

LP
LE POÈME HARMONIQUE
Vincent Dumestre

L'Avare

Fiammetta

Pancrazio

Mime

Mise en scène

Scénographie

Éva Zaïcik

Victor Sicard

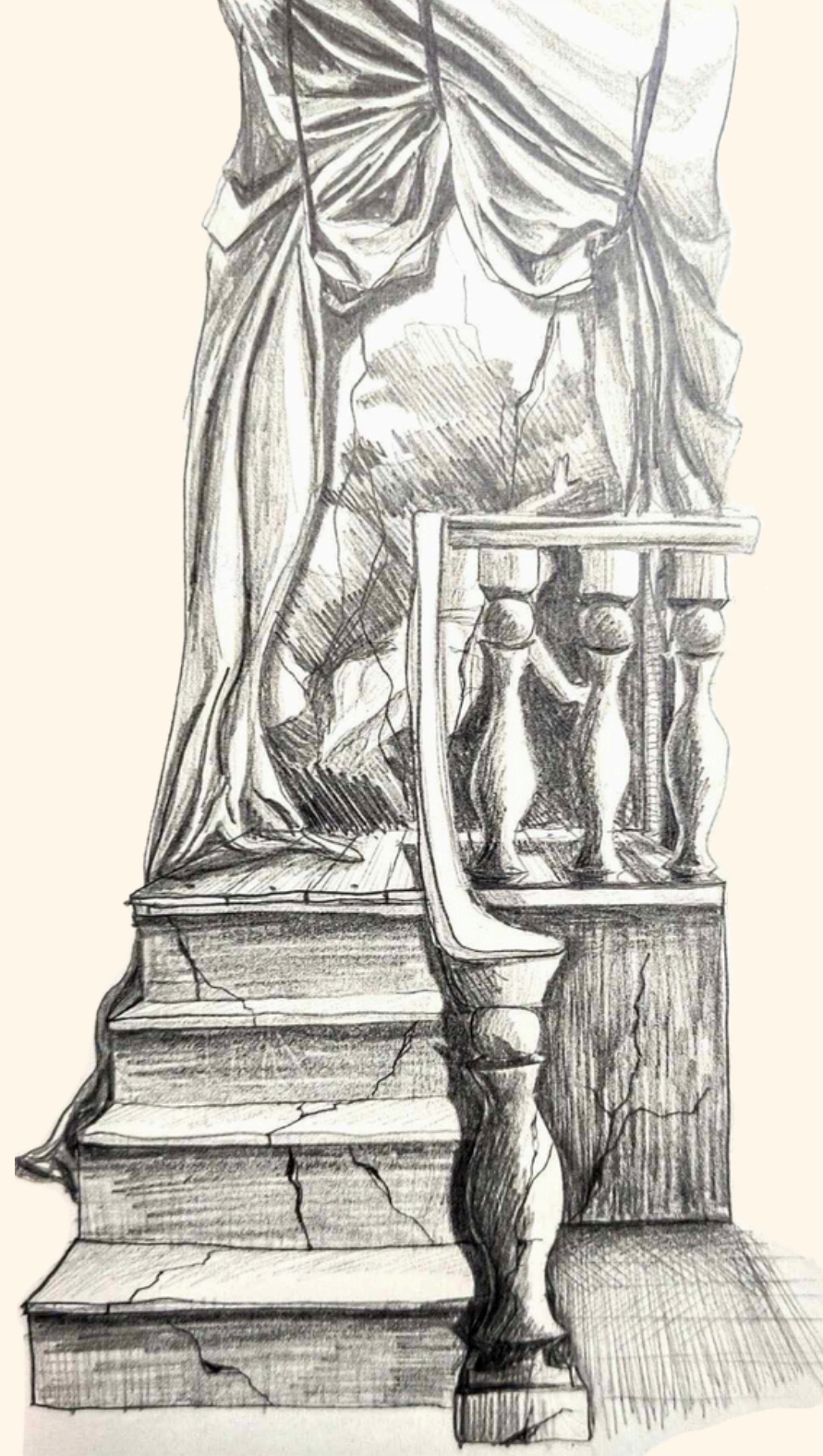
Stefano Amori

Théophile Gasselin

Louise Caron

Le Poème Harmonique

Direction musicale **Vincent Dumestre**

Intermezzo d'après L'Avare de Molière - 1720

Francesco Gasparini

Livret d'Antonio Salvi

La réforme de l'opéra italien s'est au 18ème siècle largement inspirée du théâtre français, et Molière, in lingua italiana, a largement résonné sur les scènes des opéras au 18ème siècle. En réduisant le nombre des personnages, le librettiste Salvi, qui s'était déjà inspiré à plusieurs reprises du théâtre moliéresque ne perd rien, avec cet Avaro, de la force comique de l'Avare de notre Jean-Baptiste Poquelin.

La musique de Gasparini vient illustrer ce réjouissant livret de la manière la plus expressive et immédiatement séduisante.

NOTE D'INTENTION DU METTEUR

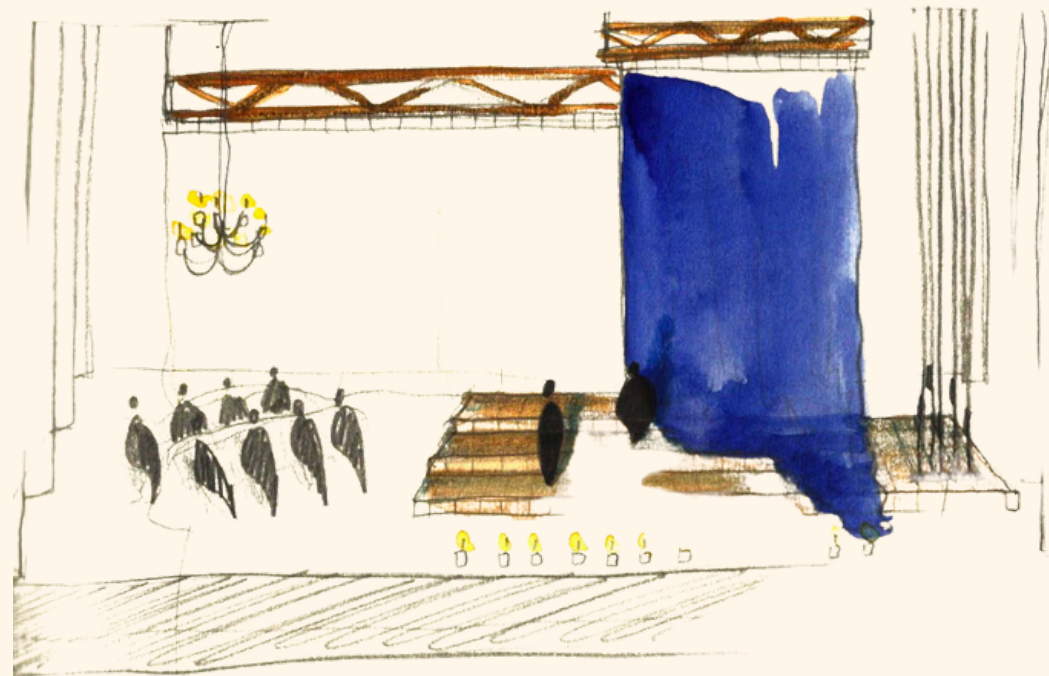
EN SCÈNE

52 ans après la première française de l'Avare, le public florentin découvrait une adaptation lyrique de la pièce de Molière sous la forme d'un intermezzo. Ces œuvres courtes, précurseurs de l'opéra buffa, offraient au spectateur des intrigues puisées dans les comédies populaires et avaient pour vocation de créer des moments de respiration entre les actes d'opéra séria. La plupart du temps, elles mettaient en scène un duo de solistes et un personnage muet accompagnés d'un effectif musical restreint.

Ainsi, en 1720, l'intermezzo *Il Vecchio Avaro* composé par Francisco Gasparini est donné en l'honneur du Grand duc de Toscane. Le livret signé Antonio Salvi condense l'œuvre source de Jean-Baptiste Poquelin (on passe de 15 personnages à 3) et prolonge une histoire de perméabilité et d'échange entre culture française et italienne. Lorsque Molière, au milieu du XVIIe siècle s'inspire de Plaute (*la Marmite*) et de la *commedia a soggetto* pour son *Avare*, c'était pour offrir à ses contemporains une comédie de caractère de style français ponctuée de références galantes. Et si Salvi conserve certains éléments de l'œuvre française jusqu'à en traduire des répliques au mot près, il condense

UN AVARE ITALIEN AU FÉMININ

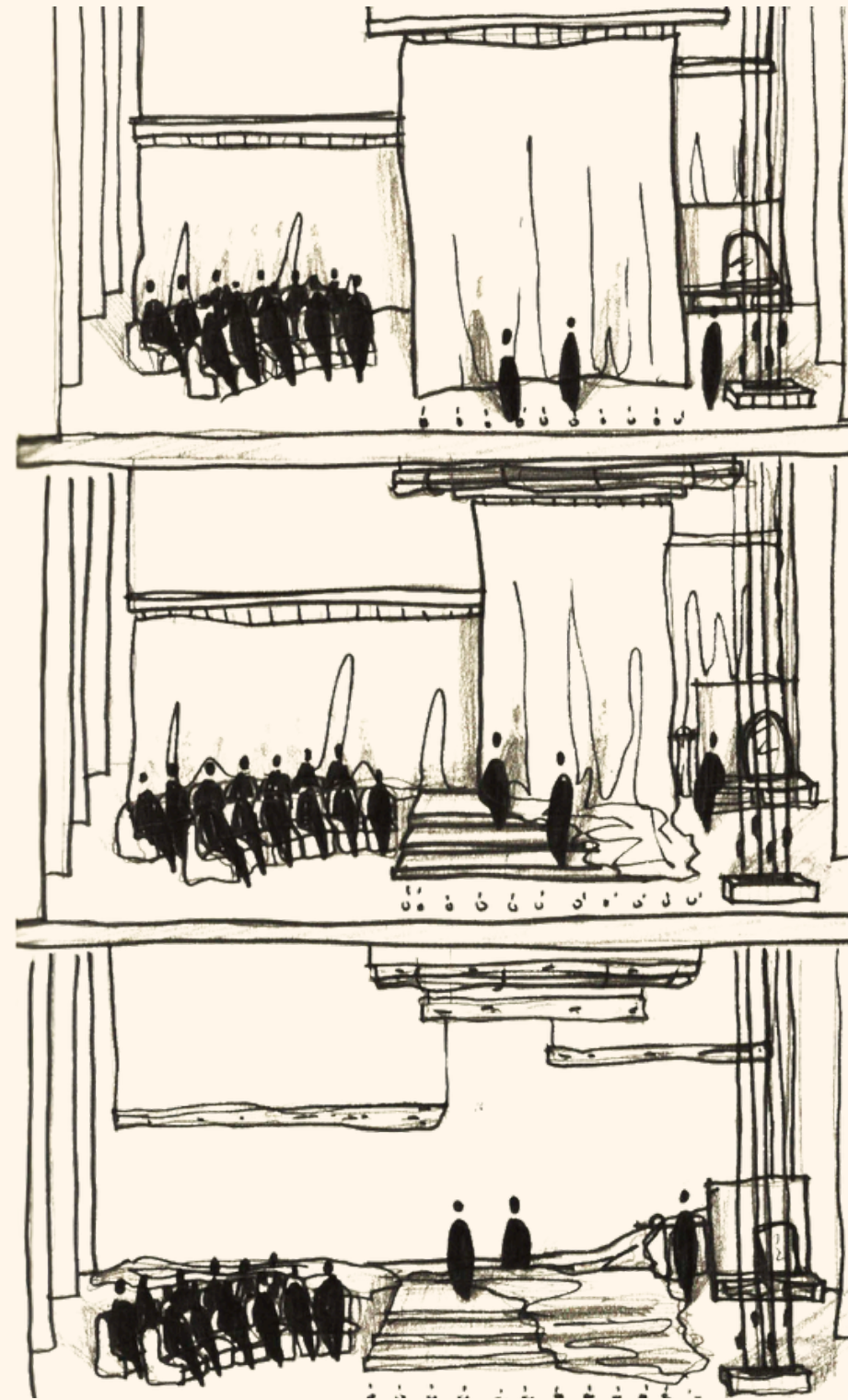
le récit et propose un axe de modernité non négligeable : il s'agit de l'Avare, mais depuis le point de vue d'un personnage féminin. L'ouverture se fait sur l'entrée de Fiametta, une jeune femme modeste, décidée à châtier son voisin Pancrazio, un sexagénaire rongé par l'avarice. Pour arriver à ses fins, elle met en place un stratagème : Fiametta se travestit en Fichetto, un frère jumeau imaginaire, et sous ce « double masculin d'elle-même », s'infiltré au service de Pancrazio pour lui dérober son or.

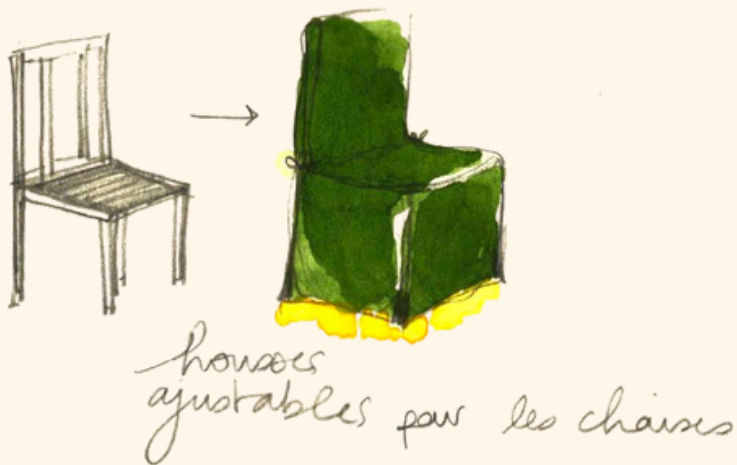
UNE ANTI-ÉLÉGIE CRUELLE ET COMIQUE

Mais cette « féminisation » de l'intrigue n'est pas la seule atypie du livret. Plus encore que les plaintes douloureuses parodiques que viennent adresser Fiametta et Pancrazio au public dès leur apparition, nous pouvons citer le mystère qui plane autour d'un mort que Pancrazio aurait enterré dans son potager, l'amour naissant chez le vieux barbon en regardant le jumeau de sa prétendue, la brutalité de Fiametta chantant dans la confidence « ce serait une merveilleuse chose si ce vieillard aujourd'hui se pend » ou encore le duo qui s'accorde et crée un effet de proximité à notre oreille contemporaine: « Aujourd'hui qui ne possède pas n'est rien ».

La comédie de Molière dans ce resserrement dynamique revêt des caractères de farce où Amour, Argent et Mort sont des moteurs d'action qui se valent. Par l'intermezzo, elle sort de son cadre « classique » en proposant des ellipses entre chacune des trois parties de l'œuvre. Et pour ne pas tomber dans la succession de numéros sur l'avarice, l'enjeu de la représentation repose sur l'élaboration d'une continuité. C'est tout l'intérêt de la présence au plateau de l'orchestre et du valet que vient de renvoyer Pancrazio. Ce zanni de commedia qui erre autour de la maison sans avoir d'autre raison d'être que le service. Par l'écriture de lazzi et de canevas d'improvisation entre les actes, accompagné d'ajouts de chants populaires, ce personnage est à la fois soutien de Fiametta et premier spectateur du piège qui se referme sur Pancrazio.

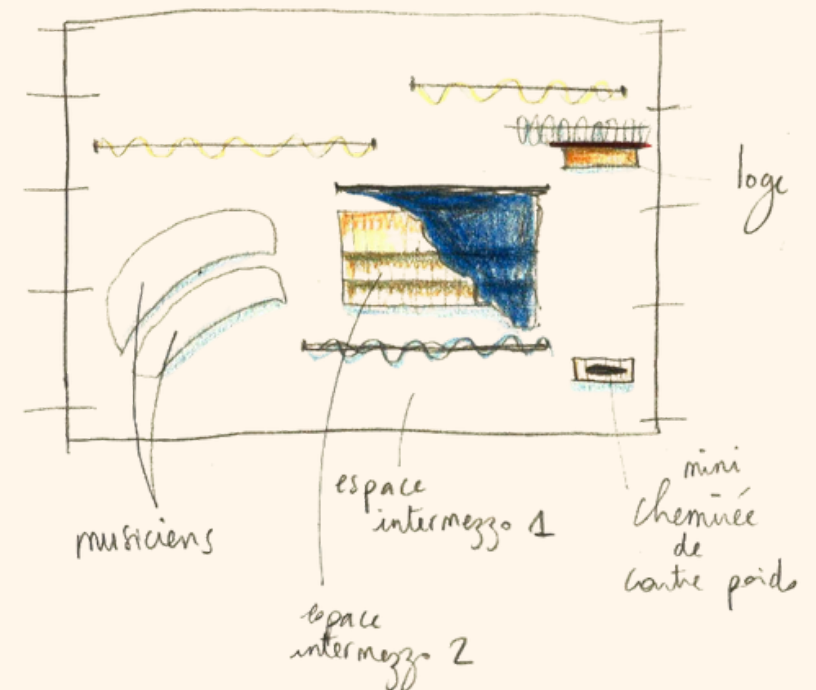
UN ÉCRIN DE GROTESQUE

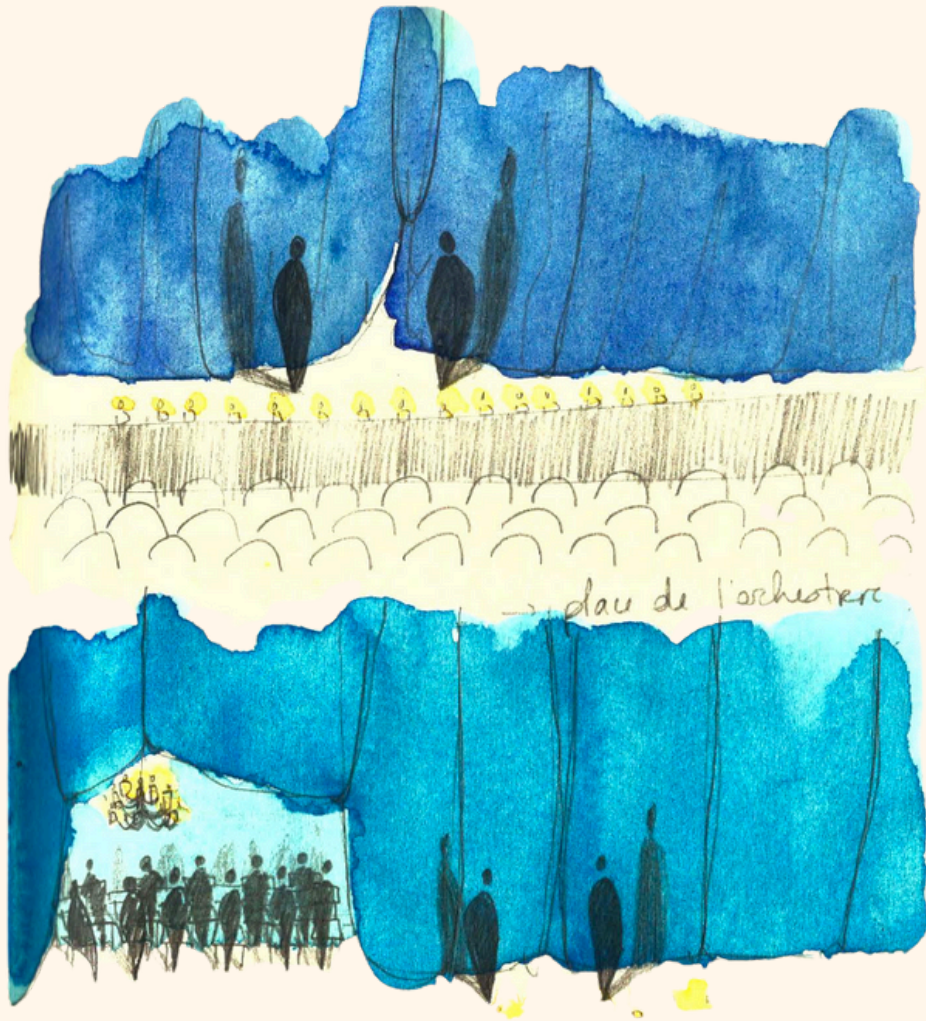
Le rideau résiste à se lever sur cette comédie noire ; il est comme aspiré au fur et à mesure au lointain pour révéler les restes d'une maison autrefois fastueuse qui rappelle les vestiges de la Villa di Pratolino (lieu de création en 1720) et les fresques grotesques de la maison de Néron. L'ensemble musical surélevé, appartenant à ce passé somptueux et aux réceptions qu'a connu la demeure, flotte comme un orchestre fantôme dans ces vestiges. L'éclairage composant avec la lueur des bougies et les projecteurs contemporains mettent en évidence les costumes de l'ensemble des interprètes inscrits dans une facture relativement classique.

L'habit des musiciens et du dernier serviteur rattachés au passé voluptueux sont usés et peuvent faire songer aux couleurs estompées par le temps des peintures de Watteau. Fiametta, obligée par son indigence, redouble d'ingéniosité pour s'habiller en tenue de servage et intégrer la maison de Pancrazio. La silhouette de Pancrazio est quant à elle discrètement anachronique. Certaines pièces de son habit renvoient à la vieille aristocratie démodée de la Renaissance, d'autres appartiennent à l'accoutrement de la bourgeoisie montante du début du XIXe.

Cette harmonie spatiale grotesque laisse libre cours à l'intrusion de Fiametta en arlequin macabre aux côtés d'un Pancrazio qui, terrorisé par l'éventualité de se faire dérober, emprunte les faux airs d'un dictateur Chaplinesque colérique et puéril.

UNE PROFESSION DE FOI DANS LE MERVEILLEUX

Bien que l'aspect général de ce tableau réemploie des images et des techniques référencées, la volonté de création s'écarte de la démarche muséographique au même titre que d'un éventuel discours de modernité. La priorité est de construire une expérience sensible où le discours musical et théâtral participe à un effet de déréalisation. Les personnages, pris entre archétypes de comédie et figures de contes nous indiquent un autre chemin possible pour mettre en scène cette farce : user pleinement des artifices de l'opéra, et par le faux tendre vers le plus vrai que vrai. Le recours au lexique gestuel de la commedia d'une part et à la dynamique physique du jeu baroque d'autre part opèrent un décalage qui est là pour réaffirmer la puissance du merveilleux et renouveler un pacte silencieux avec le public comme partenaire de l'illusion.

Si la musique et le théâtre de Molière avaient déjà dialogué pour le Poème Harmonique de la plus intime des manières en 2004 avec la création du Bourgeois Gentilhomme, elles se confondent ici dans une spectaculaire union du lyrisme et de la farce. Par la re-création de ce Vecchio Avaro, Vincent Dumestre et Théophile Gasselien souhaitent redire la beauté de ce répertoire singulier et faire le pari d'un charme qui opère encore pour leurs contemporains.

MISE EN SCÈNE

Théophile Gasselin

Après avoir pratiqué le violoncelle et la danse classique dans son enfance, Théophile Gasselin se tourne ensuite vers le théâtre. Débutant sa formation par le conservatoire de Rennes, l'EDT 91 et le cours de Valentina Fago, il intègre en 2018 la promotion 30 de l'école supérieure d'art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne. Sa formation parrainée par Olivier Martin Salvan lui permettra de jouer notamment sous la direction de Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna, Thomas Blanchard, Gisèle Vienne, Pierre Maillet, Judith Davis, Adama Diop, et Benjamin Lazar.

En parallèle de l'école de théâtre, il crée la compagnie Les Mauvaises Gens qui rassemble des comédiens et comédiennes rencontrés sur son parcours pour mettre en scène des spectacles itinérants et adaptables à tous types de lieux (théâtres, places publiques, cours d'écoles, centre sociaux...). Entre 2021 et 2023, il est comédien associé au projet de Benoit Lambert au Centre Dramatique National de la Comédie de Saint Etienne, et joue le rôle de Valère dans L'Avare de Molière sous la direction de ce dernier.

La musique et la danse conservent un rôle déterminant dans son parcours d'artiste ; en témoigne ses affinités avec la compagnie Toujours Après Minuit, l'Ensemble Théodora et l'Ensemble Masques. La mise en scène de L'Avare de Gasparini pour la saison 25/26, sera sa première collaboration avec le Poème Harmonique de Vincent Dumestre.

DIRECTION MUSICALE

Vincent Dumestre

Son goût prononcé pour les arts, son sens créatif de l'esthétique baroque, sa flamme d'explorateur et son goût de l'aventure collective l'incitent naturellement à défricher les répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles et à créer un ensemble sur mesure. Avec son Poème Harmonique, Vincent Dumestre est aujourd'hui l'un des artisans les plus inventifs et polyvalents du renouveau baroque, embrassant direction d'orchestre, de chœur, de saison musicale, de concours et de festivals, sans rien lâcher de la pratique de ses instruments premiers, à cordes pincées.

© Jean-Baptiste Millot

D'exhumations en reconstitutions, de compositeurs connus en programmes inattendus, il n'a de cesse de proposer de véritables créations ouvrant les horizons de tout un pan de musique vocale et instrumentale. S'il est sollicité avec son Poème Harmonique dans tous les hauts lieux internationaux de la musique baroque, Vincent Dumestre développe aussi une partie de son activité en Normandie, région de résidence de son ensemble. Une cinquantaine d'enregistrements, disques et DVD, édités sous le label Alpha Classics dont il est l'artiste de la première heure, et sous le label Château de Versailles Spectacles, témoignent de son compagnonnage fécond avec Le Poème Harmonique dans les domaines de la musique savante comme populaire. Vincent Dumestre est Officier de l'ordre des Arts et des Lettres et chevalier de l'Ordre national du Mérite.

FIAMMETTA

Eva Zaïcik

Révélation aux Victoires de la Musique classique, Deuxième Prix du Concours Reine Elisabeth de Belgique et du Concours Voix Nouvelles, Eva Zaïcik s'est imposée comme l'une des artistes lyriques les plus en vue de sa génération.

La beauté et la longueur de la voix lui permettent de chanter aussi bien Monteverdi que Berlioz, Rossini ou Bizet : L'Orfeo et Le Couronnement de Poppée à Beaune et Versailles ; Armide de Lully à Dijon et Versailles ; Idoménée de Campra à Lille et Berlin ; Belshazzar de Händel à Vienne ; Carmen de Bizet, Le Barbier de Séville de Rossini, Eugène Onéguine de Tchaïkovski à Toulouse ; Missa Solemnis de Beethoven et Requiem de Mozart partout en Europe avec différentes forma-

© Victor Toussaint

tions ; Cavalleria Rusticana à Baden Baden, etc. Eva a collaboré avec les chefs les plus renommés, de William Christie à Vincent Dumestre, sans oublier Raphaël Pichon, Christophe Rousset, Philippe Herreweghe, Laurence Equilbey, Emmanuelle Haïm, René Jacobs, Cornelius Meister ou Alain Altinoglu.

La saison 2024/2025 s'avère faste et diversifiée : Cretidea dans L'Homme-Femme de Galuppi avec Le Poème Harmonique à Dijon, Caen, Versailles et Madrid ; Stabat Mater de Pergolesi au Théâtre des Champs-Élysées toujours avec Le Poème Harmonique ; Messe n°3 de Bruckner avec le Philharmonique de Munich puis la Missa Solemnis de Beethoven avec le Balthazar Neumann, deux projets dirigés par Thomas Hengelbrock ; Dixit Dominus de Händel avec Emmanuelle Haïm et le Los Angeles Philharmonic.

PANCRAZIO

Victor Sicard

Grâce à ses qualités vocales et scéniques partout reconnues, le jeune baryton Victor Sicard est l'invité régulier des salles les prestigieuses d'Europe, – Philharmonie et Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Staatsoper Berlin, Concertgebouw d'Amsterdam, Festival de Beaune, Auditorio de Madrid, Palau de la Música de Barcelone, Capitole de Toulouse, Opéras d'Avignon, Dijon, Lille, Limoges, Rouen, Tours ou Versailles. Après sa participation au Jardin des Voix de William Christie et des Arts Florissants, Victor chante rapidement avec des ensembles tels que Le Poème Harmonique, Le Concert d'Astrée, Les Accents, La Cappella Mediterranea, l'Orchestre de l'Opéra de Versailles ou Insula Orchestra.

À l'opéra, il est remarquable dans toute la musique française, du XVIIe au XXe siècle : Idoménée de Campra, Iphigénie en Tauride de Gluck et Le Rossignol de Stravinski couplé avec Les mamelles de Tirésias de Poulenc, Carmen de Bizet ou Ô mon bel inconnu de Hahn, pour ne citer que quelques œuvres. Victor assume avec maestria la virtuosité de l'opéra baroque italien, aussi Rossi et Draghi qu'Alessandro Scarlatti. Mentionnons la place croissante de Händel dans son répertoire, avec Rinaldo, Partenope et Serse. La saison 2024/2025 affirme son ouverture musicale avec notamment le rôle de Roberto dans la recreation mondiale de L'Homme-Femme de Galuppi avec Le Poème Harmonique à Dijon, Versailles, Caen, Madrid et Barcelone, et la reprise du Rossignol et Les Mamelles de Tirésias à Cologne.

Le Poème Harmonique

© MB

Depuis 1998, le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre, des musiciens passionnés dévoués à l'interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur la scène française comme internationale, l'ensemble témoigne par ses programmes inventifs et exigeants, d'une démarche éclairée au cœur des répertoires et d'un travail approfondi sur les textures vocales et instrumentales. Familier des plus grands festivals et salles du monde – Opéra-Comique, Opéra Royal de Versailles, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Festivals d'Ambronay, de Beaune et de Sablé, Wigmore Hall (Londres), NCPA (Pékin), Wiener Konzerthaus, Concertgebouw de Bruges, BOZAR (Bruxelles), Oji Hall (Tokyo), Université Columbia (New York), Teatro San Carlo (Naples), Accademia Santa Cecilia (Rome), Philharmonie de Saint-Petersbourg, ou encore les BBC Proms.... –, le Poème Harmonique est égale-

-ment très engagé en Normandie, sa région de résidence, berceau de ses nombreuses créations. Parmi les projets scéniques à venir, Armide de Lully avec Stéphanie d'Oustrac dans la mise en scène de Dominique Pitoiset à l'Opéra de Dijon et à l'Opéra royal de Versailles, mais aussi L'Homme-Femme, drama giocoso de Galuppi dans la mise en scène d'Agnès Jaoui à l'Opéra de Dijon, l'Opéra royal de Versailles et au Théâtre de Caen.

La discographie du Poème Harmonique compte aujourd'hui une cinquantaine de références régulièrement distinguées par la critique et de nombreux succès publics. Chez Alpha Classics, la sortie de Mon Amant de Saint-Jean, tour de chant du baroque aux années folles avec Stéphanie d'Oustrac est paru en août 2023. Après la première mondiale de L'Égisto de Cavalli récompensée par un Choc de Classica et par le prestigieux Preis der deutschen Schallplattenkritik, Château de Versailles Spectacles publie au printemps 2024 Armide de Lully. L'ensemble enregistre en 2024 deux chefs d'œuvre de la musique chorale : Hail ! Bright Cecilia de Purcell et La Selva Morale e Spirituale de Monteverdi à paraître mi-novembre 2024.

L'Avare

18 personnes en tournée

2 chanteurs

1 comédien

12 instrumentistes
(dont chef d'orchestre)

1 régisseur général

1 régisseur lumière

1 production

Pré-montage lumière

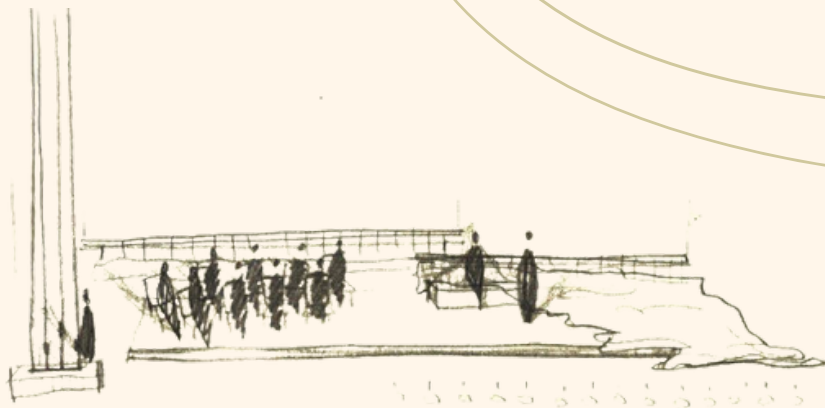
1 jour de montage

**Dispositif technique léger (à définir mais sans
complexité particulière pour le théâtre
standard)**

CONTACTS :

Jacqui Howard
jhoward@lepoemeharmonique.fr
+ 33 6 23 90 65 29

Christophe Winckel
cwinckel@lepoemeharmonique.fr
+ 33 6 30 84 48 92

Dessins : Louise Caron