

*Aux femmes la direction musicale,
À l'homme les agonies de divas !*

NO(S) DAMES

HOMMAGE DEGENRÉ AUX HÉROÏNES D'OPÉRA

CHANT | THÉOPHILE ALEXANDRE
DIRECTION MUSICALE | QUATUOR ZAÏDE
MISE EN SCÈNE | PIERRE-EMMANUEL ROUSSEAU

CO-PRODUCTION
OPÉRA DE LIMOGES & LE VOLCAN DU HAVRE
PARTENARIAT
CAUSETTE, LYRIK, TÊTU, TECHNIKART

Poignardées, empoisonnées, éventrées, brûlées vives, défenestrées, étranglées, tuées par balle, suicidées... En 4 siècles d'opéras masculins, le sort infligé à de nombreuses héroïnes est aussi tragique que leurs airs sont sublimes...

ET SI DRAME NE RIMAIT ENFIN PLUS AVEC DAME?
ET SI, POUR LA 1ÈRE FOIS, L'ON INVERSAIT LES RÔLES?

Spectacle lyrique humaniste, NO(S) DAMES osent renverser les rôles traditionnels et redistribuer la direction musicale aux femmes du Quatuor ZAÏDE et les agonies de divas à un homme, le contre-ténor Théophile ALEXANDRE, pour libérer ces somptueux arias de leurs fatalités de genre d'un autre temps.

Désobéissant aux assignations imposées, les artistes célèbrent alors la puissance du féminin et la vulnérabilité du masculin, dans un spectacle bouleversant et porteur d'un espoir universel, tant ces dames lyriques résonnent avec de multiples représentations féminines de notre culture, tous arts confondus.

Au programme, un cadavre exquis de madones, de putains et de sorcières, déconstruisant ces grands clichés d'héroïnes à la sororité tragique, et dessinant en creux le portrait d'une seule et même idole : la DAME telle que fantasmée et imposée aux femmes par les hommes depuis des siècles,

ACTE 1 | NO(S) MADONES

Solveig : délaissée | SOLVEIG'S SANG | Peer Gynt, Grieg (1875)
Eurydice : en enfer | CHE FIERO MOMENTO | Orfeo & Euridice, Gluck (1762)
Jeanne : brûlée vive | ADIEUX FORÊTS | La Pucelle d'Orléans, Tchaïkovsky (1878)
Léonora : poignardée | PRÉLUDE | La Forza del destino, Verdi (1862)
Zaïde : condamnée à mort | TIGER | Zaïde, Mozart (1780)
Amalia : poignardée | PRÉLUDE | I Masnadieri, Verdi (1847)
Anna : suicidée | GIUSTO CIEL | Maometto II, Rossini (1820)
Juliette : suicidée | O QUANTE VOLTE | I Capuleti & I Montecchi, Bellini (1830)

ACTE 2 | NO(S) PUTAINS

Giulietta : empoisonnée | BARCAROLLE | Les Contes d'Hoffmann, Offenbach (1881)
Carmen : poignardée | L'AMOUR EST UN OISEAU REBELLE | Carmen, Bizet (1875)
Maria : tuée par balle | YO SOY MARIA | Maria de Buenos Aires, Piazzolla (1968)
Salomé : écrasée | LA DANSE DES 7 VOILES | Salomé, Strauss (1905)
Manon : épuisement | ADIEU NOTRE PETITE TABLE | Manon, Massenet (1884)
Violetta : malade | ADDIO DEL PASSATO | La Traviata, Verdi (1853)

ACTE 3 | NO(S) SORCIÈRES

Dalila : ensevelie | PRÉLUDE | Samson & Dalila, Saint-Saëns (1877)
Alcina : trahie | AH MIO COR | Alcina, Haendel (1735)
Médée : infanticide | DELL' ANTRO MAGICO | Il Giasone, Cavalli (1649)
La Reine de la nuit : anéantie | DER HÖLLE RACHE | La Flûte enchantée, Mozart (1791)
Norma : brûlée vive | DEH NON VOLERLI VITTIME | Norma, Bellini (1831)
Amina : possédée ? | AH NON CREDEA MIRARTI | La Sonnambula, Bellini (1831)

RAPPEL | Marie : tuée par balle | YOUKALI | Marie-Galante, Weill (1933)

ARRANGEMENTS POUR CONTRE-TÉNOR
& QUATUOR À CORDES : ERIC MOURET.

5 silhouettes noires dégenrées, gant rouge sang & robe couture... Sur scène, NO(S) DAMES prennent vie dans les ors d'un cabinet de curiosités opératiques, mêlant projections et reliquaire de divas pour déconstruire les fétichismes morbides dont ces Divanités ont fait l'objet, conjuguant glamour et mort dans la grande tradition romantique.

SAISON 22 I 23

ÉTÉ 22 : Festivals du Quatuor Debussy & *Chauffer dans la Noiceur*

04.12.22 : Théâtre de Chennevières sur Marne,

10.12.22 : Festival C'est pas classique de Nice

09.01.23 : LE TRIANON DE PARIS - COMPLET

18h: conférence sur les corsets de genre avec Catherine Clément, Laurence Equilbey et Macha Makeïeff,

1ère partie : Juliette & Zaza Fournier

10.02.23 : Théâtre de Château-Arnoux-Saint-Auban

04.03.23 : Théâtre de Laval

10.03.23 : Théâtre Olympe de Gougues de Montauban

29.03.23 : Centre d'Art et de Culture de Meudon

11.04.23 : LE TRIANON DE PARIS (date supplémentaire)

13.04.23 : Théâtre de Lisieux

24.04.23 : La Sainte Chapelle, Paris

16.05.23 : Théâtre de Saint Valéry en Caux

1ÈRE SAISON DE TOURNÉE 21 I 22

ÉTÉ 21 : Musicales aux Festivals du Lubéron & Pamiers

18/01/22 : Première au Volcan du Havre

20/01/22 : Théâtre de Vesoul

08/02/22 : Théâtre de Courbevoie

15/02/22 : Théâtre de Marcoussis

18/02/22 : Opéra de Limoges

18/03/22 : Le Tangram d'Evreux

LA TOURNÉE NO(S) DAMES

En partenariat avec les magazines CAUSETTE, LYRIK,
TÊTU, TECHNIKART & le centre Présence Compositrices
Plus d'infos et dates sur www.theophilealexandre.com

LES ARTISTES

Contre-ténor révélé par J-C. Malgoire, Théophile foule depuis 15 ans de grandes scènes (Philharmonie de Paris, Lincoln Center de New-York, Fenice de Venise, Concertgebouw d'Amsterdam, Opéras de Versailles, Bern, Ottawa...). Il alterne répertoires baroque (Vivaldi, Bach, Haendel...), classique (Gluck, Mozart, Haydn...) et contemporain (Lavandier, Escaich, Moutaka...). Double diplômé en chant lyrique et danse du CNSM de Lyon, il travaille avec de prestigieux chefs d'orchestre (W. Christie, G. Garrido, S. d'Hérin, P. Agnew, C. Grapperon, associé de L. Equilbey...) et de grands chorégraphes (J-C. Gallotta, L. Scozzi, P. Bausch, Montalvo-Hervieu...). Son 1er album ADN BAROQUE cumule 4 millions de streams, 40 dates de tournée et plus de 20 000 spectateurs sur 5 saisons. NO(S) DAMES est son 2e album et spectacle personnels, portés par sa Cie lyrique UP TO THE MOON.

CHANT
THÉOPHILE ALEXANDRE

DIRECTION MUSICALE
QUATUOR ZAÏDE

Crée en 2009 et lauréat de multiples prix (Charles Hennen, Musique de chambre de Pékin, Vienne, Canada, Munich, HSBC), le quatuor ZAÏDE se produit dans les plus belles salles mondiales (Philharmonie de Berlin et de Paris, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw d'Amsterdam, Musikverein de Vienne, TCE, Beijing Concert Hall, Boston Jordan Hall...). Audacieuses, elles explorent de nombreux répertoires et collaborent avec des artistes comme Julian Steckel et Jérôme Pernoo, Alexandre Tharaud, Bertrand Chamayou, David Kadouch, Jonas Vitaut ou Karine Deshayes, mais aussi les chanteurs Camélia Jordana et Bénabar.

Après leurs albums Haydn et Chaussou, salués par la critique, leur disque Amadeus est Choc Classica et 4F Télérama. NO(S) DAMES est leur 7e album et leur 1er spectacle en tant que co-productrices aux côtés d'UP TO THE MOON, la Cie de Théophile Alexandre.

L'INTENTION DES ARTISTES

No(s) Dames sont nées d'une volonté d'hommage aux héroïnes de 4 siècles d'opéras masculins, pour en célébrer la beauté musicale tout en déconstruisant leurs modèles de genre. Car dans ce patrimoine patriarcal, la place des femmes est pour le moins ambiguë, conjuguant somptueux et monstrueux, airs sublimes et rôles assassins. Sous les velours et les dorures, l'aria de diva sonne souvent l'hallali, la femme n'est reine que dans l'arène... On prétend l'adorer, mais on la matadore. Comme s'il était follement romantique de faire rimer dames et drames ; comme si pour elles, l'amour ne s'orchestrerait qu'à mort sous la baguette de ces messieurs... Dame ! En forçant ses mots de mâle dans ta bouche, le librettiste de Carmen t'avait pourtant prévenue... "Si je t'aime, prends garde à toi !"

Face à la duplicité de cet héritage, que faire ? *Prima la musica* et fermer les yeux sur le reste ? Réécrire les livrets ? Avertir le spectateur que l'œuvre masculine présentée est le reflet d'une époque prônant des valeurs indéfendables aujourd'hui ?... Nous avons choisi d'inverser les rôles, confiant pour la 1ère fois la direction musicale à un quatuor de femmes et les agonies des divas à un homme, pour universaliser ces airs et les faire vivre comme allégories de souffrance humaine, plutôt que fatalités de genre réservées aux femmes.

En 2022, voilà donc No(s) Dames : relecture dégenrée de 23 icônes opératiques, féminins sacrés et leur cortège de massacres multiples ; 23 stéréotypes de saintes, de putains ou de sorcières, renversés puis assemblés dans un collage musical surréaliste.

Dans No(s) Dames, les adieux de Manon se confondent alors à ceux de Violetta ; les rêves d'ailleurs de Marie tutoient les cauchemars d'Amina ; Giulietta, Carmen et Maria se font unique tentatrice ; l'hystérie d'Armide augure la chute d'Alcina...

En reliant ces ersatz de femmes à la sororité morbide, No(s) Dames jouent au cadavre exquis, soulignant la récurrence de destins tragiques chez ces héroïnes masculines, et dessinant en creux le portrait d'une seule et même idole : la DAME, telle que fantasmée, créée et imposée aux femmes par les hommes, par delà les siècles ou les continents.

Musicalement, nous avons confié les arrangements de ces rituels macabres au talent d'Eric Mouret, avec la folle mission de transformer ces épopées pour soprano et orchestre en quintettes pour cordes et voix de contre-ténor ! Pire : nous voulions conserver leur flamboyance orchestrale tout en insufflant notre intimité chambriste.

Pire encore : nous voulions faire de la Barcarole un tango qui annonce Carmen ; rendre à Juliette les cordes originales de son thème, déjà écrit par Bellini dans Adelson e Salvini ; couper des variations du prélude d'I Masnadieri ou de Jeanne pour en resserrer le propos...

Ont suivi 9 mois de laboratoires créatifs pour donner vie à l'unité de son de No(s) Dames, tout en jouant de la juxtaposition de styles pour contraster à l'extrême nos réinterprétations.

Pour les cordes : de l'étirement maximal du bel canto aux attaques baroques claquant comme des consonnes ; du son "lush" des vieux violons hollywoodiens dans Youkali aux stridences d'Alcina, proches des lacérations de Psychose ; de la brutalité des cordes de trottoirs de Maria aux agogies possédées de Salomé... Pour les voix : du dénuement fébrile de Manon à la révolte de Zaïde, de la gouaille nostalgique de Marie au désespoir maternel de Norma, de la gutturalité des faubourgs de Maria à la vocalité funambule d'Amina...

Pour chacune, nous voulions donner du sens au son et réhumaniser ces airs, travail indissociable de l'intelligibilité du texte, comme dans des chansons, excluant donc les virevoltes de coloratura dans ces hauteurs d'aigus où le langage n'est humainement plus possible.

Pour toutes, nous voulions explorer la puissance du féminin et la fragilité du masculin, à l'inverse des caricatures, en jouant de l'ambiguïté de la voix de contre-ténor et de la force tellurique de notre matrice de cordes. Restait l'écrin de la prise de son : nous l'avons voulue brute, sans fard, avec une grande proximité, pour mieux vous raconter la vérité de chaque histoire, sous le sublime de la musique...

A titre plus personnel, No(s) Dames sont un projet de maturité : artistique, déjà, en nous affirmant plus artistes qu'interprètes, avec cette audace créative, cette quête de sens qui challengent les statuts, a fortiori en musique classique où la restitution est reine, sans trop oser questionner le fond de ce que l'on restitue...

Maturité humaine, aussi, en assumant nos responsabilités, notamment celle de choisir en conscience ce que l'on transmet à notre tour. A nos enfants qui à l'opéra nous interpellent : "Dis Maman, dis Papa, pourquoi la dame elle crie ? Pourquoi elle pleure ? Pourquoi elle meurt ?", nous ne souhaitons plus répondre : "Parce qu'un homme l'aime..."

Mais alors, féministes, No(s) Dames ? Humanistes, surtout, tant délayer les corsets de genre nous incombe à tous, femmes et hommes réunis, pour que chacun soit respecté. En cela, No(s) Dames sont un manifeste d'amour, d'empathie et d'espoir collectif : poings levés mais mains unies... Et désormais tendues vers vous.

Théophile & les Zaïde.

UNE DÉMARCHE GLOBALE AUTOUR DU SPECTACLE

L'ALBUM NO(S) DAMES

Meilleure vente lyrique française 2022 avec déjà plus de 3 millions de streams, et plébiscité par la critique (4 étoiles BBC Magazine, 4 Diapasons, recommandé par France Musique, FIP, Radio Classique...)

Cadavre exquis opératique d'héroïnes de Bizet, Mozart, Verdi, Bellini, Piazzolla, Grieg, Tchaïkovsky.

LE LIVRE NO(S) DAMES

Interviews par la journaliste Arièle Butaux de Catherine Clément, Camille Pépin, Laurence Equilbey, Debora Waldman, Brigitte Lefèvre, Carole Martinez, Astrig Siranossian, Juliette, Macha Makeïeff, Julie Fuchs, Maguy Marin, Pauline Delabroy-Allard, sur les corsets de genre de notre culture.

Disponible sur boutique-causette.fr & nomadmusic.fr

LES ATELIERS NO(S) DAMES

NO(S) PETITES DAMES (primaires) : atelier chant & danse sur le thème des Sorcières & sensibilisation à l'Opéra / Durée 1h30

NO(S) GRANDES DAMES (secondaires) : atelier sur les Grandes Héroïnes aux destins tragiques imaginés par des hommes, en littérature et à l'opéra.

NO(S) DAMES OUBLIÉES (conservatoire) : Initiation aux créations des compositrices oubliées au profit des œuvres masculines

Chant | Théophile ALEXANDRE
Direction Musicale | Quatuor ZAÏDE
Arrangements pour Quatuor & Contre-ténor | Eric MOURET

Mise en scène, costumes, décors | Pierre-Emmanuel ROUSSEAU
Assistante Mise en scène & chorégraphies | Béatrice WARRAND
Création Lumière | Gilles GENTNER
Création Vidéos scéniques | Charlotte ROUSSEAU

Photographies Album & Livre | Julien BENHAMOU
Photographies Spectacle | Edouard BRANE
Réalisation Clips | Manon GICQUEL
Interviews | Arièle BUTAUX

Conception & direction artistique | Emmanuel GREZE-MASUREL

Son | Hannelore GUITTET & Lucas JOSEPH
Label | NoMad Music - PIAS France
RP | Mathilde ROUXEL, WILDKAT mathilde@wildkatpr.com

PRODUCTION | Cie lyrique UP TO THE MOON
CO-PRODUCTION | Opéra de Limoges, Le Volcan du Havre & le Quatuor ZAÏDE

SOUTIENS | Région Normandie, Région PACA, Département Seine-Maritime & Mairie du Havre

REMERCIEMENTS | Théâtre National de Chaillot, Théâtres de Lisieux, Mimizan, Courbevoie, Meudon

Tourneur | Fanny PREVET, ACCÈS CONCERT fanny@accesconcert.com

PLUS D'INFOS & VIDEOS SUR
WWW.THEOPHILEALEXANDRE.COM

« *Un petit ovni, étonnant, troublant, fascinant à écouter : le charme opère vraiment* »

Jean-Baptiste Urbain, FRANCE MUSIQUE

4 Diapasons : « Récompense de l'audace de l'interprète » Benoit Fauchet, DIAPASON

4 étoiles BBC : « Théophile Alexandre is centrestage finding voices for his chosen victims »

Christopher Cook, BBC MAGAZINE

« *Un véritable prisme sociétal* » RADIO CLASSIQUE

« *Relecture féministe des œuvres d'opéra: longue vie à No(s) Dames!* » Isabelle Motrot, CAUSETTE

« *Un combat pour un monde plus juste !* » Philippe Olivier, LYRIK MAGAZINE

« *Une exaltante mission d'évoquer les féminicides à l'opéra, une relecture décalée qui se moque des fatalités de genre, des arrangements ciselés, séduisants, endiablés* » Carmen Lunsman RFI

« *Une démarche originale sur le romantisme de la chute des femmes* » Aurélien Martinez, TÊTU

« *Une écoute dont on ne se lasse pas, qui permet d'entendre ces airs d'une oreille nouvelle* »

Elodie Martinez, OPÉRA ONLINE

« *Théophile Alexandre endosse l'étrange destin féminin condamné à sublimer la mort en extase* »

Jean-Luc Clairet, RESMUSICA

« Une belle œuvre humaniste et décoiffante » Catherine Carette, FIP

« Une proposition audacieuse qui sort des sentiers battus » Bruno Villien, OPÉRA MAGAZINE

« *Remettre en cause les stéréotypes qui collent aux grands rôles féminins* »

Anne-Lys Thomas, LA LETTRE DU MUSICIEN

« Un programme plus universel qu'il n'y paraît, fascinant, marqué du sceau de l'originalité » J. J Millo, OPUS HD

« *No(s) Dames, fortes et fragiles, déconstruisent le genre* »

LA PROVENCE

RETROUVEZ TOUTE LA REVUE DE PRESSE, INTERVIEWS,
CHRONIQUES RADIOS ET PRESTATIONS TV SUR
WWW.THEOPHILEALEXANDRE.COM

