CRITIQUE, opéra. LYON, opéra de Lyon, le 29 janvier 2026. CHARPENTIER : Louise. G. Philiponet, S. Koch, A. Smith, N. Courjal, P. Ciofi… Christoph Loy / Giulio Cilona

Reprise de la production aixoise de cet été, la lecture de Christopher Loy déçoit quelque peu malgré la cohérence relative du propos et l'excellence de la distribution, sans la formidable Louise d'Elsa Dreisig, courageusement remplacée au pied levé par Gabrielle Philiponet.

Premier opéra naturaliste (l'opéra porte le sous-titre significatif de « roman musical ») créé avec un immense succès en février 1900 à l'Opéra-Comique de Paris, *Louise* fut reprise régulièrement jusque dans les années 60, puis tomba dans un relatif oubli. En cause sans doute les thèmes de la liberté individuelle, de l'autorité parentale et du prestige de la famille, qui après 1968 semblaient obsolètes. La musique, dans la filiation d'un Massenet dont Charpentier était l'élève, repose surtout sur une forme de déclamation « arioso », mais ne manque pas d'alliciantes formes closes, de l'air célèbre « *Depuis le jour* », en passant par la romance de Julien « *Dans la cité lointaine* » et la sublime berceuse du père au 4e acte. Le livret est écrit dans une langue simple, mâtinée de tournures populaires (mais Charpentier, auteur également du livret, n'est ni Zola, ni encore moins Céline qui adorait cet

opéra).

L'univers montmartrois du livret est relégué à un plan secondaire, voire disparaît totalement, par le metteur en scène **Christof Loy** : décor unique, une salle d'hôpital qui laisse apercevoir derrière de grandes et hautes fenêtres les toits de Paris (superbe décor de **Étienne Pluss** et lumières efficaces de **Valerio Tiberi**), prétexte pour une lecture névrotique de l'intrigue qui, pour séduisante qu'elle soit, trahit l'œuvre en faisant de l'émancipation de l'héroïne un désir fantasmé (Julien apparaît sous les traits d'un médecin à la fin de l'opéra), en ajoutant des gestes incestueux du père absents des intentions du compositeur, lecture qui n'est pas dénuée d'incohérences (la mère que l'on voit parmi les couturières alors qu'elle avait menacé sa fille de travailler à la maison, et qui apparaît en tailleur Chanel, niant ainsi son origine ouvrière). Car Paris est un personnage à part entière, voire le véritable protagoniste de l'œuvre (c'est sur le nom de Paris que s'achève l'opéra). Or, que font les tableaux pittoresques des petits métiers de Montmartre, qui rappellent les « *cris de Paris* » jadis chantés par Clément Janequin, ou les festivités nocturnes du 3e acte dans un hôpital psychiatrique, si ce n'est pour les réduire là encore à des pathologies blâmables ? Dommage, car la direction d'acteurs est époustouflante, d'une précision d'entomologiste, y compris pour les rôles secondaires.

La distribution, en revanche, appelle tous les éloges. Hélas souffrante, Elsa Dreisig qui avait créé le rôle-titre à Aix, a été vaillamment remplacée par **Gabrielle Philiponet** qui a appris en un temps record l'écrasante partie de l'héroïne. Malgré une présence scénique parfois hésitante, notamment dans les scènes de complicité amoureuse avec Julien, et un timbre un peu voilé et moins séduisant dans le registre aigu, la soprano albigeoise s'en tire avec les honneurs et sauve haut la main cette soirée de première. Julien est toujours incarné par **Adam Smith**, ténor racé aux aigus bien projetés qui séduit

par son jeu de scène et émeut dans sa romance quelque peu gâtée par une guitare trop sonorisée, et impressionne dans le rôle secondaire du Noctambule. La solide mezzo de **Sophie Koch** campe une mère cruelle et psychorigide du meilleur effet, imperturbable face aux requêtes de sa fille ; sa présence électrisante est à l'image de ses médiums et ses graves d'airain, même si la fatigue de son timbre se fait sentir ici ou là. Le père est solidement défendu par **Nicolas Courjal**, malgré un *vibrato* pas toujours bien maîtrisé, mais se rattrape dans le dernier acte par ses graves de basse caverneuse et ses accents « véristes » d'homme en colère, soulignés par un orchestre véhément au plus près de la prosodie. Les rôles secondaires plus ponctuels ne sont pas en reste, comme en témoignent la Balayeuse de **Patrizia Ciofi** (qui remplace Annick Massis entendue à Aix) dans son air très « cabaret », l'Irma de **Marianne Croux**, soprano léger mais à la projection non moins assurée, la Laitière ô combien gracieuse de **Julie Pasturaud**, le timbre velouté de la Gertrude de **Carol Garcia**, l'abattage de la Madeleine de **Marie-Thérèse Keller** ou encore l'espiègle Gavroche de **Céleste Pinel**. Distribution modifiée pour le Pape des Fous de **Filipp Varik** (Grégoire Mour à Aix), à la prestation scénique et vocale impeccable, et pour la Camille de **Eva Langeland Gjerde**, aussi lumineuse que Karolina Bengtsson à Aix, tous deux artistes de l'Opéra studio de Lyon.

Dans la fosse, en lieu et place de Giacomo Sagripanti, **Giulio Cilona** dirige avec fougue et maestria les forces de l'**Orchestre de l'Opéra de Lyon**. L'opulence de la partition (les pages symphoniques abondent dans la partition) est bien mieux mise en valeur que dans l'espace en plein air du théâtre de l'Archevêché. Les chœurs, toujours aussi bien préparés par **Benedict Kearns**, sont impressionnants de justesse, tout comme les enfants très professionnels de la **Maîtrise des Bouches-du-Rhône**. Malgré une lecture contestable d'un metteur en scène habitué aux raretés (cf : sa récente *Fiamma* de Respighi à Berlin), *Louise* méritait largement de sortir de l'oubli.

CRITIQUE, opéra. LYON, Opéra de Lyon, le 29 janvier 2026. CHARPENTIER : Louise. G. Philiponet, S. Koch, A. Smith, N. Courjal, P. Ciofi… Christoph Loy / Giulio Cilona. Crédit photo (c) Droits réservés

CRITIQUE, festival. AIX-EN-PROVENCE, Théâtre de l'Archevêché, le 11 juillet 2025. CHARPENTIER : Louise. E. Dreisig, A. Smith, N. Courjal, S. Koch… Christof Loy / Giacomo Sagripanti

« *Mon rêve n'était pas un rêve* », chante Louise dans l'air célèbre du 3e acte, qui est aujourd'hui encore le principal titre d'accès à la postérité de l'opéra de Gustave Charpentier. Dans la relecture qu'en propose Christof Loy, l'histoire racontée a pourtant tout du fonctionnement

onirique ou fantasmatique. Un décor unique situe l'action dans un espace manifestement hospitalier : c'est que l'histoire racontée se déroule en fait sur la scène mentale d'une Louise réduite à la folie par un événement dont on devine qu'il a un rapport décisif avec la relation possessive et abusive que son père entretient avec elle.

Un avertissement initial (*alla T*cherniakov) aurait sans doute permis au spectateur d'entrer de plain-pied dans l'histoire que le metteur en scène choisit de raconter. Celle de Louise devient un mélange de souvenirs vécus et d'hallucinations, où les mêmes personnages passent et repassent dans des costumes différents. Le chiffonnier, qui pleure l'enlèvement de sa fille, a les traits (et la voix) du père incestueux ; la première d'atelier et la mère tyrannique (et malheureuse) ne font qu'une ; et le noctambule amoureux (et, dirait-on aujourd'hui, harceleur) se confond avec le bien-aimé Julien. Dans ces conditions, on ne s'étonne guère de découvrir à la toute fin que le médecin qui remet une Louise hagarde à ses parents a les traits du même Julien, image saisissante qui oblige à relire l'ensemble du spectacle à l'aune de cette dernière donnée. Soutenu par une direction d'acteurs au cordeau, le spectacle dévoile une véritable richesse de sens. Un regret néanmoins, et pas des moindres : pour une fois qu'un livret d'opéra ne raconte pas l'histoire du sacrifice d'une jeune femme sur l'autel de la collectivité masculine, mais plutôt son émancipation, le ramener ainsi dans le giron de la domination familiale constitue une occasion manquée.

À la tête de l'**Orchestre de l'Opéra de Lyon**, **Giacomo Sagripanti** m'a paru privilégier la musicalité et le moelleux (notamment celui du paysage sonore ouaté qui permet à Louise de déployer son grand air), peut-être parfois au détriment du nerf et de l'urgence, comme dans les élans de Julien qui

ouvrent l’œuvre et la parcourent de part en part, que j’ai déjà entendus plus élastiques et mordants. Le parti pris vaut néanmoins de superbes moments, comme la fin du premier acte, façon amande amère.

Il bénéficie surtout d’un plateau de première qualité, dominé par le couple toxique du père et de la fille. Elsa Dreisig, à l’origine du projet avec Christof Loy, est une Louise proche de l’idéal : voix souveraine, sur toute la tessiture, art consommé de la diction, qui rend les sous-titres superflus, et incarnation jusqu’au-boutiste du personnage tourmenté façonné par le metteur en scène. Difficile d’imaginer le spectacle sans elle. Nicolas Courjal use d’une voix caressante et autoritaire à la fois pour camper l’inqualifiable figure du père de Louise. Qu’il parvienne à émouvoir dans de telles circonstances relève du tour de force. Et pourtant, les

infinies nuances dont il pare la ligne de chant du père en éclairent les failles et les abîmes.

Il n’est pas simple d’exister face à ce couple exclusif, et les partis pris de la mise en scène placent les personnages de la mère et de Julien au second plan. Dans l’ingrate figure maternelle, Sophie Koch fait valoir ses talents d’actrice ; comme engoncée, la voix semble porter les traces de la rancœur accumulée. Ténor vigoureux toujours sur la ligne de crête, Adam Smith confère au personnage de Julien une fougue juvénile et un charme musclé ; on rêve néanmoins d’un poète à la séduction plus subtile.

La distribution pléthorique de *Louise*, du petit peule de Paris aux couturières de l’atelier, empêche de nommer tous les seconds rôles : ils sont généralement excellents. En toute subjectivité, j’aurais tendance à distinguer le Gavroche incisif de Céleste Pinel. Le festival d’Aix continue par ailleurs à honorer une belle tradition, celle de faire revenir de glorieuses voix, jouissant d’une retraite bien méritée, dans de modestes rôles, qui prennent alors la forme d’un caméo. Initialement prévue en balayeuse, la vétérane Roberta Alexander a été remplacée *in extremis* par la toujours jeune Annick Massis, qui à la différence de la travailleuse déchue, mérite encore son titre de « reine de Paris » (et désormais d’Aix, où – le croira-t-on ? – elle faisait ses débuts…).

CRITIQUE, festival. AIX-EN-PROVENCE, Théâtre de l’archevêché, le 11 juillet 2025. CHARPENTIER : Louise. E. Dreisig, A. Smith, N. Courjal, S. Koch… Christof Loy / Giacomo Sagripanti. Crédit photo © Monika Ritterhaus

STREAMING opéra, Arte : « Louise » de Gustave Charpentier. Samedi 12 juillet 2025, à 22h30. Elsa Dreisig, Adam Smith… Christof Loy [mise en scène]

AIR DE BOHÈME… Fuyant son étouffante famille, Louise, une jeune ouvrière, rejoint à Paris Julien, son amant désargenté. L'amour règne mais l'heure des désillusions est proche… La mise en scène de Christof Loy revisite l'opéra de Gustave Charpentier où brille dans cette production attendue la soprano française Elsa Dreisig dans le rôle-titre.

Jeune ouvrière, Louise sent vibrer en elle les promesses de la grande ville. Résolue à quitter son étouffante famille, elle décide d'aller vivre à la capitale son amour pour Julien, un poète désargenté. Malgré l'enthousiasme qu'engendre sa liberté, son bonheur est autant troublé par la culpabilité d'avoir abandonné ses parents que par la pression sociale.
Immense succès à sa création en 1900 à l'Opéra-Comique, le « roman musical en quatre actes et cinq tableaux » de Gustave

Charpentier (1860-1956) fut égratigné par la critique, qui jugeait scandaleuses sa représentation du désir féminin et la révolte de son héroïne contre sa famille.

Louise de Gustave Charpentier au Festival d'Aix en Provence sur ARTE et arte.tv samedi 12 juillet 2025 à 22h40 : ttps://www.arte.tv/fr/videos/124800-000-A/gustave-charpentier-louise/

Plus d'infos sur le site du Festival d'Aix en Provence : https://festival-aix.com/

Disponible en ligne pendant 2 ans et sous-titré en 6 langues (français, allemand, anglais, italien, polonais et espagnol) dans le cadre de la Saison ARTE Opéra 2025

Réputé pour ses mises en scène à la dramaturgie fouillée, sa direction d'acteurs précise, son esthétique épurée, Christof Loy a décelé, derrière le propos novateur sur l'émancipation féminine, un non-dit du livret de Charpentier : la relation familiale toxique dans laquelle Louise se trouve enfermée et l'emprise que le père possessif – voire abusif – exerce sur elle avec la complicité de sa mère.

Désireux de les raconter sans les juger, Christof Loy fait entrer le spectateur dans l'inconscient des protagonistes dont évidemment Louise ; il met en lumière les zones d'ombre d'une société qui, loin d'affranchir ses filles, ne leur offre que

des romances de pacotille pour sublimer un horizon borné de frustrations.

Soirée spéciale depuis Aix en Provence – Opéra de Gustave Charpentier (France, 2025, 2h45mn) Livret : Gustave Charpentier Direction musicale : Giacomo Sagripanti – Mise en scène : Christof Loy

Avec : Elsa Dreisig, Adam Smith, Sophie Koch, Nicolas Courjal, Grégoire Mour, Roberta Alexander, Marianne Croux, Carol Garcia, le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, la Maîtrise des Bouches-du-Rhône – Réalisation : Jérémie Cuvillier

Enregistré / filmé le 11 juillet 2025 au Théâtre de l'Archevêché d'Aix-en-Provence.

Entretien avec Christof Loy :

Projections en plein air dans le cadre du Festival à La Roque-D'antheron le 16/07, Roquefort Les Pins le 17/07, Rousset le 16/07, Septèmes-Les-Vallons le 16/07, Valbonne le 16/07, Aix-en-Provence le 17/07, Cucuron le 23/07, L'isle-Sur-La-Sorgue le 07/08 et également à Chorges, Martigues et Miramas.