

Fiche d'accompagnement Guide d'écoute

L'Écume des jours
Edison Denisov
opéra, nouvelle production
5 → 15 nov. 2025

Dossier réalisé avec la collaboration de Clémentine Leleu
enseignante missionnée à l'Opéra de Lille - octobre 2025

Pôle des publics
03 62 72 19 13
contact.groupe@opera-lille.fr

Argument

PERSONNAGES PRINCIPAUX

Chloé jeune femme, future épouse de Colin
Colin jeune homme aisé, oisif et insouciant au début de l'histoire
Chick meilleur ami de Colin, ingénieur désargenté
Alise amoureuse de Chick

Nicolas cuisinier de Colin et oncle d'Alise, amant d'Isis
Isis amie des deux jeunes couples
Pégase, Coriolan amis de Chloé et Colin
La Souris partage la vie de Chloé et Colin

PROLOGUE

Chloé et sa compagne se remémorent leur première rencontre. Pour oublier un instant sa maladie, Chloé propose d'inventer une histoire d'amour fantastique : un jeune homme insouciant et fantaisiste, passionné de jazz et capable de parler aux souris, est à la recherche du grand amour.*

PREMIER ACTE

Colin se réjouit à l'idée de passer la soirée avec son meilleur ami, Chick. Pour l'occasion, son nouveau cuisinier, Nicolas, a imaginé une recette extravagante. Colin présente à Chick sa dernière invention, le pianocktail : l'instrument compose des boissons en fonction des notes jouées sur le clavier. Chick mixe deux cocktails sur la musique de *Solitude*. Puis il raconte à Colin sa rencontre avec Alise, qui partage sa passion pour le philosophe Jean-Sol Partre. Colin aimerait lui aussi « trouver une fille ». Chick lui propose d'aller patiner le lendemain.

À la patinoire, Colin retrouve Chick et Alise, puis Isis qui invite tout le monde à une fête pour l'anniversaire de son petit chien. Un tragique accident impliquant un patineur assombrit l'ambiance. Colin espère rencontrer une fille chez Isis. Au cours de la fête, Alise reproche à Chick de ne pas vouloir l'épouser, préférant sa passion pour les écrits de Partre. Colin tente d'apaiser leur querelle. Isis lui présente une fille : Chloé. Son prénom lui rappelle un célèbre morceau de Duke Ellington, sur lequel ils dansent.

Plus tard, un nuage rose enveloppe Chloé et Colin lorsqu'ils se retrouvent pour une promenade en ville. Troublés par des scènes violentes sur des affiches publicitaires, ils se rendent dans un parc et finissent par se rapprocher.

DEUXIÈME ACTE

Colin est comblé : il va épouser la femme de ses rêves. Chloé, Alise et Isis se préparent gaiement pour le mariage. Seuls Coriolan et Pégase regrettent que le beau Colin épouse une fille.

Après la cérémonie religieuse, Chloé et Colin partent en voyage de noces. Conduits par Nicolas, ils traversent une région de mines de cuivre. Les corps usés des ouvriers effraient Chloé ; Colin affirme qu'il est stupide et insensé de gâcher sa vie dans le travail manuel.

De retour chez eux, Chloé se plaint de douleurs à la poitrine ; la souris qui partage leur appartement se blesse en nettoyant les carreaux. Colin met de la musique, qui ramène les jeunes mariés à leur bonheur des premiers jours, tandis que la maison commence à présenter d'étranges phénomènes. Le médecin découvre une drôle de musique dans le poumon droit de Chloé et rédige une ordonnance.

En chemin vers la pharmacie, Colin et Chick partagent leurs inquiétudes : Chick pense ne jamais pouvoir épouser Alise car il dépense tout son argent dans les livres de son idole Partre. Colin ne peut rien pour lui : il a lui-même consacré toute sa fortune à acheter des fleurs fraîches, dont le parfum doit empêcher la croissance du nénuphar diagnostiqué dans le poumon de Chloé.

Chloé a été opérée, mais la maladie a gagné son autre poumon. Colin lit à Chloé l'histoire de Tristan et Iseult et décide de chercher du travail.

TROISIÈME ACTE

L'espoir d'une guérison de Chloé s'évanouit. Colin est embauché dans une usine d'armes. Désespérée parce que Chick l'a chassée, Alise rend visite à Chloé. Colin tente de la consoler ; un instant, les deux regrettent de ne pas s'être rencontrés plus tôt.

Le Sénéchal fait irruption chez Chick avec un commando d'intervention pour recouvrer ses dettes. En voulant sauver ses livres de la destruction par les policiers, Chick est abattu. En même temps, Alise, persuadée d'avoir trouvé un moyen de sauver Chick, incendie les librairies pour détruire tous les ouvrages de Partre.

Chloé est morte. Lors de la cérémonie funéraire, Colin accuse Jésus : quel sens donne-t-il à cette mort ? Jésus rejette toute responsabilité. Colin reste seul.

Chloé et sa compagne achèvent l'histoire. Elles endossent les rôles du chat et de la souris :*

La souris ne supporte plus la douleur de Colin et demande de l'aide au chat. Celui-ci lui accorde la grâce d'une fin rapide et sans souffrance. La souris pose sa tête dans la gueule du chat : si quelqu'un marche sur sa queue, il refermera la mâchoire.

On entend au loin le chant d'une fillette.

* Dispositif narratif imaginé par Anna Smolar pour la mise en scène

Guide d'écoute

Edison Denisov (1929-1996)

Considéré comme l'un des compositeurs russes les plus importants du XXe siècle, Edison Denisov est né le 6 avril 1929 à Tomsk, en Sibérie. Il apprend le piano à l'école de musique de Tomsk mais ne se lance pas tout de suite dans une carrière musicale. Après avoir étudié les mathématiques à l'université d'État de Tomsk, il obtient son diplôme et décide d'étudier la musique au Conservatoire de Moscou, encouragé par son futur professeur, Dmitri Chostakovitch.

Après ses études, il enseigne l'instrumentation et la lecture de partitions au Conservatoire mais n'obtient pas sa propre classe de composition car son enthousiasme pour l'avant-garde occidentale est considéré avec suspicion. Il crée un studio expérimental de musique électronique à Moscou de 1968 à 1970. En 1979, ses travaux sont vivement critiqués par le secrétaire général de l'Union des compositeurs soviétique, Tikhon Khrennikov.

Après l'effondrement de l'Union soviétique, il devient secrétaire de l'Union des compositeurs russes et recrée l'Association pour la musique contemporaine (ASM-2), dissoute en 1932. Il travaille à l'IRCAM à Paris de 1990 à 1991 et obtient un poste de professeur au Conservatoire de Moscou en 1992. Il aimait la culture française et se passionnait pour Pierre Boulez ainsi que pour Bartók, Mozart, Stravinsky et Webern.

En 1994, après un grave accident de la route, il est soigné dans un hôpital parisien. Le 24 novembre 1996, il décède à Paris des suites de l'accident.

Denisov a écrit, entre autres, plusieurs concertos dont un pour violon pour Gidon Kremer et plusieurs œuvres pour le clarinettiste Eduard Brunner. Il a aussi composé un requiem, plusieurs opéras et de nombreuses musiques de film.

Une adaptation musicale de l'œuvre de Boris Vian, contexte de création de l'opéra de Denisov

Publié en 1947, le roman de Boris Vian *L'Écume des Jours* a été adapté à plusieurs reprises au cinéma, au théâtre et notamment à l'opéra par le compositeur soviétique Edison Denisov. S'il termine sa composition en 1981, la première mise en scène sera jouée en 1986 à l'Opéra Comique à Paris.

L'histoire originelle de *L'Écume des jours* est en elle-même assez simple : une histoire d'amour qui se termine tragiquement. Dans cette version musicale, l'opéra de Denisov propose un début joyeux et plein de l'élan vital des protagonistes, mais la tragédie approchant, c'est une musique plus sombre qui s'installe. Colin d'abord riche, semble tout avoir mais il ne réussira pas à guérir Chloé et se retrouvera sans le sou. Chick lui aussi perd tout, et Alise avec lui. Même la souris de la maison meurt. Denisov parle d'ailleurs de **drame lyrique** pour cette œuvre.

Ici, les maisons rétrécissent, les souris parlent, les ingénieurs gagnent même moins que les ouvriers. La liberté narrative proposée par Boris Vian dans son ouvrage est un terrain fertile à la création pour Denisov. Celui-ci cherche justement à élargir son monde musical au-delà de celles imposées par le réalisme socialiste. Il en fit ici un opéra unique et émouvant rempli d'images poétiques et fantastiques.

Denisov est fasciné par la musique d'Europe occidentale. Il aime par dessus tout la musique et la culture française. Il a d'ailleurs mis en musique une autre œuvre de Vian en 1973, le poème *La Vie en rouge* sous forme de cantate. C'est cette réaction qui lui vaudra d'être persona non grata dans son propre pays. Il a conservé une relation avec la musique russe mais il a pu trouver une deuxième patrie à Paris, où son opéra, d'abord terminé en 1981 après de nombreuses années d'écriture fut créé en 1986 à l'Opéra Comique.

Cette « double citoyenneté » musicale se retrouve dans la construction musicale de *L'Écume des jours* : il y a de grands chœurs liturgiques d'inspiration russe avec des motifs inspirés du jazz, des hommages à Wagner avec *Tristan und Isolde* ou encore au son du *zvon*, les cloches russes. Le livret est écrit en français par le compositeur. En dehors du texte original du roman, il introduit des textes de chansons de Boris Vian, sans la musique et les textes latins de la messe. Depuis sa création en 1986 l'opéra a rarement été mis en scène. Il existe aussi la suite pour voix, chœur et orchestre, tirée de la musique de cet opéra et assemblée par le compositeur.

Points clés de l'œuvre

Là où le roman se base principalement sur le point de vue de Colin, la metteuse en scène Anna Smolar a ici choisi de placer Chloé au centre de l'intrigue. Ainsi, cela permet de transformer son rôle car l'opéra va raconter sa version de l'histoire, la complexité de la maladie et la liberté de vivre et mourir selon ses propres règles.

L'opéra va explorer les mêmes thèmes que l'œuvre littéraire originale. Parmi les plus importantes :

- **L'amour et la mort** sont les thèmes principaux de l'histoire d'amour tragique entre Colin et Chloé s'achevant par la mort de cette dernière. Mort symbolisée par un nénuphar qui pousse dans son poumon. L'opéra met en musique le passage progressif d'un bonheur insouciant à la maladie entraînant la mort.
- **La maladie** de Chloé est un élément central du drame. Elle est traitée de manière poétique et absurde, tout en étant l'une des principales causes de la dégradation de la vie des personnages.
- Le roman et l'opéra dénoncent **les conditions de travail inhumaines** et aliénantes de l'époque. Le personnage de Colin est contraint à travailler pour la première fois de sa vie. Ses emplois sont d'ailleurs absurdes et dégradants.
- **Le jazz** est un élément omniprésent de l'œuvre, à la fois dans le roman de Vian (qui était un passionné de jazz) et dans l'opéra de Denisov. Le compositeur a d'ailleurs intégré des citations de Duke Ellington dans sa partition.
- **L'univers de l'œuvre est poétique et surréaliste**, avec des objets qui changent, des animaux qui parlent (la souris et le chat), et des situations qui échappent à la logique. Denisov a su traduire cette atmosphère déroutante et onirique en musique.
- L'œuvre est **une critique acerbe de la société de consommation**, des modes intellectuelles (représentées par le personnage de Jean-Sol Partre), et de l'antimilitarisme.

Les personnages et leurs voix

La tessiture : l'œuvre présente un large éventail de rôles vocaux, avec des tessitures variées.

Bien que les sources ne fournissent pas toujours de manière exhaustive les tessitures de chaque rôle pour toutes les productions, on peut identifier les principaux personnages et leur type de voix :

- **Chloé - Soprano** : Rôle principal. Elle est à l'inverse du roman, le personnage central de l'histoire. Dans la mise en scène d'Anna Smolar, l'opéra est de son point de vue. Elle incarne la beauté et la féminité. Son nom provient d'un morceau arrangé par Duke Ellington de la chanson appelé *Chloé* (La chanson du marais). Elle meurt d'un nénuphar dans les poumons.
- **Colin - Ténor** : Rôle principal. C'est un jeune homme aisé, dans la vingtaine, qui aime le jazz et l'amour et qui déteste la violence et le travail. Il aime Chloé d'un amour fou qui lui

fera perdre tout ce qu'il a de plus cher.

- **Alise – Mezzo-soprano** : Elle est follement amoureuse de Chick.
- **Chick - Ténor** : Il est le meilleur ami de Colin et est passionné de la philosophie de Jean-Sol Partre.
- **Nicolas – Baryton-basse** : Il est le cuisinier de Colin, disciple de Jules Gouffé. Il ne fait pas partie de la même classe sociale que les autres personnages mais est un ami fidèle de Colin.
- **Isis – Soprano** : Elle est issue de la haute bourgeoisie et est amoureuse de Nicolas, même si ce dernier ne le remarque pas.
- **Pégase / Le Prêtre / Le Sénéchal – Ténor**
- **Jésus / Le Directeur de la fabrique – Baryton ou Basse**
- **Coriolan / Le Professeur Mangemanche – Baryton ou Basse** : il est docteur mais ici incapable de guérir Chloé.

Effectif

L'œuvre originale de Denisov est composée pour solistes, chœur et orchestre

L'effectif vocal inclut un **chœur mixte** (SATB) et un chœur d'enfants (ce dernier non présent dans cette production).

L'effectif instrumental est quant à lui, moins classique : 3 flûtes, célesta, harpe, 3 hautbois, 7 clarinettes, 3 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba, 3 percussionnistes, guitare, piano, cordes, saxophone alto, saxophone ténor, timbales, guitare électrique, basse électrique.

Toutefois, les voix se mêlent souvent aux instruments, opérant comme des timbres additionnels plutôt que des solistes.

L'œuvre en détail

L'Écume des jours est divisé en tableaux et intermezzos. Cela permet de créer deux lignes dramatiques qui se développent en parallèle.

1. **Les tableaux sont placés au premier plan. Ils représentent la ligne dramatique principale.**
Les quatorze scènes de l'opéra peuvent être classées en trois types : scènes d'action (développement actif de l'intrigue), scènes d'état (état intérieur), scènes de réflexion (conversations philosophiques, déclarations des héros sur leurs positions dans la vie).
2. **Les intermezzos constituent le deuxième plan, secondaire, de la dramaturgie.**

Étroitement liés aux scènes, ils ont leurs fonctions et thématiques. Leur rôle dans la dramaturgie globale de l'opéra se résume à trois points principaux également : le développement de l'intrigue, la description de l'environnement extérieur et la création d'une atmosphère intérieure. Le huitième interlude (entre les douzième et treizième tableaux) est à part. On y trouve un exemple de passage d'un plan dramatique à un autre. Jusqu'alors, tous les événements principaux de l'intrigue se déroulaient en tableaux. Au troisième acte, le dénouement associé à l'un des personnages (Alise) se termine par un interlude (Alise incendie une librairie et se tue).

La musique de Denisov dans les années 1980 se caractérise par des lignes vocales chromatiques complexes, des harmonies dissonantes et ses textes orchestraux riches. Les citations et allusions jouent un rôle important dans l'opéra. Il s'agit principalement de chansons de Duke Ellington qui sont toutes mentionnées dans le roman de Vian et, en ce sens, expriment musicalement le texte de l'auteur. Le jazz est intégré comme un langage à part entière, non plus seulement en clin d'œil : il fait partie de la dramaturgie sonore.

Il y a également beaucoup d'allusions à *Tristan und Isolde* de Wagner avec l'accord dit « **de Tristan** ». Ce motif wagnérien est teinté de jazz permettant de créer une ambiance ironique et tragique à la fois. Enfin, nous retrouvons également des échos de **chant grégorien** ou **le son des zvon**.

Denisov emploie une langue librement atonale, avec un usage très riche du chromatisme, qui donne à la musique une instabilité émotionnelle. Cela correspond à la lente désintégration du monde de Colin et Chloé.

Il utilise un orchestre avec une écriture sophistiquée (instruments rares, combinaisons inusitées). Cela crée une palette de couleurs très changeant – de l'ultra léger (flûtes, harpe, célesta) au tragique (cuivres graves, clusters, percussions métalliques).

Les lignes vocales vont du parler chanté au lyrisme, en passant par des moments ritualisés ou grotesques. Il y a des scènes de chœur, de récitatif stylisé, de pastiches liturgiques ou profanes. Prenons maintenant le temps de découvrir les actes les uns après les autres (voir p. 7) :

Acte 1

1er tableau : la chambre de Colin

Colin vit avec sa souris. Il attend son ami, l'ingénieur Chick, qu'il a invité à dîner. Son cuisinier Nicolas lit les recettes du livre de cuisine. Chick arrive et Colin lui montre son invention : un piano qui fait des cocktails. Chick jouera d'ailleurs une improvisation sur des thèmes de Duke Ellington. Il parlera aussi d'Alise, la nièce de Nicolas, qu'il a rencontrée à la conférence de Jean-Sol-Partre (une allusion à Jean-Paul Sartre). Ils vont ensuite tous les deux patiner.

Intermezzo

Colin rêve d'une fille qu'il veut rencontrer.

2e tableau : la patinoire Molitor

Chick et Colin rencontrent Alise et Isis. L'un des patineurs s'effondre sur le mur. Ils se joignent tous à la liturgie funéraire.

Là où l'atmosphère était légère avec une valse, celle-ci bascule sombrement dans une cérémonie plus lugubre.

Tous les personnages se retrouvent dans une mise en scène de rite funéraire. Musicalement, il y a également une rupture avec la forme de la valse se déstructurant au fur et à mesure rythmiquement. L'irruption liturgique brise toute naïveté, introduisant un arrière-plan tragique dans un cadre ludique.

On a affaire ici à du **polystylisme** : des univers sonores très différents se rencontrent dans une mise en tension dramatique. Denisov combine ici des motifs liturgiques, issus du répertoire religieux (un solo de ténor dans un style proche du **chant grégorien**, notamment avec le "Et in terra pax", évoquant un arc liturgique solennel) avec des éléments de musique profane et moderne, comme le jazz ou la citation (subtilement transformée) de Wagner. Cette liturgie anticipe la tonalité tragique à venir (la maladie de Chloé, la désillusion, la fin dramatique) tout en soulignant l'aspect absurde et poétique du monde de Vian transformé par Denisov.

Intermezzo : la rue venteuse

Colin répète : « Je voudrais tomber amoureux, tu voudrais tomber amoureux, ... ».

3e tableau : chez Isis

Alise dit à Colin que Chick ne veut pas l'épouser, car il dépense tout son argent dans les livres de Jean-Sol-Partre. Chloé entre. Colin sent qu'elle est la fille de ses rêves. Ils dansent après qu'il lui a demandé « Êtes vous arrangée par Duke Ellington ? »

4e tableau : le quartier

Colin et Chloé se promènent dans les rues. Terrifiés par les vitrines absurdes, ils se rendent dans la forêt où, entourés du nuage rose, ils sont invisibles pour les autres.

Acte 2

5e tableau : préparatifs du mariage

Pégase et Coriolan, se préparent pour le mariage. Simultanément Chloé, Alise et Isis se préparent également pour le mariage.

Intermezzo : le mariage de Colin et Chloé

Peu après la cérémonie, la maladie de Chloé apparaît. Ce contraste amplifié par la musique, qui passe d'une légèreté festive à un sous-ton tragique. Après tout, dans le roman, la musique (chant, jazz) contribue à la gaieté immédiate, mais sert aussi à préfigurer la chute du couple.

6e tableau : le voyage de noces

Colin et Chloé voyagent en voiture avec Nicolas comme chauffeur. Chloé est effrayée par la vision d'étranges bêtes à écailles de poisson, de fumée et de saleté des mines de cuivre.

7e tableau : chez Colin

Colin et Chloé sont au lit. Chloé se plaint de douleurs aux poumons. Ils passent un disque et la pièce se transforme en sphère.

Intermezzo : le quartier médical

Le canal avec des fragments de coton ensanglantés, l'œil fixé sur Colin et Chloé.

8e tableau : la pharmacie

Colin et Chick sont dans une étrange pharmacie avec un lapin mécanique qui fabrique des pilules.

9e tableau : chez Colin

Chloé est entourée de fleurs. La pièce devient plus petite. Colin lui lit un roman sur *Tristan et Isolde*.

L'opéra de Denisov n'est pas exempt de l'influence du *Tristan und Isolde* de Wagner. Bien que Denisov soit opposé au drame musical en tant que tel, l'influence de ce type d'opéra est encore très perceptible. Cette tradition se ressent principalement dans certaines scènes traversantes, et surtout dans les fragments purement orchestraux, où se déroulent souvent des événements importants.

Tristan und Isolde de Wagner est une référence musicale majeure. Cette citation est jouée par un saxophone, des trompettes et des trombones avec une coloration jazzy, détournée de son contexte wagnérien habituel. Son utilisation peut s'expliquer de deux manières. D'une part, selon l'intrigue, Colin lit à Chloé une histoire d'amour qui finit bien. Et l'apparition de ce thème dans un tel arrangement, comme l'ironie amère du compositeur, suscite des doutes tenaces quant à la véracité de tout ce qui se déroule sur scène. D'autre part, Colin et Chloé peuvent être associés à *Tristan und Isolde* : et bien que l'histoire que Colin lit ait une fin heureuse, en réalité le destin tragique des héros est prédéterminé.

Acte 3

Intermezzo

Colin marche le long de la route.

10e tableau : l'usine militaire

Colin trouve un emploi à l'usine militaire.

11e tableau : chez Colin

Chloé dort parmi les fleurs. Alise entre et dit à Colin que Chick a dépensé tout son argent dans les livres de Jean-Sol-Partre, et veut maintenant se séparer d'elle. Colin essaie de la consoler.

Intermezzo

Le sénéchal et huit policiers viennent chez Chick pour confisquer ses biens.

12e tableau : chez Chick

Chick meurt en défendant ses livres. Paris brûle.

Intermezzo

Alise met le feu aux librairies avec les livres de Jean-Sol-Partre.

13e tableau : la mort de Chloé

Dans le livret, outre le roman et un grand nombre de textes de chants de Vian, le compositeur en introduit d'autres. Ici, le texte de la prière du ténor est tiré de la cérémonie funèbre. **Deux scènes utilisent un texte latin dans l'opéra**: dans la deuxième scène du premier acte, des extraits des messes **Credo** et **Gloria**, et dans la treizième scène du troisième acte, des extraits du **Requiem** : **Agnus Dei** et du **Requiem aeternam** conférant ainsi aux scènes une intensité spirituelle très marquée.

Intermezzo

La ville vide.

Denisov livre un moment de transition intense, inscrit sur un plan **secondaire mais essentiel**. Il ne fait pas avancer l'action, mais en creuse les conséquences émotionnelles : une **petite fille chante une chanson sur la ville morte** apportant un moment de résonance intérieure, où le décor sonore traduit une ville vidée de vie, symbolisant le sombre épuisement après la mort de Chloé tout en permettant de jouer ce rôle de transition émotionnelle vers l'épilogue, soulignant l'abandon, la désolation et la fin brutale de l'univers de Colin.

La voix de la **petite fille chanteuse** agit comme un chœur lointain : un élément de contraste, enfantin et presque naïf, face à un décor urbain vidé de sens, augmentant ainsi la tension dramatique et le décalage émotionnel. Le public est alors confronté au silence, puis à un écho vocal inattendu, celui d'une enfant.

Ce contraste amplifie le ressenti de perte. Il prépare l'épilogue, non pas en le dramatisant, mais en l'installant comme une conséquence inévitable.

14e tableau : dialogue épilogue du chat et de la souris

La souris veut mourir en mettant sa tête dans la gueule du chat. Des filles aveugles marchent dans la rue en chantant une chanson. L'une d'elles marche sur la queue du chat. Le chat ferme sa gueule (non visible dans cette mise en scène).

Pour aller plus loin : du livre aux adaptations

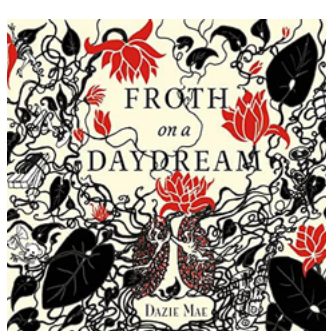
Depuis sa sortie en 1947, *L'Écume des jours* de Boris Vian a inspiré plusieurs œuvres :

Le film français de Charles Belmont sorti en 1968

L'album du groupe de rock progressif français Mémoriance sorti en 1979

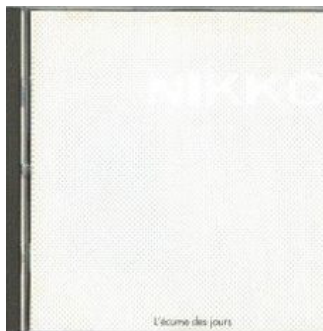
Le groupe de jazz/cabaret Dazie Mae a sorti en 2015 l'album *Froth on a Daydream*, basé sur la traduction anglaise du roman.

L'Écume des jours est même le roman favori de Lou, l'héroïne de bande dessinée du même nom créée par Julien Neel.

Le film français de Michel Gondry sorti en 2013

Le chanteur Nikko a enregistré un album concept intitulé *L'Écume des Jours* reprenant l'histoire du roman, le nom des personnages, mais totalement réécrit en chansons, sans reprendre de phrases de Boris Vian (à part un très court passage). L'album est paru en 1997

La pièce de théâtre d'André Ernotte créée en 1968

Conclusion

Le terme « écume » du texte suggère un mode de vie qui consisterait à ne prendre de la vie que sa superficialité. Cette idée de prendre les « jours » comme ils viennent, avec légèreté, correspond bien au début du roman : la vie semble facile, faite uniquement de plaisirs.

Selon Denisov, le texte et l'intonation vocale doivent être les éléments principaux d'un opéra. *L'Écume des jours* est un opéra à la croisée des styles car il va mélanger plusieurs langages musicaux très différents dans une seule œuvre, de façon consciente et expressive. Dans *L'Écume des jours*, on entend : de la musique contemporaine atonale, des lignes vocales chromatiques mais complexes, des harmonies dissonantes, des citations ou pastiches de musiques existantes : jazz (Duke Ellington), musique baroque, Wagner, des formes traditionnelles détournées : valse, choral... permettant à l'opéra d'être à la croisée des styles.

Ce mélange répond à l'univers du roman de Vian, où réalité, rêve, humour, musique et tragédie se fondent sans frontière. Toutefois, la musique ne se contente pas d'accompagner le texte de Vian : elle construit une deuxième couche narrative, parfois en tension avec le livret. On peut par exemple citer l'humour musical (instruments inattendus, ruptures de styles) qui accentue ou contrebalance l'humour du texte. Les styles musicaux quant à eux trahissent parfois les émotions profondes des personnages, que les mots n'expriment pas directement.

Focus

Chloé – Song of the Swamp

Chloe - Song of the Swamp a été créée en 1927. C'est une chanson américaine populaire et un standard de jazz, sur une musique de Charles N. Daniels avec les paroles de Gus Kahn. Elle provient de la comédie musicale *Africana*. Cependant, les producteurs vont écarter cette chanson de la nouvelle mouture d'*Africana* en 1934, qui, à l'origine, comportait des parties chantées en français.

Cet air a pour but d'introduire le spectacle et de créer une atmosphère de tristesse. Il n'est pas précisé si le chant principal doit être interprété par un homme ou une femme, mais il doit être accompagné de chœurs. Les paroles racontent une quête : retrouver Chloé qui est perdue dans les marais. Ce thème bucolique s'inspire de la légende de *Daphnis et Chloé*, qui a déjà été adaptée plusieurs fois pour la scène depuis le XVIIIe siècle.

Le premier enregistrement vocal notable a été réalisé par Douglas Richardson pour Columbia en septembre 1927. La partition a été imprimée par la suite.

Dans les années 1930, *Chloe* est devenu un standard de jazz. La version pour orchestre seul la plus célèbre est sans doute celle de Duke Ellington, composée en 1940. Elle a inspiré Boris Vian pour le personnage de Chloé, pour son roman *L'Écume des jours* (1947), dans lequel il y est fait plusieurs fois référence.

Duke Ellington (1899-1974)

Né en 1899, Edward « Duke » Ellington est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre majeur de l'histoire du jazz.

Son talent l'a mené à New York où il a dirigé son orchestre au célèbre Cotton Club à partir de 1927. C'est là qu'il a développé son « style jungle », un son audacieux qui mélangeait mélodies et effets sonores pour exprimer la fierté et l'urbanité de la culture afro-américaine.

Fidèle au swing et au blues, il a ensuite innové avec des suites orchestrales, de longues pièces qui fusionnaient composition et improvisation. Ces œuvres ont mis en lumière le talent de ses musiciens, faisant de son orchestre une véritable pépinière de solistes. Reconnu mondialement, il a collaboré avec le cinéma et le théâtre.

Duke Ellington a eu une influence majeure sur le jazz pour plusieurs raisons :

- Ses compositions : il a écrit ou rendu célèbres des standards intemporels comme *Take the A Train* et *Sophisticated Lady*.
- Son orchestre : Il a dirigé l'un des plus grands big bands de l'histoire pendant près de 50 ans, révélant des solistes de talent comme Johnny Hodges et Ben Webster.
- Son style de piano : Son style unique, influencé par le ragtime, a inspiré de nombreux pianistes comme Thelonious Monk.
- Son rôle de compositeur : Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Il a enrichi et popularisé la culture afro-américaine à travers ses œuvres variées et ambitieuses.

Drame lyrique

Ce genre est hybride, situé à mi-chemin entre l'opéra-comique et le Grand Opéra. Comme ce dernier, il est en quatre ou cinq actes et il alterne les airs et les dialogues chantés. En revanche, il est moins grandiose, avec moins de musiciens, de choristes, de personnages et de décors : comme l'opéra-comique. Les thèmes les plus fréquemment abordés sont l'amour, la nature et le voyage et toutes formes de violences sur scène est proscrite. La musique a pour caractéristique d'être simple et facile à retenir. Jules Massenet est l'un des plus grands compositeurs de drames lyriques, notamment avec l'opéra *Werther*.

Vocabulaire

Agnus Dei : Une prière qui fait partie de la messe, commençant par les mots « Agneau de Dieu ».

Atonale : Une musique qui n'a pas de ton principal, ce qui signifie qu'elle ne suit pas les règles traditionnelles de l'harmonie.

Chant grégorien : Un chant liturgique chrétien qui est chanté a cappella (sans instruments).

Chansonnier : Un recueil de chansons, souvent médiévales ou de la Renaissance.

Chœur mixte : Ensemble de personnes chantant ensemble. Le mot mixte signifie que les voix d'hommes et de femmes sont utilisées en même temps.

Chromatique : fait référence à une gamme ou à un accord qui utilise des demi-tons consécutifs. Cela donne une sensation de tension ou de mouvement.

Clusters : Un groupe de notes jouées en même temps, généralement très proches les unes des autres sur le clavier, créant un son dissonant et dense.

Credo : Une partie de la messe chrétienne.

Gloria : Une hymne chrétienne qui fait partie de la messe.

Intermezzo : Pièce de musique courte jouée entre deux parties d'une œuvre plus grande (comme un opéra ou une pièce de théâtre). Il sert souvent de pause ou de transition musicale.

IRCAM : Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. C'est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique.

Jazz : genre musical né aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Il est caractérisé par la syncope (un rythme qui met l'accent sur les temps faibles de la mesure, créant une sensation de surprise ou de dynamisme) le swing, et surtout l'improvisation.

Leitmotiv : un thème musical central qui revient de façon récurrente, souvent porteur d'une signification émotionnelle ou symbolique forte.

Musique profane : Une musique qui n'est pas religieuse.

Requiem : Une messe pour les défunts dans la tradition catholique.

Requiem aeternam : La première partie de l'introït de la messe de requiem, signifiant « repos éternel ».

Tessiture (ou étendue vocale) : Critère principal de classification des voix en chant lyrique. Elle varie selon que le chanteur est un homme, une femme ou un enfant. Cette classification se reflète souvent dans la distribution des rôles : les basses sont fréquemment attribuées aux méchants ou figures imposantes, les ténors (ici Colin) et barytons aux héros, les sopranos aux héroïnes (Chloé), et les mezzo-sopranos aux nourrices ou confidentes, bien qu'elles puissent également être les protagonistes principales (Carmen dans *Carmen* de Bizet).

SATB - Soprano - Alto - Ténor - Basse : Pour se repérer plus rapidement sur une partition lors des recherches, les musiciens ont pris l'habitude d'écrire les premières lettres des voix utilisées. Ici, les quatre les plus représentées dans les partitions vocales sont utilisées dans l'œuvre.

Quelques sources

- Les quinze genres d'opéras sur le site d'Olyrix
- Sur le site de l'IRCAM, l'histoire d'Edison Denisov
- «L'accord de Tristan» sur la chaîne youtube de France Musique
- Un podcast sur L'écume des jours de Boris Vian sur le site de Radio France