

Folk Songs

DOSSIER DE PRESSE

Folk Songs

Les Bagatelles rencontrent Les Cigalons

La compagnie Les Cigalons s'associe à l'ensemble Les Bagatelles dirigé par le chef d'orchestre Romain Dumas pour vous proposer un voyage initiatique dans l'univers de la chanson populaire du début du XXème siècle à nos jours. C'est de Venise que nous partons donc, sur les flots apaisés des mélodies du cycle *Venezia* de Reynaldo Hahn. Puis Luciano Berio nous offre à écouter avec sa palette orchestrale et harmonique les chants qui habitent aujourd'hui les profondeurs populaires de la Sicile, de l'Auvergne et d'autres régions encore. Olivier Rabet quant à lui, nous ouvre les portes d'un monde étrange où personnages familiers se muent en d'intrigantes créatures...

Distribution

Direction musicale Romain Dumas
Soprano Marylène Ricci
Solistes des Bagatelles
Flûte, piccolo
Clarinette La et Sib
Harpe
Alto
Violoncelle
Percussions

Trame Musicale

R. Hahn, *Venezia*

Sopra l'acqua indormenzada
La Barcheta
L'avvertimento
La Biondina in gondoleta
Che pecà !
La Primavera

L. Berio, *Folk Songs*

Black is The colour
I Wonder as I wander
Loosin yelay
Rossignolet du bois
A la femminisca
La donne ideale
Ballo
Motettu De tristura
Malurous Qu'o uno fenno
Lo fiolaire
Azerbaijan love Song

O. Rabet, *Chansons*

L'Orphéoniste
Malbrough s'en va-t-en guerre
Plaisir d'amour
La bourrée en Auvergne
Perrine était servante
Une souris verte
J'ai vu le loup...
Au clair de la lune
Maman les p'tits bateaux

FolkSongs

Dossier de Presse

Propos

Je ne suis pas ethnomusicologue, je suis seulement un égoïste pragmatique : j'ai tendance en effet à ne m'intéresser qu'aux seules expressions et techniques populaires qui, d'une façon ou d'une autre, me permettent de m'exercer à faire quelques pas en avant dans cette recherche d'une unité sous-jacente entre des mondes musicaux apparemment étrangers l'un à l'autre.
Luciano Berio, *Entretiens avec Rossana Dalmonde*

Cette phrase de Berio résume à merveille la démarche qui est la nôtre en proposant un programme original autour de chansons populaires du début du XXème siècle à nos jours. Notre volonté est en effet de proposer à partir de thèmes et textes qui nous sont familiers à tous, la découverte d'un univers musical et sonore étranger au plus grand nombre.

Le travail du compositeur Olivier Rabet fait écho à cette idée de Berio d'assimilation et de réappropriation d'un langage existant. Ainsi, il a utilisé une formation instrumentale identique et s'est inspiré du même thème que celui des Folk Songs de Berio mais pour nous faire voyager dans un tout autre univers musical. L'humour et l'ironie sont présents en touches fines et incisives; notre souris verte se mue en quelque effrayante et mystérieuse créature, au clair de la lune se teinte d'un voile lancinant et jazzy...Le spectateur évolue entre le familier et l'inconnu, se laisse charmer par ce paysage sonore qui rassure et trouble à la fois.

Note d'intention du Chef d'Orchestre

Quoi de plus enthousiasmant qu'un programme qui rassemble des mélodies de Reynaldo Hahn, Luciano Berio et Olivier Rabet ?

C'est l'une des magies de la musique que de pouvoir rapprocher, et avec quelle pertinence, des compositeurs d'horizons et de cultures si différentes ! Car ce que nous nous proposons de mettre en regard, ce ne sont pas leurs musiques, mais leurs inspirations : un ferment de musiques populaires, terreau passionnant de variations infinies.

On a pu opposer musique savante et musique populaire, ce débat n'en est pas un. Nous voulons vous faire découvrir la musique écrite par des artistes influencés par les sons qu'ils entendent tous les jours, les mélodies qu'ils dénichent au détour d'une rue, d'un village, d'une forêt ou d'un vieux 33 tours, et qui éveillent en eux une volonté de transmission, de transcription de l'éphémère.

Les trois compositeurs que nous avons choisi de vous présenter écrivent une musique qui va chercher aux racines de notre culture, éveille un intérêt qui parfois nous échappe, chatouille l'inconscient collectif et finalement, touche directement notre cœur d'enfant.

FolkSongs

Dossier de Presse-Protagonistes

Romain Dumas commence ses études au conservatoire de sa ville natale, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Il passe ensuite une année au Victorian College of the Arts de Melbourne (Australie) avant d'obtenir ses 1er prix de violon, musique de chambre, formation musicale, harmonie et contrepoint dans les Conservatoires à Rayonnement Régional de Marseille et Lyon. Il se voit décerner pour ses études le Prix d'encouragement artistique de la Nouvelle-Calédonie. En 2012, il termine un cursus d'écriture (harmonie, contrepoint, polyphonie de la renaissance et orchestration) et de direction d'orchestre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Depuis 2009, il est chef d'orchestre assistant de la Philharmonie du COGE et chef associé des Orchestres de Jeunes Alfred Loewenguth.

Depuis 2011, il est directeur musical de l'orchestre Opéracademy, et a dirigé des productions de La Fille du Tambour Major, Les Mousquetaires au couvent, La Belle-Hélène, Barbe Bleue ou la Traviata de Verdi dans sa version française.

Fondateur de l'ensemble à géométrie variable Bagatelles, il le dirige en 2011 dans Pierre et le Loup de Prokofiev avec Macha Meryl et François Castang, et en 2012 dans l'Histoire du Soldat de Stravinski avec Bertrand Renard au festival Paroles et musiques à Reigny, ou encore dans un concert autour du Stabat Mater de Pergolèse en 2013.

En Août 2012, il dirige avec grand succès l'Orchestre Philharmonique de Nouvelle-Calédonie dans un programme Grieg et Prokofiev.

Pendant la saison 2012-2013, il a dirigé, entre autres, Barbe-Bleue à Neuilly, Méditerranée à Chelles, l'ouverture de Guillaume Tell avec la Philharmonie du Coge, le Stabat Mater de Pergolèse et le Gloria de Vivaldi à Paris et La Traviata de Verdi dans sa version française à l'espace Cardin.

FolkSongs

Dossier de Presse-Protagonistes

Marylène Ricci étudie le chant auprès de Catherine Dubosc puis de Didier Henry et obtient en 2011 le prix de chant du CRR de Paris. Elle suit également la classe de théâtre de Christian Croset et se perfectionne auprès de Leontina Vaduva et Christine Schweitzer.

Elle travaille régulièrement avec les chefs de chant Christina Domnick à Berlin et Susan Manoff à Paris et étudie le répertoire des mélodies anglo-saxonnes, françaises et du Lied auprès de Françoise Tillard.

Sur scène, elle affectionne tout particulièrement les rôles de jeunes femmes pétillantes et incisives. Elle a ainsi incarné tour à tour Fiorella dans *Les Brigands* d'Offenbach, Wanda dans *La Grande Duchesse de Gérolstein*, Diamantine dans *L'Île de Merlin* de Gluck, Cendrillon dans la pièce éponyme d'Isabelle Aboulker; Lucy dans *The Telephone or l'Amour à trois* de Menotti et Héro dans *Béatrice et Bénédict* de Berlioz.

En 2010, elle a participé à la production de *Carmen* de Bizet à l'Opéra de Lille sous la direction de Jean-Claude Casadesu dans une mise en scène de Jean-François Sivadier.

Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle crée la compagnie de jeunes artistes lyriques "Les Cigalons" avec pour objectif de développer des projets lyriques destinés à sortir des lieux consacrés traditionnellement à l'opéra.

Pour la saison 2012-2013, elle se produira sur scène notamment avec le pianiste Jean-Baptiste Doucet dans le spectacle lyrique *Cabaret in Blue*, où textes et musiques s'entrelacent pour recréer l'atmosphère interlope et envoûtante du cabaret.

FolkSongs

Dossier de Presse-Protagonistes

Olivier Rabet débute très jeune l'étude de la musique par l'apprentissage du violon puis du piano. Quelques années plus tard il découvre l'enseignement de l'Écriture musicale par l'harmonie, voie qu'il suit en parallèle de l'instrument durant de nombreuses années. Il est récompensé du premier prix de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison en 2005 et termine sa formation avec l'obtention du Master d'Écriture au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris en 2012.

Il partage actuellement ses activités professionnelles entre la pratique du violon d'une part, au sein de nombreuses formations orchestrales parisiennes telles que la philharmonie du COGE, l'orchestre symphonique des OJAL, l'orchestre symphonique et lyrique de Paris ; la composition et l'arrangement musical d'autre part.

Il réalise ainsi des réductions partielles ou complètes d'opéras (*Carmen*, *la Traviata*, airs d'Offenbach) ou d'œuvres orchestrales (*la Valse des fleurs* de Tchaïkovski, le *Concerto pour piano* de Grieg), et répond à des commandes d'œuvres originales pour le conservatoire du XVème arrondissement de Paris (*Kfj241* en 2010, *Chansons* en 2011) ou pour l'orchestre symphonique des OJAL (*Écoute...* en 2013). Il est également attiré par des projets plus insolites et compose spécialement pour le carillon de Megève sa pièce *Carillons*, créée en août 2012.

En constante évolution dans son style, il intègre dans ses œuvres tout le bénéfice qu'il a pu tirer de l'étude des compositeurs du passé. Dans son écriture, il cherche toujours à privilégier la clarté de la narration tout en accordant un soin particulier à l'expression musicale.

Luciano Berio - Folk Songs

*J'ai toujours éprouvé un profond malaise en écoutant des chansons populaires (c'est-à-dire des expressions populaires spontanées) accompagnées au piano. C'est pour cette raison (...) qu'en 1964, j'ai écrit Folk Songs pour voix et sept instruments. Il s'agit essentiellement d'une anthologie de onze chansons populaires (ou prétendues telles) de différentes origines (États-Unis, Arménie, Provence, Sicile, Sardaigne, etc.), découvertes en écoutant de vieux disques, dans des anthologies imprimées, ou recueillies de vive voix par des amis. Je leur ai naturellement donné une interprétation métrique et harmonique : en ce sens, on peut dire que je les ai « recomposées ». Mon discours instrumental revêt une fonction très précise : suggérer et commenter ce que j'ai perçu comme les racines expressives – c'est-à-dire culturelles – de chaque chanson. Ces « racines » ne nous renvoient pas seulement aux origines et à l'histoire de chaque chanson, mais aussi à l'histoire de l'utilisation que nous pouvons en faire aujourd'hui (...). Deux de ces chansons (*La donna ideale* et *Ballo*), cependant, ne sont pas véritablement des chansons populaires, puisque je les ai composées moi-même en 1947. La première en m'inspirant des propos badins d'un anonyme génois, la seconde sur un texte anonyme sicilien.*

Luciano Berio

Traduction de l'italien par Marilène Raiola

FolkSongs

Dossier de Presse-Ensembles

Les Bagatelles

Les Bagatelles est un ensemble à géométrie variable formé par des musiciens lauréats des plus grandes institutions musicales européennes (CNSMD de Paris et Lyon, HEM de Genève, Hochschule de Berlin...). Rassemblés autour de leur chef et directeur artistique Romain Dumas, ces vaillants interprètes explorent avec curiosité et bonheur tous les répertoires dans lesquels instruments et voix collaborent étroitement. C'est ainsi qu'en 2013, ils proposent un concert autour du *Stabat Mater* de Pergolèse, après *l'Histoire du Soldat* de Stravinski avec Bertrand Renard en 2012 ou *Pierre et le Loup* de Prokofiev avec Macha Méril et François Castang en 2011.

Parmi de nombreux projets, l'ensemble s'implique désormais dans la redécouverte des opéras français méconnus, en proposant des orchestrations allégées qui facilitent la diffusion de ces joyaux oubliés.

Les Cigalons

Les Cigalons est une compagnie de jeunes artistes lyriques qui ont le désir commun de transmettre une vision du répertoire lyrique plus légère et accessible à tous.

Leurs spectacles ont pour objectif de s'adapter aux aspirations de la société actuelle pour que les moyens ne soient en aucun cas un frein à la création lyrique ou à sa diffusion. La passion qui unit les artistes de la compagnie ne trouve sa pleine expression que dans le partage avec un public mixte où les esthètes côtoient les novices, mus par l'envie commune de se laisser émouvoir et transporter par de nouvelles découvertes musicales.

Les Cigalons souhaitent également promouvoir le répertoire lyrique auprès d'un jeune public en créant des espaces de rencontre entre les enfants et les artistes comme en 2010 autour de l'opéra-atelier *Cendrillon* d'Isabelle Aboulker.

Folk Songs

CONTACTS

Marylène Ricci
marylene.ricci@gmail.com
06 07 12 16 58

Romain Dumas
romaindumas@ymail.com
06 65 05 61 57

