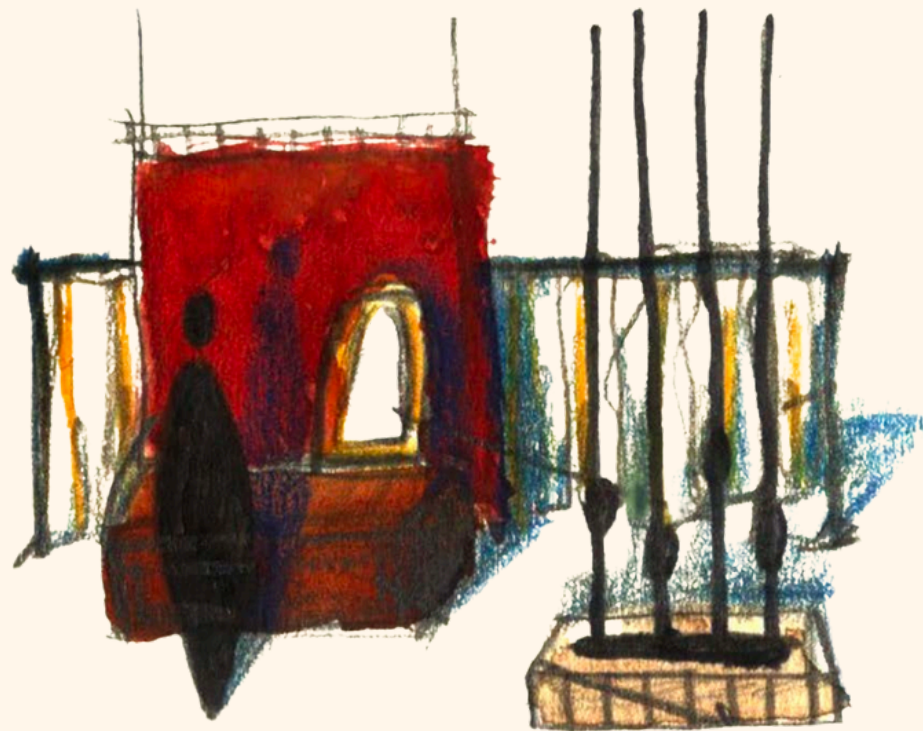

L'Avare

LPH
LE POÈME HARMONIQUE
Vincent Dumestre

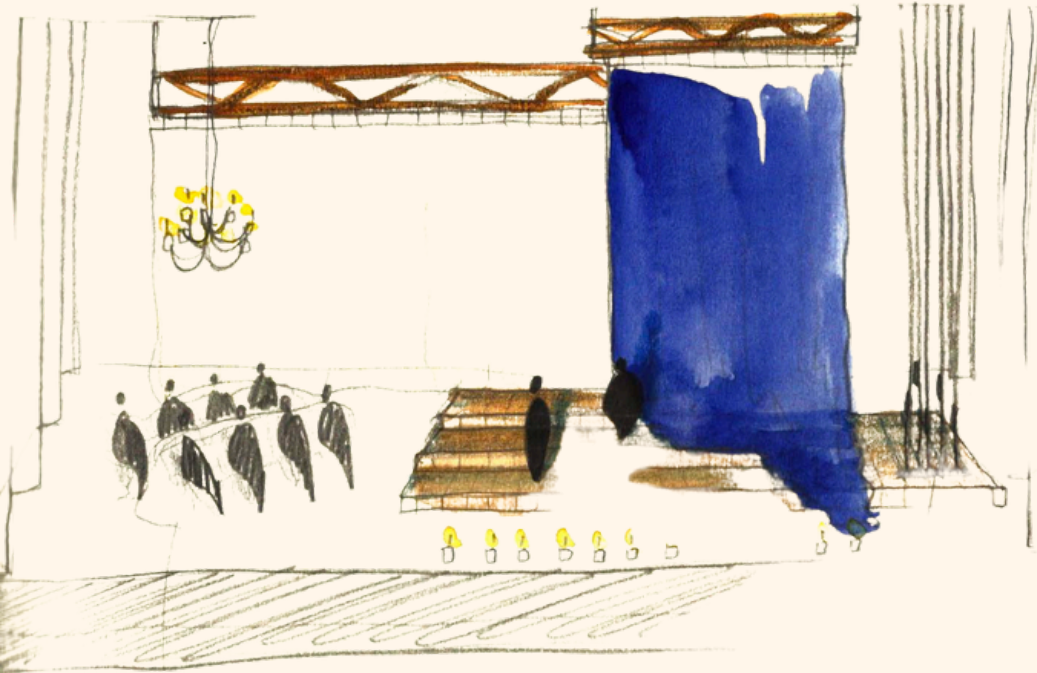
Intermezzo d'après L'Avare de Molière - 1720

Francesco Gasparini

Livret d'Antonio Salvi

La réforme de l'opéra italien s'est au 18ème siècle largement inspiré 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

Antonio Salvi est l'un des premiers librettistes italiens à se pencher sur l'écriture des Intermezzi. Ce format de pièce lyrique de nature comique et bouffe, qui apparaît au début du XVIIIe siècle était avant tout oeuvre de divertissement inséré entre les actes d'un opéra seria. L'intermezzo est caractérisé par une intrigue simple qui met en scène deux protagonistes et un troisième personnage souvent muet. Ces créations, accompagnées d'un effectif musical restreint, prenaient leur sujet dans les comédies populaires et les canevas de la commedia dell'arte. La Serva Pardonna de Pergolese est un modèle du genre qui par sa popularité à même effacé de nos mémoires l'opéra seria auquel il était destiné.

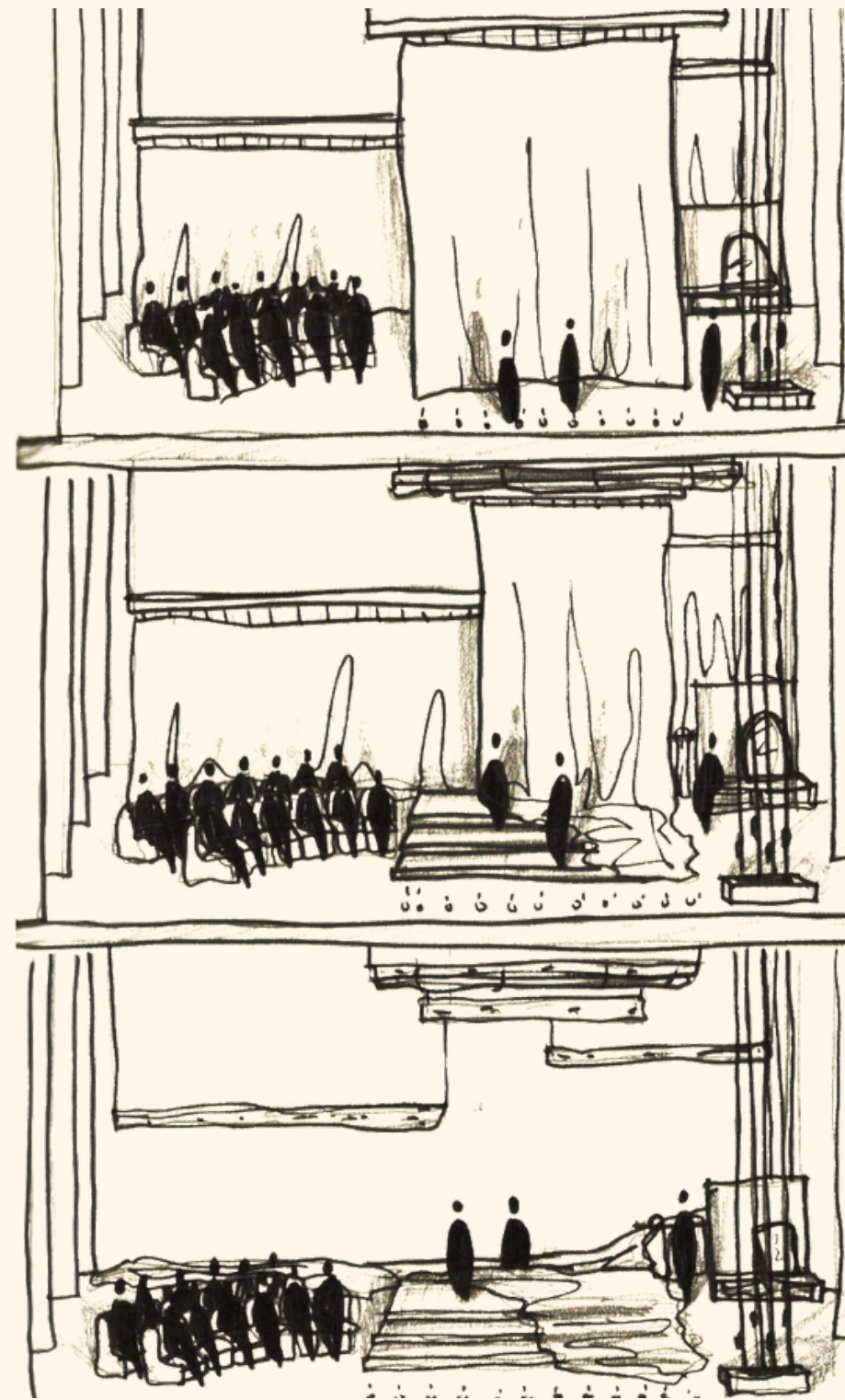
Après avoir adapté Corneille et Racine pour des drames sérieux, Savli prolonge l'étude des auteurs français en s'appuyant sur Molière avec des livrets de comédie tels que : L'Artigiano Gentiluomo (Le Bourgeois Gentilhomme), Il Malato Imaginario (Le malade imaginaire) et enfin Il Vecchio Avaro. Ce dernier livret adapté plus de 50 ans après la création de L'Avare en France, va être mis en musique par Francesco Gasparini à Florence en 1720.

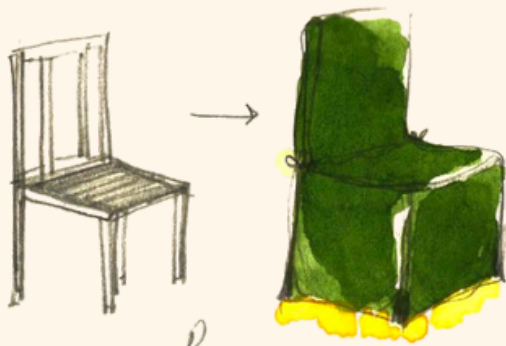
Fiammetta	Éva Zaïcik
Pancrazio	Victor Sicard
Mime	Stefano Amori
Mise en scène	Théophile Gasselin
Scénographie	Louise Caron

Le Poème Harmonique

Direction musicale	Vincent Dumestre
--------------------	-------------------------

Pour le spectateur d'aujourd'hui, nul besoin de reprendre ses cahiers de collège, ni de relire l'œuvre de Molière : l'intrigue est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable, et les personnages sont des figures tout à fait identifiables. Il Vecchio Avaro met en scène Fiammetta, jeune femme sans le sou et sans condition, qui élabore un plan pour séduire Pancrazio, vieil avare isolé et craintif, afin d'acquérir sa tendresse et s'appropriier sa fortune. Si l'on doit comparer cet Harpagon italien à son homologue de l'œuvre source, on remarque dès son entrée son extravagante démonstration d'épargne de biens et de cœur. C'est comme si la musique de Gasparini transcendait le propos de Jean Baptiste Poquelin pour mieux mettre à nu la vérité des âmes. Quant à Fiammetta, il s'agit d'un rôle féminin palpitant d'une incomparable inventivité. En plus d'être le personnage principal de l'intrigue, le librettiste compose par cette héroïne quasi romanesque, une protagoniste qui réaffirme la puissance du merveilleux par la duperie et le travestissement. A ce duo s'ajoute un troisième personnage qui vit non loin de chez Pancrazio : une de ces vieilles femmes, que l'on peut rencontrer de nos jours sous les porches ombragés des ruelles étroites du sud de l'Italie, qui assiste à la scène. Reléguée à la place de servante ou de confidente dans bien des oeuvres lyriques et théâtrales, cette vieille femme est ici la première spectatrice du récit. Observatrice silencieuse, elle accompagne Fiammetta dans son aventure. Et par ses chants, guide progressivement l'oreille et le regard de la salle vers le dénouement.

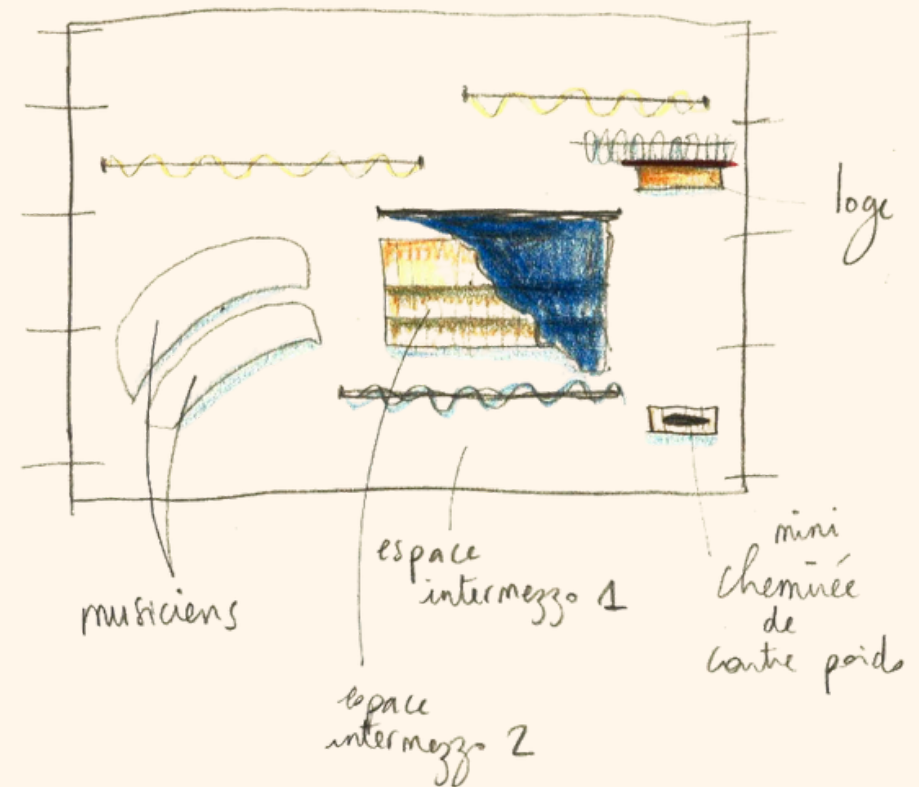

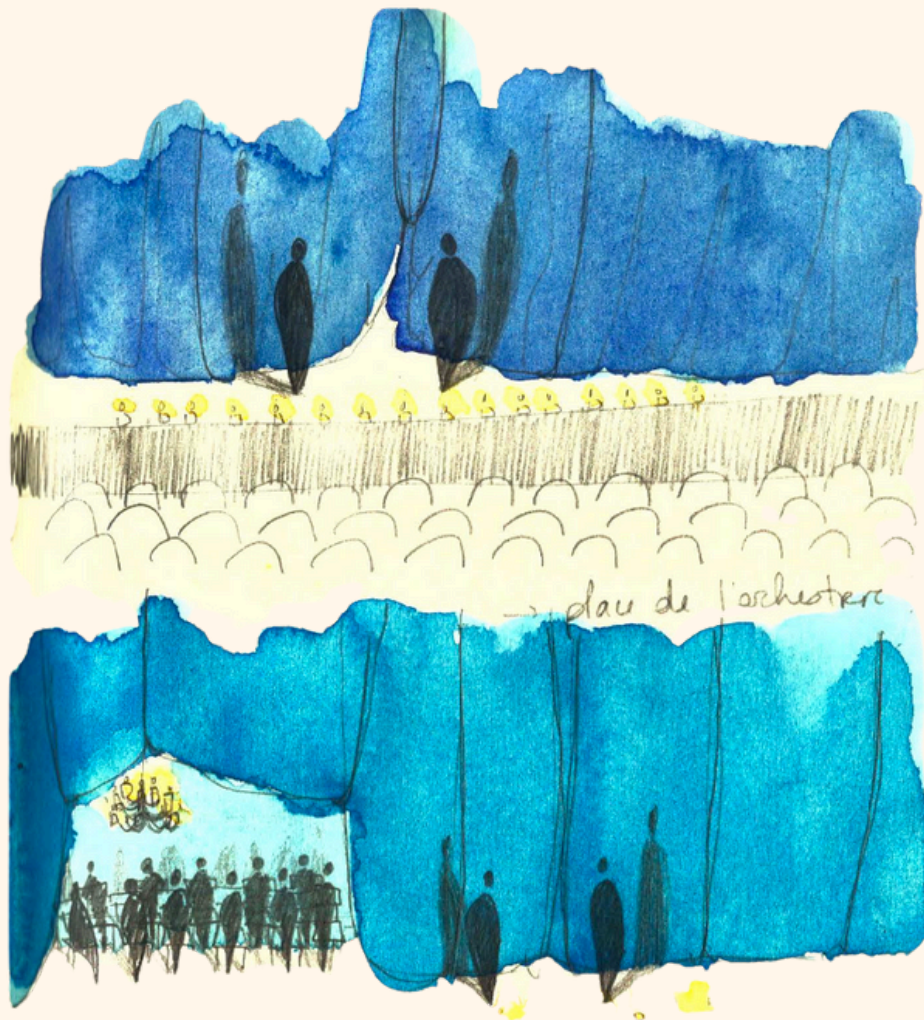

*housses
ajustables pour les chaises*

Fort d'une tradition lyrique italienne, le compositeur et le librettiste attachent un soin particulier à l'équilibre du discours musical et théâtral. La composition de Gasparini sans s'excuser de respecter les structures propres aux arias des opéras serias, développe une grande expressivité dramatique par la variété des références et la place laissée aux récitatifs. De son côté, Salvi procède avec génie à une réduction de la pièce de Molière (de 5 actes à 3 intermèdes) pour n'en garder que le précipité essentiel de tension théâtrale et de comédie.

Cette recreation d'Il Vecchio Avaro répond pleinement au désir de réemployer les codes de jeu et d'expressivité nécessaires à la sublimation du langage poétique et musical de l'époque. En témoignent les arias nourris par la rhétorique du geste baroque et les récitatifs empreints des codes du jeu masqué de commedia. La mise en scène se concentre ainsi sur la convocation de figures extravagantes et grotesques. Les chanteurs sont mis au centre de la création par un travail d'interprétation, et par des costumes significatifs qui permettent l'ancrage dans un dispositif scénique subtile. La simplicité de cet espace de représentation abstrait repose sur un grand rideau en milieu de scène. Cette voile qui cache le jardin où Pancrazio a enterré son trésor évoque aussi bien les majestueux rideaux de fond de scène d'opéras que les drapés usés et enchevêtrés des troupes itinérantes vénitiennes peintes par Tiepolo.

Cette structure fragile est sans doute aussi l'évocation de la façade de la maison de Pancrazio. Une maison qui, par le passé a connu une ère prospère, mais qui aujourd'hui est autant délabrée et meurtrie que l'âme du vieil homme. Les rampes de bougies qui délimitent l'espace de jeu révèlent la délicatesse des costumes d'époques et viennent souligner les contrastes d'ombre et de lumière qui traversent les personnages.

Si la musique et le théâtre de Molière avait 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. Les représentations populaires issues de la commedia fusionnées au langage des passions exacerbées propre à l'opéra charmaient les spectateurs européens du XVIIIe siècle. Et c'est par la recréation de ce Vecchio Avaro que Vincent Dumestre souhaite redire la beauté de ce répertoire singulier et faire le pari d'un charme qui opère encore pour ses 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. (Théâtre, 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 quarantaine 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.

Le Poème Harmonique

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-Pétersbourg, ou encore les

© MB

BBC Proms... –, le Poème Harmonique est également 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'Uomo Femmina*, 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. Avec Château de Versailles Spectacles la première mondiale de *l'Egisto* de Cavalli est consacré parmi les meilleurs opéra 2023 par le prestigieux Prize der Detutsch... *L'Armide* de Lully enregistrée à l'occasion des représentations à l'Opéra Royal de Versailles en mai 2023 paraîtra au printemps 2024.

L'Avare

18 personnes en tournée

2 chanteurs

1 comédien

12 instrumentistes

(dont chef d'orchestre)

1 régisseur général

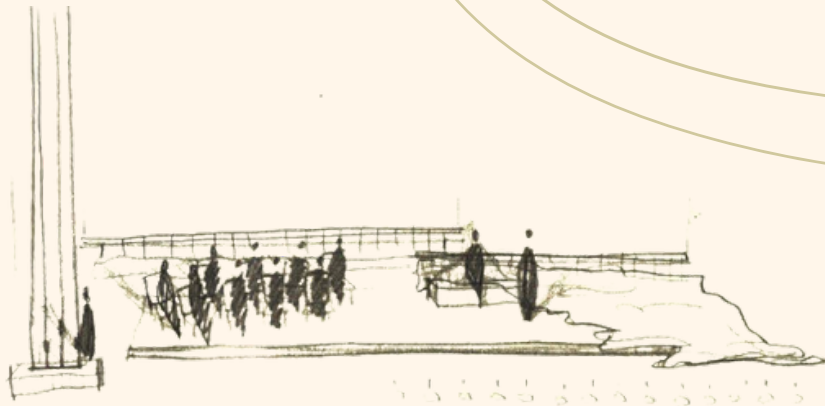
1 régisseur lumière

1 production

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