PHILHARMONIE DE PARIS

CONCERT EN TEMPS SCOLAIRE

Vendredi 13 mai 2016

LYRIQUE PARTY

ALEXANDRE PIQUION, PROFESSEUR DE LA CLASSE D'ENSEMBLES VOCAUX
DAMIEN LEHMAN, PIANO
VINCENT VITTOZ, METTEUR EN SCÈNE
PIERRE GIROD, MUSICOLOGUE
ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT MUSICOLOGIE ET ANALYSE DU CONSERVATOIRE DE PARIS, PRÉSENTATION
ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT DES DISCIPLINES VOCALES DU CONSERVATOIRE DE PARIS

CONSERVATOIRE NATIONAL **SUP**ÉRIEUR DE **MUS**IQUE ET DE **DAN**SE **DE PARIS**

Licence E. S. 2-1-1008866 - Crédit photo : Gettyimages - Photographie : Andy Crawford

EN FAMILLE À LA PHILHARMONIE

Les instruments, c'est fait pour jouer.

CONCERTS PARTICIPATIFS EN FAMILLE • SPECTACLES JEUNE PUBLIC
ÉVEIL MUSICAL DÈS 3 MOIS • ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE
VISITES-CONTES AU MUSÉE DE LA MUSIQUE

philharmoniedeparis.fr
01 44 84 44 84
Ⓜ Ⓣ Porte de Pantin

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère Culture Communication

MAIRIE DE PARIS

Paris MÔMES

VENDREDI 13 MAI – 11H – 14H30

AMPHITHÉÂTRE

LYRIQUE PARTY

Jacques Offenbach
*Coscoletto (*extrait de l'opéra-comique), *Acte I scène 9, Trio « Seht das Blumenmadchen hier »*

DANIA EL ZEIN, SOPRANO (COSCOLETTO)
MARINA RUIZ, SOPRANO (DELPHINA)
ANAÏS BERTRAND, MEZZO-SOPRANO (MARIANA)

Léo Delibes
Lakmé (extrait de l'opéra), *Acte I, Quintette « Quand une femme est si jolie »*

HARMONIE DESCHAMPS, SOPRANO (ELLEN)
YI LI, SOPRANO (ROSE)
CLAIRE PÉRON, MEZZO-SOPRANO (MRS BENSON)
BENJAMIN WOH, TÉNOR (GÉRALD)
IGOR BOUIN, BARYTON (FRÉDÉRIC)

Jacques Offenbach
Les Contes d'Hoffmann (extrait de l'opéra fantastique), *Septuor*

MARIANNE CROUX, SOPRANO (GIULIETTA)
EVA ZAÏCIK, MEZZO-SOPRANO (NICKLAUSSE)
FABIEN HYON, TÉNOR (HOFFMANN)
BLAISE RANTOANINA, TÉNOR (PITTINACCHIO)
IGOR BOUIN, BARYTON (DAPERTUTTO)
GUILHEM WORMS, BARYTON-BASSE (SCHLEMIL)

Jacques Offenbach
Les Contes d'Hoffmann (extrait de l'opéra fantastique), *Trio*

MARIE PERBOST, SOPRANO (ANTONIA)
EVA ZAÏCIK, MEZZO-SOPRANO (LA VOIX)
GUILHEM WORMS, BARYTON-BASSE (MIRACLE)

André Messager
Véronique (extraits de l'opéra-comique)
Acte I, Quatuor « Alors tout est fini »
Acte III, Quatuor « Oh ! Ciel »
Acte III, Duo « Ah bien ! par ordre procédons »

MARTHE DAVOST, SOPRANO (HÉLÈNE)
AXELLE FANYO, SOPRANO (AGATHE)
EVA ZAÏCIK, MEZZO-SOPRANO (ERMÉRANCE)
IGOR BOUIN, BARYTON (FLORESTAN)
GUILHEM WORMS, BARYTON-BASSE (COQUENARD)

Georges Bizet
Carmen (extrait de l'opéra-comique), *Acte II, Quintette « Nous avons en tête une affaire ! »*

YI LI, SOPRANO (FRASQUITA)
CLAIRE PÉRON, MEZZO-SOPRANO (MERCÉDÈS)
ANAÏS BERTRAND, MEZZO-SOPRANO (CARMEN)
BLAISE RANTOANINA, TÉNOR (REMENDADO)
IGOR BOUIN, BARYTON (DANCAÏRE)

ALEXANDRE PIQUION, PROFESSEUR DE LA CLASSE D'ENSEMBLES VOCAUX
DAMIEN LEHMAN, PIANO
VINCENT VITTOZ, METTEUR EN SCÈNE
PIERRE GIROD, MUSICOLOGUE
LÉO DUPREY, PIERRE DUTILLIEUX, NASTASIA MATIGNON ET LISA PETIT, ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT MUSICOLOGIE ET ANALYSE DU CONSERVATOIRE DE PARIS, PRÉSENTATION
ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT DES DISCIPLINES VOCALES DU CONSERVATOIRE DE PARIS

Cette présentation a été préparée dans le cadre de la formation à la médiation musicale mise en place par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris et le Conservatoire de Paris.
L'encadrement pédagogique des élèves a été assuré par Pierre Girod, musicologue et Vincent Vittoz, metteur en scène.

Une boîte à outils numériques vous permet de préparer le concert sur **digital.philharmoniedeparis.fr/outils-educatifs.aspx**

Coproduction Conservatoire de Paris, Philharmonie de Paris

DURÉE DU CONCERT : 1H.

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur le site Internet philharmoniedeparis.fr quatre jours avant la représentation.

LYRIQUE PARTY

L'OPÉRA-COMIQUE

L'opéra-comique est un genre lyrique né au XVIIIe siècle dans lequel les scènes chantées alternent avec les dialogues parlés. Le sujet n'est pas toujours comique, comme on pourrait le croire : le fond peut être sérieux et aborder la vie quotidienne ainsi que l'actualité. En 1697, Louis XIV chasse les comédiens italiens de Paris. Les forains de Saint-Laurent et de Saint-Germain en profitent pour s'emparer de leur répertoire et de leurs personnages dans des parodies qui rencontrent un grand succès auprès du public. La Comédie Française et l'Opéra, se sentant menacés, font interdire l'utilisation de dialogue parlé pour les forains, qui ont alors recours aux chansons : ils inventent un nouveau type de spectacle parodique, le vaudeville, en employant des airs connus avec de nouvelles paroles. Le terme « opéra-comique » apparaît finalement en 1714. Le Théâtre de la Foire Saint-Germain devient alors l'Opéra Comique.
En 1752, la représentation de *La Serva padrona* de Pergolèse fait scandale et déclenche la « querelle des Bouffons », opposant l'*opera buffa* italien et la tragédie lyrique française. Cette querelle va asseoir l'opéra-comique dans le paysage musical français.
À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, l'opéra-comique évolue vers le romanesque et la sentimentalité avec des compositeurs tels que Monsigny, Philidor ou Grétry, puis vers un genre aimable, empreint de charme et d'élégance avec Boieldieu, Herold ou Auber, pour devenir dans la deuxième moitié du XIXe siècle un genre plus sérieux et dramatiques avec des œuvres comme *Faust* de Gounod, *Lakmé* de Delibes, ou *Carmen* de Bizet. À la fin du siècle, l'influence de l'opéra-comique est telle qu'on ne distingue plus les œuvres destinées à l'Opéra Comique de celles destinées à l'Opéra.

VÉRONIQUE, ANDRÉ MESSAGER, 1898

Compositeur et chef d'orchestre français, André Messager se lance dans le genre de l'opérette en 1885 avec un certain succès. Composée en 1898, *Véronique* ne fut représentée à l'Opéra Comique qu'en 1922. Opérette en trois actes, elle met en scène différents personnages dont le Vicomte Florestan, sa maîtresse Agathe Coquenard dont le mari est fleuriste et capitaine de la garde nationale, la future épouse du Vicomte Hélène de Solanges, ainsi que la tante de celle-ci, Ermérance.
Florestan doit épouser Hélène, riche héritière, pour éponger ses dettes et éviter la prison. Ne l'ayant encore jamais vue, il l'injurie sans savoir qu'elle se trouve juste à côté et l'a entendu. Hélène entreprend de donner une leçon au vicomte en se faisant passer pour une grisette du nom de Véronique. Elle parvient à le séduire et Florestan préfère aller en prison plutôt que de se marier et la perdre. Véronique lui révèle alors sa véritable identité et désormais quittes, Florestan et Hélène peuvent s'aimer.

LES CONTES D'HOFFMANN, JACQUES OFFENBACH, 1880

Lorsque *Les Contes d'Hoffmann* sont créés à l'Opéra Comique en 1881, Jacques Offenbach n'est plus. Il n'a pas eu le temps d'achever son opéra fantastique en cinq actes, inspiré

des histoires fantastiques du célèbre écrivain romantique allemand du même nom. Terminée par Ernst Guiraud et créée à titre posthume, l'œuvre est aujourd'hui l'un des opéras français les plus connus et les plus représentés dans le monde.
Dans une taverne de Nuremberg, Hoffmann entre en compagnie de son ami Nicklausse. Ils viennent d'assister au premier acte de l'opéra de Mozart, *Don Giovanni*, dans lequel chante la diva Stella, qu'Hoffmann a autrefois aimée. Hoffmann est excédé par le comportement de Lindorf qui complote derrière son dos. Il raconte alors à son ami le récit des trois plus grands amours de sa vie, qui ne sont en réalité que les trois facettes de Stella : Olympia, la poupée mécanique, Antonia à la magnifique voix, et Giulietta, la séductrice qui tente de s'emparer de l'âme d'Hoffmann. Un des extraits les plus célèbres est tiré de ce troisième acte : la *Barcarolle*, duo chanté par Giulietta et Nicklausse.

CARMEN, GEORGES BIZET, 1875

Aujourd'hui l'œuvre la plus jouée au monde, *Carmen* de Georges Bizet a été créée trois mois seulement avant la mort du compositeur et sans guère de succès. Tirée d'une nouvelle éponyme de Prosper Mérimée, l'œuvre fait scandale : Bizet rompt avec la tradition. Il présente une histoire passionnelle, violente et tragique, ce qui est encore inédit à l'Opéra Comique, mais il associe également passages dramatiques et moments de comédie, met en scène les chœurs pour la première fois, et compose des parties orchestrales ardues pour les musiciens. Il contribue ainsi au renouveau du langage musical de l'opéra.
À Séville, Carmen est une jeune bohémienne rebelle et séductrice. Le brigadier Don José, qui doit la mener en prison pour une bagarre déclenchée, tombe sous son charme et la laisse s'échapper. Pour son amour, il déserte, abandonne sa fiancée et est dévoré par la jalousie quand il apprend que Carmen aime le torero Escamillo. Désespéré, Don José poignarde Carmen alors qu'Escamillo est acclamé par la foule.

LAKMÉ, LÉO DELIBES, 1883

Inspirée par le cadre orientalisant d'une nouvelle de Pierre Loti, *Le Mariage de Loti*, l'œuvre de Delibes a été créée en 1883 à l'Opéra Comique, sur un livret d'Edmond Gondinet et Philippe Gille. Certains airs sont devenus célèbres comme le *Duo des fleurs*. Opéra en trois actes, *Lakmé* évoque la domination britannique en Inde.
Gérald, officier britannique, pénètre dans le jardin sacré d'un temple hindou et y rencontre Lakmé, alors qu'elle est censée vivre loin de tout regard. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre. La fureur de Nilakantha, le père de la jeune fille, est grande. Il cherche à démasquer le blasphémateur en obligeant sa fille à chanter pour l'attirer. En voyant Gérald arriver, Lakmé s'évanouit. Nilakantha poignarde l'officier. Lakmé veille Gérald et puise de l'eau sacrée pour bénir leur couple. Mais l'officier doit partir à la guerre. Comprenant que Gérald va rejoindre les siens, Lakmé s'empoisonne et meurt dans les bras de l'officier.

ANNE THUNIÈRE, AURÉLIE LOYER

JEUX

OPÉRA-COMIQUIZ !

1. L'opéra-comique
   a. évoque des sujets toujours drôles.
   b. peut aborder des thèmes sérieux et finir tragiquement.
   c. est né au XXe siècle.

2. On nomme « querelle des Bouffons »
   a. une scène dans laquelle des personnages comiques se querellent.
   b. les disputes fréquentes entre les forains de Saint-Laurent et de Saint-Germain.
   c. le désaccord entre les partisans de l'opéra-bouffe italien et l'opéra tragique français.

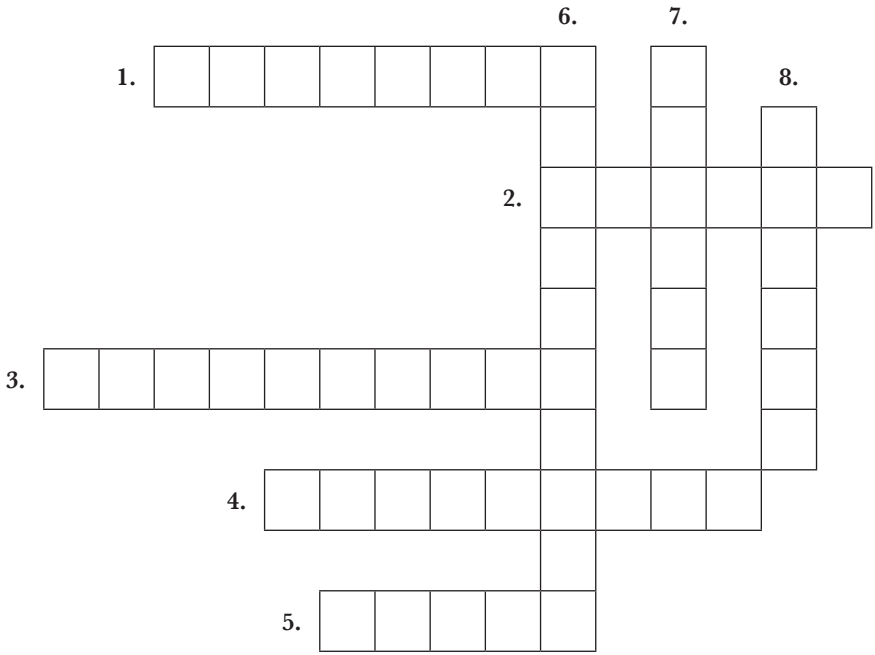
3. Le vaudeville désigne
   a. une parodie employant des airs connus avec de nouvelles paroles.
   b. un spectacle qui se passe en ville.
   c. une pièce mettant en scène mari, femme, amant au dénouement toujours tragique.

4. Bizet a révolutionné le langage musical de l'opéra avec *Carmen* car
   a. il supprime les chœurs et ne fait chanter que les personnages.
   b. il introduit des passages dramatiques dans des scènes comiques et compose des parties orchestrales ardues pour les musiciens.
   c. il mêle passages chantés et passages parlés dans une même scène.

PERSONNAGES CROISÉS

Complète la grille en retrouvant les noms des différents personnages croisés dans cette *Lyrique party* !

1. Nom de l'écrivain romantique allemand dont les histoires fantastiques ont inspiré à Offenbach un opéra.
2. Jeune bohémienne qui séduit Don José dans l'opéra de Bizet.
3. Brahmane hindou, il poignarde l'amant de sa fille dans l'opéra de Delibes.
4. Il tombe sous le charme de Véronique dans l'opéra de Messager.
5. Héroïne de l'opéra de Delibes, elle préfère mourir plutôt que de vivre sans celui qu'elle aime.
6. Ami et muse du héros dans l'opéra fantastique d'Offenbach.
7. Officier britannique tombant sous le charme d'une hindoue dans l'opéra de Delibes.
8. Véritable prénom de Véronique dans l'opéra de Messager.



Réponses :

OPÉRA-COMIQUIZ : 1.b ; 2.c ; 3.a ; 4.b.

PERSONNAGES CROISÉS : 1. Hoffmann ; 2. Carmen ; 3. Nilakantha ; 4. Floresvan ; 5. Lakmé ; 6. Nicklausse ; 7. Gérald ; 8. Hélène.

Alexandre Piquion

Depuis 2013, Alexandre Piquion est professeur au Conservatoire de Paris auprès de jeunes chefs d'orchestre et chanteurs. La formation et ses enjeux ont dès lors rejoint le cœur même de son engagement artistique. Après des débuts d'études scientifiques et une fructueuse carrière de violoncelliste auprès d'orchestres français de premier plan, sa trajectoire rencontre les fidélités assidues du Théâtre du Châtelet et du Théâtre des Champs-Élysées pour lesquels il occupe depuis 2008 les fonctions de chef de chœur (25 productions environ). Il y rencontre notamment le travail d'Olivier Py, Stéphane Braunschweig, Lee Blakeley, Robert Carsen. Depuis 2010, les invitations d'orchestres français et étrangers ont elles aussi prolongé ce sillon, affirmant une identité musicale reconnue pour le large éventail des savoirs qu'elle embrasse, des formats conventionnels aux projets plus atypiques. Très tôt impliqué dans le répertoire lyrique, son intérêt pour le travail dramaturgique a donné lieu à la création de La Compagnie du Grand Seize, structure qu'il fonde avec Paul-Alexandre Dubois et l'historien Jean-Claude Yon. Il dirige à la même époque les productions des Festivals lyriques de Gattières, Montargis et Monaco. Membre jusqu'en 2006 de l'association de compositeurs Opus Open, et tenant à maintenir une relation privilégiée à l'écriture, Alexandre Piquion a transcrit pour orchestre de chambre une dizaine d'ouvrages lyriques, témoignant encore de son engagement dans la diffusion de ce répertoire. Enfin, récemment approché pour la direction musicale de structures permanentes, il entreprend à la suite de ces sollicitations et travaux un MBA de Management de structure culturelle à l'EAC dont il est diplômé en 2015. Il est représenté par Jérôme Angot (Jérôme Angot Artists Management) et travaille actuellement sur une série d'articles consacrés à la voix.

Damien Lehman

Pianiste, chef de chant et compositeur, diplômé du Conservatoire de Paris (direction de chant) où il enseigne le répertoire lyrique, titulaire du Certificat d'Aptitude, Damien Lehman s'est d'abord formé en piano, musique de chambre, accompagnement au piano, harmonie, contrepoint, fugue et orchestration. Son activité de chef de chant s'est ensuite développée auprès de chefs d'orchestre tels que Michel Laplénie, Amine Kouider, Jean-Walter Audoli, Oswald Sallaberger, Marc Soustrot, Alain Altinoglu, Georges Prêtre, Antonello Allemandi, Emmanuel Villaume, et de metteurs en scène tels que Petrika Ionesco, Lukas Hemleb, Mireille Larroche, Jean-Claude Fall, Caio Gaiarsa, Jean Jourdheuil. Il poursuit également une activité de concertiste, et se produit régulièrement en soliste, musique de chambre, ou duo piano-chant. Damien Lehman compose depuis l'âge de quinze ans. Si le piano domine dans sa production, il écrit aussi des pièces pour formation de chambre, et pour la voix. Sa *Fugue III* est créée par Bertrand Chamayou au festival Les Journées Phénix (Jean-François Zygel). Pour le cinéma, il compose et interprète la bande originale du film *Grossesse nerveuse* de Maxime Sassier. Passionné par les rapports entre la musique et le texte, il crée de nombreuses musiques de scène : avec David Lescot *(Viktor Vavitch* de Boris Jitkov*)*, Guy Freixe *(Mon Pouchkine* de Marina Tsvetaïeva), Jean-Louis Benoît *(Un pied dans le crime* d'Eugène Labiche), Adrien de Blanzy (*Akapulko)*, Jean Jourdheuil *(Michel Foucault : Choses dites, choses vues*). Il collabore

ainsi avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Philippe Torreton, Dominique Pinon… Il a récemment composé la musique de scène de *Nos occupations* de David Lescot, créées en mai 2014 au Théâtre de la Ville. L'Orchestre régional Avignon-Provence lui a commandé un poème symphonique avec récitant, *Ali Baba et les quarante voleurs,* créé en février 2014, et repris en automne 2014. La saison dernière, il compose la musique de scène du *Roi Lear*, mise en scène d'Olivier Py, Festival d'Avignon 2015, et cette saison, la musique de scène des *Derniers Jours de l'humanité* de Karl Kraus (mise en scène David Lescot) à la Comédie française, et reprise d'*Ali Baba* par l'Orchestre du Capitole de Toulouse. Son langage musical intègre des éléments empruntés à la tradition iranienne, dont il pratique la principale percussion : le zarb. Cette incursion, dès l'âge de 19 ans, dans l'extraordinaire rythmique persane, reste pour lui une inépuisable source d'inspiration.

Vincent Vittoz

C'est en tant qu'interprète que Vincent Vittoz a tout d'abord abordé le théâtre musical et l'opéra. Il joue, entre autres, le rôle principal dans *La Petite Boutique des horreurs,* Jean Valjean dans *Les Misérables* et Molière dans *Les Empires de lune,* avec la Compagnie Fracasse. Il crée sa première mise en scène pour *The Old Maid and the Thief* à la Péniche-Opéra. S'ensuivent des réalisations nombreuses et variées pour des théâtres, opéras et festivals. Citons entre autres *Death in Venice, Don Carlos, La Cambiale di matrimonio, Don Giovanni, Serse, Don Procopio, Fantasio, A Midsummer Night's Dream, L'Étoile, Dialogues des carmélites, Pelléas et Mélisande, La Petite Renarde rusée,* ainsi que *Die Entführung aus dem Serail* retransmis en direct sur France 3, *Pour le meilleur et pour le pire* avec Julie Fuchs et *La Mort de Mimi* d'après *La Bohème*. Récemment, il a mis en scène *Les Parapluies de Cherbourg* en compagnie de Michel Legrand et Natalie Dessay au Théâtre du Châtelet (Globe de cristal 2015 du meilleur spectacle musical), et dernièrement à l'Opéra de Lausanne *Viva la mamma* et *La Fille du régiment.*

Pierre Girod

Au Conservatoire de Paris, Pierre étudie l'analyse et ses rapports avec l'interprétation dans la classe de Michaël Lévinas, entame des recherches historiques sur le chant français dans la classe de Rémy Campos et développe une réflexion sur la notation musicale auprès de Raphaël Picazos (Moyen Âge), Olivier Trachier (Renaissance) et Pierre Cazes (Baroque). Il prépare actuellement des publications importantes sur l'opéra de salon et sur l'opéra-bouffe, après avoir largement traité de la romance et de la pédagogie du chant scénique dans sa thèse de doctorat, plus spécialement consacrée à l'évolution des emplois de ténors au milieu du XIXe siècle. Son approche est centrée sur la vocalité (diction, déclamation, ornementation, phrasés, couleurs, effets...) et ses interactions avec l'intention dramatique, d'où un attachement particulier à défendre et illustrer l'opéra-comique romantique en dirigeant l'étude des rôles de la compagnie Les Frivolités Parisiennes. Spécialiste du répertoire lyrique français, il contribue à la préparation des professeurs agrégés d'éducation musicale en vue de l'enseignement des ouvrages de Germaine Tailleferre au programme du baccalauréat, enseigne le style en cycle professionnel et en formation continue (fondation Royaumont, Académie de l'Opéra, Association française des professeurs de chant), s'adresse à un large public au travers d'expositions, d'émissions

radiophoniques (RGB 99.2), de conférences (Université Inter-Âges de Créteil) et de présentations de concerts (Opéra de Rennes).

Élèves du département des disciplines vocales du Conservatoire de Paris

Si les cours de chant sont destinés notamment à aborder les parties solistes des grandes œuvres lyriques, la classe d'Ensembles vocaux permet aux élèves chanteurs de 2e cycle de pratiquer les parties d'ensembles de ces mêmes ouvrages afin d'avoir la connaissance complète d'un rôle et d'acquérir les techniques spécifiques du chant en duo, trio, quatuor, etc. Cette classe amène également les chanteurs à travailler sous la direction d'un chef d'orchestre.

Sopranos
Marianne Croux
Dania El Zein
Marina Ruiz
Julia Jerosme
Axelle Fanyo
Harmonie Deschamps
Marthe Davost
Marie Perbost
Yi Li

Mezzo-sopranos
Anaïs Bertrand
Eva Zaïcik
Claire Péron

Ténors
Fabien Hyon
Benjamin Woh
Blaise Rantoanina

Baryton
Igor Bouin

Baryton-basse
Guilhem Worms

Élèves du département musicologie et analyse du Conservatoire de Paris
Léo Duprey
Pierre Dutillieux
Nastasia Matignon
Lisa Petit

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LA PHILHARMONIE DE PARIS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE 1 - NIVEAU 6)
01 40 32 30 01
RESTAURANT-LEBALCON.FR

LES GOURMANDISES DE L'ATELIER

(PHILHARMONIE 1 - REZ-DE-PARC)
01 40 32 30 02

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2)
01 42 49 74 74
CAFEDESCONCERTS.COM

Illustration de couverture : Sandrine Kao • Imprimeur BAF - E S 1-1041550 - 2-1041546 -3-1041547