

Les Arts
Renaissants

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

L'amour, la mort et la mer

Patricia Petibon, Soprano

Susan Manoff, piano

Saison 2019/2020

« L'amour, la mort et la mer »

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

piano solo

Samuel Barber (1910-1981)

Crucifixion

Nicolas Bacri (*1961)

* *All through Eternity*

* *A la mar op. 119/1*

Érik Satie (1866-1925)

Idylle, piano solo

Gabriel Fauré (1845-1924)

Au bord de l'eau

John Lennon (*1970)

Oh my love

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Adela

Yann Tiersen (*1970)

* *Lok Gweltaz*, piano solo

* *Yuzin*, piano solo

Gabriel Fauré

Les Berceaux

Jean Cras (1879-1932)

La Rencontre

Entracte

Ariel Ramirez (1921-2010)

y **Félix Luna (1925-2009)**

Alfonsina y el mar

Francis Poulenc (1899-1963)

Sanglots

Yann Tiersen

Porz Goret, piano solo

Enrique Granados (1867-1916)

* *Ay majo de mi vida !*

* *El mirar de la maja*

* *De aquel majo amante*

Aaron Copland (1900-1990)

Piano Blues n°3, piano solo

Robert Baska (*1938)

Heart, we will forget him

Thierry Escaich (1965)

Le chant des lendemains

Érik Satie

Méditation, piano solo

Francisco Mignone (1897-1986)

Dona Janaína

Frédéric Weatherly (1848-1929)

Danny Boy

« La présence scénique est au cœur de ma préoccupation » se confie Patricia Petibon, soprano au parcours exceptionnel et admirée dans le monde entier. Son art du jeu doublé d'une voix naturelle au grain si particulier lui permet de passer avec aisance et sûreté du tragique au comique, du baroque au contemporain, de l'opéra à la mélodie. Sa personnalité aux multiples facettes l'autorise à incarner les rôles les plus opposés, les caractères les plus contrastés. Remarquable pianiste ouverte à des formes d'expression plurielles, Susan Manoff l'accompagne dans ce travail délicat et subtil qu'exige la forme intimiste de la mélodie. Mené avec finesse et discernement il est le fruit d'une réelle connivence où, dans la plénitude des sons et des mots, l'écoute réciproque devient l'expression séduisante et captivante d'un double plaisir partagé. »

« L'amour, la mort et la mer »

« L'amour, la mort, la mer sont les escales d'un voyage au cours duquel chacun de nous s'aventure au fil de sa courte vie. Telle la baleine blanche, nous fendons les flots avec un œil mélancolique et poétique, questionnant l'odyssée de nos états d'âme : mer qui nous console, mère qui nous enlace ou nous fracasse contre l'écueil, réduisant nos chagrins en écume. Tout comme Ulysse qui regarde le rivage s'éloigner pour embrasser l'inconnu, nous nous immergeons dans une incarnation sonore, simple et nostalgique, en quête de sens. À ceux qui nous ont aimés, qui nous ont quittés, que nous aimons et que nous aimerons, à ceux qui se sont ancrés aux abysses de nos cœurs. »

Patricia Petibon

Autour de thèmes universels qui de tous temps ont été une source inépuisable d'inspiration, cette invitation au voyage, poétique et musicale, rend hommage aux poètes, auteurs et musiciens d'hier et d'aujourd'hui. De la France aux Amériques en passant par l'Espagne et l'Angleterre les œuvres choisies sont également représentatives de sensibilités diverses, qui de la fin du XIXe siècle à nos jours éclairent l'avancée d'un genre musical explicitement lié à la parole.

D'expression orale et chantée, la mélodie s'inscrit parmi les manifestations premières de l'homme. Tout comme la musique et la danse, elle revêt des caractères bien différents pour célébrer ou accompagner quelques moments privilégiés ou évènementiels de la vie de chacun. Au fil des siècles elle se métamorphose jusqu'à devenir un genre musical à part entière sollicitant le plus souvent un accompagnement instrumental. Si elle bénéficie largement de l'enrichissement du langage musical, la mélodie subit également de multiples influences d'ordre esthétiques et sociologiques, directement liées à l'évolution des goûts et des idées.

Au cours des périodes qui se succèdent de nouveaux critères apparaissent, dont une plus grande liberté thématique et formelle ainsi qu'une subjectivité plus développée dans le rapport poésie/musique. Prenant de l'ampleur, l'accompagnement instrumental se diversifie et s'étoffe au point de permettre d'investir des lieux de concert plus importants. La diffusion des œuvres s'en trouve élargie, favorisée également par les nouveaux modes d'expression artistique et les avancées technologiques.

Du raffinement d'un art de salon passé de mode à la subtilité d'une expression populaire ou folklorique souvent haute en couleurs, la mélodie, héritière de traditions encore bien vivantes s'ouvre à d'autres sources d'inspiration, trouvant dans la chanson à texte comme une sorte d'heureux prolongement. Intimistes de par la conception, le rapport étroit avec la poésie, le potentiel expressif et émotionnel qui en découle, mélodies ou chansons à

texte demeurent des genres exigeants dans la recherche de mise en correspondance des mots et des sons. Attentifs à la qualité des intentions littéraires c'est aussi par affinité pour un style, un phrasé, une sonorité, un rythme, que compositeurs et auteurs/compositeurs, respectueux de l'évocation poétique, vont orienter leur choix.

D'ici et d'ailleurs

Au gré des œuvres, le chemin emprunté par les interprètes se déroule tel un récit de voyage, qui, puisant dans la très riche palette des sentiments et des émotions subjectives exprimés au sein d'un éventail linguistique significatif, se veut évocateur de sensations fortes, d'impressions fugitives ou d'atmosphères bien particulières.

Proches des univers poétiques, reflet des états d'âme irisés de sons et de mots quelques pièces instrumentales viennent ponctuer ce parcours singulier et original, d'une conception toute personnelle.

Compositeurs français et hispaniques au cœur d'un renouveau musical

Gabriel Fauré

compositeur français

*** Au bord de l'eau**

extr. du premier recueil de mélodies, 1979

poème de Sully Prudhomme

extr. des Vaines tendresses, 1875

S'asseoir tous deux au bord d'un flot qui passe, Le voir passer...

*** Les Berceaux**

extr. du deuxième recueil de mélodies, 1897

poème de Sully Prudhomme

« Le long des quais », extr. des Stances et poèmes, 1865

[mis en musique par G. Fauré sous le titre Les Berceaux]

Le long du quai, les grands vaisseaux, Que la houle incline en silence...

Francis Poulenc

compositeur français

Sanglots

extr. n° 5 de Banalités - Cinq mélodies pour voix et piano, 1940

poème de Guillaume Apollinaire

Notre amour est réglé par les calmes étoiles...

Enrique Granados

compositeur espagnol

*** Ay majo de mi vida !**

extr. n° 2 de « *La maja dolorosa* » [Tonadilla], 1911

cycle de poèmes de Fernando Periquet

Ay Majo de mi vida, no no, tu has no morto...

*** De aquel majo amante**

extr. n° 3 de « *La maja dolorosa* » [Tonadilla], 1911

De aquel majo amante que fué mi gloria...

*** El mirar de la maja**

extr. des « *Tonadillas en un estilo antigo* », recueil de mélodies, 1910-1911

poèmes de Fernando Periquet

Por qué es en mis ojos tan hondo el mirar...

Joaquín Rodrigo

compositeur espagnol

Adela

extr. n°9 de *Las Doce Canciones Españolas*, 1951

poème de Victoria Kamhi

Una muchacha guapa llamada Adela, llamada Adela...

Ariel Ramirez

compositeur et pianiste argentin

Alfonsina y el mar – chanson [zamba] de Félix Luna, 1969

Por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más...

Univers oniriques, mystiques ou mystérieux

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

compositeur allemand

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, piano solo

Choral pour orgue BWV 639 (Orgelbüchlein), transcription de Ferruccio Busoni

Érik Satie

compositeur français

* **Idylle, à Claude Debussy**

* **Méditation, à Albert Roussel**

pièces pour piano, extr. n° 1 et n° 3 de « Avant-dernières Pensées », 1915

Nicolas Bacri

compositeur français

* **All through Eternity**

extr. n° 2 de *Three Love Songs* op.96 pour soprano et petit orchestre, 2005

d'après Trois poèmes de Djalal Ud-Din Rûmi, poète persan du XIIIe siècle

transcription pour chant et piano de Dimitri Tchesnokov

His every quality finds an expression : Eternity becomes the verdant field of Time and Space.

* **A la mar**

extr. n° 1 de *Melodías de la Melancolía* op.119 – Quatre chansons pour soprano et piano

texte d'Alvaro Escobar-Molina, 2010

A la mar me voy cantando porque no quiero llorar...

Robert Baska

compositeur américain

Heart, we will forget him

poème d'Emily Dickinson

Heart, we will forget him you and I, tonight...

Samuel Barber

compositeur américain

Crucifixion

extr. n°5 de *The Hermit Songs* op. 29, 1952

poème anonyme

extr. d'œuvres écrites par des moines entre le VIIIe et le XIIIe siècle

At the cry of the first bird They began to crucify Thee...

Thierry Escaich

organiste et compositeur français

Le chant des lendemains

texte d'Olivier Py

Qui sait ce qui m'attends derrière cette porte ? qui sait ce que le vent dans son désir apporte ?...

Francisco Mignone

compositeur et chef d'orchestre brésilien

Dona Janaína

extr. n° 4 de *Quatro líricas*, 1938

texte de Manuel Bandeira

poète et écrivain brésilien

Dona Janaína Sereia do mar Dona Janaína. De maiô encarnado Dona Janaína Vai se banhar...

Ancrages personnels

Jean Cras

auteur et compositeur français

La Rencontre

extr. n° 1 de « Trois chansons bretonnes » pour voix et piano, 1932

Je rentrais le soir de la mer après un long voyage...

Yann Tiersen

auteur-compositeur-interprète français

* *Lok Gweltaz* - * *Yuzin* - * *Porz Goret*

Trois pièces pour piano extraites de l'album *Eusa*, 2016

Chaque titre évoque un lieu précis de l'île d'Ouessant.

Frederic Weatherly

compositeur anglais, auteur et parolier

Danny Boy

Ballade d'après une mélodie traditionnelle irlandaise, 1913

arrangement Laurent Levesque

Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling. From glen to glen, and down the mountain side...

Aaron Copland

compositeur américain

* *Piano Blues – Muted and Sensuous*

extr. n° 3 des quatre *Piano Blues* d'Aaron Copland composés entre 1926 et 1948

L'amour toujours

John Lennon

auteur-compositeur-interprète britannique

Oh my love

composition de John Lennon et Yoko Ono extr. de l'album *Imagine*, 1971

Oh my love for the first time in my life My eyes are wide open...

Biographies

Patricia Petibon Soprano

Soprano colorature, élève de Rachel Yakar au CNSM de Paris et découverte par William Christie, Patricia Petibon maîtrise aujourd'hui un répertoire qui s'étend du baroque français à la musique moderne, qu'elle aborde avec Francis Poulenc et Alban Berg. Depuis ses débuts à l'Opéra de Paris en 1996 dans HIPPOLYTE ET ARICIE de Rameau, elle est apparue dans des opéras très divers, de Mozart à Offenbach, en passant par Donizetti et Verdi, qu'elle interprète sur toutes les grandes scènes de la planète. en 2017 (Alpha Classics).

Elle continue à interpréter les grands rôles du répertoire baroque comme *Ginevra*/ARIODANTE à Genève et au Festival d'Aix-en-Provence. *Morgana*/ALCINA à La Scala de Milan. En juillet 2015 elle chante pour la première fois le rôle-titre dans ALCINA de Haendel au festival d'Aix-en-Provence, une production qui est devenue un triomphe pour toute l'équipe. Elle remporte un succès particulier en *Giunia* dans LUCIO SILLA à Vienne sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, avec qui elle a travaillé régulièrement.

En outre, les temps forts des dernières années comprennent le rôle-titre de LULU de Berg à Genève, à Barcelone (enregistrement sur DVD pour Deutsche Grammophon) et à Salzbourg ainsi que MITRIDATE de Mozart à Vienne, à Munich et récemment au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Patricia Petibon se produit également en *Susanna*/LE NOZZE DI FIGARO à Aix-en-Provence et remporte une grande réussite initiale en *Donna Anna*/DON GIOVANNI à l'Opéra Bastille et en *Gilda*/RIGOLETTO à Munich.

En 2013 elle se produit en *Blanche*/LES DIALOGUES DES CARMÉLITES au Théâtre des Champs-Élysées, un rôle dans lequel elle a déjà triomphé à Vienne. La première mondiale de l'opéra AU MONDE de Philippe Boesmans à Bruxelles au mois d'avril 2014 ainsi que la reprise à l'Opéra-Comique à Paris est couronnée de succès. En automne 2014 son interprétation de *Manon* à l'Opéra de Vienne obtient un grand succès. En septembre 2016 elle incarne le rôle-titre de MANON au Grand Théâtre de Genève avec Olivier Py comme metteur-en-scène et en Mai 2017 elle remporte un grand succès en *Mélysande* dans une nouvelle production de PELLÉAS ET MÉLISANDE au Théâtre des Champs-Élysées.

Pendant la saison 2017/2018 on a pu entendre Patricia Petibon dans le rôle de *Giunia* dans LUCIO SILLA au Teatro Real Madrid, *Blanche* dans les DIALOGUES DES CARMÉLITES au Théâtre des Champs-Élysées et *Euridice* dans ORFEO ET EURIDICE au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. En automne 2018 Patricia Petibon faisait son début comme *Violetta* dans LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi à l'opéra de Malmö. Puis elle est retournée à l'Opéra-Comique de Paris pour le rôle-titre dans MANON de Jules Massenet.

Patricia Petibon coopère étroitement avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne, la Staatskapelle Berlin, l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, les Münchner Philharmoniker, le MDR Sinfonieorchester, l'Orchestre Philharmonique de la Radio France, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de Lyon, Les Talens Lyriques, le Cercle de l'Harmonie, Le Concert d'Astrée, l'Ensemble Amarillis, La Cetra, le Venice Baroque Orchestra, Il Giardino Armonico et le Freiburger Barockorchester.

Elle travaille régulièrement avec des chefs comme Alain Altinoglu, Giovanni Antonini, Marco Armiliato, Bertrand de Billy, Ivor Bolton, Frédéric Chaslin, Gustavo Gimeno, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Paavo Järvi, Louis Langré, Andrea Marcon, Josep Pons, François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Jérémie Rohrer et Lorenzo Viotti.

Patricia Petibon se fait souvent entendre aussi en récital et se présente régulièrement à Paris, au Musikverein et au Konzerthaus de Vienne, au Festival de Salzbourg, à Graz, à Genève, Dortmund, au Wigmore Hall de Londres, à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Angers, Bruxelles, Luxembourg, Amsterdam, Copenhague, Barcelone, Madrid, Bilbao et Valence. La sortie de son disque « La Belle Excentrique » en 2014 était l'occasion d'une tournée internationale.

Au-delà, les engagements de la saison 2019/2020 comprennent les trois rôles titres dans LES CONTES D' HOFFMANN à la Monnaie à Bruxelles, ainsi que Mélisande dans PELLÉAS ET MÉLISANDE de Debussy au Teatro alla Scala à Milan. Puis elle se produit en concert avec La Cetra avec le programme NOUVEAU MONDE à Copenhague, Auvers-sur-Oise, au Festival du Luberon, à Vézère et à Narbonne, ainsi qu'en récital avec Susan Manoff à Montpellier, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Berlin et Vienne.

La discographie de l'artiste englobe entretemps des titres comme « Les Fantaisies de Patricia Petibon » avec une grande panoplie de son répertoire, « French Touch » avec des airs d'opéra baroques français, ORLANDO PALADINO et ARMIDA avec Nikolaus Harnoncourt ainsi que LA PASSION DI GESÙ avec Fabio Biondi. En outre elle a enregistré des duos

d'Haendel avec Emmanuelle Haïm, WERTHER et DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL. Du début de la saison 2007/08 jusqu'à 2016, Patricia Petibon était artiste exclusive de Deutsche Grammophon. La publication de son premier album comprenant des airs de Gluck, Mozart et Haydn avec Concerto Köln et Daniel Harding en 2008 a été célébrée par le public et la presse. On voit Patricia Petibon sur son enregistrement « Rosso », qui a paru en 2010, avec des airs baroques. En 2011 l'album « Melancolía » est sorti, avec un répertoire espagnol, qu'elle a enregistré avec l'Orquesta Nacional de España sous la direction de Josep Pons. Son album solo, « Nouveau monde », qui a été publié en 2012, est enregistré avec La Cetra et Andrea Marcon et contient des airs et des chants baroques. En décembre 2013 le STABAT MATER et GLORIA de Poulenc ont été publiés avec l'Orchestre de Paris sous la direction de Paavo Järvi.

Susan Manoff **Piano**

Née à New York et d'origine lettone et allemande, Susan Manoff étudie le piano à la Manhattan School of Music et à l'Université d'Oregon. Des études intensives avec Gwendoline Koldowsky la conduisent à approfondir le répertoire du lied et de la mélodie, et à devenir l'une des pianistes les plus recherchées de sa génération. Parallèlement à son activité dans le domaine de la musique vocale, elle se consacre aux autres répertoires du piano. Passionnée par la musique de chambre, Susan Manoff joue régulièrement dans les grands festivals et salles de concert : Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre du Châtelet, Salle Gaveau, Wigmore Hall, Concertgebouw, Carnegie Hall, Konzerthaus Wien, Musikverein, Oji Hall ...

Elle est invitée régulièrement par France Musique. Pianiste curieuse et amoureuse du théâtre, elle a créé de nombreux spectacles mélangeant musique et texte. Ses partenaires ont été Jean Rochefort, Fabrice Luchini et Marie-Christine Barrault et elle a été mise en scène par Hans Jürgen Syberberg et Joël Jouanneau.

Susan Manoff a enregistré pour les labels Naïve, Decca, Virgin, Arion, Valois et Aparte. Elle a enregistré en 2007 son premier disque avec Sandrine Piau, intitulé *Évocation*, et un deuxième CD *Après un Rêve*, est sorti en Mars 2011 (Naïve). C'est avec un autre partenaire qui lui est cher, Nemanja Radulovic, que Susan Manoff a enregistré un album dédié aux sonates de Beethoven (Decca, 2010). Son album, "La Belle Excentrique" avec la soprano Patricia Petibon, est sorti en automne 2014 (Deutsche Grammophon). Son premier disque avec Véronique Gens, "Nèère", dédié aux compositeurs Henri Duparc, Ernest Chausson et Reynaldo Hahn a reçu le prestigieux Gramophone Award 2016.

Susan Manoff a été chef de chœur adjoint à l'Opéra de Paris et est actuellement professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En 2011 elle a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres.

Prochains concerts

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 À 20H 30

Ensemble Tictactus
Lucile Richardot
Jeffrey Thompson
Temple du Salin

JEUDI 23 AVRIL 2020 À 20H 30

Yasuko Uyama-Bouvard
Les Passions - Orchestre Baroque de
Montauban Dir. : Jean-Marc Andrieu
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

MERCREDI 25 MARS 2020 À 20H 30

Ensemble Correspondances
Dir. : Sébastien Daucé
Église Saint-Exupère

*Lieux, programmes et artistes susceptibles de modifications.
crédit photo © Bernard Martinez / n° de licence de l'auditorium 1-1078594*

NOUVEAU !

Restez informés de l'actualité des Arts Renaissants
et recevez des offres spéciales sur nos concerts !
Abonnez-vous à notre newsletter !

Inscription par mail à l'adresse :
les-arts-renaissants@wanadoo.fr

Vous pouvez également suivre notre actualité sur
la page **facebook** Les Arts Renaissants !

Réservations en ligne sur **festik**

Les Arts Renaissants
22 bis, rue des Fleurs
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 25 27 32
www.arts-renaissants.fr