

FORUM
DIDEROT
LANGRES



LANGRES

Festival

Lumières

EN

MUSIQUES

BACH

RAMEAU

PERGOLÈSE

25
26
27
AOÛT
2023

BILLETTERIE
sur helloassoforumdiderot

PROGRAMME
www.forum-diderot-langres.fr

RENS.
forumdiderotlangres@gmail.com

INFO
06 86 81 86 44



Festival Lumières en Musiques

1750 : Johann Sebastian Bach disparaît. À Paris, Denis Diderot travaille déjà à l'œuvre immense de l'*Encyclopédie* tandis que l'opéra s'enorgueillit de Jean-Philippe Rameau. Mais les Philosophes eux-mêmes vont se déchirer en musique : si D'Alembert reste d'abord fidèle à la tragédie lyrique à la française dont Rameau est le représentant officiel, Diderot, Grimm et Jean-Jacques Rousseau – auteur des articles musicaux de l'*Encyclopédie* – proclament la supériorité de l'école italienne personnifiée par Pergolèse. Saint-George et Grétry, parmi d'autres, triompheront de l'opposition pour donner naissance au style « classique ».

C'est ce bouillonnement créatif et philosophique que se propose d'illustrer le festival *Lumières en Musiques*, initié par le Forum Diderot-Langres, au travers d'un programme varié.

Bach Metamorphosis investit la cathédrale de Langres avec un spectacle associant sonates et partitas de Bach aux figures dessinées dans l'espace par Lise Pauton.

La Musique des Lumières projette l'auditeur, grâce aux Paladins, dans l'univers opératique du XVIII^e siècle.

Avec *Autour du Stabat Mater de Pergolèse*, les musiciens rassemblés par Robert Expert nous immergent dans l'intériorité et la virtuosité de la musique des Lumières.

En complément, une conférence-atelier invite le public à vivre de l'intérieur la matière sonore du siècle ; et *Farinelli*, au cinéma, offre la bouleversante découverte de la voix perdue des castrats.

Longue vie à *Lumières en Musiques* !

Bernard Collin, président du Forum Diderot-Langres.

Bach Metamorphosis

Cathédrale – 20h30

Loriane LLORCA : *Orgue*

Lise PAUTON : *Chorégraphie et interprétation*

Jean-Luc MAURS : *Régie générale et mise en lumière*

- ♦ *Partita n°3* BWV 1006 : Sinfonia en do majeur
 - ♦ Improvisation
- ♦ *Sonate n°3* BWV 1005 : Adagio en sol majeur
- ♦ *Sonate n°1* BWV 1001 : Fugue en ré mineur
- ♦ *Sonate n°2* BWV 1003 : Adagio en mi mineur
Allegro en mi mineur
 - ♦ Improvisation
- ♦ *Partita n°2 en si mineur* BWV 1004 :
Allemande « du violon à l'orgue »
Courante « en tout ou partie »
Sarabande « de mémoire »
Gigue « sans fin »
 - ♦ Improvisation
- ♦ *Partita n°2, en si mineur*, BWV 1004 : Chaconne

Transcriptions pour orgue par Yves Rechsteiner

Excepté la Fugue en ré mineur BWV 1001 de J. S. Bach (1685-1750)

Coproduction RaieManta Compagnie & Festival Toulouse les Orgues

Avec *Bach Metamorphosis*, une double transformation est proposée au spectateur : celle des sonates et partitas pour violon de Bach transposées pour orgue par Yves Rechsteiner, et celle du dispositif du concert devenu un spectacle complet grâce à l'art de la contorsion de Lise Pauton.

Forme hybride à mi-chemin entre le concert, l'installation et le ballet, *Bach Metamorphosis* se révèle être une véritable création autour des sonates et partitas dont elle offre au spectateur une appréhension inédite.



Formée aux arts du cirque, Lise PAUTON fonde en 2010 à Toulouse la RaieManta Compagnie, pour laquelle elle crée des spectacles articulant la danse, la contorsion, le mime et le théâtre gestuel.

En tant que contorsionniste, il me plaît de me confronter à l'orgue par la partition de mon corps, me laisser aspirer par ses notes résonnantes, les laisser rebondir dans mes méandres corporels, puis resurgir de part et d'autre de mon épiderme. Je parcours et chemine l'espace intérieur de mon être, incroyablement riche de chemins sensibles. Articuler, tisser de précisions infimes ces deux matières vivantes-organiques pour en composer une musique puissante nourrie de deux langages conjugués. (Lise Pauton.)



Né en Suisse, Yves RECHSTEINER est formé à l'orgue et au clavecin à Genève et à la Schola Cantorum de Bâle. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il enseigne depuis 1995 l'art de l'accompagnement au clavier de la musique baroque au CNSM de Lyon. Amateur de rencontres musicales variées, il a collaboré avec des artistes venus de divers univers musicaux (traditionnel, jazz, classique, baroque). Depuis 2014 il dirige le festival Toulouse les Orgues où il favorise une ouverture vers tous les styles musicaux, incluant les musiques actuelles ou électroniques.

Organiste concertiste, Loriane LLORCA obtient un master d'orgue et un master de basse continue au CNSM de Paris en 2022.

Se produisant lors de nombreux concerts en soliste et dans diverses formations en France et à l'étranger, elle est aussi régulièrement sollicitée par la Philharmonie de Paris pour des projets avec orgue. Passionnée par l'immense répertoire de musique du moyen âge à aujourd'hui, Loriane LLORCA propose de nombreux projets musicaux autour de l'orgue et de l'orgue portatif médiéval.

Jean-Luc MAURS, régisseur plateaux pour divers festivals et compagnies, effectue toutes les créations lumières des spectacles et les régies générales de tournée de la RaieManta Compagnie depuis 2011. Sensible au travail du corps dans son esthétique et à ses volumes, il réussit autant à mettre en lumière les spectacles imposants, que les spectacles intimistes de la RaieManta Compagnie.

CONCERT – SAMEDI 26 AOÛT 2023

La Musique des Lumières

Cathédrale – 20h30

LES PALADINS – Direction Jérôme CORREAS

Magali LÉGER : *soprano*

Jean-François LOMBARD : *haute-contre*

Samuel CROWTHER : *flûte*

Mario KONAKA : *violon*

Clara MÜHLETHALER : *violon*

Nicolas CRNJANSKI : *violoncelle*

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

- ♦ *Les Surprises de l'amour* : Ouverture - Menuet
- ♦ *Naïs* : Gavotte vive pour les Zéphirs
Air de Flore « Brillez de mille attraits nouveaux ! »
- ♦ *Pygmalion* : Air de Pygmalion : « Fatal amour, cruel vainqueur »
- ♦ *Naïs* : Acte III sc. 2 : Naïs / Neptune : « L'amour te guide... Que je vous aime »

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

- ♦ *Le Devin du Village*
Ouverture : Vif - lent - vif
Duo Colin / Colette : « C'en est donc fait, vous voulez que je meure
...Tant qu'à mon Colin j'ai su plaire... »
Air de Colin : « Dans ma cabane obscure »

André-Modeste Grétry (1741-1813)

- ♦ *Zémire et Azor* : Air de Zémire : « La fauvette avec ses petits »

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

- ♦ *Zoroastre* : Sarabande
Air de Zoroastre ; Acte II sc. 4 : « Aimez-vous sans cesse ! »

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)

- ♦ *4^e concert pour flûte et basse continue* : La Mélancolique, Chaconne, Fugue

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville (1711-1772)

- ♦ *Venus et Adonis* : Air pour la suite de Venus
Duo Venus / Adonis : « Je vous aimerai sans cesse »

La Musique des Lumières

Philosophe des lumières, Denis Diderot est aussi un grand ami de la musique, échangeant avec des personnalités aussi diverses et opposées que Jean-Philippe Rameau, son neveu Jean-François ou Jean-Jacques Rousseau.

À travers un parcours musical alliant la grande tradition française de Rameau à l'influence italienne de Jean-Jacques Rousseau, qui se rêvait grand compositeur, jusqu'aux premiers pas du style Classique avec André-Modeste Grétry, c'est un portrait du siècle des Lumières qui se dessine, une époque où la musique se vivait au quotidien et dialoguait avec la philosophie et la littérature.

LES PALADINS JÉRÔME CORREAS



© Florent Drillon

Depuis 2001, Jérôme Correas et Les Paladins explorent le répertoire musical dramatique des XVII^e et XVIII^e siècles, entre Monteverdi et Mozart. Chanteur et claveciniste de formation, Jérôme Correas développe une démarche artistique innovante, fondée sur la théâtralité de la voix et les rapports entre musique et arts de la scène, dans le répertoire lyrique comme dans la musique religieuse.

Pour leurs créations scéniques, Les Paladins collaborent avec des metteurs en scène venant d'horizons artistiques divers (théâtre, vidéo, marionnette, danse, cirque). En concert, Les Paladins se produisent avec des solistes comme Karine Deshayes, Sandrine Piau ou Amel Brahim-Djelloul, dans des effectifs à géométrie variable allant du quatuor à l'orchestre mozartien, en France et à l'étranger.

Les Paladins sont soutenus par le ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France) et le Conseil régional d'Île-de-France. Les productions des Paladins sont régulièrement aidées par les Conseils départementaux de l'Essonne et du Val de Marne, le Centre national de la musique, l'Adami et la Spedidam.

Les Paladins sont en résidence de création au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en résidence territoriale à Ivry-sur-Seine avec le Conservatoire municipal de musique et de danse. Les Paladins sont artistes associés au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale, à l'Opéra de Massy, au Conservatoire à rayonnement régional de Paris et à la Fondation Singer-Polignac.

CONCERT – DIMANCHE 27 AOÛT 2023

Autour du Stabat Mater de Pergolèse

Intériorité et virtuosité dans la musique du XVIII^e siècle

Église Saint-Martin – 18 h

Robert EXPERT : *contre-ténor*

Raquel CAMARINHA : *soprano*

Quatuor Mycélium

Christophe MOURAULT : *violon I*

Sophie PIERAGGI : *violon II*

Marguerite DEHORS : *alto*

Maguelonne CARNUS-GOURGUES : *violoncelle*

Kaori YUGAMI : *clavecin*

Antonio Vivaldi (1678-1741)

- ♦ *Nisi Dominus* RV 608 : *Nisi Dominus*
Cum dederit
- ♦ *In furore iustissimæ iræ* RV 626 (extrait)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

- ♦ *Sinfonia to Santa Beatrice d'Este* WoO 1 (extraits)

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

- ♦ *Giulio Cesare* : Air de Cléopâtre : *Piangerò la sorte mia*
Duo Cléopâtre/César : *Più amabile beltà*



Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

- ♦ *Stabat Mater* P77



Robert EXPERT, contre-ténor, a chanté dans toute l'Europe et jusqu'au Canada ou au Japon avec les plus prestigieuses phalanges, l'opéra baroque et contemporain, le théâtre musical, l'oratorio, en récital ou en formation de chambre. Il est le dedicataire d'un grand nombre de créations. Parmi une vingtaine de disques, on retiendra un récital Vivaldi/Haendel nommé meilleur enregistrement vocal baroque par l'Académie du disque lyrique en 2006. Il a été l'invité de plusieurs émissions de télévision et a animé une émission culturelle sur France 2 avec Patricia Petibon.

La pédagogie est sa passion profonde : il forme depuis plus de vingt ans tant en France qu'à l'étranger. Depuis 2017, il enseigne le chant baroque au CNSM de Lyon. Il participe à des protocoles de recherche scientifique sur la voix, et donne de nombreuses conférences sur l'acoustique vocale, la pédagogie... Expert scientifique de *La Voix, l'expo qui vous parle* à la Cité des Sciences de Paris, il est un des auteurs de l'ouvrage *La voix chantée – Entre sciences et pratiques* dirigé par Nathalie Henrich. Recruté en 2020 par le CNFPT pour la formation à distance des professeurs de chant (FOREMI) et en 2022 pour la didactique du chant au Pôle Sup 93 (formation au DE), il enseignera également le chant lyrique au Pôle Sup 93 et au Conservatoire Royal de Bruxelles à partir de septembre 2023.

Raquel CAMARINHA commence l'étude de la musique dès sa cinquième année en se formant au piano et à la flûte traversière. Elle suit une formation vocale et théâtrale au Portugal et débute à l'Opéra de Lisbonne à l'âge de dix-neuf ans, puis se perfectionne au CNSM de Paris. Nommée aux Victoires de la Musique Classique en 2017, elle est lauréate de nombreux concours internationaux. La critique la salue particulièrement dans les grands rôles mozartiens et haendéliens. Également spécialiste de la musique de chambre, elle participe à plusieurs créations contemporaines. Une émission de Gaëlle le Gallic lui a été consacrée sur France Musique.



© Paul Montag

CONFÉRENCE – SAMEDI 26 AOÛT 2023

Conférence-atelier :

La voix chantée au temps des Lumières.

Théâtre Michel-Humbert – 16 h

Robert EXPERT : contre-ténor, professeur au CNSM de Lyon

Kaori YUGAMI : épinette

Gladys ROUPSARD : soprano

Au travers de l'évolution au siècle des Lumières de la vocalité (tant écriture vocale que technique et stylistique nécessaires à son exécution), cette conférence ambitionne de faire vivre au public le plus large, par la matière sonore *in vivo*, le XVIII^e siècle « de l'intérieur ».

Par le travail de la voix, en précisant les phrasés, les ornements, en ajustant la technique vocale au plus près de ce que l'on croit savoir du passé, Robert Expert invite assurément au voyage ! Au cours de ce moment partagé, le choix et les caractéristiques des œuvres du concert *Autour du Stabat Mater de Pergolèse* (dimanche 27 août) seront présentés.

CINÉMA – DIMANCHE 27 AOÛT 2023

Farinelli

Cinéma New Vox – 10 h

Film réalisé en 1994 par Gérard Corbiau.

Présentation et débat par Marc David-Calvet,
conseiller artistique du film.



En s'égalant aux dieux par sa voix magique, Carlo Broschi dit Farinelli, le plus grand chanteur de son temps, s'exile du monde des vivants et se perd dans la quête de la mélodie ultime.

Pour recréer aujourd'hui la voix perdue du castrat Farinelli, celle du contre-ténor Derek Lee Ragin a été complétée électroniquement par la voix de la soprano Ewa Malas-Godlewska.

Le film a reçu le Golden Globe 1995 du meilleur film en langue étrangère, et de nombreuses nominations ou récompenses.

FORUM DIDEROT LANGRES

Forum DIDEROT-LANGRES
Maison du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle
52200 LANGRES
06 86 81 86 44

forumdiderotlangres@gmail.com

 Forum Diderot-Langres

www.forum-diderot-langres

Le Forum Diderot-Langres a pour but de favoriser la connaissance et la mise en valeur de l'œuvre, de la vie, de l'esprit de Denis Diderot (1713-1784) et du siècle des Lumières, ainsi que leurs résonances contemporaines. Le FDL s'oriente en 2023 vers la musique du XVIII^e siècle et propose ce festival, puisque Diderot était en la matière un amateur éclairé, contribuant ainsi à valoriser l'image de Langres, sa ville natale.

Le Forum Diderot-Langres remercie de leur soutien :

La Ville de Langres

Le Conseil Départemental

Le Conseil Régional

Le PETR du Pays de Langres et le programme Leader

L'Évêché et la paroisse de Langres

Remerciements particuliers pour leur coopération :

Conservatoire et Ville de Chaumont pour le prêt du clavecin

La Chanterelle pour le prêt de l'épinette

uUP – 06 95 29 93 39 pour la conception de l'affiche et du dépliant

Cinéma New Vox

École de musique de Langres

Office de tourisme du Pays de Langres

Fugue à l'Opéra de Chaumont

Autour de la Terre

Amis de la cathédrale de Langres

Amis des orgues de la Ville de Langres

Musées de Langres

« Les êtres physiques agissent sur les sens. Les impressions de ces êtres en excitent les perceptions dans l'Entendement. L'Entendement ne s'occupe de ses perceptions que de trois façons, la Mémoire, la Raison, l'Imagination. Soit l'Entendement fait un dénombrement pur et simple de ses perceptions par la Mémoire ; soit il examine, les compare et les digère par la Raison ; soit il se plaît à les imiter et à les contrefaire par l'Imagination. De cette triple répartition résulte une distribution générale de la Connaissance humaine, qui paraît assez bien fondée, en Histoire qui se rapporte à la Mémoire, en Philosophie qui émane de la Raison, et en Poésie qui naît de l'Imagination. [...]

Nous rapporterons l'Architecture, la Musique, la Peinture, la Sculpture, la Gravure, etc., à la Poésie ; car il n'est pas moins vrai de dire du Peintre qu'il est un Poète, que du Poète qu'il est un Peintre ; et du Sculpteur ou Graveur, qu'il est un Peintre en relief ou en creux, que du Musicien qu'il est un Peintre par les sons. »

Explications détaillées du système des connaissances humaines
Encyclopédie, Diderot et d'Alembert - 1751

VENDREDI 25 AOÛT		
<i>Bach Metamorphosis</i>	Concert ♦ Cathédrale à 20h30	p. 4
SAMEDI 26 AOÛT		
<i>La voix chantée au temps des Lumières</i>	Conférence ♦ Théâtre à 16h	p. 10
<i>La Musique des Lumières</i>	Concert ♦ Cathédrale à 20h30	p. 6
DIMANCHE 27 AOÛT		
<i>Farinelli</i>	Film ♦ New-Vox à 10h	p. 10
<i>Autour du Stabat Mater de Pergolèse</i>	Concert ♦ St-Martin à 18h	p. 8