

Jean-Philippe Billarant,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Samedi 24 mars
Le Carnaval baroque

Adaptation Jeune Public

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, et les dossiers pédagogiques, après le concert, à l'adresse suivante : www.cite-musique.fr
Un stand de vente est disponible dans le hall à l'issue du concert.

SAMEDI 24 MARS 2007 - 11H

Salle des concerts

Le Carnaval baroque

Spectacle de **Vincent Dumestre** et **Cécile Roussat**

Musique d'après **Monteverdi** et **Il Fasolo**

Bruno Le Levreur, alto

Olivier Marcaud, ténor

Serge Goubioud, ténor

Arnaud Marzorati, baryton

Stefano Amori, mime

Julien Lubek, mime

Jan Oving, jongleur

Stéphane Podevin, jongleur

Sébastien Bruas, cordeliste

Romulo Pelliza, cordeliste

Osmar de Souza, acrobate

Lucas Guimaraes Peres, basse et dessus de viole

Stéphane Tamby, basson et flûtes

Martin Bauer, violone

Johannes Frisch, violon baroque

Gebhard David, cornet à bouquin

Maël Guezal, percussions

Vincent Dumestre, direction, guitare baroque et théorbe

Vincent Dumestre, conception et direction artistique
Cécile Roussat, mise en scène et chorégraphie
Chantal Rousseau, costumes
François Destors, scénographie
Christophe Naillet, éclairage
Mathilde Benmoussa, maquillage
Julie Coffinières, masques
Julien Lubek, collaboration artistique
Louise Loubrieu, assistantat à la mise en scène

Christophe Naillet, régisseur général
Patrick Naillet, régisseur lumière

Production Le Poème Harmonique. Coproduction Célestins-Théâtre de Lyon, La Comète-Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Grand Théâtre de Reims, Cirque-Théâtre d'Elbeuf-Centre régional des arts du cirque (Haute-Normandie), Scène Nationale Évreux-Louviers, Festival Automne en Normandie.

Ce spectacle a reçu le soutien de la DRAC Haute-Normandie, de la Région Haute-Normandie, de la Fondation d'entreprise France Télécom, de l'Adami, du ministère de la Culture et de la Communication (DMDTS), de l'AFAA et du service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis.

Le Poème Harmonique est soutenu par la D.R.A.C. Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie et le Département de l'Eure.

Durée du spectacle : 60 min.

Le spectacle

Chaconne
Maletti

Villanelle del Pescatore
Anonyme (arr. Maletti)

Colascione
Kapsberger

Tarentella del Gargano
Anonyme

Preludio
Maletti

Lamento del Naso, pasticcio
Monteverdi / Lattarico

Ballo di tre zoppi
Fasolo

Lamento di madama Lucia con la riposta di Cola
Fasolo

Hor Cantar più non vogliamo, Moresca
Fasolo

À Rome, pendant les dix jours précédant le Carême, la fête du carnaval bat son plein : dans les palais, les banquets gigantesques donnés en musique par la noblesse rivalisent de splendeur et de beauté.

La rue est livrée aux masques, aux jeux, aux courses de bossus et aux scènes improvisées de la *commedia dell'arte*. Les laquais, les colporteurs et charlatans, bourgeois et princes, laïcs et religieux, gens de qualité et gens du commun assistent aux spectacles de la rue. Dans cette explosion de numéros éphémères, acrobates, cordelistes et jongleurs donnent libre cours à leur adresse.

Dans un XVIIe siècle gouverné par l'Église et malmené par les guerres, le carnaval joue un rôle libérateur qui permet pendant quelques jours de renverser l'ordre social.

La population dépasse allègrement les limites fixées par la loi.

Les processions sacrées, les chaconnes, les pastiches d'opéra destinés aux tréteaux et les villanelles des rues sont le théâtre sonore d'un conte visuel, inspiré par l'esthétique de la scène baroque : fragilité, distanciation, beauté, étrangeté, stylisation des corps et des voix...

Cet univers de faste et de grotesque a donc inspiré la création du *Carnaval baroque*.

La rencontre entre acrobates, jongleurs, mimes, chanteurs et musiciens d'aujourd'hui a permis de restaurer l'énergie créatrice de ces rites et de ces symboles que constitue la fête carnavalesque.

L'absence d'une trame narrative unique permet de privilégier les différentes étapes de ce carnaval qui se déroule en une journée. Le *Carnaval baroque* se situe à la croisée de plusieurs disciplines artistiques, il se nourrit des musiques populaires improvisées, du mime et de la danse baroque, de la *commedia dell'arte*. Le jeu stylisé, le rapport entre le geste et la musique sont les principes qui ont guidé les créateurs de ce spectacle. L'énergie de la voix rencontre celle de la danse dans la *Tarentella del Gargano*, l'ironie des Zannis, valets masqués de la *commedia dell'arte*, répond à celle des chants, parodies d'œuvres de l'époque. Les musiques prennent corps dans le respect de leur contexte.

D'après Vincent Dumestre, Cécile Roussat, Julien Lubek

Quelques points de repères

Commedia dell'arte

Le terme italien *Commedia dell'arte* signifie littéralement « théâtre interprété par des gens de l'art », autrement dit des « comédiens professionnels ». Ce genre apparaît au XIVe siècle en Italie, lorsque les premières troupes de comédiens utilisent des masques dans leurs spectacles et développent un comique de pitreries. Arlequin et Scaramouche en sont des personnages caractéristiques.

Carême

Le carême est une période de quarante jours précédant Pâques dans le calendrier chrétien. C'est un temps de pénitence marqué par le jeûne ou l'abstinence, et permettant de préparer la fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ.

La fête des fous est la principale manifestation du cycle des fêtes d'hiver au Moyen-Âge. Elle s'illustre par l'exaltation de la folie, le renversement de l'ordre et des hiérarchies.

Le carnaval comporte son lot de **musiques**, spécialement composées pour l'occasion. Les compositeurs sont souvent anonymes, contrairement aux œuvres composées pour les cérémonies plus officielles.

Chaconne

Apparue pour la première fois au XVIe siècle, c'est une danse-chanson rapide d'Espagne, devenue par la suite une danse lente.

Villanelle

Cette chanson napolitaine, dans la tradition de la chanson des rues, était très en vogue entre 1580 et 1650. Dans la région de Naples, elle était chantée lors des « false cavaiole », comédies données à l'occasion du carnaval.

Tarentelle

Cette forme musicale traditionnelle du sud de l'Italie est connue dès le XVIIe siècle ; elle a sans doute des racines plus anciennes dans le culte des dieux antiques, notamment dans les rites dionysiaques. La forme très vive était accompagnée d'une danse effrénée ; elle était jouée au cours de cérémonies qui pouvaient durer des journées entières, afin de guérir ceux que l'on croyait être victimes de morsure d'une araignée légendaire, la tarentule...

Quelques instruments du spectacle

Viole

Cette famille d'instruments à cordes est issue de la vièle médiévale et de la *vihuela* espagnole. Elle se différencie de la famille moins ancienne des violons par le fond de caisse plat, le son moins brillant et puissant et une résonance supérieure.

La famille comprend : dessus, alto, ténor, basse et contrebasse (ou violone).

Violon baroque

Cet instrument est créé au XVIe siècle par le maître Amati (dont Stradivarius sera l'élève...). Il ressemble au violon que nous connaissons, mais nombre de détails de fabrication lui confèrent une sonorité éclatante et rude, lui interdisant les cours princières qui préfèrent le murmure des luths. On l'utilise dans les ballets, les processions, les réjouissances champêtres. Il faudra attendre un siècle pour que, notamment les italiens, prennent en compte la richesse de son jeu.

Cornet à bouquin

Ses formes les plus anciennes remontent à la corne animale; cet instrument à vent (de perce conique) connaît la gloire pendant la période baroque.

Théorbe

Cet instrument à cordes pincées (de la famille des archiluths) ajoute au luth un second manche sur lequel sont tendues des cordes graves, sonnantes à vide. Contrairement au luth, ses cordes sont simples. On attribue son invention aux italiens, au XVIe siècle.

Gauche : Ténor de viole, Rose (John), Londres, 1604, E.980.2.394 ; Basse de viole, Jaye (Henry), Southwark, 1624, E.73 ; Basse de viole, Pitts (John), Londres, 1670, E.979.2.68 ; Basse de viole, Lewis (Edward), Londres, 1687, E.1443 / Albert Giordan © Jean-Marc Anglès / Cité de la musique
Droite : Théorbe, Sellas I (Matteo), Venise, 1640, E.547, vue de 3/4 face © Jean-Marc Anglès / Cité de la musique

photo : D.R.

Cécile Roussat

Cécile Roussat est diplômée de l'École Internationale de Mimodrame Marcel Marceau. Elle s'y est formée au mime, au théâtre, à la danse classique et à la mise en scène. Elle a par ailleurs étudié l'art dramatique à l'École Charles Dullin, l'art du clown à l'École du Samovar, et la danse contemporaine à l'École Peter Goss. Elle est danseuse baroque et chorégraphe. Elle a notamment étudié auprès de Cecilia Gracio Moura dès l'âge de 11 ans.

Son intérêt pour les arts du XVIIe siècle l'amène à collaborer avec Le Poème Harmonique depuis 2002. Elle y développe, avec le comédien Julien Lubek, un langage à la croisée du mime, de la *commedia dell'arte* et de la danse. Ils créent et interprètent ainsi le *Ballet des Fées* (Concertgebouw de Bruges) et le *Bel Esprit* (tournées aux États-Unis et en Russie). Ils signent la chorégraphie du *Bourgeois Gentilhomme* (opéras de Versailles et d'Avignon, Théâtre des Champs-Élysées...).

Dans un registre plus contemporain, ils mettent en scène et interprètent, à la demande de la violoncelliste Ophélie Gaillard, la création burlesque et poétique *Pierrot fâché avec la Lune*, alliant mime, clown et théâtre d'objet (Péniche Opéra à Paris, théâtres de

Poissy, Reims et Genève, entre autres). La compagnie Roussat & Lubek travaille actuellement sur de futures créations avec les chefs Jordi Savall, Jean-Claude Malgoire et Sir John Eliot Gardiner. En 2006, Cécile Roussat met en scène à la demande de Vincent Dumestre le second spectacle scénique du Poème Harmonique, *Le Carnaval baroque*, qui est donné ce soir. Ce spectacle sera repris au Théâtre des Célestins de Lyon, au Théâtre de Poissy, dans le cadre du festival de Berkeley en Californie et du festival Automne en Normandie.

photo : © Éric Manas

Vincent Dumestre

Vincent Dumestre est né en mai 1968. Après des études d'histoire de l'art à l'École du Louvre et de guitare classique à l'École Normale de Musique de Paris, il se consacre à la musique pour luth, guitare baroque et théorbe qu'il étudie lors de stages avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré, mais aussi au Conservatoire de Toulouse avec Rolf Lislevand ainsi qu'au Conservatoire de Boulogne dans la classe de basse continue où il obtient son Diplôme supérieur à l'unanimité. Il participe dès lors à de nombreux concerts, notamment avec les ensembles Ricercar

Consort, La Simphonie du Marais, Le Concert des Nations, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, Akadèmia, le Centre de Musique Baroque de Versailles; avec la plupart de ces ensembles, il réalise une trentaine d'enregistrements pour les firmes Erato, Auvidis, Virgin, Ricercar, Pierre Verany, Naxos, Empreinte Digitale, Fnac Musique. C'est en 1997 qu'il fonde Le Poème Harmonique - ensemble de musique de chambre et orchestre spécialisé dans le répertoire baroque - dont il définit les orientations artistiques et assure la direction. Dès ses premières productions, l'ensemble est largement salué par la critique et apprécié par le public. La revue Diapason élit Vincent Dumestre « jeune talent de l'année 1999 » pour le travail qu'il effectue au sein du Poème Harmonique, dont les enregistrements, parus sous le label Alpha, reçoivent les meilleures récompenses de la presse (Diapason d'or de l'année, Choc du Monde de la Musique de l'année, Recommandé par Classica, Répertoire, Opéra International, Télérama...). En 2002, il est nommé aux Victoires de la Musique pour le « meilleur enregistrement classique » puis en 2003 comme « meilleur ensemble de l'année »; il reçoit le prix international du disque de la Fondation Cini à Venise en mars 2002 pour son disque *Lamentations* (Alpha). Il est nommé aux Cannes Classical Awards dans la catégorie « Mélodies et récitals vocaux des XVIIe et XVIIIe siècles » pour le disque *Tenebrae* de Delalande (Alpha, avec Claire Lefilliâtre). En 2004, son enregistrement *Nova Metamorfosi* reçoit en Belgique le Prix Caecilia de l'Union de

la Presse Musicale Belge et le prix annuel de la radio Klara. En 2005, c'est le Grand Prix Charles Cros qui est décerné à son *Bourgeois Gentilhomme* (également Choc du Monde de la Musique de l'année 2005 et Diapason d'or Arte). En 2004, Vincent Dumestre est nommé Chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture.

Le Poème Harmonique

Le Poème Harmonique est un ensemble de musiciens solistes réunis autour de Vincent Dumestre. Depuis sa formation en 1997, il a choisi de concentrer son travail artistique principalement sur les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Son travail en profondeur sur l'interprétation vocale et instrumentale s'enrichit des rapports qu'entretiennent avec la musique la danse et la littérature : comédiens et danseurs se joignent aux chanteurs et musiciens du Poème Harmonique, aussi bien dans des programmes de musique de chambre - *Le Ballet des Fées, Il Fasolo* - que dans des productions scéniques plus importantes, comme *Le Bourgeois Gentilhomme* de Lully et Molière ou *Le Carnaval baroque*, spectacle d'un genre inédit mêlant les musiques du XVIIe siècle italien au travail des artistes issus du Centre National des Arts du Cirque. Enfin, Le Poème Harmonique explore également les rapports avec l'héritage populaire : travail qui a notamment abouti à l'enregistrement *Aux Marches du Palais*, consacré aux chansons françaises de tradition orale. L'ensemble participe de surcroît à la réflexion sur la mise en valeur et l'interprétation du patrimoine musical français ou européen : il s'associe ainsi

avec les meilleurs historiens de la musique et est apprécié pour la qualité musicologique de ses projets.

Invité par les salles françaises les plus prestigieuses (Cité de la Musique, Bouffes du Nord, Opéra de Montpellier, Opéra de Rennes, festival de Beaune, Château de Versailles, Folles Journées de Nantes, Saintes, La Chaise Dieu, Arsenal de Metz, Ambronay), l'ensemble a effectué depuis sa création de nombreuses tournées en Europe et dans le monde.

En 2006, le Poème Harmonique présente trois productions scéniques en France et à l'étranger : reprise du *Bourgeois Gentilhomme* (Bozar de Bruxelles, Théâtre des Champs Elysées à Paris, Scène nationale d'Evreux, Théâtre des Etats de Prague, Théâtre Yugoslavia de Belgrade, Festival de Printemps de Budapest), création du *Carnaval baroque* (Théâtre des Célestins de Lyon, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Grand Théâtre de Reims, Festival de Berkeley - Calperf à San Francisco, Scène Nationale d'Evreux-Louviers et Opéra de Rouen dans le cadre du festival Automne en Normandie), création de l'opéra de Marco Marazzoli *La Vita Humana* (festival Oudemuziek d'Utrecht, festival d'Ambronay, Théâtre Jean Vilar de Vitry et tournée en Ile de France avec le soutien d'Arcadi). Pour la même année, la saison de concerts du Poème Harmonique comprend une résidence auprès de Bozar à Bruxelles, ainsi que des débuts à l'Académie Santa Cecilia de Rome et au Concertgebouw d'Amsterdam où il donne deux programmes de concert.

Ses enregistrements pour le label Alpha ont connu un succès unanime auprès du

public et de la presse et ont reçu de multiples distinctions : Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Diapason d'Or, Disque du mois dans Répertoire, Opéra international, recommandé par Classica, Choc du Monde de la musique, sélectionné par Télérama... Deux fois nommé aux Victoires de la Musique, le « Prelude Classical Award 2003 », le « Prix International du Disque A. Vivaldi de la Fondation Cini », et le « Prix de la Presse Caecilia » ont récompensé ses enregistrements. Sorti en décembre 2005, le DVD du *Bourgeois Gentilhomme*, produit par Alpha, Arte et Amiral s'est imposé parmi les meilleures ventes de l'année dans le domaine de la musique filmée et a reçu de la part du magazine *Diapason* la distinction de Meilleur DVD de l'Année 2006. Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Haute-Normandie), la Région Haute-Normandie et le Département de l'Eure. Il travaille en collaboration avec l'Atelier de Recherche du Centre de Musique Baroque de Versailles, la Fondation Royaumont et est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).

Les activités en famille à la Cité de la musique

Les concerts du samedi matin

SAMEDI 12 JANVIER 2008 - 11H

Salle des concerts

Anton Dvorák

Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde »

La Chambre Philharmonique

Emmanuel Krivine, direction

Pierre Charvet, présentation

SAMEDI 16 FÉVRIER - 11H

Salle des concerts

Musiques Caraïbes

Les Maîtres du bèlè de l'école
de Sainte-Marie (Martinique)

Dédé Saint-Prix, invité spécial

Pierre Charvet, présentation

SAMEDI 19 JANVIER 2008 - 11H

Salle des concerts

De mémoire de harpes

Ensemble intercontemporain

Frédérique Cambreling, conception

Hélène Poitevin, mise en espace

SAMEDI 29 MARS - 11H

Salle des concerts

Johann Sebastian Bach

L'Art de la fugue

Pierre-Laurent Aimard, piano

Pierre Charvet, présentation

Œuvres de Claudio Monteverdi, Carlos
Salzedo, Murray R. Schafer, Heinz Holliger,
George Crumb, John Cage, Luciano Berio...

Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain.

SAMEDI 17 MAI - 11H

Salle des concerts

Igor Stravinski

L'Histoire du soldat

Texte de Charles-Ferdinand Ramuz

SAMEDI 9 FÉVRIER 2008- 11H ET 16H30

Salle d'art lyrique du conservatoire de Paris

Don Giovanni

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart

Livret de Lorenzo Da Ponte

Adaptation pour le jeune public

Ensemble intercontemporain,

Susanna Mälkki, direction

Graham F. Valentine, récitant

Pierre Charvet, présentation

Orchestre du Conservatoire de Paris

Olivier Reboul, direction

Solistes et choristes du département
des disciplines vocales du Conservatoire
de Paris

Emmanuelle Cordoliani, mise en scène

Pierre Charvet, présentation

Coproduction Cité de la musique, Conservatoire de Paris.

Préparer sa venue avec une classe

Un programme éducatif accompagne la série des concerts éducatifs.

Un dossier pédagogique illustré d'une quarantaine de pages est remis à chaque enseignant qui souhaite assister au concert.

Adapté au programme artistique, il éclaire le contexte de création de l'œuvre, informe sur le compositeur et les interprètes.

Pour l'opéra, il s'appuie sur l'adaptation spécialement conçue pour le jeune public. Pour les musiques du monde, l'aspect instrumental et culturel est particulièrement détaillé. Il comporte également une analyse musicale, des pistes pédagogiques, une bibliographie, une sélection de sites Internet et une présentation des artistes.

Pour les enseignants qui le souhaitent, un programme d'ateliers de préparation à l'écoute se déroule dans l'établissement scolaire. Il est réalisé avec les artistes, le présentateur du concert et l'équipe pédagogique de la Cité de la musique.

Une visite de la Cité de la musique permet de mieux comprendre le fonctionnement d'une salle de concerts.

Une répétition publique d'un autre concert inclus dans la saison de la Cité de la musique est proposée aux classes qui participent aux ateliers de préparation.

Il est également possible de découvrir en groupe les ressources de la Médiathèque : visites, ateliers sont choisis selon le souhait des enseignants.

Pour toute information concernant ce programme
enseignants@cite-musique.fr

Prochains spectacles pour le jeune public

Mercredi 28 mars à 15h - Jeudi 29 mars à 10h et 14h30

Encore de la musique, papa ! – Conte de **Christer Dahl**

Marionnettes et ombres

Dockteatern Tittut - Stockholm

À partir de 4 ans

Mercredi 25 avril à 15h – jeudi 26 avril à 10h et 14h30

ReNaissances - Acta Compagnie - Agnès Desfosses

Voix et instruments accompagnent une danse inspirée par les mouvements des bébés.

À partir de 3 ans

Ateliers dimanche en famille

De novembre à avril, à l'exception des vacances scolaires

Éveil musical en famille, pour les 3-6 ans

Gamelan en famille, à partir de 6 ans

Visites du Musée de la musique

Visites-contes

Visites-ateliers

Visites-découvertes

Le samedi, visites-ateliers ou visites-découvertes à 14h30 pour les 7-11 ans et à 15h pour les 4-6 ans.

Le dimanche, visites-contes à 11h et 15h pour les 4-11 ans.

Pendant les vacances scolaires

Du mardi au samedi, visites-ateliers ou visites-découvertes à 14h30 pour les 7-11 ans et à 15h pour les 4-6 ans.

Du mardi au vendredi, visites-ateliers à 14h30 pour les 12-16 ans.

Le dimanche, visites-contes à 11h et 15h pour les 4-11 ans.

Médiathèque

Venez réécouter ou revoir à la Médiathèque les concerts que vous avez aimés.

Enrichissez votre écoute en suivant la partition et en consultant les ouvrages en lien avec l'œuvre.

Découvrez les langages et les styles musicaux à travers les repères musicologiques, les guides d'écoute et les entretiens filmés, en ligne sur le portail.

Renseignements : mediatheque@cite-musique.fr

