

COUVERTURE
Conception graphique
Manathan, manathan-studio.fr
Dessin
Stéphane Jamet

OPÉRA
DE RENNES

Le Carnaval
BAROQUE

LE POÈME HARMONIQUE

30/12/2023 . 18h

31/12/2023 . 16h

02/01/2024 . 20h

03/01/2024 . 20h

En partenariat avec AY-ROOP, scène de territoire cirque

Durée 1h20 sans entracte

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

LAFURIE

1991

Le Carnaval **BAROQUE**

Le Poème Harmonique

*Spectacle chanté en italien,
surtitré en français*

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

AVEC

Anaïs Bertrand

Alto

Paco Garcia

Ténor

Martial Pauliat

Ténor

Igor Bouin

Baryton

Stefano Amori

Julien Lubek

Désiré Lubek

Comédiens, mimes

Antoine Hérou

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

PRODUCTION

Le Poème Harmonique

Programme

Maletti

Litania dei Santi

Il Fàsolo

*Serenata in lingua lombarda che fa madonna Gola a messir
Carnevale*

L'altra nòtt'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

Note 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 XVIIe 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

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* conçu 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-Petersbourg, 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 a bien sûr été placée sous le signe du 400e 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'était 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 *Anamorfofi* (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 Durón (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, enregistré en octobre 2022, est paru chez Alpha Classics en août 2023.

Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen et le Centre National de la Musique. Pour le projet « L'École Harmonique - Démon » le Poème Harmonique est en partenariat avec Démon-Philharmonie de Paris, et bénéficie du soutien de la CAF et de PGS Group. Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu'artiste associé.

Retrouvez les biographies des artistes sur www.opera-rennes.fr

OPÉRA
DE RENNES

30, 31/12/2023 et 02,03/01/2024

Le Carnaval **BAROQUE**

LE POÈME HARMONIQUE

Vincent Dumestre Conception et direction musicale

Cécile Roussat Mise en scène et chorégraphie

opera-rennes.fr

 Ville de
RENNES