

Appel à communications

Colloque international « La Péniche Opéra 1982-2015 », Paris et Poitiers 4-10 avril 2022

Contexte historique

En 1975, la metteuse en scène Mireille Larroche crée avec le comédien-musicien Jean-Paul Farré une compagnie itinérante : la Péniche Théâtre. En quête de nouvelles pratiques théâtrales, les spectacles s'ouvrent de plus en plus à la musique (*Utopopolis, Instantanés/Actualités, Il était un soldat/L'Histoire du Soldat*). En 1982, la compagnie devient « Compagnie d'Expression Musicale et d'Opéra Vivant » (association loi 1901) à bord du bateau de 80 places appelé Péniche Opéra, amarré à Paris sur le bassin de La Villette.

Les quatre fondateurs de la Péniche Opéra représentent chacun un domaine : Mireille Larroche vient du théâtre, Pierre Danais défend la création musicale contemporaine, Ivan Matiakh porte le répertoire des XIXe et XXe siècles, Béatrice Cramoix soutient la musique ancienne. En 1988, une deuxième péniche, la Péniche Adélaïde, propose les soirées « Coups de cœur », cartes blanches intimistes confiées aux collaborateurs de la Péniche Opéra. Reconnue « Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical » par le Ministère de la Culture en 1998, cette institution atypique témoigne de l'histoire du spectacle vivant au tournant des XXe et XXIe siècles et d'une politique favorisant les processus de démocratisation, de diffusion et de décentralisation culturelles.

La Péniche Opéra soutient la création à travers la commande d'opéras et de pièces de théâtre musical, comme *Opéra Louffe* (1983), *La Barca de Venitia per Padova / O comme Eau* (1984), *Les Chambres de Cristal* (1985), *Shoot again* (1986), *Moderato Cantabile* (1987), *Vingt mille lieues sous les mers* (1988), *Le Rouge et le noir* (1989), *Rêves et dérives* (1991), *Scorrendo* (1992), *Le Fusil de chasse* (1999), *La belle Lurette* (2000), *Ubu, opéra* (2002), *Cantates de bistrot* (2005) ... Les formes sont souvent novatrices, les œuvres peuvent rassembler plusieurs compositeurs ou établir des perspectives à travers le temps et l'espace. Des opéras oubliés sont ressuscités comme *Le Mariage forcé*, *Le Toréador*, *Ô mon bel inconnu*, *Le Vin herbé*, *Le Roi Pausole*... Enfin, la compagnie programme des soirées thématiques en cycles : « cabaret contemporain » (1985, 1998), « coups de cœur » (1988-2015), « le printemps de la mélodie » (2002-05), « les lundis de la contemporaine » (2006-2014), « les mardis baroques » (2007-2008) et peut accueillir des spectacles d'autres compagnies.

La politique de la Péniche Opéra repose sur une volonté de mobilité et de diffusion, notamment envers les publics peu sensibilisés au théâtre lyrique. Dans un souci de mutualisation, elle conçoit des coproductions avec le Cargo-Maison de la culture de Grenoble, l'Opéra-Comique, l'Opéra de Toulon, le Théâtre des Champs-Élysées, le Théâtre Sylvia Monfort et diffuse son répertoire (*Wozzeck*) dans certains opéras de la Réunion des opéras de France (Avignon, Rouen, Limoges, Reims, Nice). Elle est programmée dans de nombreux festivals (Romans, Utrecht, Sarrebruck, Strasbourg, Avignon, Versailles, Aix-en-Provence, Beaune, Évian, Brétigny), tourne au Japon et en Chine, est accueillie en résidence à Fontainebleau, Vitry-sur-Seine et part en tournée sur les canaux européens depuis Paris jusqu'à Berlin (1985), Prague (1990), Magdebourg (1993), Maubeuge (2000). En 2015, Mireille Larroche a transmis la Péniche Opéra à la POP, incubateur artistique et citoyen destiné à soutenir des spectacles de création sonore et

musicale. Ses anciens partenaires artistiques et institutionnels sont alors sollicités pour penser la valorisation de ses archives.

Contexte scientifique

Un programme de recherches fédère depuis 2016 le Centre de Recherche en Histoire de l'art et Musicologie (Université de Poitiers), l'IREMus (Sorbonne Université/BnF/CNRS/Ministère de la Culture) et l'Institut de Recherche en Études Théâtrales (Université Sorbonne-Nouvelle).

L'investigation de ces archives s'inscrit en effet dans plusieurs axes de recherche – politique culturelle, esthétique musicale et théâtrale, économie de la culture et sociologie – qui ont en commun de démontrer la singularité de cette institution et de son répertoire.

Après inventaire¹, une partie des archives de la Péniche Opéra a été déposée à la Bibliothèque nationale de France (départements de la Musique et de l'Audiovisuel) en juin 2019 et a déjà pu faire l'objet d'un traitement par un groupe de chercheurs issus des institutions qui pilotent le projet. À partir du printemps 2021 la mise à disposition de toute la communauté scientifique de l'ensemble des archives permettra de compléter et d'approfondir les travaux de recherche amorcés. Le fruit de ces travaux sera présenté lors d'un colloque international en avril 2022, à l'occasion du quarantième anniversaire de la création de la compagnie. Il sera enrichi de manifestations culturelles et un volume collectif sera publié l'année suivante.

Axes de réflexion

Pour préparer le colloque et sa publication, il est proposé de travailler, le cas échéant en les croisant, sur quelques dimensions encore inexplorées.

- Histoire culturelle : le contexte d'éclosion de la Péniche Opéra : les compagnies alternatives dans les années 1980 ; la place de la Péniche Opéra modèle ou contre modèle pour la construction des compagnies et ensembles de théâtre lyrique en France et dans le monde : études transversales et comparées ; transmettre le spectacle vivant : la passation de la Péniche opéra...

- Histoire et esthétique des arts du spectacle : les collaborations récurrentes - Claude Prey, Bruno Gillet, Denis Chouillet, Vincent Bouchot..., les rencontres d'artistes, la construction des choix musicaux, la recherche de nouveaux genres - *Opéras louffes*, *Les Chambres de cristal*..., le répertoire et son rayonnement, les créations - *Vlan dans l'oeil*, *Le Toréador*, *Le Vin herbé*..., l'esthétique du cabaret et de la revue, la place du cinéma à la Péniche Opéra -les films de résidences, les spectacles autour des Shadocks...

- Études de genre : la scène au féminin. On se penchera sur l'itinéraire de Mireille Larroche la créatrice, mais aussi sur le rôle qu'a joué cette expérience dans la construction de la carrière et du rapport à la musique scénique de Béatrice Cramoix et des compositrices accueillies, Isabelle Aboulker, Françoise Barrière, Édith Canat de Chizy, Monic Ceconi, Pascale Criton, Graciane Finzi, Suzanne Giraud, Betsy Jolas, Caroline Marçot, Claire Renard, Michèle Reverdy, Françoise Sarhan, Élisabeth Sikora, Mélanie Sinnhuber, Valérie Stéphan.

---

¹ Cécile Auzolle, Sylvain Labrousse et Clara Roupie, *Le Fonds d'archives de la Péniche Opéra. Inventaire* [en ligne], Institut de Recherche en Musicologie, janvier 2018, disponible sur : <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/79d0057f>

- Sociologie de la musique : les publics de la Péniche Opéra : comment les archives administratives permettent-elles de comprendre la constitution des publics de la Péniche Opéra, leur recherche, leur motivation, leur évolution, leur fidélisation ? Quelle fut la réception des spectacles de la Péniche Opéra, en France comme à l'étranger ?

Format des propositions

Les propositions de communication (2000 signes maximum, espaces compris) accompagnées d'une courte bio-bibliographie (500 signes maximum, espaces compris) sont à envoyer au format word ou PDF au comité d'organisation du colloque :

cecile.auzolle@univ-poitiers.fr ; augustinbraud@gmail.com ; marianne.coutures@cnrs.fr ;
Gilles.DEMONET@cnrs.fr ; catherine.treilhou-balaude@sorbonne-nouvelle.fr ;
clara.roupie@hotmail.fr ; noemietessier.pro@gmail.com

Les langues du colloque seront le français et l'anglais.

Date limite de soumission des propositions : 15 avril 2020

Réponse du comité scientifique : fin mai 2020

Comité scientifique

Cécile Auzolle (Université de Poitiers/Criham/IReMus)

Guillaume Bourgeois (Université de Poitiers/Criham/IReMus)

Gilles Demonet (Sorbonne Université/IReMus)

Sylvie Douche (Sorbonne Université/IReMus)

Catherine Treilhou-Balaudé (Université Sorbonne Nouvelle/IReT)

Daniel Urrutiaguer (Université Sorbonne Nouvelle/IReT)

Comité d'organisation

Cécile Auzolle (Université de Poitiers/Criham/IReMus)

Augustin Braud (Université de Poitiers/Criham)

Marianne Coutures (IReMus)

Gilles Demonet (Sorbonne Université/IReMus)

Catherine Treilhou-Balaudé (Université Sorbonne Nouvelle/IReT)

Clara Roupie (Université Sorbonne Nouvelle/IReT)

Noémie Tessier (Université Sorbonne Nouvelle/IReT)

Comité d'honneur

Mathias Auclair, directeur du Département de la Musique de la BnF

Vincent Bouchot, compositeur

Graciane Finzi, compositrice

Mireille Larroche, metteuse en scène, fondatrice de la Péniche Opéra

Olivier Mantei, directeur du théâtre de l'Opéra-Comique