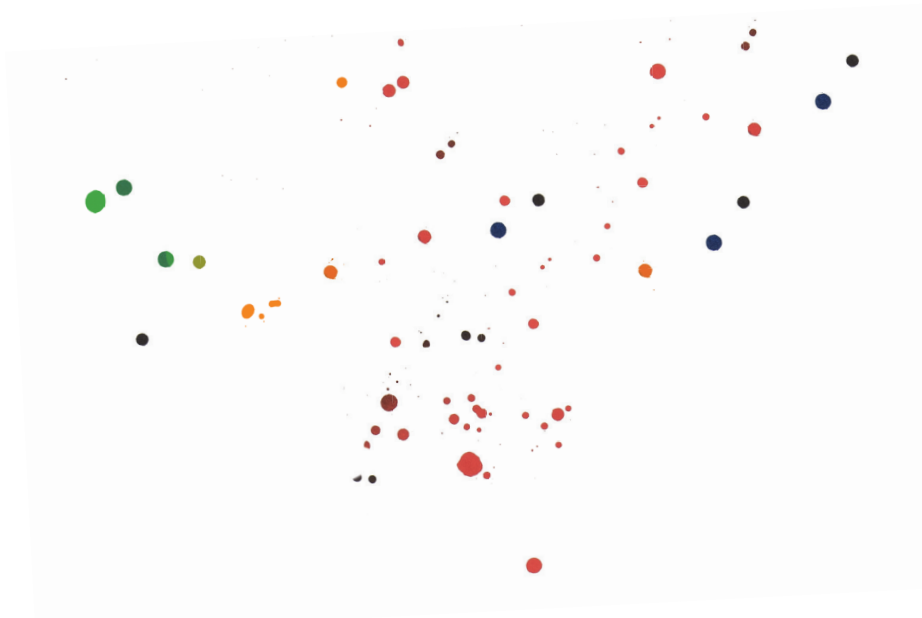

FESTIVAL
'AIX
EN PROVENCE

70^{ANS}

ACADÉMIE
DU FESTIVAL D'AIX

L'ART DU RÉCITAL

Artistes de la résidence L'Art du récital

Louise Kemény & Edward Liddall

Virginie Léonard & Shota Ezaki

Marielou Jacquard & Kunal Lahiry

Fabien Hyon & Nicolas Royez

Fabien Touchard

Jeudi 19 juillet | 21h30

AIX-EN-PROVENCE - HÔTEL MAYNIER D'OPPÈDE

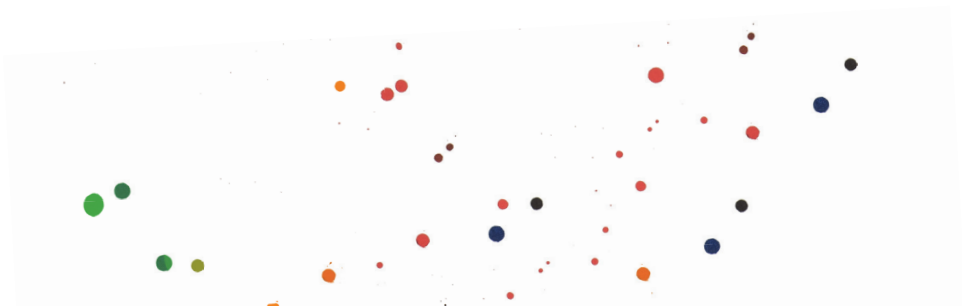
Louise KEMÉNY soprano
Edward LIDDALL pianiste

Virginie LÉONARD soprano
Shota EZAKI pianiste

Marielou JACQUARD mezzo-soprano
Kunal LAHIRY pianiste

Fabien HYON ténor
Nicolas ROYEZ pianiste

Fabien TOUCHARD compositeur

La résidence L'Art du récital

Forte de ses vingt ans d'existence, l'Académie entend répondre aux besoins et aux exigences du paysage musical dans lequel elle s'inscrit. S'impose alors l'instauration d'une nouvelle résidence dédiée à l'art du récital. Mettant à l'honneur le répertoire des mélodies françaises, cette résidence s'adresse à six duos préconstitués (chanteur ou chanteuse et pianiste) qui souhaitent poursuivre leur exploration musicale, poétique et esthétique tout en développant le sens de l'écoute et du partage autant que de l'intimité et de la complicité. C'est avec l'oreille affûtée du musicien de chambre que ce répertoire chant-piano sera abordé.

Complices de mille et une soirées musicales, le baryton **Stéphane Degout** et le pianiste **Alain Planès** prodiguent leurs conseils et leur expertise avec le talent, la finesse et la générosité qu'on leur connaît. Tous deux peuvent se prévaloir d'une longue familiarité avec le répertoire de mélodies françaises, mais aussi avec la forme même du récital. Outre l'aspect purement musical, chaque duo bénéficiera d'un accompagnement spécifique quant à la conception et à la pertinence du montage d'un programme de récital.

Durant la saison 2018-2019, certains artistes donneront leur récital en concert chez des partenaires du Festival d'Aix, après une courte période de coaching avec Stéphane Degout :

Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid, Espagne) | 9 au 11 octobre 2018

La Monnaie / De Munt (Belgique) | 13 au 15 mars 2019 | avec la MM Academy

Snape Maltings (Royaume-Uni) | 12 au 14 avril 2019

Cette résidence fait partie du programme Young Opera Makers d' **enOa**

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Née au XIXe siècle, la mélodie française ouvre un nouvel espace à l'intérieur duquel les compositeurs peuvent mettre en musique les grands poètes de leur époque tout en se démarquant des lieder allemands. C'est aussi une manière d'échapper aux chansons populaires et autres romances de salon qui, loin de faire recours à de grands et célèbres poètes, se plaisent à tirer de l'oubli des textes anonymes ayant le mérite de sonner plus authentiques.

Expression d'un art bourgeois qui s'inscrit au cœur du périmètre restreint, domestique et intime du salon, la mélodie française a pour principale caractéristique d'épouser un texte poétique dépassant largement sa destination musicale. L'alliance entre poésie et musique ne se réalise-t-elle pas de manière évidente dans la mélodie française ? Loin de se contenter des quatre murs du salon, les milieux bourgeois et les cercles intellectuels trépignent d'impatience à l'idée de larguer les amarres et se laissent aisément embarquer le temps d'un voyage poétique, exotique et musical. Aussi les invitations au voyage ou à l'errance sont-elles légion parmi les mélodies françaises.

Initialement sous l'influence de Jules Massenet, Claude Debussy s'émancipe et se prend d'affection tant pour les parnassiens (Paul Bourget) que pour leurs émules : les « poètes maudits » Stéphane Mallarmé et Paul Verlaine. C'est pour la poésie symboliste (notamment celle de Maurice Maeterlinck et de Jean Moréas) que finit par battre le cœur d'Ernest Chausson. Dans sa jeunesse, Gabriel Fauré se tourne vers Théophile Gautier, Alphonse de Lamartine et Victor Hugo avec de consacrer son dernier cycle *L'Horizon chimérique* aux poèmes de Jean de la Ville de Mirmont que la Grande Guerre condamne précocement au silence. Quant à Henri Duparc, si ses quelques mélodies composées entre 1864 et 1884 parviennent jusqu'à nous, c'est qu'elles ont échappé aux flammes de son poêle à bois, au brasier de son impitoyable autocritique. Ami de Vincent d'Indy et disciple de César Franck, Duparc donne ses lettres de noblesse à la mélodie française tout en lui permettant d'atteindre une maturité et une profondeur inouïes. Sans instaurer un nouveau modèle, Duparc revendique l'héritage de Fauré et privilégie un style fluide, des enchaînements contrastants ainsi qu'une grande richesse harmonique. Il confie au piano un accompagnement quasiment orchestral dont les couleurs instrumentales sont en résonance avec le texte poétique.

Alors que Debussy reste sceptique quant aux mélodies dites « humoristiques », Ravel de son côté ne résiste pas à la tentation de mettre en musique les *Histoires naturelles* de Jules Renard, fables animalières où la basse-cour fait office de galerie de portraits humains. Ce qui laisse de marbre les uns, fait donc la joie des autres. Et Francis Poulenc de réclamer que, sur sa tombe, soit gravé le titre suivant : « Ci-gît Francis Poulenc, le musicien d'Apollinaire et d'Eluard ». Entre compositeurs et poètes, il ne s'agit donc pas de *Fiançailles pour rire* !

Aurélie Barbuscia

NOTES D'INTENTIONS

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Cambridge alors que Louise préparait le rôle de Mélisande dans *Pelléas et Mélisande* de Debussy. Il s'agissait pour elle d'une prise de rôle. Nous avons depuis lors été amenés à collaborer tant dans le cadre de répétitions d'opéra que de récitals. Nous vouons tous deux une affection particulière à Debussy. À l'occasion du centenaire de sa naissance, il nous a semblé opportun de célébrer son identité musicale et de mettre en exergue certaines de ses mélodies les moins célèbres, tant ses mélodies de jeunesse que celles de la maturité. Nous nous sommes particulièrement intéressés au contexte esthétique dans lequel ces mélodies s'inscrivaient.

Au mois de septembre, Edward participera en qualité de pianiste et chef de chant à une résidence proposée par l'Académie de l'Opéra national de Paris. Quant à Louise, elle fera ses débuts avec l'Orchestre symphonique de Bâle dans *Elias* de Mendelssohn, et endossera pour la première fois de rôle de Pamina dans *La Flûte enchantée*, de Romilda dans *Serse* et de Gretel dans *Hänsel und Gretel* au Theater Bonn où elle rejoint l'Ensemble.

Louise Kemény & Edward Liddall

C'est durant leurs études au Conservatoire royal de Liège que Shota et Virginie ont eu l'occasion de se rencontrer. Passionnés par les musiques écrites entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, c'est tout naturellement que ces interprètes se sont dirigés vers un programme comportant des œuvres de Francis Poulenc, Ernest Chausson et de Claude Debussy.

Leur récital s'ouvre sur une mélodie de Chausson, intitulée *Sérénade*, introduisant de manière douce et nostalgique le cycle des *Fiançailles pour rire* de Poulenc. Deux types de couleurs et de caractères propres à ce compositeur y sont merveilleusement illustrés : l'ironie d'une part, notamment dans *La Dame d'André*, dans *Il vole* ou encore dans *Violon* ; leur caractère mélancolique d'autre part, *Dans l'herbe*, *Mon cadavre est doux comme un gant*. L'œuvre se termine par *Fleurs*, sorte de résignation vis-à-vis de la mort.

Pour conclure ce récital, une mélodie extraite des *Proses lyriques* de Debussy intitulée *De fleurs* et dédiée à Madame Chausson exprime, en contraste avec le reste du programme, la non-acceptation de la mort.

Virginie Léonard & Shota Ezaki

Marielou Jacquard et Kunal Lahiry se rencontrent à Berlin et se forment à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin auprès de Wolfram Rieger et de Christine Schäfer. Lauréats de l'Académie musicale de Villecroze, ils reçoivent entre autres les conseils d'Anne Le Bozec et de Hedwig Fassbender.

Lors de la saison 2018-2019, ils seront l'un des quatre duos lauréats de la première Académie de Lied et Mélodie de la Fondation Royaumont. Ils donneront par ailleurs plusieurs concerts en France et en Europe, notamment au Musée d'Orsay, à l'auditorium du Petit Palais à Paris et au Wigmore Hall à Londres.

Autour des *Histoires naturelles* de Maurice Ravel, des *Chansons de Billitis* de Claude Debussy

et de quelques mélodies d'Henri Dutilleux, leur programme propose d'explorer la relation que l'homme entretient avec la nature, source de vie et de créatures fascinantes. Les rencontres qu'on y fait se révèlent sensuelles, féériques voire comiques, car irritantes de trivialité. Mais elles sont avant tout une invitation au voyage, tantôt fantasmagorique, tantôt enchanteur ou dangereux.

Marielou Jacquard & Kunal Lahiry

Mouvements de l'âme

Fabien Hyon et Nicolas Royez se rencontrent l'été dernier au Festival d'Aix-en-Provence sur la production de *Pinocchio*. Rapidement naît une envie de travailler et d'explorer ensemble différents répertoires et ils profitent de l'occasion pour se plonger dans l'univers de la mélodie française que leur offre cette année l'Académie du Festival d'Aix. Passionnés par ce genre qui leur semble, loin des idées reçues, porteur de messages universels et d'une poésie qui résonne dans le quotidien de chacun, ils proposent un récital ayant pour thème le mouvement de l'âme : une demande en mariage pleine de verve et de promesses d'éternité (*La Bonne Chanson*, Fauré), des fresques d'une délicieuse volupté (*Cinq poèmes de Baudelaire*, Debussy) et des paysages aux parfums enivrants (mélodies de Duparc). Trois façons de traiter la poésie, trois univers singuliers du répertoire lyrique, trois âmes aux parcours nébuleux qui épousent la forme et le mouvement du poème, suscitant par là-même l'émotion.

Fabien Hyon & Nicolas Royez

J'ai rencontré la poésie d'Illarie Voronca par hasard. Comme on tomberait, dans la rue, sur un ami que l'on n'avait pas vu depuis vingt ans. Non, ce n'est même pas cela... Car cet « ami » de papier, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai jamais rencontré, mais il m'a semblé dès la première lecture de ses vers qu'une étrange fraternité nous unissait par-delà les époques.

Est-ce l'histoire de sa vie, à ce poète roumain oublié, cet exilé, ce résistant ? Est-ce sa façon d'utiliser sans cesse le « nous » à la place du « je » ? Son humanisme et son idéalisme, sa façon de voir en chaque être un fragment du même univers ? Est-ce sa façon de chanter la beauté en dépit de toutes les violences ? Ou bien, est-ce le paradoxe glaçant de celui qui disait à Eugène Ionesco avoir trouvé « le secret de la joie », pour se donner la mort quelques jours plus tard ? Difficile de ne pas être touché par cette poésie simple, forte, naïve dans le plus beau sens du terme.

Dans *Ici même*, le poète chante la beauté de l'instant présent, le miracle d'être en vie ici et maintenant. Il se dégage de ses mots un lyrisme serein et rayonnant que j'ai voulu traduire musicalement. La partie de chant, faite de longues tenues, met en relief certains contours des harmonies polytonales du piano. Les accords ne sont jamais juxtaposés mais fondus les uns dans les autres, et ils emportent dans leur sillage la ligne vocale toujours plus haut, jusqu'au point culminant. Après de nombreux rebondissements, le cycle se termine dans une atmosphère apaisée ; les sons de "gong" du piano rappellent alors l'esprit contemplatif de la fin du poème.

Fabien Touchard

ILS SOUTIENNENT L'ACADÉMIE DU FESTIVAL D'AIX

LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE DU FESTIVAL D'AIX

Attaché à l'accompagnement des jeunes talents, HSBC s'associe depuis 2006 à l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence. Chaque année, la direction artistique du Festival sélectionne une nouvelle promotion de chanteur-ses, une pianiste chef-fe de chant et un ensemble de musique de chambre. HSBC France soutient ces jeunes artistes – les Lauréats HSBC – choisis parmi les plus prometteurs de l'Académie, qui poursuivent l'expérience acquise pendant le Festival en se produisant lors de récitals et concerts aussi bien en France qu'à l'étranger.

FONDATION D'ENTREPRISE LA POSTE

La Fondation d'entreprise La Poste favorise le développement humain et la proximité à travers l'écriture, pour tous, sur tout le territoire, et sous toutes ses formes.

L'association des Amis du Festival soutient l'Académie du Festival d'Aix

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Depuis 2014, des entreprises choisissent de verser une partie ou l'intégralité de leur taxe d'apprentissage à l'Académie du Festival d'Aix. Le Festival d'Aix les remercie pour leur engagement.

Allopneus, Allopneus Point Service, Ambulances Cristal, AMG-Féchoz, Amicale Zibeline, Archipel 21, ASS. Entracte, Audiens, Axon International, Balade en France, Banque Lazard Frères, Bel Air Média, Bucephale Finance, Butard Enescot, Cardalis, CG Immobilier, Culture Espaces SA, Distri Scènes, Diversité TV France, Dr Denjean Jean-Pierre, Dr Recipon et Associés, Edenred France, Ensemble Pygmalion, Euridice Opéra, Finopsys, Fondation Royaumont, Fonds Libres / Label Campus Eco, François Roussillon et Associés - Fraprod, FS Loisirs SARL, Getic / Gestion et transactions immobilières et commerciales, Groupe Cargo - Cargo, Groupe Cargo - Centrakor Stores, Groupe Cargo - Cogex, Groupe Veolia, H3G, Hevea, Hôtel La Caravelle, Hôtel Les Lodges Sainte-Victoire, IMG Artists, JR Consultant, La Compagnie Humaine - Éric Oberdorff, L'Argonaute, Les Coquillages du Roy René, Log for you, LPC, Magau, Maison du nougat, Media Mesures Centre Est, MG International, Musiques Échanges, Opéra de Dijon, Opéra de Lille, Opéra de Lyon, Opéra et orchestre national de Montpellier, Orchestre de Paris, Petit Futé, Pink TV, Premières Loges - L'Avant-Scène Opéra, Primosud SAS, RPB Concept, Semepa-Epage, Texen, UGIP Assurances / Sologne Finances, VAL Productions Conseil

L'ACADÉMIE DU FESTIVAL D'AIX, membre du Label Campus Éco

LA 70e ÉDITION DU FESTIVAL S'ACHÈVE DANS QUELQUES JOURS ! DERNIÈRES CHANCES POUR VOIR...

> SPECTACLE MUSICAL • *CE MURMURE DANS LA NUIT DU MONDE*

Création du Collectif Kahraba mise en scène par Aurélien Zouki

Vendredi 20 juillet • 15h et 20h | AIX-EN-PROVENCE – Bois de l'Aune

Samedi 21 juillet • 11h et 15h | AIX-EN-PROVENCE – Bois de l'Aune

> OPÉRA • *LA FLÛTE ENCHANTÉE* (Wolfgang Amadeus Mozart)

Direction musicale : Raphaël Pichon / Mise en scène : Simon McBurney

Samedi 21 et mardi 24 juillet • 19h30 | AIX-EN-PROVENCE – Grand Théâtre de Provence

> CONCERT SYMPHONIQUE • *ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE*

Œuvres de Samy Moussa (dont une commande du Festival d'Aix soutenue par la Sacem), de Claude Debussy et de Maurice Ravel interprétées sous la direction musicale de Kazushi Ono.

Dimanche 22 juillet • 17h | AIX-EN-PROVENCE – Grand Théâtre de Provence

Mardi 24 juillet • 20h | CASSIS – Place Baragnon

Mercredi 25 juillet • 21h30 | VALLAURIS – Théâtre de la Mer Jean Marais

> OPÉRA • *DIDON ET ÉNÉE* (Henry Purcell)

Direction musicale : Václav Luks / Mise en scène : Vincent Huguet

Lundi 23 juillet • 22h | AIX-EN-PROVENCE – Théâtre de l'Archevêché

TARIFS

PASS : 20€

GRATUIT POUR LES MOINS DE 30 ANS

Laissez-passer nominatif qui donne accès à la plupart des manifestations publiques d'Aix en juin (dans la limite des places disponibles) et à toutes celles de l'Académie du Festival d'Aix, ainsi qu'à un tarif préférentiel sur l'ensemble de la programmation de concerts.

BILLET UNIQUE : 5€ par spectacle

RÉSERVATIONS

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

Palais de l'Ancien Archevêché
Place des martyrs de la résistance
13100 AIX-EN-PROVENCE

Tél : 08 20 922 923 (12 cts /min.)

www.festival-aix.com

Conception graphique : Laurie Wagner

