©ÞĖAA □ERENNES

DOSSIER DE PRESSE

Le Carnaval BAROQUE

Nouvelle version 2023 créée en résidence à l'Opéra de Rennes

LE POÈME HARMONIQUE

Vincent Dumestre

Conception et direction musicale

Cécile Roussat

Mise en scène et chorégraphie

Chantal Rousseau

Costumes

François Destors

Scénographie

Christophe Naillet

Lumières

Mathilde Benmoussa

Maquillages

Julie Coffinières

Masques

Julien Lubek

Collaboration artistique

Durée 1h20 sans entracte

Spectacle chanté en italien et surtitré en français

À partir de 7 ans

En partenariat avec AY-ROOP

AVEC

Anaïs Bertrand

Alto

Paco Garcia

Ténor

Martial Pauliat

Ténor

Igor Bouin

Baryton

Stefano Amori

Julien Lubek

Désiré Lubek

Comédiens, mimes

Antoine Hélou

Rocco Le Flem

Mât chinois

Max Spuhler

Acrobaties au sol

Victor Zachor

Acrobaties au sol, jonglage

Quentin Bancel

Jonglage, roue cyr

Louise Ayrton

Violon

Isaure Lavergne

Flûte, basson

Adrien Mabire

Cornet à bouquin

Lucas Peres

Viole de gambe

Michèle Claude

Percussions

Simon Guidicelli

Contrebasse

Vincent Dumestre

Direction, guitare baroque et colascione

RENNES

Opéra

Samedi 30 décembre, 18h Dimanche 31 décembre, 16h

Mardi 2 janvier, 20h

Mercredi 3 janvier, 20h

AUTRES REPRÉSENTATIONS

PARIS - Théâtre des

Champs-Elysées

13 et 15 janvier 2024

ROUEN - Opéra

10 et 11 février 2024

TOURCOING - Théâtre

Raymond Devos

23 février 2024

VITRY-SUR-SEINE - Théâtre

Jean Vilar

3 mars 2024

CAEN - Théâtre

28, 29 et 30 mai 2024

POUR ALLER PLUS LOIN

BORD DE SCÈNE

Mardi 2 janvier à l'issue de la représentation

PRODUCTION

Le Poème Harmonique

COPRODUCTION

Les Célestins-Théâtre de Lyon, La Comète-Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Opéra de Reims, Cirque-Théâtre d'Elbeuf, Scène nationale d'Evreux-Louviers, Festival Automne en Normandie

Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, la Fondation Orange, l'ADAMI, le ministère de la Culture (DMDTS), l'Institut Français, le Service Culturel de l'Ambassade de France aux Etats-Unis et l'ODIA Normandie

PRÉSENTATION

Ce Carnaval baroque déploie toute sa splendeur dans l'univers de faste et de grotesque d'un carnaval italien au milieu du XVII° siècle. La rencontre poétique entre acrobates, jongleurs, mimes, chanteurs et musiciens offre un spectacle inclassable à la croisée de plusieurs disciplines artistiques, se nourrissant tout autant de musiques populaires, de chant baroque que de commedia dell'arte. Une invitation au dépaysement à venir découvrir de 7 à 77 ans.

Une création originale, un spectacle unique : au carrefour de la musique baroque et des arts du cirque, ce Carnaval raconte une journée de fête à Venise. D'un festin pittoresque à un théâtre de rue en passant par une chasse à l'homme le long des canaux, chanteurs et acrobates nous enchantent au fil des danses et des chansons populaires.

PROGRAMME

MALETTI

Litania dei Santi

IL FÀSOLO

Serenata in lingua lombarda che fa madonna Gola a messir Carnevale

L'altra nott'al far' del giorn'

Al me pias' il columbott' (Gola)

Al me pias' il vin alban (Baccho)

Una volta fui al mar

Finiam la dunque, o fier Sguizzon

Mentre per bizzaria

MALETTI

Chaconne

ANONYME

Vilanella del pescatore

GIROLAMO KAPSBERGER

Colascione

ANONYME

Tarantella del Gargano

MALETTI

Preludio

CLAUDIO MONTEVERDI & VIRGILIO ALBANESE

Lamento del Naso

IL FÀSOLO

Ballo di tre zoppi

Lamento di madama Lucia con la risposta di Cola

Morescha di Schiavi

MOTE D'INTENTION

À Rome au début du XVIIe siècle, pendant les dix jours que la loi concède à Carnaval avant l'entrée en Carême, la fête bat son plein : dans les palais, les banquets gargantuesques donnés en musique par la noblesse rivalisent de faste et de beauté, tandis que dans la rue livrée aux masques, aux jeux, aux courses de bossus et aux scènes improvisées de la commedia dell'arte, laquais, manants, colporteurs et charlatans, bourgeois et princes, laïcs et religieux, gens de qualité et gens du commun se retrouvent pour assister aux spectacles d'acrobates, de cordelistes, de jongleurs, aux tours de force et aux spectacles de tréteaux, et se livrent sans crainte aux excès les plus fous : la population libérée d'un joug puissant s'adonne fréquemment à la débauche, outrepassant allègrement les limites fixées par les lois.

Carnaval, héritier des fêtes païennes et des rites dionysiaques, remplit donc encore, dans ce XVII° siècle gouverné par l'Eglise et malmené par les guerres, les famines et les épidémies, sa fonction de soupape des énergies destructrices de la société. Canalisant la violence vers des cibles symboliques ou désignées, à travers des rituels établis ou des lynchages spontanés, cette éphémère période d'un « Monde à l'envers » permet, dans une extravagance aussi merveilleuse que grotesque, de mettre en scène les contradictions et les rivalités, et d'obtenir sur la nature et la dureté de la vie, un sursis éphémère.

Reflet musical des différentes phases du Carnaval, les processions sacrées, les chaconnes et moresques, les pastiches d'opéra destinés aux tréteaux et les villanelles des rues sont le théâtre sonore d'un conte visuel qui se développe, inspiré par l'esthétique de la scène baroque : fragilité, distanciation, beauté, étrangeté, stylisation des corps et des voix... La représentation théâtrale au XVIIe siècle revêt en effet un sens sacré ; tout réalisme en est banni, et l'on y questionne au contraire l'illusion, le mensonge et le mystère.

Cet univers de liesse, de faste et de grotesque a donc inspiré la création du Carnaval baroque, et c'est la rencontre entre acrobates, jongleurs, mimes, chanteurs et musiciens d'aujourd'hui qui nous a permis de restaurer l'énergie créatrice de ces rites et ces symboles qui constituent la fête carnavalesque. Plutôt qu'une description historique ou concrète d'un moment de fête, nous avons privilégié l'onirisme, dans lequel humour et tragique se rejoignent, des farces de valets de la commedia dell'arte jusqu'au déchaînement aveugle d'une foule grisée par la fête...

L'absence de trame narrative unique - principe imposé par le sens même de Carnaval - fait se développer et se fondre dans l'énergie globale du spectacle les différentes étapes de ce Carnaval, qui se déroule dans une journée. Ainsi, l'action se situe successivement dans un palais un soir de banquet, sur un lieu de foire au lever du jour, dans une rue avec l'exaltation

d'une danse populaire, ou encore sur un tréteau improvisé; les personnages, fidèles à l'esprit du théâtre baroque et de la commedia dell'arte, existent alors par les situations et leurs actions plus qu'en fonction d'un schéma psychologique.

Le Carnaval baroque se situe à la croisée de plusieurs disciplines artistiques, au service les unes des autres, et se nourrit de nos pratiques de ces musiques populaires improvisées, du mime et de la danse, de la commedia dell'arte. Dès lors, jeu stylisé, décalé, et surtout rapport entre le geste et la musique sont les principes théâtraux qui guident notre chemin. L'énergie de la voix rencontre celle de la danse dans la tarentelle del Gargano tandis que les musiques savantes se confrontent à la gestuelle plus codifiée de la rhétorique baroque. L'ironie des Zannis, valets masqués de la Commedia dell'arte, répond à celle des chants, parodies acerbes d'œuvres de l'époque et délires vocaux de Polichinelles déformés... Les musiques prennent ainsi corps dans le respect de leur contexte.

> Vincent Dumestre, Cécile Roussat, Julien Lubek

BIOGRAPHIES

LE POÈME HARMONIQUE

Depuis 1998, le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre, des musiciens passionnés dévoués à l'interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur la scène française comme internationale, l'ensemble témoigne par ses programmes inventifs et exigeants, d'une démarche éclairée au cœur des répertoires et d'un travail approfondi sur les textures vocales et instrumentales.

Son champ d'action ? Les pages connues ou méconnues rythmant vie quotidienne et cérémonies à Versailles (Lalande, Lully, Couperin, Clérambault, Charpentier...), l'Italie baroque de Monteverdi à Pergolèse, ou encore l'Angleterre de Purcell et Clarke. Pour l'opéra, il imagine de vastes fresques ; récemment la zarzuela baroque Coronis de Durón avec Omar Porras. Sa collaboration fidèle avec Benjamin Lazar, scellée autour de Lully, donne naissance à plusieurs spectacles unanimement salués (Le Bourgeois gentilhomme, Cadmus & Hermione, Phaéton). D'autres productions où la musique rencontre diverses disciplines artistiques sont aussi acclamées : le spectacle Le Carnaval baroque avec Cécile Roussat et Julien Lubek, l'opéra pour marionnettes Caligula de Pagliardi avec Mimmo Cuticchio, le concert-performance Élévations concu avec le circassien Mathurin Bolze.

Familier des plus grands festivals et salles du monde - Opéra-Comique, Opéra Royal de Versailles, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Festivals d'Ambronay, de Beaune et de Sablé, Wigmore Hall (Londres), NCPA (Pékin), Wiener Konzerthaus, Concertgebouw de Bruges, BOZAR (Bruxelles), Oji Hall (Tokyo), Université Columbia (New York), Teatro San Carlo (Naples), Accademia Santa Cecilia (Rome), Philharmonie de Saint-Pétersbourg, ou encore les BBC Proms.... -, le Poème Harmonique est également très engagé en Normandie, sa région de résidence, berceau de ses nombreuses créations.

Sur le terrain des créations, l'année 2022 est bien sûr placée sous le signe du 400° anniversaire de la naissance de Molière avec *Le Ballet des Jean-Baptiste* à l'Opéra royal de Versailles et à l'Opéra de Dijon avant de gagner Vitry, Hambourg, Vratislavie, Radio France, Soissons et Le Havre. L'activité lyrique n'est pas en reste avec *Il Nerone* ou *Le Couronnement de Poppée* avec l'Académie de l'Opéra de Paris créé au Théâtre de l'Athénée et à l'Opéra de Dijon.

Avec aujourd'hui une quarantaine de références, la vaste discographie du Poème Harmonique compte de nombreux succès publics et critiques comme Anamorfosi (Recording of the month de Gramophone, Diapason d'Or et Choc de Classica), Aux marches du palais, consacré aux chansons traditionnelles françaises, et ses interprétations d'œuvres majeures du répertoire baroque (Combattimenti ! de Monteverdi, Leçons de Ténèbres de Couperin, Te Deum de Charpentier et Lully), les musiques du Bourgeois Gentilhomme de Lully (Diapason d'or et Choc de Classica), Les Noces royales de Louis XIV (Choc de Classica) pour le label Château de Versailles Spectacles ou encore Coronis de Sebastian Duròn (Diamant d'Opéra Magazine) et le Nisi Dominus de Vivaldi (Diamant d'Opéra Magazine) pour le label Alpha Classics. Mon Amant de Saint-Jean, récital de Monteverdi aux années folles a été enregistré en octobre 2022 pour une parution chez Alpha Classics à l'automne 2023.

VINCENT DUMESTRE

CONCEPTION ET DIRECTION MUSICALE

Son goût prononcé pour les arts, son sens créatif de l'esthétique baroque, sa flamme d'explorateur et son goût de l'aventure collective l'incitent naturellement à défricher les répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles et à créer un ensemble sur mesure. Avec son Poème Harmonique, Vincent Dumestre est aujourd'hui l'un des artisans les plus inventifs et polyvalents du renouveau baroque, embrassant direction d'orchestre, de chœur, de saison musicale, de concours et de festivals, sans rien lâcher de la pratique de ses instruments premiers, à cordes pincées.

Pour Vincent Dumestre, naître en mai 1968 signifie faire ses premières armes en concert et au disque avec les pionniers qui œuvrèrent à découvrir, comprendre et ranimer ces musiques d'un autre temps. Sorti de l'École du Louvre (histoire de l'art) et de l'École normale de musique de Paris (guitare classique), il se forme au luth, à la guitare baroque et au théorbe avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré et Rolf Lislevand. Il intègre un temps le Ricercar Consort, La Grande Écurie & La Chambre du Roy, Hespèrion XX ou La Simphonie du Marais avant de créer Le Poème Harmonique en 1998. Depuis, d'exhumations en reconstitutions, de compositeurs connus en programmes inattendus, il n'a de cesse de proposer de véritables créations, ouvrant les horizons de tout un pan de musique vocale et instrumentale, et lui offrant une large visibilité qui fait référence.

Sur la scène d'opéra, le ton est celui d'une esthétique sonore et visuelle singulière, qui naît de la confrontation de son regard, dans des spectacles de grande envergure, avec celui d'artistes issus d'autres disciplines : marionnettistes (Mimmo Cuticchio), metteurs en scène (Omar Porras, Benjamin Lazar), chorégraphes (Julien Lubeck, Cécile Roussat), circassiens (Mathurin Bolze).

Sollicité dans les hauts lieux internationaux de la musique baroque avec Le Poème Harmonique auquel il associe, selon les projets, les chœurs de la Compagnie La Tempête, Aedes, Accentus, Les Cris de Paris ; les ensembles MusicAeterna, Musica Florea, Arte Suonatori, l'Orchestre régional de Normandie, Capella Cracoviensis et Orkiestra Historyczna, Vincent Dumestre développe aussi une partie de son activité en Normandie, région de résidence de son ensemble (programmation des Saisons Baroques de la Chapelle Corneille, direction du Concours Corneille, concours International de chant baroque, l'École Harmonique, orchestre d'enfants à l'école en partenariat avec le projet Démos de la Philharmonie de Paris). Vincent Dumestre s'est vu confier la saison 2017 du Festival Misteria Paschalia à Cracovie et il assure également la direction artistique des Saisons baroques du Jura.

Ses enregistrements reçoivent les récompenses les plus prestigieuses de la presse, comme encore récemment Diapason d'Or et Choc de l'année 2022 de Classica pour *Le Bourgeois Gentilhomme* (Château de Versailles Spectacles) ou le Diamant d'Opéra magazine pour le *Nisi Dominus* de Vivaldi (Alpha Classics).

Vincent Dumestre est Officier de l'Ordre national des Arts et des Lettres et Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

CÉCILE ROUSSATMISE EN SCÈNE

Enfant passionnée de la scène baroque, Cécile Roussat se forme à l'art du mime à l'Ecole internationale de Mimodrame Marcel Marceau dont elle sort diplômée en 2001, au clown Centre National des Arts du Crique, au théâtre de texte à l'école Charles Dullin et au Cours Florent.

Auprès de Marcel Marceau, elle fait la rencontre décisive du comédien Julien Lubek, avec qui elle fonde la Compagnie des Âmes Nocturnes en 2007.

Ensemble, ils créent un univers théâtral pluridisciplinaire et singulier, mêlant poésie visuelle et humour absurde. Depuis 2009, ils parcourent notamment le monde avec leurs duos inclassables mettant en scène leurs propres personnages : les Ames Nocturnes depuis 2008, Au Bonheur des Vivants depuis 2016, La Valse du Marcassin depuis 2023 où ils sont rejoints sur scène par leur fils... Plus de 450 représentations de Shanghai à la Réunion en passant par l'Allemagne, le Maroc ou l'Italie.

Cécile Roussat et Julien Lubek sont également invités à mettre en scène des opéras dans de prestigieuses maisons : La Flûte enchantée de Mozart (Opéras de Liège, Avignon, Versailles, Sassari), La Cenerentola de Rossini (Opéras de Liège, Tel Aviv) , Didon et Enée de Purcell (Opéras de Rouen, Vichy, Turin, Liège,...), Les Pêcheurs de perles de Bizet (Opéra de Turin), La Clémence de Titus de Mozart (Opéra de Liège).

Ils apprécient enfin les collaborations avec des ensembles musicaux, propices à des propositions originales, comme avec le Poème Harmonique - Vincent Dumestre (*Le Carnaval baroque*), le Banquet Céleste - Damien Guillon (*Dreams* - création Opéra de Rennes),

le Barrokfest early music festival, Trondheim, Norvège - Martin Wahlberg (*Raoul Barbe Bleue*).

Cécile Roussat et Julien Lubek travaillent actuellement sur 2 formes opératiques, *Orfeo* de Monteverdi (2025) et *Fleur d'Epine* de Bayon Louis (2026). La saison prochaine, ils redonneront leur *Flûte enchantée* et leur *Didon* et Enée à l'Opéra de Versailles.

Opéra de Rennes/page officielle

@OperadeRennes

(O) @OperadeRennes

Opéra de Rennes CS 63126 - 35031 Rennes cedex Administration 02 23 62 28 00 Billetterie 02 23 62 28 28 billetterie@opera-rennes.fr

CONTACTS PRESSE

OPÉRA DE RENNES

Lilian Madelon - lilian.madelon@opera-rennes.fr Marie-Cécile Larroche - mcecile.larroche@opera-rennes.fr

COUVERTURE

Conception graphique Manathan, manathan-studio.fr. - dessins Stéphane Jamet N° d'entrepreneur de spectacles: - L-R-21-12024 ; L-R-21-12027 et L-R-21-12030.

Photos Le Carnaval Baroque © Aleksey Gushchin

