff, Sophie-Aude Picon et Cédric Aussir.

Chloé Sévère - Claveciniste

Classée parmi les 10 révélations Classiques du Figaro en 2021, Chloé Sévère commence le clavecin auprès de Michèle Dévérité, parallèlement à des études de composition, d'harmonie et de contrepoint. Elle est diplômée d'un Bachelor de clavecin obtenu au Conservatoire Royal d'Amsterdam dans la classe de Bob van Asperen, et d'un Master au CNSMD de Paris dans la classe d'Olivier Baumont.

Lauréate du prix Jeune Talent au concours Zonta-Club, Chloé se produit régulièrement en tant que soliste et avec les plus grands noms de la scène baroque (Nathalie Stutzmann, Philippe Jaroussky, Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Pygmalion...) En 2023, elle effectue une tournée aux USA pour une série avec l'Atlanta Symphonic Orchestra, sous la direction de Nathalie Stutzmann. Également cheffe de chant, elle accompagne de nombreuses auditions et concours, notamment pour la Juillard School de New York, le concours de chant baroque Renata Tebaldi à San Marino ou le Singing Handel Competition de Londres.

En 2016, elle co-crée et dirige l'ensemble El Sol, spécialisé dans la musique baroque espagnole et sud-américaine (CD « REINAS » sorti chez Mirare en 2019).

Depuis 2018, Chloé Sévère est la coordinatrice du département musique ancienne du CRD Paris-Saclay (91).

Également comédienne, Chloé Sévère crée un seule-en-scène unique en son genre intitulé « Le clavecin à l'état sauvage ».

Stanley Smith - Gambiste et Violonceliste

Formé au violoncelle moderne il se spécialise ensuite en musique baroque en violoncelle et en viole de gambe au CRR de Paris et au PôleSup93. Tout en jouant régulièrement en musique de chambre ou lors de productions d'opéras il intègre, à l'occasion de son Master, l'équipe de recherche Euridice de l'Université Paris 8, dont le champs de réflexion porte sur l'interprétation du premier baroque, prenant en compte autant les plans musicaux et littéraires qu'anthropologiques.

Co-fondateur et directeur artistique du festival Le Temps suspendu il participe depuis dix ans à la création de saisons de concerts et permet l'élaboration de plusieurs dispositifs ayant vocation à désenclaver les publics éloignés de la culture : parmi eux, un orchestre à l'école, des stages de créations de contes conduisant des enfants des banlieues et des campagnes à enregistrer ensemble dès leurs premiers gestes à l'instrument, des immersions musicales et typographiques.

Ce festival, portant bientôt un label éponyme, permet l'enregistrement de plusieurs disques - pour certains unanimement salués par la critique : « Il divino Cipriano » (ens. Il Ballo / Hortus), « Le voyage en Orient » Le Banquet du Roy / Hortus), « Mozart et le piano Sielbermann » (Arnaud Di Pasquale / Château de Versailles Spectacles).

Cette aventure musicale basée en Région Centre lui permet des collaborations fructueuses autant avec les ensembles La Rêveuse et Douce Mémoire qu'avec des artistes de la nouvelle génération émergente comme Théo Ould & Lisa Strauss, Lucile Boulanger, Stéphane Fuget- Les Epopées.

Ce creuset inédit lui permet également le développement de deux projets forts : The Smoky House - groupe de musiques anglo-saxonnes poétiques et enflammées, et Radio Batailles, une saga théâtrale narrant les aventures d'une équipe de radio itinérante au sein de mondes étranges.

■ Les Perles de Verre
Spectacle Lyrique

Association loi 1901
6, chemin du Hayo
56450 Le Hézo
Siret: 923544274 00015

06 70 37 88 21
lesperlesdeverre@etik.com