

Saint-Étienne
ville de
L'expérience design

NATALIE DESSAY & PHILIPPE CASSARD

PORTRAITS DE FEMMES

SAISON
2017-2018

OPÉRA
SAINT-ÉTIENNE

PROCHAINEMENT À L'OPÉRA

SYMBIOSE

ORCHESTRE OSE ! & ALIGATOR

Daniel Kawka & Abdel Sefsaf

Embarquez dans le Grand Théâtre Massenet et laissez-vous dériver au fil de la musique symphonique de l'orchestre Ose ! et du rock ethnique d'Aligator, porté par Abdel Sefsaf, qui se réunissent pour vous proposer un concert poétique et symphonique où le verbe chante. *Symbiose* est l'histoire d'une rencontre entre Orient et Occident sur les rivages méditerranéens, convoquant les sonorités d'une quinzaine de langues et les paroles de quelques-uns des plus grands poètes de ces eaux dont Taha Muhammad Ali, Mahmoud Darwich et Erri De Luca. Ce concert est un appel du large, portant en son sein une multitude de voix, tantôt contestataires, tantôt désenchantées, tantôt enivrées d'espoir. *Symbiose* n'a pas pour prétention de créer une unité entre toutes ces voix, mais simplement de dire une parole poétique chargée de sens et de musique. Daniel Kawka, chef d'orchestre engagé, sera le capitaine de ce radeau, faisant le lien entre les voix et les styles. Il vous contera, avec son orchestre et Aligator, les tempêtes et les mers d'huile, les récifs et le grand large, révélant la réalité et l'espace dans lequel nous vivons.

DATE
VEN 17 NOV 20H

LIEU
**GRAND THÉÂTRE
MASSENET**

DURÉE
1H35 ENVIRON.

TARIF UNIQUE /
PLACEMENT LIBRE
15.30 €

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR WWW.OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

À NOS MÉCÈNES

MERCI

BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES

Loire
LE DÉPARTEMENT

ET À NOTRE SOUTIEN

NATALIE DESSAY & PHILIPPE CASSARD

DATE
MER 08 NOV 20H

LIEU
**GRAND THÉÂTRE
MASSENET**

DURÉE
1H40 ENVIRON,
ENTRACTE COMPRIS.

PORTRAITS DE FEMMES

SOPRANO

NATALIE DESSAY

PIANO

PHILIPPE CASSARD

WOLFGANG A. MOZART

LE NOZZE DI FIGARO K.492,
RÉCITATIF ET AIR DE SUZANNE
« GIUNSE ALFIN IL
MOMENTO... DEH VIENI
NON TARDAR »

FRANZ SCHUBERT

- *GEHEIMES D719*
(GOETHE)
- *DIE JUNGE NONNE D828*
(CRAIGHER)
- *LIED DER MIGNON D877*
(GOETHE)
- *SULEIKA D720*
(GOETHE)
- *GRETCHEN AM
SPINNRAD D118*
(GOETHE)

WOLFGANG A. MOZART

DIE ZAUBERFLÖTE K.620
AIR DE PAMINA
« ACH, ICH FÜHL'S »

HANS PFITZNER

ALTE WEISEN OP.33,
POÈMES DE GOTTFRIED
KELLER
- MIR GLÄNZEN DIE AUGEN,
- ICH FÜRCHT' NIT
GESPENSTER,
- DU MILCHJUNGER KNABE,

- WANDL' ICH IN DEM
MORGENTAU,
- SINGT MEIN SCHATZ
WIE EIN FINK,
- RÖSCHEN BISS DEN
APFEL AN,
- TRETET EIN, HOHER
KRIEGER,
- WIE GLÄNZT DER HELLE
MOND

ERNEST CHAUSSON

CHANSON PERPÉTUELLE
(CHARLES CROS)

GEORGES BIZET

ADIEUX DE L'HÔTESSE ARABE
(VICTOR HUGO)

CLAUDE DEBUSSY

PRÉLUDES, LIVRE I
LA FILLE AUX CHEVEUX
DE LIN
PRÉLUDES, LIVRE II
ONDINE
REGRET
(PAUL BOURGET)
COQUETTERIE POSTHUME
(THÉOPHILE GAUTIER)

CHARLES GOUNOD

FAUST, AIR DE MARGUERITE,
« AIR DES BIJOUX »

Que ce soit pour exprimer les souffrances d'une femme abandonnée, les affres de l'amour, la malice d'une prétendante ou encore la beauté, la mélodie française, le lied et l'opéra constituent des mediums d'expression des sentiments de femmes à différentes époques. Autant de portraits qui sont le reflet d'expressions singulières.

En premier lieu, au sein du genre de l'Opéra, l'air de Suzanne « Giunse alfin il momento... Deh vieni non tardar » des *Noces de Figaro* de **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791) et l'air de Pamina « Ach, ich fühl's » de *La Flûte enchantée* témoignent

de l'expression de sentiments amoureux respectivement malicieux et désespérés. En effet, Pamina est marquée par le silence de Tamino, lui-même soumis à l'épreuve du silence. Elle croit voir un désaveu de sa part : « Ces larmes coulent pour toi seul, mon bien-aimé ; si tu ne ressens pas la peine d'amour alors je trouverai le repos dans la mort ! ». Dans l'air de Marguerite au sein du troisième acte de *Faust* de **Charles Gounod** (1818-1893), c'est l'expression de la beauté qui est à l'œuvre : « Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir ». Marguerite fredonnait la ballade du Roi de Thulé avant de tomber sur les bijoux de Faust. Elle hésite avant de s'en parer et de s'admirer devant un miroir.

Inspiré par le même ouvrage de Goethe, *Gretchen am Spinnrade* de **Franz Schubert** (1797-1828) a été composé en 1814 et constitue le premier des 72 lieder de Goethe mis en musique par le compositeur autrichien. Comme l'a souligné Alfred Einstein, c'est à la fois à tort et à raison que l'on considère ce lied comme l'acte de naissance du genre. Rien de semblable n'avait jamais existé auparavant. Schubert a écrit sur de nombreux poèmes aux qualités diverses.

Cependant, l'expression musicale de Schubert, notamment sur les poèmes de Schiller et de Goethe, témoigne des qualités du sens littéraire du compositeur de *Die Junge Nonne*. Comme le souligne Rémy Stricker dans *Franz Schubert Le naïf et la mort*, ce lied est un des exemples, avec *Le roi des Aulnes*, qui soulignent la maîtrise d'un opéra entier seulement dans le genre du lied.

INTRODUCTION AU CONCERT

Alte Weisen d'**Hans Pfitzner**, compositeur et chef d'orchestre allemand (1869-1949), peut être perçu comme un fil de portraits de sopranos. En effet, ce cycle de lieder sur des poèmes de Gottfried Keller a été dédié à la soprano hongroise naturalisée allemande Ilse von Günther, professeure de chant à la fois d'Elisabeth Schwarzkopf et de Rita Streich.

Le piano occupe une place centrale dans la production debussyste. Les deux livres de *Préludes* (1909-1912) conduisent au sommet de l'écriture pour piano, amorcée avec les *Estampes*, avant d'arriver à un véritable aboutissement avec les *Études* de 1915. Ces préludes constituent une image sonore abstraite en relation avec le sujet choisi, nous passons véritablement après les *Images* au symbolisme musical ; le titre reste suggéré, comme une simple proposition, à la fin de chaque pièce. *La Fille aux cheveux de lin* et *Ondine* appartiennent respectivement aux premier et second livres. Au-delà de son intérêt pour les créatures féminines, *Ondine* souligne davantage l'importance de l'univers aquatique dans la création debussyste (*La Cathédrale engloutie*, *Poissons d'or*, *La Mer*). Quant à *La Fille aux cheveux de lin*, évoquant la sœur de Mélisande par une longue mélodie modale, cette pièce fait référence à une mélodie de jeunesse dédiée à Madame Vasnier (soprano amatrice, femme d'un protecteur du compositeur). Cette dernière a été également la dédicataire de la mélodie *Regret* composée en 1884 sur un poème de Paul Bourget (1852-1935). Appartenant également à la période des mélodies de jeunesse de **Claude Debussy** (1862-1918), *Coquetterie posthume*, sur un poème de Théophile Gautier (1811-1872) a été composée en 1883 et créée en concert seulement en 1939.

Sur un poème de Charles Cros exprimant les tourments d'une femme abandonnée, **Ernest Chausson** (1855-1899) composa, en 1898, sa *Chanson perpétuelle* qui fait partie, avec son *Poème de l'amour et de la mer*, des œuvres vocales majeures du compositeur. L'auteur de *Carmen*, dont l'exotisme trouve son inspiration dans des sources diverses, a été réceptif à la vogue orientaliste de son temps. En écho à la mélodie *Medjé* de Charles Gounod, **Georges Bizet** (1838-1875) écrivit *Adieux de l'hôtesse arabe* en 1866, sur un extrait des *Orientales* de Victor Hugo dont *La Captive* de Berlioz s'inspire également quelques années après *Les Nuits d'été*, acte de naissance du genre.

FABIEN HOULÈS
Professeur Agrégé
à l'Université
Jean Monnet de
Saint-Étienne

BIOGRAPHIES

NATALIE DESSAY

SOPRANO

Internationalement connue, Natalie Dessay a débuté sa carrière dans le répertoire de soprano colorature (La Reine de la Nuit, Lakmé, Zerbinette, Olympia...).

L'artiste élargit son répertoire au fil des années pour se rapprocher des héroïnes belcantistes, tout en continuant de défendre le répertoire français.

Elle interprète sa première Lucia à l'Opéra de Chicago, puis *La Sonnambula* au Metropolitan Opera de New York. Elle chante Ophélie (*Hamlet*) au Théâtre du Capitole de Toulouse et c'est dans ce rôle qu'elle débute au Royal Opera House Covent Garden et au Théâtre du Liceu à Barcelone. Elle reprend le rôle de *Lucia di Lammermoor* à l'Opéra de Paris ainsi qu'au Met.

Natalie Dessay interprète alors pour la première fois le rôle de *Manon*, rôle qu'elle affectionne particulièrement, à Genève et à Barcelone. Après avoir été Juliette (*Roméo et Juliette*) au Met, et Marie (*La Fille du Régiment*) dans une production inoubliable à Londres, à Vienne et à New York, Natalie Dessay interprète le rôle de Mélisande au Theater an der Wien à Vienne.

C'est alors sa première *Traviata* au Festival de Santa Fe. Natalie Dessay reprend par la suite le rôle de Violetta au Japon lors d'une tournée du Teatro Regio de Turin ainsi qu'au Festival d'Aix-en-

Provence, au Staatsoper de Vienne, et au Metropolitan Opera de New York. Elle reprend Marie (*La Fille du Régiment*) à l'Opéra de Paris, et incarne Manon au Théâtre du Capitole de Toulouse. Sa rencontre avec Emmanuelle Haïm lui fait aborder entre autres les œuvres de Haendel. Elle interprète Cléopâtre (*Giulio Cesare*) à l'Opéra de Paris.

Natalie Dessay collabore régulièrement avec Michel Legrand, se produisant en Europe, en Amérique du Nord et du Sud. Elle se tourne également vers le théâtre et fait ses débuts dans *Und*, un monologue d'Howard Barker qu'elle joue entre autres au Théâtre Olympia de Tours, au Théâtre de l'Athénée, au Théâtre des Abbesses et au Théâtre Déjazet. Prochainement, elle se produira dans la pièce de Stefan Zweig *Légende d'une Vie*, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière de récitaliste. Elle se produit ainsi régulièrement en récital avec Philippe Cassard dans des programmes de lieder et de mélodies, en France et à l'étranger. Cette collaboration a notamment donné lieu à la parution de trois albums, *Clair de Lune* (Erato), *Les Fiançailles pour rire* (Erato) et plus récemment *Schubert* (Sony Classical) un enregistrement de lieder du compositeur éponyme, qui a été suivi par une tournée à Tokyo, Fukuoka, Boston, au Carnegie Hall de New York et au Théâtre des Champs-Élysées. En 2018, elle se produira également en récital avec Philippe Cassard entre autres à Budapest, au Théâtre de la Monnaie ainsi qu'au Musikverein de Vienne et chantera les *Liebeslieder Walzer* de Brahms à la Philharmonie de Paris. Natalie Dessay est la première artiste lyrique française à avoir été nommée "Kammersängerin" par le Wiener Staatsoper.

PHILIPPE CASSARD

PIANO

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard a été formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a obtenu en 1982 les Premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre.

Il approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für Musik de Vienne et reçoit ensuite les conseils du légendaire Nikita Magaloff. Finaliste du Concours Clara Haskil en 1985, il remporte en 1988 le Premier Prix du Concours International de Piano de Dublin.

Invité dès lors par les principaux orchestres européens (London Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Orchestres National de France et Philharmonique de Radio France, du Capitole de Toulouse, Philharmonie de Budapest, Orchestre de la Radio Danoise...), il joue sous la direction de Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Marek Janowski, Charles Dutoit, Pascal Tortelier, Armin Jordan, Jeffrey Tate....

Philippe Cassard présente, à partir de 1993, le cycle intégral de l'oeuvre pour piano de Debussy en une journée et quatre récitals : il a joué ce cycle à Paris, Londres, Marseille, Dublin, Singapour, Sydney, Tokyo, Liège, Toulouse et Vancouver.

Son goût de la musique de chambre et sa passion pour le chant lui permettent de jouer avec des artistes tels Christa

Ludwig, Angelika Kirchschrager, Karine Deshayes, Wolfgang Holzmair, Cédric Pescia, Michel Portal, David Grimal, Anne Gastinel, avec les Quatuors Ébène, Modigliani, Voce et Hermès.

Le duo qu'il forme à partir de 2011 avec la soprano Natalie Dessay triomphe sur les scènes les plus prestigieuses : Carnegie Hall de New York, Musikverein de Vienne, Barbican de Londres, Salle Tchaikovsky à Moscou, Suntori Hall à Tokyo, Palais Garnier à Paris... Deux albums de mélodies françaises (Erato) et un programme de lieder de Schubert (Sony, 2017) marquent leur collaboration.

Au sein d'une discographie de plus de 30 titres, on retiendra ses enregistrements consacrés à Schubert salués dans le monde entier. En 2017, paraissent un récital consacré à Mendelssohn (Sony) et un album Fauré (*La Dolce Volta*) comprenant la *Ballade* et la *Fantaisie pour piano et orchestre*.

Philippe Cassard a aussi publié un essai sur *Franz Schubert* (Actes Sud) et un livre d'entretiens sur le cinéma et la musique *Deux temps trois mouvements* (Capricci). Il a fondé les Estivales de Gerberoy (1997-2003) et a été directeur artistique des Nuits Romantiques du Lac du Bourget (1999-2008). Il a également présenté 430 émissions de *Notes du Traducteur* sur France Musique, Prix SCAM de la meilleure oeuvre sonore 2007. Deux coffrets ont été publiés, regroupant des émissions sur Debussy et sur Schubert (Grand Prix de l'Académie Charles Cros).

OPERA.SAINT-ETIENNE.FR

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

JARDIN DES PLANTES — BP 237
42013 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 2

ÉRIC BLANC DE LA NAULTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

LOCATIONS / RÉSERVATIONS

DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H À 19H
04 77 47 83 40

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

© SIMON FOWLER - SONY CLASSIC /
JEAN-BAPTISTE MILLOT