ENTRETIEN avec Nicola BERLOFFA, metteur en scène à propos de Cavalleria Rusticana et I Pagliacci à l'Opéra de Saint Etienne, les 9, 11, 13 mars 2025

Chefs d'œuvre du vérisme italien, Cavalleria Rusticana et I Pagliacci, respectivement de Mascagni et de Leoncavallo sont à l'affiche de l'Opéra de Saint-Étienne, les 9, 11 et 13 mars prochains. Le défi de les programmer lors d'une même soirée s'impose à chaque metteur en scène soucieux de révéler leur intensité propre comme le sens de la fulgurance qui les rassemble… A Saint-Étienne, le metteur en scène italien NICOLA BERLOFFA retrouve la scène stéphanoise pour ce doublé inspirant…

CLASSIQUENEWS : Comment s’inscrit cette production nouvelle présentée à Saint-Etienne, en comparaison avec vos autres mises en scène ? Permet-elle de prolonger ou d’approfondir certains sujets ou thèmes déjà abordés auparavant ?

NICOLA BERLOFFA : Chaque metteur en scène a son propre système esthétique qui s’adapte et se transforme selon le nouveau matériel sur lequel il travaille ; les options viennent en conséquence du sujet et de la dramaturgie de l’œuvre abordée ; on ne peut pas travailler de la même façon pour les Noces de Figaro ou pour Cavalleria rusticana ; cela détermine aussi le jeu demandé aux chanteurs, il faut être capable de modifier l’approche selon le répertoire.

CLASSIQUENEWS : Que mettez-vous en lumière visuellement et sur scène, dans Cavalleria Rusticana, puis dans I Pagliacci ?

NICOLA BERLOFFA : Le défi est de relire chaque ouvrage, en éliminant une série de clichés traditionnels et en retrouvant l'essence purement dramatique des deux drames. D'où mon idée de passer du vérisme à un néoréalisme social, inspiré par une série de films des années 1940 et 50 se déroulant dans le nord de l'Italie, et qui rend hommage aux cinéastes presque oubliés, tels Mario soldati, Lattuada, Maselli, jusqu'à de véritables légendes comme Ossessione et Rocco di Visconti. Un autre défi a été d'éliminer le naturalisme de la mode en se dirigeant vers une abstraction de l'espace, plus suspendue pour Cavallaria, et plus dense pour les clowns d'I Pagliacci.

CLASSIQUENEWS : Y a t il des éléments communs entre les deux drames ? Que permet de réaliser la succession des deux actions ?

NICOLA BERLOFFA : Oui, il y a des éléments communs : le déroulement de l'action du drame en quelques heures ; un même univers dans lequel gravitent de pauvres gens ; le crescendo dramatique qui conduit à la violence et au meurtre final. Ces éléments peuvent justifier l'idée de réaliser les deux œuvres dans la même soirée, même si ce sont deux actions accomplies, avec une telle force spectaculaire justifierait que chacune soit représentée seule.

CLASSIQUENEWS : Que nous disent les deux drames ? Que révèlent-ils des deux compositeurs, Mascagni et Leoncavallo ? Par ses effets cinématographiques, le vérisme aide-t-il le metteur en scène ?

NICOLA BERLOFFA : Comme dans d’autres œuvres nées dans la même période, il suffit de penser à Puccini, il y a une grande force cinématographique et musicale, une notion du temps et de l’action dont les rythmes sont construits comme s’ils avaient été écrits pour être filmés par une caméra. En plus de la rapidité de l’action elle-même, il y a un temps de narration presque réel. Il est clair que ce sont des cadeaux pour un metteur en scène et pour un soliste qui interprète de tels rôles. Dans le cas des 2 opéras, la récitation, la clarté du chant, est fondamentale ; elle doit être très naturelle pour pouvoir émerger du magma orchestral.

Propos recueillis en mars 2025

Photo : portrait de Nicola Berloffa DR

Présentation

LIRE aussi notre présentation annonce de la production de **CAVALLERIA RUSTICANA de Mascagni / I PAGLIACCI de Leoncavallo** à l'affiche de **l'Opéra de Saint-Étienne**, les 9, 11 et 13 mars 2025 : https://www.classiquenews.com/opera-de-saint-etienne-cavalleria-rusticana-i-pagliacci-les-9-11-et-13-mars-2025-nicola-berloffa-mise-en-scene-christopher-franklin-direction/

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE. CAVALLERIA RUSTICANA / I PAGLIACCI (les 9, 11 et 13 mars 2025). Nicola Berloffa, mise en scène / Christopher Franklin, direction

critique

LIRE notre CRITIQUE, opéra. OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE, le 11 mars 2025. MASCAGNI : Cavalleria Rusticana / LEONCAVALLO : I Pagliacci. Tadeusz Szlenkier, Julie Robard-Gendre, Valdis Jansons, Alexandra Marcellier… Christopher Franklin (direction) / Nicola Berloffa (mise en scène) : https://www.classiquenews.com/critique-opera-opera-de-saint-etienne-le-11-mars-2025-mascagni-cavalleria-rusticana-

leoncavallo-i-pagliacci-tadeusz-szlenkier-julie-robard-gendre-valdis-jansons-alexandra-marcellier/

CRITIQUE, opéra. OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE, le 11 mars 2025. MASCAGNI : Cavalleria Rusticana / LEONCAVALLO : I Pagliacci. Tadeusz Szlenkier, Julie Robard-Gendre, Valdis Jansons, Alexandra Marcellier… Christopher Franklin (direction) / Nicola Berloffa (mise en scène)