

«Les Contes d'Hoffmann »

Par l'Envolée Lyrique

REVUE DE PRESSE

Contact :

ROMAIN COUDENE 06.84.53.36.80

leliodiffusion@gmail.com

- [Le Dauphiné Libéré Mai 2014](#)

le dauphiné
LIBÉRÉ

Les contes d'Hoffmann, entre voix vibrantes et situations cocasses

De Belles voix et une mise en scène rigoureuse pour l'œuvre inachevée d'Offenbach.

« Le théâtre d'Annonay accueillait vendredi soir la compagnie "L'envolée lyrique" dans son interprétation des contes d'Hoffmann, une programmation concoctée par le Mille-Pattes. 300 personnes avaient pris place sur les gradins pour se laisser envoûter par les voix puissantes des chanteurs. Elles se sont également laissées surprendre par la mise en scène pleine de surprises et de situations cocasses ou décalées. En scène : 7 personnes, acteurs, chanteurs, musiciens. Tous tour à tour également accessoiristes pour modifier les décors, les estrades, les rideaux, dans un ensemble fluide qui participait aux histoires racontées. "Belle nuit, oh nuit d'amour, souris à nos ivresses..", avec les airs les plus célèbres de l'œuvre d'Offenbach, se déroulaient peu à peu au gré des tableaux, les amours contrariées de Monsieur Hoffmann. »

- [Le Bien Public avril 2014](#)

LE BIEN PUBLIC

Offenbach s'offre une Envolée Lyrique !

Spectacle vivant ! Ces mots s'imposent d'emblée pour qualifier Les Contes d'Hoffmann que la compagnie L'Envolée Lyrique a présentés, vendredi soir, à Saint-Apollinaire, sous la bannière d'Euromuses.

Pour cette toute première représentation, l'accueil du public fut chaleureux. Il faut dire que le travail réalisé par Henri de Vasselot, à partir de l'œuvre d'Offenbach, est intelligent. Il ne s'agit pas de donner une énième version de l'opéra, dans laquelle chaque personnage imaginé par le compositeur serait scrupuleusement restitué : les six chanteurs présents sur scène n'y suffiraient pas ! L'objectif est plutôt de créer des atmosphères différentes à partir d'un texte habilement rédigé et d'airs que chacun interprète selon ses moyens vocaux, sous la direction avisée de Pierre Santus, au piano.

Tous sont d'abord musiciens, mais aussi chanteurs, comédiens et, parfois même, danseurs, ressuscitant l'esprit de la troupe dans laquelle il faut savoir tout faire. Et cela fonctionne ! Les soprani Isabelle Debauve et Clémence Olivier se partagent équitablement les amours

d'Hoffmann et affrontent vaillamment leurs difficultés techniques. Quant à Aline Quentin, Nicklausse aux faux airs d'Offenbach, malgré une jolie voix de mezzo-soprano, elle a bien du mal à ramener son poète dans le droit chemin de l'écriture ! Il faut dire que Jean-Marc Savigny, qui endosse courageusement les emplois de « méchants », ne lui laisse guère de répit. Guillaume Zabé apporte une touche comique bienvenue dans les personnages de Maître Luther et de Spalanzani, alors qu'Henri de Vasselot rend son Hoffmann plutôt attachant !

Après cette première prometteuse, il reste à L'Envolée Lyrique à proposer son travail aux spectateurs avertis du festival d'Avignon !

- [Le Parisien Mars 2014](#)

Opéra : Les contes d'Hoffmann d'Offenbach

*L'Envolée Lyrique s'approprie ce chef-d'œuvre du compositeur et emblème du romantisme, pour la servir de façon tragi-comique. L'argument apparemment simple de la quête de l'amour idéal est traversé par une succession d'aventures rocamboliques parsemée d'apparitions, de lunettes transformant la réalité, de violon magique et de reflets volés. L'adaptation musicale est accompagnée d'une réduction d'orchestre jouée au piano, renforcée par un ensemble violon, violoncelle, flûte qui varie en fonction des disponibilités des chanteurs-instrumentistes au cours du spectacle. L'adaptation du livret est faite avec jubilation, dans le respect des auteurs, et s'inspire également des écrits d'Hoffmann et de Musset. **Les interprètes sont remarquables de clarté et de musicalité.***

- [Magazine Reg'Arts Juillet 2014 :](#)

Une fois de plus l'Envolée Lyrique réussit son pari de rendre l'opéra populaire.

« Cette compagnie nous offre un spectacle de haute volée, voix superbes, costumes de qualité, mise en scène réaliste qui arrive à rendre compréhensible une intrigue où différents niveaux s'imbriquent.

C'est joyeux, vif et coloré, un vrai tourbillon, dans un décor astucieux d'estrades et pendrillons mobiles qui permettent de situer les différents lieux.

La quelque vingtaine de personnages est interprétée par seulement six comédiens qui jouent, chantent et dansent (on a même droit à un numéro de claquettes) à merveille. Ils accompagnent aussi de temps à autre la pianiste quand leurs rôles le leur permettent ! C'est dire s'ils ont plusieurs cordes à leur arc. Ils nous emmènent avec légèreté dans cette

quête de l'absolu et de l'idéal féminin dans un burlesque qui n'empêche pas une certaine noirceur sous-jacente.

Le public venu nombreux apprécie à sa juste valeur cette belle adaptation qui ne souffre aucunement de l'élagage pratiqué avec bonheur. »

- [Plus de Off.com Juillet 2014 :](#)

« Lauréate du Prix du Public dans la catégorie 'Meilleur spectacle musical' à l'issue de l'édition précédente avec COSI FAN TUTTE, la Compagnie de l'Envolée Lyrique se présente comme un candidat sérieux à cette distinction, lors du OFF 2014, avec LES CONTES D'HOFFMANN.

Le metteur en scène Henri de Vasselot poursuit l'élagage maîtrisé de grandes œuvres lyriques: le spectacle dure 1h35. Une adaptation au goût du public pour les formats plus réduits, avec un savoir-faire certain afin de respecter la trame initiale: Hoffmann, jadis prolifique poète, s'est détourné de la Muse par dépit amoureux. Celle-ci tente de le faire revenir vers elle, mais il faut pour cela l'arracher des vapeurs du vin et de la bière, et plus encore des griffes de son rival Lindorf.

Le spectacle présenté par l'Envolée Lyrique est à haute valeur artistique. À l'excellence du chant et de la musique s'ajoutent de très belles aptitudes au jeu. Les lumières de Thomas Jacquemart et les superbes costumes de Géraldine Ingremeau font honneur aux vieilles pierres de la Chapelle des Templiers, dont la scène peut-être un tantinet exiguë souligne le métier des artistes dans le mouvement et le placement.

Déjà beaucoup d'amateurs de lyrique venus se délecter des CONTES D'HOFFMANN en ce début de Festival, et des applaudissements forts nourris ».

- [Théâtres.com Juillet 2014](#)

« Parmi les **petits bijoux du Off** cette saison il s'en cache un en matinée dans la très belle chapelle des Templiers du Petit Louvre. « Les Contes d'Hoffmann » nouvelle création de la compagnie l'Envolée Lyrique après le succès de « Così Fan Tutte » a pour vocation de mettre à la portée de tous l'opéra sans pour autant renier sa musicalité de haut vol. Un pari relevé haut la main !

Hoffmann le poète est tourmenté par son amour pour les femmes, au grand désespoir de sa muse il perd peu à peu de sa créativité. Elle n'aura de cesse de tenter de le délivrer de son appétit afin qu'il puisse de nouveau écrire et payer ses nombreuses dettes. Une nuit embrumée son rival Lindorf le pousse à raconter ses déboires amoureux afin de l'éloigner de la chanteuse Stella qu'il convoite en secret. Un récit qui les entraînera dans un imaginaire fantasque et merveilleux.

Œuvre colossale d'Offenbach « Les contes d'hoffmann » regroupe plusieurs histoires en une. La première difficulté constituait donc à rendre le format plus court afin de maintenir l'attention d'un public plus vaste. Henri De Vasselot parvient dans son adaptation à maintenir la foisonnance de ce conte romanesque et romantique tout en l'écourtant à une durée parfaite d'1H35. Un travail de fond sur la dramaturgie permet d'enchaîner à la perfection les différents récits des tourments amoureux d'Hoffmann. L'équipe n'hésite pas également à se moquer gentiment des codes du genre en apportant ça et là quelques anachronismes jubilatoires. On soulignera évidemment l'excellence des artistes présents sur le plateau, chanteurs lyriques émérites ils prouvent par leur travail qu'il n'y a pas le moindre mal à démocratiser quelque peu l'opéra. La qualité musicale du spectacle le démontre à chaque représentation pour notre plus grand plaisir. Amateurs d'opéra ou non, tentez l'aventure !

- [City local news \(Avinews\) Juillet 2014 :](#)

L'AVIS DU FESTIVALIER

« La Compagnie "L'envolée lyrique", prix du public au festival d'Avignon 2013 pour le meilleur spectacle musical "Così fan tutte", nous propose cette année dans la belle scène des Templiers le dernier opéra-bouffe de Jacques Offenbach, avec six comédiens chanteurs lyriques et une pianiste. Hoffmann, poète alcoolique notoire, conte ses déboires à un "ami" jaloux qui le fait boire pour le compromettre, alors que la muse de la Poésie sous les traits de son ami Nicolas essaye de le ramener vers la créativité. Dans un tourbillon énergique la troupe d'artistes sait tout faire! Trois hommes et trois femmes jouent à tour de rôle plusieurs personnages, chantent l'opéra avec des voix pures, remarquables et puissantes. Ils ont une excellente diction et sont aussi des comédiens-musiciens-danseurs pleins de rythme et d'humour. Les costumes sont chatoyants et les décors modulables à l'envi. La mise en scène de Henri De Vasselot est ébouriffante d'ingéniosité et le public heureux d'applaudir longuement cette nouvelle création dans le OFF 2014 ! »

- La Théâtrothèque , Juillet 2014 :

« L'Envolée Lyrique a pour but de perpétuer le théâtre populaire à l'opéra. Le dramma giocoso ou l'opéra bouffe sont des genres qui s'inspirent de cette tradition. Cette jeune compagnie veut mener l'opéra hors les murs, le rendre compréhensible et accessible à tous, tout en conservant une qualité musicale de haut niveau.

On connaissait déjà la compagnie, après son premier spectacle *Così fan tutte*, on était sortis enchantés ! Avec ce nouveau spectacle, on sort ravis, l'univers d'Offenbach est brillamment restitué.

L'adaptation musicale est accompagnée en permanence d'une réduction d'orchestre jouée au piano, renforcée par un ensemble violon, violoncelle, flûte qui varie en fonction des disponibilités des chanteurs-instrumentistes au cours du spectacle. Un grand soin est apporté à l'orchestration et aux pastiches possibles liés au fait qu'Offenbach n'orchestra que très peu de son œuvre. Exemple : quatuor de cor au retour vers la taverne dans l'épilogue chanté bouche fermée en imitant des cuivres comme un "barber shop quartet" ».

Les comédiens sont talentueux, maîtrisant chacun la danse, le chant et le jeu de l'acteur ! Un très beau spectacle plein de couleurs, d'énergie et de lyrisme ! »

- Radio Albatros , Juillet 2014 :

« J'avais vu les *Contes d'Hoffmann* à Bastille, alors évidemment, le *Off* à Avignon, les scènes et les budgets n'étant pas comparables, serais-je déçu ? Vous avez vu l'affiche, il est difficile de la rater. Il paraît même que le public n'arrête pas de les barbotter. Il faut dire que c'est une réussite, un bel hors d'œuvre.

Le décor ? Quand on manque de place et qu'on ne bénéficie ni du soutien d'Hollywood ni de celui du ministère de la Culture, on réfléchit. La Compagnie l'Envolée Lyrique a trouvé la solution avec le décor à tiroirs : on roule des éléments ici, on glisse des marches là, on tourne des pendrillons et nous changeons de lieu, de temps, d'espace. Un piano, un violon, un violoncelle, une flûte traversière pour les parties musicales, des voix précises, chaudes et sans reproches (nous parlons d'opéra quand même), non, ces *Contes d'Hoffmann* n'ont rien d'une production au rabais, bien au contraire. L'excellente adaptation précise les situations, les personnages et l'intrigue pour les moins bien initiés. Enfin, quelques morceaux de bravoure comme cette incontournable "Barcarolle" font de ce passage dans le *Off* **un petit bijou à s'offrir**. Au Petit Louvre, Chapelle des Templiers à 11h. »

Didier Blons - Radio Albatros

- **WebThéâtre , Juillet 2014 :**

« (...) En Off, on peut aussi y rencontrer d'épatants chanteurs. Et justement au Petit Louvre où, à 11h du matin, Les Contes d'Hoffmann font un tabac et ont affiché complet dès le début.

Si proposer de l'opéra quasiment à l'heure du petit déjeuner et en une heure trente éveille la méfiance, elle disparaît dès les premières notes.

Ces jeunes gens ont de la voix (superbe), du jarret, de l'humour et de belles idées scéniques pour resserrer l'œuvre sans en tronquer la vérité. Sur la trame de l'histoire, dans une taverne, Hoffmann pris de boisson évoque ses amours, la troupe nous fait entendre magnifiquement les grands airs qui jalonnent la partition. Tour à tour chanteurs, membres d'un mini orchestre (piano, violon, violoncelle, flûte), voire machinistes, la troupe nous embarque avec une jubilation contagieuse dans les méandres d'une histoire tissée de fantaisie et de fantastique, de trivialité, de profondeur, que les voix excellent à nous faire percevoir.

« Rendre l'opéra accessible à tous, en gardant une qualité musicale de haut niveau » telle est l'ambition de L'Envolée Lyrique, troupe de musiciens chanteurs emmenée par Henri de Vasselot baryton et qui interprète Hoffmann. Cette troupe de jeunes chanteurs est décidément récidiviste puisque déjà présente au Petit Louvre l'année dernière avec un remarquable Cosi Fan Tutte qui, comme cette année pour Les Contes d'Hoffmann lui valut le Prix du public. »

Critiques Billets Réduc , Juillet 2014 :

- **Excellent 9/10**

Drôle, enlevé, baroque, un beau spectacle bourré de fantaisie. La mise en scène est très belle et inventive. Les acteurs / chanteurs / musiciens sont très talentueux.

- **Exceptionnel**

Du talent, de l'énergie, une scénographie très recherchée. Que du bonheur. Pour tout public.

- **Les Contes d'Hoffmann**

Excellent spectacle, malgré une bourrasque de pluie impressionnante... qui n'a pas eu plus d'incident que cela ! Bonne mise en scène, respect des extraits des Contes d'Hoffmann, de beaux costumes et bien entendu, de belles voix !!

- **Théâtrorama , Juillet 2014 :**

*« Comment un opéra de 1881 enchante le théâtre en 2014 ?
Avec l'intemporel, c'est à dire avec nos besoins, avec nos contradictions et avec le beau. Si
Offenbach et Barbier ont voulu chanter l'homme partagé entre la création artistique et
l'amour charnel, Henri de Vasselot et l'Envolée Lyrique nous l'ont révélé.*

*L'histoire est celle du poète Hoffman et de ses trois amours, Olympia, Antonia et Giulietta
qu'il doit conquérir au prix cher. Il devra passer par des personnages détestables, des
soudoyeurs et des soudoyés, il devra rentrer dans la rivalité, il devra même renoncer à son
"reflet", pour finalement s'apercevoir que l'objet de son amour veut le posséder sans être
possédée, et de conclure que la seule digne d'amour est sa muse.*

Faut-il renoncer au succès et à la gloire en échange de l'amour ?

*Les perruques bouclettes blondes et rousses, les costumes d'époque couleurs, les claquettes,
les instruments de musique, le décor de bois et de voiles, les mots, la musique, tout bouge
tout le temps grâce à la fête que nous organisent les acteurs justes de l'Envolée Lyrique. Il y a
de la gaieté, du vif, du direct et de la bonne humeur. On sourit, on frissonne quand ils
chantent, on profite d'un excellent moment, sans trouver cela même un rien suspect face à ce
déchirement que nous propose le thème central de la pièce : l'homme peut-il concilier son
besoin de transcendance avec son besoin matériel ?*

*Je pense que si on se sent si détendus face à cette question existentielle, c'est parce que les
auteurs l'ont eux mêmes transcendées cette question. Un peu comme s'ils nous faisaient un
petit clin d'œil. Tiens regarde-le bien ton petit ego, regarde-le qui se bat, qui se débat et qui
agonise même. Après tout c'est en le regardant bien en face sans le juger, tel qu'il est, tel
qu'il "t'est" que tu es dans l'amour, le vrai. Et l'Amour, n'a jamais exclu le succès, encore
moins la gloire, au contraire, il en est la condition, la cause, à moins de comprendre la gloire
comme Son couronnement, l'effet ultime de la cause. »*

- **Mélasse Animation, le Blog , Juillet 2014 :**

« EXCELLENT !

*La compagnie " L'envolée Lyrique " présente au Festival d'Avignon « Les contes d'hoffmann ".
Programmateurs, à vos calendriers ! Un spectacle très complet, d'une qualité sans pareille.*

Nous l'avons vu et sommes totalement conquis !! »