

le
Pauline
Maitte
lot

#

Odyssée des comptoirs

Le Pauvre Matelot Un opéra dans les cafés, 1927

Musique

Darius Milhaud
(1892 - 1974)

Livret

Jean Cocteau
(1889 - 1963)

Mise en scène

Christian Gangneron

Création version piano

Le Carré Saint-Vincent /
Théâtre d'Orléans

Dimanche 10 juin 1984

Le Pauvre Matelot et
l'Arcal, ce sont près de 300
représentations depuis sa
création en 1984, de Stockholm
à la Fenice de Venise, des cafés
et maisons d'arrêt de Loire-
Atlantique et de Champagne-
Ardenne à l'Opéra de Reims.

Tournées Arcal

**Tournées territoriales dans des
cafés en partenariat avec :**

Act'Art 77, Organisme culturel et
artistique du Conseil général de
Seine- et-Marne
Le Moulin du Roc, Scène
nationale de Niort
La Ferme du Buisson, Scène
nationale de Marne-la-Vallée
La Clef des Chants, association
régionale de décentralisation
lyrique Région Nord - Pas de
Calais
L'Estive, Scène nationale de Foix
Opéra de Reims
Angers Nantes Opéra
Théâtre Impérial de Compiègne
• Espace Jean Legendre, Scène
nationale de l'Oise
L'Onde - théâtre et centre d'art
de Vélizy-Villacoublay
Le Pays de Chaumont et Fugue
à l'Opéra dans les bistrots de
pays
Communauté d'Agglomération
de l'Etampois Sud-Essonne au
Silo de Méréville
Parc naturel régional du
Gâtinais français & Maison Jean
Cocteau (Milly-la-Forêt)

**Festivals en France et à
l'étranger :**

Festival Les Malins Plaisirs
Montreuil-sur-Mer
Piccolo Festival Positano (Italie)
Festival de Stockholm Suède
Automne en Normandie Rouen
Teatru Manoe! La Valette
(Malte)
Opéra Pique Nique • Maison
Aragon-Triolet avec le Conseil
départemental des Yvelines
Strada Stretta Concept
(La Valette - Malte)
Été culturel DRAC Île-de-
rance 2022, 2023 et 2024 •
Ehpads Saint-Simon et Alquier
Debrousse, Emmaüs coup
de main Saint-Blaise, café le
Dorothy, café le Joli Môme
(Paris), café d'Amponville, La
Tête des trains (Tousson),
Maison Cocteau (Milly-la-Forêt),
Jardin Sauvageot (Boullay-les-
Trous), Le Saperlipaote (Massy),
La Petite Ferme (Janvry), EDT 91
(Evry-Courcouronnes), Emmaüs
Saint-Jean-de-Beauregard),
Maison Foujita (Villiers-le-
Bâcle), Château de Villarceaux
Établissements pénitentiaires :
Maisons d'arrêt de La Roche-
sur-Yon, Fontenay-le-Comte,
Angers, Le Mans, Laval, Nantes,
Châlons-en-Champagne, Bois
d'Arcy

Le Pauvre Matelot dans les cafés

par Christian Gangneron

Cocteau et Milhaud sont partis d'un fait divers sanglant qu'ils ont transposé dans le décor d'un café, multipliant les références à des chansons de marin.

La beauté de cette œuvre tient à la façon dont Cocteau et Milhaud ont réussi à transfigurer le fait divers en un émouvant poème lyrique populaire. On y reconnaît un mélange de réalisme et de lyrisme, de quotidienneté et de poésie, qui s'épanouira dans certains films français d'avant-guerre.

L'histoire se réfère à toute une mythologie du cinéma. Le père, pour disqualifier la « folie » de sa fille, lui reproche « d'être un personnage de cinéma », folle de ce fou. Et, en un sens, ce sont bien deux folies qui s'affrontent : l'une féminine, dominée par des images hallucinatoires, et comme définitivement installée dans la douleur de l'attente, l'autre masculine, la passion d'un aventurier qui joue avec sa vie, et qui, de façon sadique, élabore un jeu dont la partenaire doit ignorer la règle. La rencontre fatale de leurs folies ordinaires : ce thème séduisait Milhaud car il y voyait la possibilité de traiter un fait divers comme une tragédie. Pourtant, jamais sa musique ne s'autorise à hurler à la mort, elle enveloppe le drame d'une émotion trouble, doucement équivoque. Loin de tout pathétisme, elle s'ouvre à la poésie, respectueuse du mystère d'un geste, ne prétendant jamais dévoiler ce qui peut l'être, « l'fracassable noyau de la nuit ».

Le parti-pris de jouer cette pièce dans le décor naturel d'un café, tient à l'idée que sous l'écriture de Cocteau/Milhaud, réalisme et poésie sont de mèche ; c'est en poussant au plus fort l'effet de réalité qu'on a le plus de chances d'en saisir la poésie.

L'histoire se réfère à toute une mythologie du cinéma.

Argument

Le sujet du Pauvre Matelot est simple : une femme est sans nouvelles depuis plusieurs années de son mari qui est marin. Malgré l'instance de son beau-père, elle refuse de se remarier. Le mari revient à l'improviste, il va tout d'abord chez un voisin qui le met au courant de la vertueuse attitude de sa femme et de sa misère ; le mari veut « voir son bonheur du dehors ». Il se fait passer auprès de sa femme pour un ami de son mari, lui raconte que le malheureux est toujours prisonnier, qu'il est souffrant et sans argent, il lui confie qu'il a eu plus de chance et qu'il est très riche et lui demande de passer la nuit chez elle. Elle accepte puis le tue afin de « sauver son mari ». Le rideau tombe avant qu'elle ait pu se rendre compte de son erreur et de son crime.

**Fiche
technique**

Durée et lieux

40 mn
Chanté en français
Dans les cafés, zones rurales,
foyers des théâtres, hôpitaux,
Ehpad...

Public

adultes & en famille
dès 12 ans

Technique

Forme légère
8 pers. en tournée

Disponible en tournée

2024 - 25 & 2025-26

**Distribution
de la tournée Arcal**

Musique

Darius Milhaud
(1892 - 1974)

Livret

Jean Cocteau
(1889 - 1963)

Mise en scène

Christian Gangneron

Lumières

Nicolas Roger

Costumes

Maud Heintz

Chanteurs et chanteuses

Le matelot

Paul Gaugler
ou Sébastien Obrecht
ténor

Sa femme

Déborah Salazar
ou Hadhoum Tunc
soprano

Son ami

Augustin Chemelle
ou Aimery Lefèvre
baryton

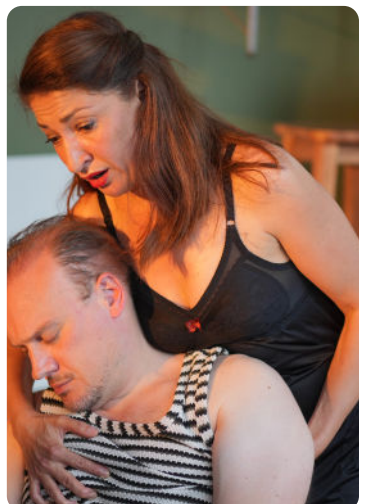
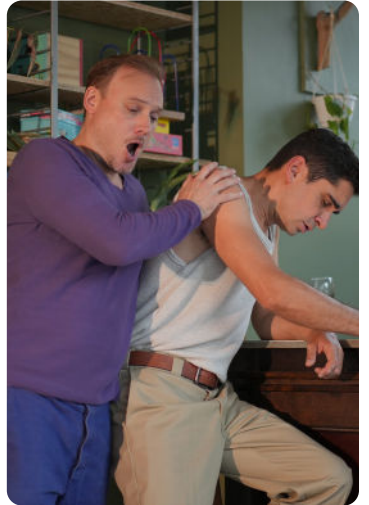
Son beau-père

Eric Martin-Bonnet
basse

Piano

Stéphane Petitjeau
ou Brian Schembri

Représentation au café
le Jolie Môme, Paris 20e.
juin 2023
© Nicolas De Dieu

Madeleine Milhaud
a bien eu raison de
donner une seconde
vie à cet elliptique
chef-d'œuvre
en autorisant l'Arcal
à faire voyager
la version pianistique
de bistrot en bistrot.

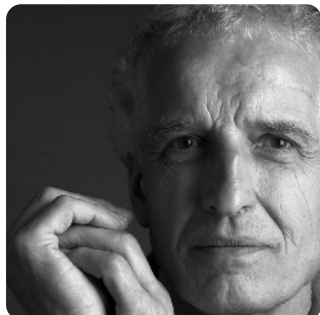
Voir un extrait
Le Pauvre Matelot,
La Valette, Malte
2021

Représentations au café
associatif d'Amponville et
au Jolie Môme (Paris)
sept. 2022 et juin 2023
© Arcal et © Nicolas De Dieu

L'équipe artistique

Christian Gangneron

Mise en scène

Le metteur en scène cultive son jardin lyrique avec l'amour de l'artisan et la précision de l'orfèvre. Refusant l'esthétisme académique d'une certaine tradition de l'opéra, il aime confronter la nudité d'un plateau avec l'image vidéo et la photographie, sans pour autant en faire un système. Passionné par le croisement des disciplines artistiques, c'est la résolution de l'équation « texte - musique - jeu - espace » qui est à l'œuvre dans toutes ses pièces.

Déborah Salazar

Sa femme

Déborah Salazar est une soprano lyrique franco-mexicaine. En 2023-24, vous la retrouvez à l'Opéra National de Bordeaux dans le rôle de Violetta Valéry. Ses prises de rôles comprennent Blondchen à l'Opéra de Clermont-Ferrand, Leïla à la Salle Cortot, Gretel à l'Opéra d'Avignon, Alcina avec la compagnie Opéra Nomade, Contessa dans *Rigoletto* à l'Opéra de Reims, Kätchen dans *Werther* à l'Opéra de Massy, Pamina au PBA de Charleroi, La Matelote dans *Le Pauvre Matelot* de Milhaud avec l'Arcal, Clarice dans *Il Mondo della Luna* à l'Opéra de Metz.

Déborah s'est déjà produite en concert à l'Opéra de Vichy, de Lille, d'Anvers et de Gand ainsi que dans des festivals tels que Armel Festival à Budapest ou encore la Folle Journée de Nantes.

Elle a chanté avec le Symphonieorkest Vlaanderen ainsi qu'avec l'Orchestre de la Suisse Romande au Grand Théâtre de Genève.

Elle s'est également produite pour le 65e anniversaire de la Commission Européenne.

Hadhoum Tunc

Sa femme

Hadhoum Tunc obtient un 1er prix de chant et son prix de perfectionnement à l'unanimité au conservatoire de Reims. Elle approfondit son interprétation de la mélodie et du Lied auprès de Udo Reinemann aux CNR de Metz puis de Toulon.

Encouragée par ses professeurs, elle décide d'embrasser une carrière lyrique.

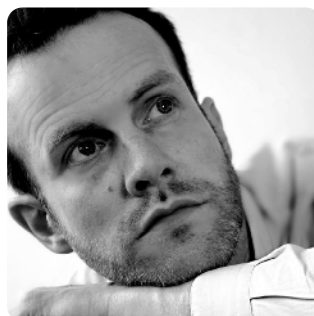
Elle fait ses débuts dans *Acis et Galathée* de Lully, sous la direction scénique de Christian Gangneron alors directeur de l'Arcal. On la retrouve dans différents opéras : *Le Couronnement de Poppée* de Monteverdi (Amour et Damigella), *l'Opéra de quat'sous* de Kurt Weill (Lucy), *Carmen* de Bizet (Frasquita), *l'Orlando furioso* de Vivaldi (Angelica), *Le Retour D'Ulysse* de Monteverdi (Amour et Junon), *Hänsel und Gretel* de Humperdinck (Gretel), *Scylla et Glaucus* de Leclair (Circé), *La Clémence de Titus* de Mozart (Servilia), *Les Mamelles de Tirésias* de Poulenc (Thérèse), *The old Maid and the Thief* de Menotti (Laetitia), *La Belle Hélène* d'Offenbach (Parthénis), *Raoul Barbe bleue* de Grétry (Isaure).

Elle chante sous la direction de chefs d'orchestre tels que Françoise Lasserre, Jérôme Corréas, Mark Foster, Alain Guingal, Dominique Trottein, Fabien Gabel.

Paul Gaugler

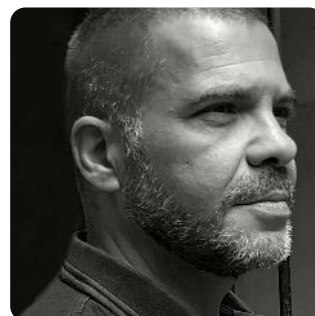
Le matelot

Paul Gaugler se forme au chant lyrique au Conservatoire de Strasbourg, sa ville natale et obtient son prix de chant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Perfectionné dans les Académies de Royan et d'Ambronay, lauréat des concours Vincenzo Bellini et Armel Opera, il fait ses débuts en Duca di Mantova dans *Rigoletto* (Opéra de Pilsen, Théâtre National de Szeged). En 2022-23 il chante la *Petite Messe solennelle* avec le Müncher Symphoniker sous la direction de Lucie Leguay aux Invalides à Paris ; Radamès dans *Aïda* (Opéra national de Chisinau) ; Pollione au côté de Catherine Hunold dans *Norma* au Festival Opus Opéra ; le rôle-titre des *Contes d'Hoffmann* (Nancy Opéra Passion et Théâtre de Saint-Dizier) ; Don José dans *Carmen* (Rencontres Musicales du château d'Ainay-le-Vieil) ; le rôle-titre *Le Pauvre Matelot* sur deux tournées (Arcal, compagnie nationale). Il se produit également en récital au Victoria Memorial Hall de Calcutta. Paul Gaugler chante aussi au cinéma, dans la BO du film *Ténor* en 2022.

Sébastien Obrecht

Le matelot

Sébastien Obrecht s'est orienté vers une carrière lyrique après un riche parcours de violoncelliste. Il a alors travaillé avec Howard Crook et Lionel Sarrazin. Encore tout jeune chanteur, il débute dans *Athalia* de Haendel dirigé par Paul McCreesh puis travaille avec les meilleurs ensembles baroques tels que le Concert Spirituel, le Parlement de Musique, les Passions, le Baroque Nomade, La Chapelle Rhénane. Aujourd'hui son évolution lui permet d'aborder les répertoires 19e et 20e. Il a maintes fois interprété Don José dans *Carmen* de Bizet. Parmi ses apparitions marquantes, citons sa prise de rôle d'Hoffmann avec la Fabrique Opéra de Grenoble (dir. Patrick Souillot), le rôle du Tambour Major dans *Wozzeck* mis en scène par André Engel, *Das Lied von der Erde* de Mahler au festival de Genève. Au concours Armel Opéra, il a remporté le prix du meilleur interprète masculin dans *Turn of the Screw* de Britten, succès suite auquel il est invité à se produire avec orchestre au Victoria Hall de Genève. Il a enregistré *Der Kaiser Von Atlantis* de Viktor Ullmann avec Facundo Agudin et l'orchestre Musique des Lumières, et chanté Le Prince dans *Peau d'Âne* de Graziane Finzi.

Eric Martin-Bonnet

Son beau-père

Eric remporte le concours « Les Voix d'or » en 1990 et 4 prix dont le prix du public à Marmande, tout en poursuivant ses études musicales à Paris. Avec une voix à l'émission typiquement française, naturellement sombre et une diction parfaite tels Jules Bastin, Xavier Depraz, il est rapidement invité par les opéras de Bordeaux, Avignon, Metz, Toulon, Marseille, Toulouse... En 2019 il réalise sa première mise en scène et scénographie avec *Tosca* de Puccini au Théâtre Comoedia de Marmande pour le festival en marmandais qui l'invite à nouveau en 2020 pour le *Barbier de Séville* de Rossini, puis pour *Don Giovanni* en 2021. Eric Martin-Bonnet a notamment participé aux enregistrements CD *Jeanne au Bûcher* de Honneger (Medici.tv), *Tancredi* de Campra (Centre de musique baroque de Versailles) et le premier enregistrement mondial en DVD du *Roi d'Ys* (Opéra royal de Wallonie). Dernièrement il a participé à l'enregistrement pour France télévision de *Philémon et Baucis* de Gounod version 3 actes (Grand théâtre de Tours).

Augustin Chemelle

Son ami

Chanteur, plasticien, metteur en scène... Pour Augustin Chemelle, seules l'imagination et la volonté peuvent fixer les limites d'un artiste, et chaque artiste est légitime dans tout ce qu'il propose tant que sa démarche est motivée par la sincérité. Sensible à de nombreuses formes d'art, il se tourne dans un premier temps vers le chant lyrique auquel il se forme au sein du CRR de Paris où il obtient son diplôme à l'unanimité avec les félicitations du jury.

En 2017, il rencontre la mezzo Amaya Dominguez qui lui confie le rôle de Don Alfonso dans *Così Fan tutte* et le rôle du 2nd boy dans *Trouble in Tahiti* de Bernstein (2019) à la salle Molière de Lyon.

Sa voix devient célèbre lorsque Nintendo et Ubisoft le sollicitent pour assurer le doublage d'un des principaux protagonistes du jeu vidéo *Mario + Rabbids Kingdom Battle*, qui connaît alors un immense succès international.

En 2018, il est remarqué par le contre-ténor Philippe Jaroussky qui l'invite à intégrer son académie au sein de la promotion Vivaldi.

Attiré par la création et la direction d'acteur, il met en scène *L'Ultima Danza d'Orfeo ed Euridice*, spectacle mêlant théâtre, musique et danse au théâtre Le Ranelagh en 2019, aux côtés de la danseuse Marie Barthelemy.

Aimery Lefèvre

Son ami

Aimery Lefèvre étudie le piano, l'orgue et le chant avant d'intégrer en 2000 la Maîtrise du Centre de Musique baroque de Versailles. Il est ensuite admis au CNSM de Lyon où il obtient son prix dans la classe de Brian Parsons puis rejoint l'Atelier Lyrique de l'Opéra national de Paris.

2009 marque ses débuts à l'Opéra national de Paris, à l'occasion de : *Il Barbiere di Siviglia* (Fiorillo) et *Platée* (Momus). Il se produit par la suite au Grand Théâtre de Luxembourg (Dancaire dans *Carmen*), au Festival de Glyndebourne (*Hippolyte et Aricie*), au Teatro Municipal de Santiago du Chili (Frédéric dans *Lakmé*), à l'Opéra de Lille et de Dijon (*L'incoronazione di Poppea*) ainsi qu'à l'Opéra de Rouen (Dandini in *La Cenerentola*). Il est invité régulier du Théâtre national du Capitole dans *Les Indes Galantes*, *La Belle Hélène*, *Un ballo in maschera* (Silvano), *Castor et Pollux* (Pollux) et lors de la création mondiale des *Pigeons d'argile* (Toni) de Philippe Hurel.

En 2015-16, il fait ses débuts à Covent Garden (*L'Etoile* de Chabrier).

Sa discographie comprend notamment *Atys* de Lully et *Les Indes galantes* de Rameau avec La Simphonie du Marais, *Le Grand théâtre de l'amour* (Erato/Warner) avec Sabine Devieille et Les Ambassadeurs, *Zais* de Rameau avec Les Talens lyriques.

Stéphane Petitjean

Piano

Titulaire de 1ers prix de piano et musique de chambre du CNSM de Paris, Stéphane Petitjean intègre l'Ecole d'Art lyrique de l'Opéra de Paris où il rencontre Nathalie Stutzmann et Natalie Dessay avec qui il se produit en récital. Il devient chef de chant et assistant de nombreuses productions, à l'Opéra-Comique, au Théâtre du Châtelet, au Festival d'Aix-en-Provence, à l'Opéra de Paris... en collaboration avec Pierre Boulez, Sylvain, Kazushi Ono ou Simon Rattle. En 1997, il dirige *La Chauve-Souris* de J. Strauss (Patrice Caurier et Moshe Leiser) puis *La Belle Hélène* au Festival d'Aix-en-Provence et de Salzbourg.

Ardent défenseur du répertoire léger, il a également dirigé *Phi-Phi* et *La Fille de madame Angot* à l'Opéra-Théâtre de Metz. Kent Nagano l'a choisi comme chef associé pour *La Damnation de Faust* puis *Falstaff* à l'Opéra de Los Angeles. Plácido Domingo l'invite à son tour à l'assister pour une *Manon* avec Anna Netrebko et Rolando Villazon.

Le chef et compositeur Peter Eötvös lui a confié la direction musicale d'une nouvelle production de son opéra *Le Balcon* aux opéras de Besançon et Dijon. En 2010, il dirige *La Périchole* aux Opéras d'Angers et Nantes et à l'Opéra de Rennes. Sa discographie comprend des enregistrements de mélodies inédites de Reynaldo Hahn avec Catherine Dune et Didier Henry.

Brian Schembri

Piano

Brian Schembri a commencé ses études musicales sous la direction de son père, Carmelo Schembri.

Après avoir été le plus jeune à obtenir la Licence du Royal College of Music à Londres, il poursuit ses études aux Conservatoires d'Etat « Tchaikovsky » de Kiev et Moscou.

En 1989, il est nommé chef d'orchestre assistant de Michel Plasson à Toulouse. Il dirige par la suite de prestigieux orchestres à l'international. Comme pianiste, il donne de nombreux récitals et enregistre au disque notamment avec le Royal Scottish National Orchestra et l'Orchestre de Chambre de l'Union Européenne.

Acclamé par les critiques pour ses performances fortement passionnées et lyriques, Brian Schembri s'est forgé une forte réputation pour une musicalité profonde et émouvante.

L'Arcal

Les spectacles en tournée

L'Arcal bénéficie du soutien institutionnel de la DRAC Île-de-France (ministère de la Culture et de la Communication), de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des soutiens pour les résidences territoriales des départements du Val-d'Oise, Val-de-Marne, Essonne et Yvelines.

L'Arcal est membre de Profedim, du collectif « Futurs composés », de la ROF et de Génération Opéra.

2024

Don Giovanni

de W.-A. Mozart

Création nov. 2024

2024

La Petite Sirène

de Régis Campo

un opéra féérique

Raoul Lay
Ensemble Télémaque
Bérénice Collet

Tournée 2024-25

Ven. 10 janvier 2025 (2 scolaires)

Sam. 11 janvier 2025 (tout public)

Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues
(avec l'Ensemble Télémaque)

Jeu. 6 février 2025 (scolaire)

Ven. 7 février 2025 (tout public)

Opéra Grand Avignon
(avec orchestre de l'opéra)

Jeu. 3 et ven. 4 avril 2025

Opéra de Marseille
(avec orchestre de l'opéra)

Ven. 23 mai 2025

Opéra de Massy
(avec l'Ensemble Télémaque)

Novembre 2025

Opéra de Toulon
(avec orchestre de l'opéra)
2 représentations

Création

9 et 12 mars 2024,
Opéra de Nice

2023

Orfeo

d'Antonio Sartorio
(Venise, 1672)
Philippe Jaroussky/
Brice Sailly
Ensemble Artaserse
Benjamin Lazar

Tournée 2024-25

Sam. 18 janvier 2025

Théâtre de Poissy (avec le Festival baroque de Pontoise)

Dim. 26 janvier 2025

Atelier Lyrique de Tourcoing

Création 2023

Mer. 27 sept., 19h30

Théâtre-Sénart, scène nationale

Sam. 30 sept., 20h30

Th. de Suresnes Jean-Vilar

Mer. 4 oct., 19h30

Tandem, scène nationale Douai-Arras

Ven. 8, sam. 9, mar. 12, mer. 13,
jeu. 15, ven. 16 déc., 20h

Théâtre de l'Athénée, Paris

Sam. 2 mars, 20h

Les Bords de Scènes, Juvisy

2022

Chimène, faire entendre sa voix

D'après *Le Cid* de Corneille
et *Chimène ou Le Cid* d'Antonio Sacchini / Sandrine Anglade -
Julien Chauvin - Le Concert de la Loge

Tournée 2024-25

Jeu. 30 & ven. 31 janvier 2025

Opéra de Saint-Etienne

2019

Narcisse

(commande Arcal)
de Josephine Stephenson
et Marion Pellissier

Tournée 23-24

Opéra de Rennes, Théâtre de Saint-Malo, CDA Enghien

2003

Zaina

de Jonathan Pontier
et Lucette Salibur
Mise en scène
Christian Gangneron

Tournée 24-25

Dans les écoles élémentaires (à partir de 6 ans)

2014

Dansékinou

de Jonathan Pontier
et Jérôme Ruillier
Mise en scène
Sylvain Maurice

Tournée 24-25

Dans les écoles primaires
(à partir de 3 ans)

1983

Le Pauvre Matelot

de Jean Cocteau et
Darius Milhaud

Tournée 24-25

dans les cafés, centres sociaux,
établissements pénitentiaires...

