

These program notes are written by the student performing, and are presented by the student in partial fulfilment of the requirements of their course. Ces notes de programme sont écrites par l'étudiant-interprète et sont présentées en tant que réalisation partielle des critères de leur cours.

April 13th, 2024
Rachel Pépin
Class of Brett Polegato

La voix humaine

En 1958, Francis Poulenc composa la tragédie lyrique "*La voix humaine*", basée sur la pièce de théâtre de Jean Cocteau. Ce défi compositionnel majeur visait à préserver l'essence et la richesse du texte d'origine. L'œuvre gravite exclusivement autour du personnage central, « Elle », une femme complexe prise entre le mensonge et sa vérité, prête à tout sacrifier par amour, y compris sa propre existence. Deux éléments clés viennent enrichir le personnage de « Elle » : l'accompagnement musical représentant son amant, ainsi que le téléphone, symbole de ce qu'il reste de leur relation.

Cocteau a délibérément choisi de ne pas nommer explicitement le personnage principal, offrant ainsi à l'auditoire la possibilité de s'identifier plus facilement à cette figure féminine en proie à une douleur profonde. Poulenc, de son côté, cherchait à guider l'auditoire vers une empathie face aux émotions douloureuses et déchirantes traversées par le personnage principal, en utilisant les ressources de la musique.

La mise en scène, conçue en accord avec les visions de Cocteau et Poulenc, plonge "Elle" dans une atmosphère sombre et intimiste, où un lit, une chaise basse, une petite table et le téléphone définissent le décor. Pour ma part, j'ai choisi de conserver un visuel épuré, en intégrant seulement qu'un téléphone à cadran rotatif, une chaise et une petite table. Cependant, bien que le téléphone soit un élément crucial de la pièce, la metteure en scène Marie-Nathalie Lacoursière et moi-même avons pris la décision de ne pas l'utiliser durant l'intégralité du monologue, laissant ainsi aux spectateurs une plus grande liberté

d'interprétation quant à la nature de la communication et à la présence ou non d'une personne à l'autre bout du fil. Aussi, cette distance physique avec le téléphone suggère une volonté de « Elle » de s'éloigner de la source de sa souffrance. Je trouvais intéressant de croire que le personnage expérimente de la dissociation en souhaitant s'éloigner de certaines émotions et expériences vécues. La dissociation est l'éloignement de la réalité, ce que « Elle » tente d'éviter du début jusqu'à la fin de l'opéra.

Musicalement, l'œuvre offre une palette de couleur riche et nuancée me permettant de plonger dans les états d'âme fluctuants du personnage. L'orchestre, le piano dans le contexte de ce récital, est le véhicule des émotions et des pensées dissimulées de « Elle », influençant ainsi mon jeu scénique. L'œuvre offre un espace de liberté considérable, notamment à travers les récitatifs et les nombreux points d'orgue. Ces moments, exempts de répliques au téléphone et parfois même de musique, créent des tensions dramatiques qui propulsent la performance. Alors, la musique devient le moteur principal de mon interprétation scénique, définissant l'ambiance et le ton de la représentation.

La voix humaine est une exploration profonde de l'âme humaine, de ses tourments et de ses passions. Cette œuvre complexe témoigne de la puissance de la collaboration entre la musique et le théâtre pour créer une expérience artistique inoubliable, invitant le public à un voyage émotionnel intense et poignant.