

L'Académie dans les coulisses de l'Opéra de Vichy © O. Salique

16^E ACADÉMIE BAROQUE EUROPÉENNE D'AMBRONAY UNE SOIRÉE CHEZ MOZART 28/06 - 30/07 2009

BILAN

Nous remercions, Le Parlement de Musique et Martin Gester, la Région Rhône-Alpes, l'Opéra national de Lyon, le Centre Saint-Joseph (Lycée Saint-Joseph et Institut des Jeunes Sourds) de Bourg-en-Bresse, les CNSMD de Paris et Lyon, les CRR de Paris et Strasbourg, la Guildhall School de Londres, Agora Motors Bourg-en-Bresse, la Ville de Bourg-en-Bresse, l'Hôtel Le Logis de Brou, et les équipes de tous les festivals qui nous ont accueillis.

Le Dauphiné libéré – 15 juillet 2009 – Frédéric Thiers

Concert de Montsapey, Festival Les Arts Jaillissants

« Dimanche, les places du village étaient noires de monde... Ce beau week-end d'été a été marqué par un événement qui fera date dans l'histoire des Arts Jaillissants.[...] L'Académie a embrasé les voûtes de l'église Saint-Barthélémy. Le très nombreux public a exulté en découvrant les grandes voix de demain entourées d'un orchestre jouant sur instruments d'époque.[...] »

LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Le Progrès – 21 juillet 2009

Concert de Bourg-en-Bresse, Monastère royal de Brou

« Les jeunes artistes ont donné une interprétation magistrale [...] une impression de légèreté par la pureté et la jeunesse des concertistes. Le public les a ovationnés. »

Quelques larmes ont coulé quand les 38 stagiaires de l'Académie 2009 se sont séparés à la fin du mois de juillet. Il faut dire que le mois qu'ils ont passé ensemble fut intense et très riche en émotions. Après 10 jours de stage (cours, conférences, ateliers, séances d'ensemble) au lycée Saint-Joseph de Bourg-en-Bresse, ils ont pu montrer le résultat de leur travail au cours de la belle tournée de 13 dates qui les a menés dans les festivals d'été. Plus de **5000** spectateurs ont ainsi pu apprécier la beauté des musiques du « divin Mozart » dans des cadres aussi variés qu'enchantés.

Merci à tous les jeunes artistes et aux intervenants qui les ont encadrés et rendez-vous en 2010 pour la prochaine édition...

I. Kancheva & J.-G. Saint-Martin, lors du 1er stage des solistes © J. Kerling

ENCADREMENT

.....

Martin Gester,

chef d'orchestre / directeur artistique et pédagogique

Carlos Harmuch,

metteur en espace / expression scénique et interprétation

Tomoko Nozawa,

accompagnatrice / stage danseur

Rainer Altorfer,

chef de chant / technique vocale et allemand

Francesco Pedrini,

chef de chant / interprétation et italien

Marc Duvernois,

bassoniste / vents et musique d'ensemble

Gilone Gaubert,

violoniste / cordes et musique d'ensemble

Rupert Ridgewell,

musicologue, conservateur à la British Library

Leonardo García Alarcón,

chef d'orchestre, spécialiste de l'esthétique italienne

Marc Loopuyt,

joueur de oud / improvisation, variations et ornements

Solange Ouvrard,

violoniste / pratique instrumentale, posture

Véronique Réaud,

agent d'artiste

Isabelle Battioni,

directrice adjointe du Centre culturel de rencontre d'Ambronay

SOLISTES ET ORCHESTRE
DE LA 16^E ACADÉMIE BAROQUE EUROPÉENNE
DIRECTION MARTIN GESTER

.....

Martin Gester © Bertrand PICHENE

SOLISTES :

Ina Kancheva - soprano : Fiordiligi, Donna Anna, Konstanze
Soanny Fay - soprano : Dorabella, Contessa, Donna Elvira
Mariana Flores - soprano : Despina, Susanna, Zerlina, Papagena
Fernando Guimaraes - ténor : Ferrando, Don Ottavio, Belmonte
Jean-Gabriel Saint-Martin - baryton : Guglielmo, Conte, Don Giovanni, Masetto
Marian Krejcik - baryton-basse : Papageno, Don Alfonso, Leporello

Fernando Guimaraes - ténor
© Jérémie Kerling

Marian Krejcik - baryton-basse
© Jérémie Kerling

Jean-Gabriel Saint-Martin - baryton-basse
© Jérémie Kerling

Ina Kancheva - soprano
© Jérémie Kerling

Mariana Flores - soprano
© Jérémie Kerling

Soanny Fay - soprano
© Jérémie Kerling

ORCHESTRE

Violons I : Francisco Javier Lupianez Ruiz, Jeanette Eriksson, Camille Antoinet, Céline Martel, Blanka Nieciag, Nathalie Cannistraro

Violons II : Maria Gomis Mayol, Lina Manrique Zorro, Joan Herrero, Santiago Rodriguez Pozo, Klaudia Matlak, Réjane Baudet

Alto : Joana Cambon, Sergio Franco Marco, Reynier Guerrero

Violoncelles : Jean-Baptiste Valfré, Montserrat Colomé, Alkvin Lisenhoff

Contrebasse : Ronald Martin Alonso

Hautbois : Lola Soulier, Alexander Koshelev

Flûte : Marjorie Pfister, Rafael Ruibérriz de Torres Fernandez

Clarinete : Francesco Spendolini, Michal Lewkowicz

Basson : Meritxell Ferrer, Marc Riera i Albaigès

Cor : Stéphane Mooser, Jean Wieger

Trompettes : Florian Léard, Amélie Pialoux

Timbales : Lucas Mazères

Orchestre sur instruments classiques (Diapason La=430Hz)

L'orchestre en répétition au Parc des Oiseaux © Bertrand PICHENE

PROGRAMME

.....

PARTIE 1

Così fan tutte

- Ouverture
 - Trio : Don Alfonso, Ferrando, Guglielmo, «La mia Dorabella»
 - Duo : Fiordiligi et Dorabella «Ah guarda sorella»
 - Quintette «Sento o Dio che questo piede»
- ### *Les Noces de Figaro*
- Trio Susanna, le Comte et la Comtesse «Susanna, or via sortite»
 - Récitatif et Air du Comte «Hai già vinta - Vedrò mentr'io sospiro»
 - Cavatine de la Comtesse «Porgi amor»

Così fan tutte

- Récitatif et Air de Fiordiligi «Temerari...Come scoglio»
- Duo Dorabella, Guglielmo, «Il core vi dono»
- Récitatif et Air de Ferrando «In qual fiero contrasto...Tradito, schernito»
- Air de Despina «In uomini, in soldati sperare fedeltà»
- Sextuor Tutti «Alla bella Despinetta»

PARTIE 2

Don Giovanni

- Ouverture
- Air de Leporello «Madamina il catalogo è questo»
- Duo Masetto et Zerlina «Giovinette che fate all'amore»
- Air de Don Giovanni «Fin ch'han dal vino»
- Sextuor «Sola, sola in buio loco...»

Les Noces de Figaro

- Air de Susanna «Deh vieni non tardar»

L'Enlèvement au Sérail

- Duo Constance et Belmonte «Meinetwegen sollst...»

La Flûte enchantée

- Air de Papageno «Papagena, Weibchen, Taübchen»
- Duo Papageno et Papagena «Pa, Pa, Pa»

Così fan tutte

- Finale Tutti «Sani e salvi agli amplessi amorosi...»

Air de Despina «In uomini, in soldati...»

Air de Leporello «Madamina, il catalogo è questo»

Duo Masetto et Zerlina «Giovinette che fate all'amore»

Sextuor «Sola, sola in buio loco...»

UN PROJET DE FORMATION

.....

Créée en 1993, l'Académie baroque européenne d'Ambronay permet chaque année aux meilleurs jeunes musiciens d'Europe de se former et de débiter leur carrière professionnelle à travers des projets scéniques, solistes ou de concert.

L'objectif pédagogique de l'Académie Soliste est d'aborder en douceur le métier de soliste au contact d'encadrants spécialisés et d'anciens solistes de renom au sein d'un dispositif de concert ou d'une formation à effectif plus réduit (Profil : né(e)s après le 1er janvier 1977, n'étant plus étudiant(e)s).

L'objectif pédagogique de l'Académie Concert est le perfectionnement du travail de tuteur, de chef de pupitre dans un dispositif de concert élargissant ainsi le recrutement et le répertoire abordé (concertos, musique chorale, symphonique, d'ensemble,...) sous la direction d'un chef renommé et d'encadrants spécialisés (Profil : né(e)s après le 1er janvier 1979, ouvert à tous, étudiant(e)s ou non).

Pour sa 16e édition, rejointe par Génération Baroque, atelier de formation lyrique du Parlement de Musique, l'Académie associe ces deux volets en un seul et même projet, et aborde pour la première fois le grand répertoire mozartien sous la direction de Martin Gester.

La première période de formation est consacrée uniquement aux chanteurs.

Périodes de formation

- Stage n°1 / Académie Soliste :
Chanteurs du 27/04 au 2/05/09 à Ambronay.

- Stage n° 2 / Académie Soliste et Académie Concert :
Chanteurs et orchestre du 28/06 au 7/07/2009 à Bourg-en-Bresse.

Chanteurs lors du 1er stage solistes © J.Kerling

ELEMENTS PÉDAGOGIQUES ABORDÉS

TRONC COMMUN :

1 - Bases musicologiques et historiques

- *The secret life of Mozart Manuscript at the British Library*, par Rupert Ridgewell, musicologue
- *Mozart, le dernier compositeur baroque ?* par Leonardo García Alarcón.
- *De Mozart à Beethoven, de l'artisan-compositeur au compositeur-roi*, par Isabelle Battioni, responsable de la recherche et des éditions du CCR d'Ambronay.

2 - Pratique Collective

- *Variation, ornementation et improvisations spontanées*, par Marc Loopuyt.

CHANTEURS (ACADÉMIE SOLISTE)

1. Technique :

- Technique vocale individuelle : perfectionnement au contact d'un grand chanteur professionnel ;
- Vocalité et prononciation : les différences entre les opéras allemands et les opéras italiens ;
- Aborder le récital lyrique avec orchestre ;
- Adaptation à des acoustiques de concert différentes (église, extérieur, sonorisation,...) ;
- 430 : le diapason classique ;
- Soliste et musique d'ensemble :
 - Différentiation des typologies vocales au sein d'un concertato ,
 - Trios, quatuors et quintettes de solistes : comment se fondre tout en préservant la caractérisation vocale de son personnage.

2. Interprétation :

- Aborder les principaux personnages des opéras phares de Mozart par l'interprétation des airs emblématiques ;
- Mozart italien, *Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni...* / Mozart allemand, *Die Entführung, Die Zauberflöte* : de la suprématie de l'opéra italien à l'émergence d'un genre national ;
- L'ornementation chez Mozart ;
- Les livrets de Da Ponte ;
- Transmettre sa personnalité à travers des airs très connus du grand public.

3. Gestion de carrière :

- Présentation du travail d'une agence artistique ;
- Les pièges à éviter dans une carrière soliste ;
- État du marché artistique en 2009.

INSTRUMENTISTES (ACADÉMIE CONCERT)

1. Technique d'orchestre :

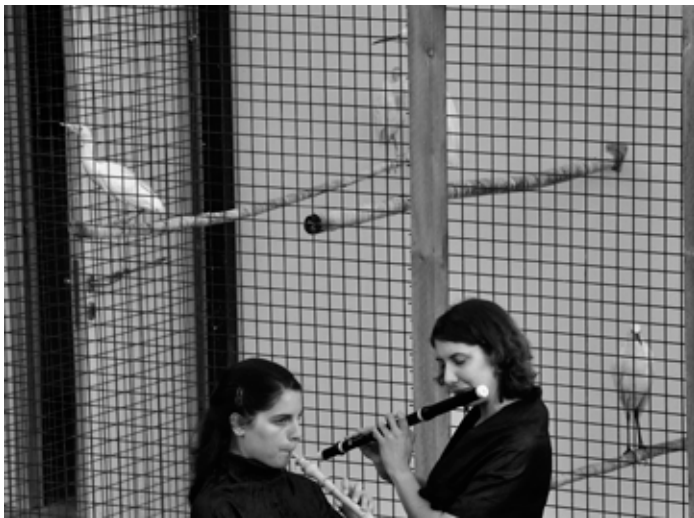
- 430 : le diapason classique ;
- La facture d'instruments classique ;
- L'ornementation chez Mozart ;
- Chef de pupitre et musiciens du rang : la répartition des rôles ;
- « Recitativo accompagnato » chez Mozart ;
- Équilibre des pupitres au sein de l'orchestre : vents et cordes.

2. Interprétation :

- Complexité de l'accompagnement dans les airs et ensembles mozartiens ;
- Première découverte des grands opéras de Mozart ;
- L'orchestre chez Mozart : un acteur à part entière.

3. Gestion de carrière :

- Faire face aux douleurs ponctuelles ou chroniques qui peuvent survenir dans le cadre d'une pratique régulière de l'instrument, par la Baraque à Dos ;

L'Académie à Villars-les-Dombes © B. PICHENE

L'Académie à Labeaume © O. Salique

L'Académie à Villars-les-Dombes © B. PICHENE

L'Académie à Menerbes © O. Salique

L'Académie à Saoù © O. Salique

L'Académie à Montsapey © O. Salique

L'Académie à Villars-les-Dombes © B. PICHENE

L'Académie à Villars-les-Dombes © B. PICHENE

L'Académie à Aime © O. Salique

UN PROJET D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE...

À l'issue de ces 10 jours de stages, les stagiaires de l'Académie ont eu l'occasion de mettre ces acquis en pratique lors de la belle tournée d'application qui a immédiatement suivi. Ils ont en effet pris la route des festivals d'été pour une série de 13 concerts parfois dans des lieux insolites, souvent dans des cadres magnifiques. Le public a répondu présent tout au long de ces trois semaines de tournée et le succès fut toujours au rendez-vous.

La Tournée, 13 dates, 5070 spectateurs :

Mercredi 8 juillet, Oyonnax,
Festival Airs d'été, 200 spectateurs

Jeudi 9 juillet, Le Chambon-Feugerolles
Festival l'Eté Musical, 200 spectateurs

Vendredi 10 juillet, Abbaye de Noirlac,
Festival Les Traversées, 350 spectateurs

Dimanche 12 juillet, Montsapey,
Festival Les Arts Jaillissants, 200 spectateurs

Mardi 14 juillet, Saoû, Forêt,
Festival Saoû chante Mozart, 750 spectateurs

Mercredi 15 juillet, Villars-les-Dombes,
Parc des oiseaux, 350 spectateurs

Dimanche 19 juillet, Bourg-en-Bresse,
Monastère de Brou, 400 spectateurs

Mardi 21 juillet / Sisteron,
Festival les Nuits de la Citadelle, 600 spectateurs

Jeudi 23 juillet, Labeaume,
Festival Labeaume en musique, 400 spectateurs

Vendredi 24 juillet, Ménerbes,
Festival les Musicales du Luberon, 450 spectateurs

Samedi 25 juillet, Vichy,
Opéra, Saison d'été, 670 spectateurs

Mardi 28 juillet, Aime,
Festival de Tarentaise, 300 spectateurs

Mercredi 29 juillet, Courchevel,
Festival de Tarentaise, 200 spectateurs

L'Académie à Sisteron © O. Salique

L'Académie à Vichy © O. Salique

L'Académie à Bourg-en-Bresse © L. Mazères

la Montagne - 26 juillet 2009 - Emeline Collet

Concert de Vichy, Opéra, Saison d'été

« Des solistes bourrés d'humour accompagnés d'un orchestre sur instruments baroques, le spectacle dirigé par Martin Gester était à couper le souffle, hier, à l'Opéra. [...] Sur la scène de l'Opéra c'est une véritable complicité entre solistes et musiciens qui a séduit le public. [...] Baryton, baryton-basse, ténor ou sopranos ont donné de la voix mais aussi de leur personne. Les voix masculines profondes donnaient à la perfection la réplique au cristal féminin. [...] La complicité des artistes a ricoché sur la salle, parfois prise à partie et décidément conquise par leur talent. »

Le Dauphiné libéré – 17 juillet 2009 – Eric Valla

Concert de Saoû, Forêt, Festival Saoû chante Mozart

« Plus de 700 personnes réunies sous les platanes de la forêt de Saoû, des artistes aussi doués en musique qu'en comédie [...]. Cette Soirée chez Mozart a littéralement enchanté le public. [...] Les six chanteurs [...] possèdent des voix remarquables, mais surtout, et tel était l'objectif de l'Académie, ils jouent littéralement leur personnage, démontrant que Mozart n'a pas besoin de mises en scènes coûteuses ou alambiquées. »

Le Dauphiné libéré – 24 juillet 2009 – Luc Chaillot

Concert de Sisteron, Festival les Nuits de la Citadelle

« Les trois sopranos – une Argentine, une Bulgare et une Française – le ténor portugais, le baryton français et le baryton-basse tchèque ont interprété ces extraits du répertoire mozartien avec brio, leur apportant une note de fraîcheur et un jeu théâtral appréciés du public. »

Le Dauphiné libéré – 26 juillet – Daniel Mayet

Concert de Labeaume, Festival Labeaume en musique

« Une soirée au Théâtre de Verdure tout entière consacrée à l'opéra mozartien. Un régal, grâce à l'Académie baroque européenne d'Ambronay. La modestie des décors, l'exiguïté de l'espace scénique ont mis en exergue les interprètes. Ils surent faire partager tendresse, désespoir et bonheur des personnages de *La Flûte enchantée*, *L'Enlèvement au Sérail*, *Così fan tutte* et *Le Mariage de Figaro*. »

La Provence – 23 juillet 2009

« Jeunes, les 25 musiciens et les 6 solistes réunis sous la baguette de Martin Gester n'en étaient pas moins talentueux. [...] Le public, le temps d'une soirée, a découvert les grandes voix de demain et redécouvert les plus grands chefs-d'œuvre de la musique classique. »

Vaucluse matin – 27 juillet 2009 – Annie Cognard

Concert de Ménerbes, Festival les Musicales du Luberon

« Des jeunes talents remarquables pour interpréter les grands airs de Mozart. Le brio des jeunes chanteurs, tout à la fois doués sur le plan vocal, et interprètes capables de passer avec aisance d'un registre de jeu à l'autre, a enthousiasmé le public. »

L'ACADÉMIE BAROQUE EUROPÉENNE D'AMBRONAY

est conçue et produite depuis 1993 par le Centre culturel de rencontre d'Ambronay. Encadrée par des équipes d'intervenants spécialisés, l'Académie baroque européenne d'Ambronay est devenue une étape importante dans le parcours des jeunes artistes. Depuis sa création, des partenariats ont été initiés avec les principaux conservatoires européens soulignant bien l'intérêt pédagogique qu'ils portent à ce type d'expérience. C'est un projet unique proposant une approche transversale et multidisciplinaire de l'art baroque : rhétorique, diction, dramaturgie, interprétation, gestuelle... L'Académie entre aujourd'hui dans une phase de maturité : elle est devenue une école où l'on apprend la signification d'un répertoire, son sens historique avec les outils et l'esprit de la création contemporaine.

Alain Brunet - directeur général

Pierre Bornachot - responsable de production

Olivia Salique - attachée de production

Léa Cauffin - stagiaire de production

Avec le concours du service communication et d'Accent Tonique, pour les relations presse.

L'Académie baroque européenne d'Ambronay bénéficie du Soutien des mécènes du Centre culturel de rencontre d'Ambronay et notamment d'Agora Motors.

EN 2010,

et pour la première fois de son histoire, l'Académie baroque européenne sera entièrement consacrée à la danse. Hervé Niquet (qui a dirigé l'édition 2007 de l'Académie) sera à la direction musicale. La chorégraphie sera réalisée par Nathalie Pernette. Au programme, *Les Indes dansantes*, création chorégraphique et musicale d'après le chef-d'œuvre du répertoire baroque : *Les Indes galantes* de J.-P. Rameau. La formation se déroulera en deux temps : avril pour les danseurs et septembre pour les instrumentistes. La création se déroulera au Théâtre de Bourg-en-Bresse le 23 septembre 2010 dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon.

CONTACT

Pierre BORNACHOT, Administrateur de production

Tél : +33 (0)4 74 38 74 06

pierre.bornachot@ambronay.org

Olivia SALIQUE, Attachée de production

Tél : +33 (0)4 74 38 74 02

olivia.salique@ambronay.org