

SAISON 2023

**Dossier
pédagogique**

BREAKING THE WAVES

Missy Mazzoli et Royce Vavrek

Chères enseignantes, chers enseignants

Vous trouverez dans ce dossier des informations relatives à l'opéra que vous souhaitez faire découvrir à vos élèves, ainsi que des pistes d'exploitation en classe.

Vous trouverez également des ressources pédagogiques relatives à l'univers de l'Opéra Comique dans l'espace dédié aux enseignants.

Si vous souhaitez approfondir votre travail sur ce spectacle ou sur l'Opéra Comique, nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Rédactrice : Lise Bognon

CONTACT

Lucie Martinez

Chargée de médiation culturelle

lucie.martinez@opera-comique.com

0170 23 0184

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

enseignement@opera-comique.com

0170 23 0144

Théâtre National de l'Opéra Comique

Place Boieldieu

75002 Paris

DISTRIBUTION

BREAKING THE WAVES

Opéra en trois actes.

Musique de Missy Mazzoli. Livret de Royce Vavrek.

Créé le 22 septembre 2013 à l'Opéra de Philadelphie.

Direction musicale **Mathieu Romano**

Mise en scène **Tom Morris**

Décors **Soutra Gilmour**

Lumières **Richard Howell**

Vidéo **Will Duke**

Son **Jon Nicholls**

Assistante à la mise en scène et collaboration aux mouvements **Sara Brodie**

Bess McNeill **Sydney Mancasola**

Jan Nyman **Jarrett Ott**

Dodo McNeill **Wallis Giunta**

Mother **Susan Bullock**

Dr Richardson **Elgan Llyr Thomas**

Councilman **Freddie Tong**

Chœur **Ensemble Aedes**

Orchestre **Orchestre de chambre de Paris**

Coproduction **Opera Ventures, Scottish Opera,
Houston Grand Opera, Opéra Comique**

du 28 au 31 mai 2023

Spectacle en anglais, surtitré en français et en anglais

2h45 entracte compris

L'ARGUMENT

L'opéra se déroule en Ecosse, sur l'île de Skye, dans les années 1970.

Acte I

Bess est une jeune fille naïve qui aime Jan, un ouvrier travaillant sur une plateforme pétrolière. Ensemble, ils décident de se marier au sein de l'église protestante. Pour Bess, qui n'a jamais connu l'amour, le mariage est une institution sacrée. Elle découvre avec son mari la volupté et le plaisir charnel. Malheureusement, le devoir rappelle Jan qui doit retourner travailler, laissant Bess seule et désespérée. La jeune femme se réfugie dans la prière et cherche du réconfort auprès de Dieu. Elle espère une intervention divine ramenant auprès d'elle celui qu'elle aime. Peu de temps après, Jan est victime d'un terrible accident sur la plateforme pétrolière.

Acte II

Bess apprend que l'accident de Jan l'a rendu presque entièrement paralysé. Elle se sent responsable et regrette d'avoir demandé à Dieu avec tant d'ardeur le retour de son mari. Jan sait qu'il a épousé une femme fidèle pour qui les relations extraconjugales sont inconcevables. Pourtant, il aspire à lui offrir une vie charnelle. Il l'encourage donc à fréquenter d'autres hommes, à avoir des rapports sexuels avec eux et à venir les lui raconter. Bess hésite. Mais quand Jan tente de se suicider, elle décide de lui obéir. Ses premières rencontres sont des échecs qui coïncident avec le déclin de son mari. La santé de Jan s'améliore pourtant lorsque Bess rencontre son premier amant.

Acte III

Les aventures de Bess parviennent aux oreilles de son église qui décide de l'excommunier. Bess ne comprend pas pourquoi. Elle a obéi à son mari et c'est grâce à ses aventures que sa santé semble s'être améliorée. Le malheur semble pourtant la poursuivre : alors qu'elle se trouve sur un bateau, Bess est violée et poignardée par plusieurs marins. Elle est sur le point de mourir lorsqu'un inconnu la conduit à l'hôpital. Elle y décède malheureusement, alors que son mari se réveille d'une opération ayant considérablement amélioré son état. La communauté protestante accepte d'offrir à Bess des funérailles religieuses. Elle insiste toutefois pour qu'elle soit enterrée comme une pécheresse. Jan, qui a retrouvé l'usage de ses jambes décide de voler le corps de Bess et de le confier à l'océan..

.....
Dominic M. Mercier, *Breaking the Waves*, 2016, site de l'Opéra de Philadelphie

DU CINÉMA À L'OPÉRA

.....
Lars von Trier, *Breaking the Waves*, 1996

Breaking the Waves est d'abord un film du réalisateur danois Lars von Trier. Sorti en 1996, le film obtient le Grand Prix du Festival de Cannes. Son titre fait référence au destin de Bess « brisant les vagues » et choisissant un autre chemin que celui que la vie semble lui avoir tracé. Le film est célèbre pour sa puissance érotique et dramatique mais aussi pour la liberté d'interprétation qu'il offre au spectateur. L'œuvre est énigmatique et laisse chacun comprendre et caractériser le choix de Bess.

Parce que ce film le bouleverse depuis l'âge de 14 ans, l'homme de théâtre Royce Vavrek décide un jour d'en faire un opéra dont il rédige le livret. Il propose à la compositrice Missy Mazzoli de le rejoindre dans cette aventure. Dans un premier temps, cette dernière hésite : elle craint de compromettre ce film si exceptionnel. L'idée fait cependant son chemin et elle finit par accepter. Ensemble, Royce Vavrek et Missy Mazzoli s'interrogent sur les intentions de Bess, de Jan.

Ils se rendent tous deux en Ecosse sur l'Île de Skye et se laissent bercer par les paysages sauvages,

l'accent de ses habitants... Un paysage sonore se dessine. À son retour, Missy Mazzoli choisit de retranscrire la puissance de cette île dans sa musique. Elle décide également de rester fidèle au film en conservant toute l'ambiguïté du personnage de Bess.

L'opéra voit le jour sur la scène de l'Opéra de Philadelphie en septembre 2016 et reçoit l'International Opera Award pour la meilleure création l'année suivante.

.....
Nicholas Korkos, *Breaking the Waves*, Opera Philadelphia, 2016 © Nicholas Korkos

LA COMPOSITRICE MISSY MAZZOLI

.....
Marylene Mey, portrait de Missy Mazzoli

Née en 1980 en Pennsylvanie, Missy Mazzoli étudie la musique au Conservatoire Royal d'Amsterdam puis intègre la prestigieuse School of Music de l'université de Yale aux Etats-Unis. Il est difficile de résumer sa carrière de façon exhaustive car c'est une artiste aux multiples talents dont les créations sont très régulièrement récompensées sur la scène musicale internationale. Elle est considérée par Time Out New York comme « Le Mozart post millénaire ».

Missy Mazzoli compose activement pour le cinéma et le petit écran. On lui doit par exemple toute la musique de la série *Mozart in the Jungle*. C'est également une pianiste dont les albums sont salués par la critique. Enfin, c'est une compositrice ayant déjà 4 opéras primés à son actif.

Breaking the Waves est son deuxième. Lorsqu'elle rencontre le librettiste Royce Vavrek, Missy Mazzoli considère que le film de Lars von Trier risque d'être compromis par une adaptation sous la forme d'un opéra. Mais plus elle y pense, plus elle entend un monde musical capable d'ajouter une nouvelle dimension émotionnelle au film. Elle confie que le film du réalisateur danois questionne « ce que signifie être une bonne personne dans une communauté où tout le monde a une idée de ce qu'est le bien ». Missy Mazzoli est persuadée que le comportement de Jan est porté par l'amour qu'il porte à Bess. Pourtant, elle choisit de garder toute l'ambiguïté du film et imagine un « sous-titrage musical » rendant hommage aux paysages écossais et à la psychologie de Jan et Bess, interprétés par un baryton et une soprano.

L'Opéra Comique est la première scène française à accueillir cet opéra multi-récompensé.

LE LIBRETTISTE ROYCE VAVREK

.....
Ricardo Beas, *Portrait de Royce Vavrek*

Né au Canada en 1983, Royce Vavrek est un artiste prodige et prolifique qui a reçu le Prix Pulitzer de musique en 2017 pour l'opéra *Angel's Bone* composé avec Du Yun.

Il a étudié le piano, la composition et écrit plus de 17 pièces de théâtre alors qu'il n'était encore qu'un étudiant. Son inscription à l'American Lyric Theater, dans le département d'écriture et de composition, marque le début de sa carrière en tant que librettiste. Dès lors, il multiplie les collaborations auprès d'institutions de renom, parmi lesquelles le Metropolitan Opera ou l'Opéra de Philadelphie.

Royce Vavrek se dit influencé par le cinéma d'auteur dont celui de Lars von Trier. Lorsqu'il voit *Breaking the Waves*, à l'âge de 14 ans, il est saisi par la force du film. Il se sent subjugué par la lumière de Bess et aspiré par l'héroïne.

Dès lors, il considère qu'il ne fait plus qu'un avec ce film qu'il sent couler dans ses veines. Il est pour lui l'exemple le plus abouti d'écriture artistique.

Les années passent et Royce Vavrek reste hanté par l'œuvre de Lars von Trier. Il propose à la Missy Mazzoli d'en faire un opéra dont il se charge des paroles. Si la compositrice est d'abord effrayée à l'idée de s'emparer de ce chef d'œuvre, tous deux sentent que la trame narrative a le potentiel pour devenir un époustouflant opéra contemporain.

L'œuvre est un immense succès qui confirme le talent du librettiste. Il est aujourd'hui considéré comme un « créateur exemplaire de prose d'opéra » par le *New York Times* qui décrit son écriture comme « exaltante et dramatiquement sauvage ».

LA RÉCEPTION DE L'ŒUVRE

.....
Steven Pisano, *Breaking the Waves*, 2016, Opéra de Philadelphie

Breaking the Waves est joué pour la première fois en septembre 2016, sur la scène de l'Opéra de Philadelphie. L'œuvre est immédiatement saluée par le public et la critique. Elle est nommée aux International Opera Awards 2017, l'équivalent des Oscars de l'opéra, dans la catégorie « Première mondiale » et remporte la récompense.

Breaking the Waves est considéré comme une œuvre « ambitieuse, remarquablement dirigée » par le New York Times. L'Opéra News estime que c'est l'un des meilleurs opéras du siècle. Enfin, The Guardian salue le minimalisme postmoderne de la partition de Missy Mazzoli ainsi que l'élégance de la mise en scène.

LA QUESTION DE L'INTERPRÉTATION

.....
Lars von Trier, *Breaking the Waves*, 1996

Breaking the Waves est une œuvre qui questionne et laisse à chacun le soin de l'interprétation. Certains, comme le librettiste Royce Vavrek, sont persuadés que Jan agit par amour envers Bess. D'autres, comme la compositrice Missy Mazzoli, voient dans le comportement de l'héroïne un témoignage universel du devoir féminin, dicté par un monde d'hommes. Elle considère également que l'histoire de ce couple s'apparente à la notion de « bien » et de « mal », dans un monde où chacun a sa propre interprétation de ces deux notions.

Lars von Trier explique qu'il ne faut pas voir dans le personnage de Jan ou dans la communauté,

religieuse des êtres pervers jouissant des souffrances de Bess. En découvrant qu'une telle lecture de leur comportement pouvait être faite, il a choisi de ne plus faire intervenir de « mauvais garçons » dans ses films suivants. Cette question de l'interprétation qui se trouve au cœur même du film est donc éminemment présente dans l'opéra.

Il est enfin important de noter que, comme dans le film, l'œuvre de Mazzoli et Vavrek n'éluide pas la question de la violence et de la sexualité. Il est donc nécessaire d'y préparer les élèves.

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

FRANÇAIS

2NDE :

Améliorer l'expression écrite et orale :

> Lorsqu'il explique à Bess ce qu'il attend d'elle, Jan agit-il dans son intérêt ou dans celui de son épouse ?

> L'écriture du librettiste Royce Vavrek est considérée comme « dramatiquement sauvage ». Quels choix stylistiques feraient les élèves s'ils devaient rédiger un résumé « dramatiquement sauvage » de *Breaking the Waves* ?

Le roman et le récit du 18ème au 21ème siècles :

> Quels parallèles peuvent être mis en évidence entre le couple formé par Bess et Jan et celui présent dans *L'Inondation* d'Evgueni Zamiatine ?

1ÈRE :

> Comment le poème « Les Bijoux » peut-il être interprété après avoir vu *Breaking the Waves* ?

Le roman et le récit du Moyen-Âge au 21ème siècle :

> Si la romancière Colette pouvait rencontrer le personnage de Bess, que lui dirait-elle ?

> La morale de Bess est-elle la même que celle de *La Princesse de Clèves* ?

TERMINALE :

Le devoir :

> Bess et Jan ont-ils la même vision de la notion de devoir ?

La liberté :

> Bess est-elle libre ?

HISTOIRE DES ARTS

2^{NDE ET 1ÈRE}

Acquérir des repères culturels liés à l'histoire et à la géographie des civilisations :

> Bess est protestante calviniste. Comment sa religion est-elle représentée ? Comment la rupture du protestantisme avec le catholicisme apparaît-elle ? Quelles différences décoratives et architecturales peuvent être constatées entre une église catholique et un temple protestant ?

Développer des attitudes qui stimulent sa sensibilité à l'œuvre :

> Bess se sacrifie au nom du devoir. Ce thème du sacrifice est récurrent dans la mythologie et l'histoire des arts. Des œuvres emblématiques peuvent être présentées aux élèves : *Le Sacre du printemps* d'Igor Stravinsky, de Pina Bausch, *Le Sacrifice* d'Isaac du Caravage...

Connaitre une sélection d'œuvres emblématiques, comprendre leur réception :

> Pourquoi considère-t-on que *Breaking the Waves* est une œuvre emblématique du cinéma contemporain ?

Développer des liens entre rationalité et émotion :

> D'après les élèves, quelle version de *Breaking the Waves* soutient le mieux la trame narrative ? Le film ou l'opéra ? Pour quelles raisons ?

TERMINALE :

Femmes, féminité, féministe ? :

> *Breaking the Waves* est-elle une œuvre féministe ?

> Comment sont représentés les hommes dans l'opéra ? Existe-t-il d'autres œuvres dans lesquels ils sont mis en scène de la sorte ?

HISTOIRE

2NDE :

Renaissance, Humanisme et réformes religieuses :

> Bess est protestante calviniste. Quelles sont les caractéristiques de cette branche de la chrétienté ? Comment est-elle apparue ? Comment se distingue-t-elle du catholicisme ?

POUR ALLER PLUS LOIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

EMC

2NDE :

Respect de la personne humaine :

- > Le médecin de Jan lui demande de signer un document pour hospitaliser sa femme. Est-il en droit de le faire ? Jan a-t-il un jugement éclairé sur la situation ? Un tiers peut-il décider pour autrui ? Si oui, dans quelles situations est-ce le cas ?
- > Jan abuse-t-il de la faiblesse psychologique de Bess ?

L'Etat de droit :

- > Les femmes de la communauté religieuse de Bess n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Cette différence de traitement est-elle compatible avec le principe de l'Etat de droit ?

1ÈRE :

Responsabilité individuelle et collective :

- > Qui est responsable du décès de Bess ?

Respect :

- > Bess multiplie les aventures pour respecter la demande de son mari. Serait-ce lui manquer de respect que de refuser ? A l'inverse, la demande de Jan respecte-t-elle sa femme ?

EDUCATION MUSICALE

LYCÉE :

Rédiger de façon claire et ordonnée des commentaires

d'écoute :

- > Avant de composer, Missy Mazzoli s'est rendue en Ecosse pour s'inspirer du paysage, de ses habitants, de leur accent... Comment ces influences se traduisent-elles dans l'œuvre ?
- > Comment Missy Mazzoli parvient-elle à signifier musicalement les différences entre Bess et l'austérité de sa communauté ?
- > *Breaking the Waves* peut-il être considéré comme un opéra romantique ?

- > Missy Mazzoli fait intervenir une guitare électrique, dans quel but ? Pourquoi la musique semble-t-elle succinctement changer de style ?

Réaliser des projets musicaux d'interprétation ou de création :

- > Si Bess n'était pas chrétienne mais juive ou musulmane, quelles touches aurait la musique de sa communauté ?
- > Lorsqu'il est paralysé, Jan chante en position semi-allongé. On peut proposer aux élèves de choisir un air d'opéra et de devoir le chanter dans de les mêmes conditions : corps et tête immobiles, allongés. Quelles solutions les élèves pourraient-ils trouver pour gérer leur respiration et préserver toute la puissance de l'air choisi ?

ARTS PLASTIQUES

LYCÉE :

Exposer l'œuvre, la démarche, la pratique :

- > Comment le metteur en scène Tom Morris parvient-il à représenter l'eau sur scène ? Qu'en pensent les élèves ? L'année dernière, Cyril Teste a mis en scène Hamlet sur les planches de l'Opéra Comique. Des images/extraits de la mort d'Ophélie peuvent être présentés aux élèves afin d'aborder une autre présentation scénographique de l'eau.
- > Le cinéma de Lars von Trier regroupe des personnages en marge, au bord du gouffre. Quelques extraits emblématiques de ses films peuvent être présentés aux élèves afin d'évoquer avec eux les caractéristiques de ses créations.

Expérimenter, produire, créer :

- > Il n'est pas possible d'utiliser l'eau en grande quantité sur la scène de l'Opéra Comique. Quelle(s) solution(s) pourraient imaginer les élèves pour représenter cet élément omniprésent dans l'œuvre ?
- > La nature résonne avec les émotions de Bess. Comment peut-on évoquer un paysage sur scène ? Comment les élèves pourraient-ils rendre concrète l'Ecosse ou une région de leur choix sur scène ?

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

Le bien et le mal

Comme l'évoque la compositrice Missy Mazzoli, *Breaking the Waves* pose la question du bien et du mal au regard de la morale. Loin d'être universelles, ces valeurs relèvent énormément de l'interprétation de chacun. Voici des œuvres qui abordent ce thème :

📖 LIRE :

- > *Le Seigneur des anneaux*, J. R. R. Tolkien, roman, 1954-1955
- > *La Chute*, Albert Camus, roman, 1956
- > *Candide ou l'Optimisme*, Voltaire, roman, 1759
- > *La jeune fille ou le tigre ?*, Frank Stockton, nouvelle, 1882
- > *Le Choix*, Viola Ardone, roman, 2022
- > *V pour Vendetta*, Alan Moore, BD, 1982
- > *La Ferme des animaux*, George Orwell, roman, 1945
- > *La Servante écarlate*, Margaret Atwood, roman, 1985
- > *Œdipe sur la route*, Henry Bauchau, roman, 1992
- > *Antigone*, Sophocle, tragédie, -441
- > *Eichmann à Jérusalem*, Hannah Arendt, essai, 1963
- > *Etre quelqu'un de bien*, Philosophie du bien et du mal, Laurence Devillairs, essai, 2019

👁️ REGARDER :

- > *Le Cinquième Élément*, Luc Besson, film, 1997
- > *Vol au-dessus d'un nid de coucou*, Milos Forman, film, 1975
- > *Parasite*, Bong Joon-Ho, film, 2019
- > *La vie est belle*, Roberto Benigni, film, 1998

- > *Hannah Arendt*, Margarethe von Trotta, film, 2013
- > *Jusqu'où va la télé (Le jeu de la mort et débat)*, France 2, documentaire, 2010
- > *L'expérience de Milgram - La soumission à l'autorité*, Le Précepteur, documentaire, 2020

👂 ÉCOUTER :

- > *Qu'est-ce que le Mal ?* podcast Grand bien vous fasse, France Inter, 2018
- > *Par-delà Bien et Mal - Nietzsche*, podcast Le Gai savoir, France Culture, 2013
- > *Etre quelqu'un de bien*, Philosophie du bien et du mal, podcast RFI, 2020
- > *La jeune fille ou le tigre ?*, Juliette, chanson, 2008
- > *La Série Documentaire : l'humain dans l'espace et Objectif Lune : la nouvelle conquête spatiale*, 2021 et 2022, podcasts du journal Le Monde
- > « *On a marché sur la Lune* », Voyou, *Les Bruits de la ville*, 2019

Dieu et les hommes

La religion est importante aux yeux de Bess, qui dialogue fréquemment avec Dieu, dans le temple de son austère communauté protestante. Il est également question du rapport de l'individu à la religion dans les œuvres ci-dessous :

📖 LIRE :

- > *Persepolis*, Marjane Satrapi, BD, 2000
- > *Le C.V. de Dieu*, Jean-Louis Fournier, roman, 1995
- > *Les versets sataniques*, Salman Rushdie, roman, 1988
- > *Mon nom est Rouge*, Orhan Pamuk, roman, 1998
- > *L'Arabe du futur*, Riad Sattouf, BD, 2014
- > *Le Nom de la rose*, Umberto Eco, roman, 1980
- > *2084 : la fin du monde*, Boualem Sansal, roman, 2015
- > *Une fille de pasteur*, George Orwell, roman, 1935

👁️ REGARDER :

- > *Jacky au royaume des filles*, Riad Sattouf, film, 2014
- > *Dieu est grand, je suis toute petite*, Pascale Bailly, film, 2001
- > *La Reine Margot*, Patrice Chéreau, film, 2014
- > *Jeanne d'Arc*, Luc Besson, film, 1999
- > *La Religieuse*, Guillaume Nicloux, film, 2013
- > *Unorthodox*, Anna Winger et Alexa Karolinski, mini série, 2000
- > *Timbuktu*, Abderrahmane Sissako, film, 2014

- > *Les Eblouis*, Sarah Suco, film, 2019
- > *Le jeune Ahmed*, les frères Dardenne, film, 2019
- > *Cherchez la femme*, Sou Abadi, film, 2017
- > *Des Hommes et des Dieux*, Xavier Beauvois, film, 2010
- > *The Magdalene Sisters*, Peter Mullan, film, 2002

⇒ VISITER :

- > Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, Paris
- > Institut du Monde Arabe, collection Religion, Paris
- > Musée en ligne du Protestantisme
- > Département des Arts de l'Islam, musée du Louvre, Paris

👂 ÉCOUTER :

- > *Chants grégoriens*
- > *Messe en si mineur*, Jean-Sébastien Bach
- > *Motets*, Josquin des Prés
- > *Ave Maria*, Franz Schubert
- > *La Passion selon saint Matthieu*, Jean-Sébastien Bach

POUR ALLER PLUS LOIN

ÉTUDIER D'AUTRES ŒUVRES

Le couple hors norme

Jan et Bess forment un duo qui n'obéit pas aux règles amoureuses classiques, comme dans les œuvres suivantes :

LIRE :

- > *Gatsby le Magnifique*, F. Scott Fitzgerald, roman, 1925
- > *Le Consentement*, Vanessa Springora, récit autobiographique, 2020
- > *Le Diable au corps*, Raymond Radiguet, roman, 1923
- > *L'Inondation*, Evgueni Zamiatine, nouvelle, 1929
- > *Château en Suède*, Françoise Sagan, pièce de théâtre, 1960
- > *Passion simple*, Annie Ernaux, roman, 1991
- > *Thérèse Raquin*, Emile Zola, roman, 1867
- > *La Confusion des sentiments*, Stefan Zweig, roman, 1927
- > *Les Hauts de Hurlevent*, Emily Brontë, roman, 1847

REGARDER :

- > *L'Inondation*, opéra de Francesco Filidei et Joël Pommerat, du 27/02 au 5/03 à l'Opéra Comique
- > *Mon roi*, Maiwenn, film, 2015
- > *Jules et Jim*, François Truffaut, film, 1962
- > *César et Rosalie*, Claude Sautet, film, 1972
- > *La Guerre des Rose*, Danny DeVito, film, 1989
- > *Tristana*, Luis Bunuel, film, 1970
- > *Carmen*, George Bizet, opéra, du 24 avril au 4 mai 2023 à l'Opéra Comique
- > *Phèdre !* François Gremaud, pièce de théâtre, Théâtre de la Bastille, mars 2023

