

DÉPARTEMENT
ÉCRITURE, COMPOSITION
ET DIRECTION D'ORCHESTRE

#ORCHESTRE

DÉPARTEMENT
DES DISCIPLINES VOCALES

ORCHESTRE DES LAURÉATS
DU CONSERVATOIRE

CONCERT DE LA CLASSE DE DIRECTION D'ORCHESTRE

JEUDI 15 OCTOBRE 2020
19 H SALLE REMY-PFLIMLIN

ALAIN ALTINOGLU, PROFESSEUR

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS
SAISON 2020-2021

CONCERT DE LA CLASSE DE DIRECTION D'ORCHESTRE D'ALAIN ALTINOGLU

Orchestre des Lauréats
du Conservatoire

Alain Altinoglu, professeur

Alexandre Piquion, assistant,
professeur de musique
d'ensemble

Département écriture,
composition et direction
d'orchestre

Département des disciplines
vocales

Les élèves de la classe de direction d'orchestre se confrontent au répertoire lyrique dans un programme qui réunit quelques-uns des ensembles les plus célèbres, qui ont naguère fait les beaux jours de l'Opéra-comique ou des Bouffes parisiens.

GEORGES BIZET

Carmen

Quintette - ca.5'

Félix Bénati, direction
Lisa Chaib-Oriol, Frasquita
Marine Chignon, Mercedes
Lucie Peyramaure, Carmen
Bastien Rimondi, Remend
Adrien Fournaison, Dancaire

EMMANUEL CHABRIER

L'Étoile

Quatuor et chanson des employés
de commerce - ca.5'

Alizé Léhon, direction
Clémence Danvy, Laoula
Floriane Hasler, Aloes
Bastien Rimondi, Hérisson
Léo Vermot-Desroches, Tapioca

ANDRÉ MESSAGER

Véronique

Quatuor Acte 3 - ca.3'

Roman Rechetkine, direction
Lisa Chaib-Oriol, Hélène
Clarisse Dalles, Agathe
Foriane Hassler, Ermerance
Adrien Fournaison, Coquenard

EMMANUEL CHABRIER

L'Étoile

Trio de l'enlèvement - ca.2'

Roman Rechetkine, direction
Clémence Danvy, Laoula
Marine Chagnon, Lazuli
Lancelot Lamotte, Ouf

ANDRÉ MESSAGER

Véronique

Quatuor Acte 1 - ca.3'

Clara Baget, direction
Lisa Chaib-Oriol, Hélène
Clarisse Dalles, Agathe
Foriane Hassler, Ermerance
Olivier Cesarini, Florestan

JACQUES OFFENBACH

Barbe Bleue

Duo Boulotte/Barbe-Bleue - ca.6'

Antoine Petit-Dutaillis, direction
Lucie Peyramaure, Boulotte
Lancelot Lamotte, Barbe-Bleue

EMMANUEL CHABRIER

L'Étoile

Quatuor des baisers - ca.4'

Kyrian Friedenberg, direction
Clémence Danvy, Laoula
Floriane Hasler, Aloes
Marine Chagnon, Lazuli
Léo Vermot-Desroches, Tapioca

LÉO DELIBES

Lakmé

Quintette - ca.6'

Victor Rouanet, direction
Lisa Chaib-Oriol, Miss Ellen
Clarisse Dalles, Miss Rose
Floriane Hassler, Miss Benson
Thomas Ricart, Gérald
Olivier Cesarini, Frédéric

JACQUES OFFENBACH

La belle Hélène

Trio patriotique - ca.5'

Nikita Sorokine, direction
Léo Vermot-Desroches, Menelas
Matthieu Walendzik, Agamemnon
Adrien Fournaison, Calchas

OPÉRA-COMIQUE ET OPÉRA-BOUFFE : LES DEUX RAMEAUX D'UNE MÊME BRANCHE ?

Quelles sont les différences entre l'opéra-comique et l'opéra-bouffe ? Quels éléments rapprochent *Carmen* de Bizet (1875), drame en quatre mouvements dont l'héroïne éponyme meurt sur scène, assassinée par son amant déserteur et *Véronique* de Messager (1898), qui narre l'histoire d'Hélène, riche héritière travestie sous les traits de la grisette Véronique afin de séduire son futur mari ? Ces deux œuvres sont pourtant présentées par leurs auteurs comme des opéras-comiques.

Si les noms de ces genres laissent penser qu'ils convoquent le même registre d'émotions faisant intervenir la farce et l'esprit, la situation est loin d'être évidente dans la seconde moitié du XIXe siècle. Jacques Offenbach résume bien l'évolution de ces deux branches de l'opéra français : « Je me dis que l'opéra-comique n'était plus à l'Opéra-Comique, que la musique véritablement bouffe, gaie, spirituelle, la musique qui vit, enfin, s'oubliait peu à peu. Les compositeurs travaillant pour l'Opéra-Comique faisaient de petits *grands-opéras* ». Si l'opéra-comique n'a pu se séparer des dialogues parlés qui le constituent par décret de l'État, il a toutefois pris une voie plus sérieuse, se rapprochant du genre vocal le plus noble de l'époque : le grand opéra historique. Celui-ci est caractérisé par une absence de dialogues parlés, un livret intégralement en vers, un sujet sérieux souvent historique et de spectaculaires

effets scéniques. Incarné par des œuvres comme *Les Huguenots* de Meyerbeer (1836) ou *La Reine de Saba* de Gounod (1862), c'est le genre le plus valorisé par l'État. En réaction aux compositeurs qui s'éloignent progressivement de l'essence originelle de l'opéra-comique, héritée du vaudeville, l'opérette et l'opéra-bouffe – opérette aux proportions amplifiées – s'affirment et assument alors cette part bouffe et gaie de la musique dont parle Offenbach. Ce dernier va jusqu'à créer en 1855 le Théâtre des Bouffes-Parisiens, entièrement dédié à ce répertoire.

La tendance à la porosité des genres lyriques français, entamée à partir du deuxième tiers du XIXe siècle avec l'opéra-comique, prend un nouveau tournant le 6 janvier 1864, lorsque Napoléon III met fin au système des privilèges instauré par Napoléon Ier. Alors que l'État contrôlait jusque-là toute l'activité dramatique de la capitale, cantonnant par décret chaque théâtre à un genre (le grand-opéra à l'Opéra de Paris, l'opéra-comique à l'Opéra-Comique, l'opérette aux Bouffes-Parisiens, etc.), cette décision politique majeure engendre une libéralisation des théâtres et des répertoires, qui peuvent désormais être joués partout. Dès lors, les compositeurs ont la liberté de mêler les styles pour intensifier le drame, et les termes génériques d'opéra-comique et d'opéra-bouffe deviennent insuffisants pour refléter la complexité des œuvres.

***Carmen* de Bizet et *Véronique de Messenger* : l'héritage d'Offenbach**

Mettre en perspective les répertoires lyriques de la seconde moitié du XIXe siècle permet de mieux comprendre ces opéras que les intitulés de genre ne suffisent plus à caractériser. Ainsi, appréhender *Carmen* à l'aune de ses liens avec Offenbach et l'opérette ne change-t-il pas le regard que l'on porte sur cette œuvre de nos jours ? En effet, si Henri Meilhac et Ludovic Halévy sont les librettistes de *Carmen*, ils sont avant tout les auteurs de plus d'une dizaine d'opéras-bouffes d'Offenbach (dont *La Belle Hélène* et *Barbe-Bleue*) ou encore de Charles Lecocq ! Difficile au XXIe siècle d'imaginer la part de l'héritage bouffe dans cet opéra-comique alors que la version la plus couramment représentée aujourd'hui est celle remaniée par Ernest Guiraud après la mort de Bizet, qui remplace notamment tous les dialogues parlés caractéristiques de l'opéra-comique par des récitatifs chantés. Le public reçoit ainsi une lecture de l'œuvre qui insiste sur ses éléments dramatiques, alors que les dialogues parlés de la version originale regorgent d'humour.

Le Remendado : (*avec fatuité*)
Le patron ne comprend pas ça, lui...
qu'il suffise d'être joli garçon pour plaire
aux femmes...

Le Dancaïre : Attends un peu toi, attends
un peu...

Le Remendado se sauve et sort.
Le Dancaïre le poursuit et sort à son tour
entraînant Mercédès et Frasquita qui essaient
de le calmer.

Acte II, scène 4 - à la suite du quintette

Bizet entretient en outre des liens avec le genre bouffe depuis les débuts de sa carrière, puisqu'il remporte, *ex-aequo* avec Lecocq, le concours d'opérette organisé par Offenbach en 1864, avec la composition du *Docteur Miracle* sur un livret de Léon Battu et Ludovic Halévy.

À l'inverse, *Véronique* d'André Messenger, œuvre également qualifiée d'opéra-comique par son compositeur, n'a pourtant rien à voir avec les drames que sont *Carmen* ou *Lakmé* (créé à l'Opéra-Comique). Sa thématique légère et les multiples ressorts comiques de son livret - co-écrit par Albert Vanloo, auteur de *L'Étoile* de Chabrier - la rattachent au contraire à la sphère bouffe, comme si Messenger avait retrouvé dans cet opéra-comique l'esprit originel du genre venu du vaudeville. *Véronique* et *L'Étoile* sont d'ailleurs créées aux Bouffes-Parisiens : Offenbach désirant « ressusciter le genre primitif et vrai » en ouvrant ce théâtre avait donc réussi son pari !

« Les produits du décret du 6 janvier » pas toujours récompensés par le public conservateur

Délestés le 6 janvier 1864 des contraintes musicales très strictes qu'impliquait le système des privilèges, allant jusqu'à imposer un nombre maximal de chanteurs sur scène, les compositeurs sont enfin libres de développer un style plus personnel pour servir le drame... que cela plaise, ou non, au public !

Pur « produit du décret du 6 janvier » selon la formule de Jean-Claude

Yon, *La Belle Hélène* est l'incarnation de l'art d'un Offenbach enfin libre d'utiliser la totalité de son art. Dans le « Trio patriotique », après une succession de mouvements parodiant le style sérieux (écriture en imitation, rythmes pointés typiques de l'ouverture à la française, intervalles de la plainte), la farce exulte dans une valse endiablée. Dans le duo du second acte de *Barbe-Bleue* également, il manie le mélange des styles comme un contrepoint qui fait ressortir non seulement le comique de situation (Boulotte qui ne veut pas mourir mais aggrave son cas en avouant des crimes dont son bourreau ignorait l'existence), mais également le drame, lorsqu'il superpose la romance d'inspiration belcantiste de *Barbe-Bleue* aux pleurs de Boulotte. Ce procédé de superposition prend des proportions encore plus importantes dans les quintettes de *Carmen* et *Lakmé*. Tous deux structurés de façon assez similaire, ils font alterner un refrain tutti dans lequel les émotions des cinq personnages sont superposées grâce à la pluritextualité, et des couplets qui permettent aux interprètes de montrer au public la beauté de leur chant. On se remémore à travers ces ensembles que les deux œuvres sont réputées pour leurs airs à la vocalité plus qu'exigeante.

Si le public a immédiatement été enthousiasmé par *La Belle Hélène* et *Barbe-Bleue*, il n'en a pas été de même pour *L'Étoile*. L'opéra de Chabrier offre des pages très variées allant de la mélodie populaire et entraînante, comme dans le « Quatuor des employés de commerce » ou le

« Trio de l'enlèvement », au double duo d'amour extrêmement lyrique du « Quatuor des baisers » qui fait preuve d'une complexité harmonique assez rare dans le répertoire d'opérette. Cependant, là où Offenbach convoquait un style sérieux à des fins parodiques uniquement, les élaborations de Chabrier lui attirent les foudres des musiciens. Vanloo, le librettiste, témoigne : « Des couplets dont le second n'était pas accompagné de la même façon que le premier, songez donc ! Et puis à chaque instant, des accidents, des nuances, des mouvements différents ! ». Malheureusement, la critique ne fut pas plus clément avec le compositeur qualifié de « wagnérien », épithète très dépréciative dans le contexte de l'opéra-bouffe français.

D'une certaine manière, *Véronique* présente également cette écriture versatile, mais créée au tournant du siècle, ne rencontra pas ce problème de réception. Peut-être faut-il y voir l'explication de cet intitulé d'*opéra-comique*, si surprenant pour une œuvre qui s'apparente beaucoup plus à une opérette. On peut supposer qu'ainsi, Messenger a pu préparer à son style un public qui, plusieurs décennies après la fin des privilèges, est finalement encore très attaché aux genres représentés dans les théâtres qu'il aime fréquenter.

ARGUMENTS DES ENSEMBLES JOUÉS

Carmen, G. Bizet

**Quintette, acte II, n° 15,
« Nous avons en tête une affaire »**

Les contrebandiers demandent aux femmes de les accompagner pour leur prochaine expédition car de leur propre aveu, « Quand il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie, il est toujours bon [...] d'avoir des femmes avec soi ». Carmen ne souhaite pas se joindre à eux car elle attend Don José qui vient d'être emprisonné un mois durant pour l'avoir laissée s'enfuir.

L'Étoile, E. Chabrier

**Quatuor et chanson des employés
de commerce, acte I, scène 4,
« Nous voyageons incognito »**

L'ambassadeur Hérissou de Porc-Epic, son épouse Aloès, son secrétaire Tapioca et la princesse Laoula sont en voyage diplomatique pour marier cette dernière au roi Ouf Ier. La princesse n'étant pas au courant du sort qui l'attend, l'ambassadeur convainc ses compagnons de se faire passer pour des employés de commerce, au prétexte de ne pas attirer les curieux.

Véronique, A. Messager

Quatuor, acte III, n° 19, « Oh ! Ah ! Ciel ! »

Agathe et son époux Coquenard, fleuriste et capitaine de la Garde Nationale, se rendent au bal organisé par le Roi et sont très surpris d'y retrouver leurs employées Véronique et Estelle (Hélène et sa tante, travesties). Hélène leur révèle alors son identité.

L'Étoile, E. Chabrier

**Trio de l'enlèvement, acte II, scène 11,
« Maintenant, il faut partir vite ! »**

Toujours convaincu que Laoula est l'épouse de Porc-Epic et Aloès la princesse qu'il doit épouser, le roi Ouf aide les amoureux Lazuli et Laoula à s'enfuir...

Véronique, A. Messager

Quatuor, acte I, n° 6, « Alors tout est fini »

Florestan annonce à sa maîtresse Agathe qu'il va se marier avec une riche inconnue, sous peine d'être emprisonné à cause de ses dettes. Agathe est dévastée par cette rupture mais Florestan se montre sans états d'âmes. Or, la scène est surprise par Hélène, la promise du vicomte, et sa tante la comtesse Ermerance de Champ d'Azur, indignées par les propos du futur mari...

Barbe-Bleue, J. Offenbach

**Duo, acte II, n° 17,
« Vous avez vu ce monument »**

Boulotte, paysanne qui vient tout juste d'épouser le Sire de Barbe-Bleue, découvre que celui-ci a fait tuer ses cinq épouses précédentes et qu'elle est la sixième sur la liste. En effet, le veuf est tombé sous le charme de la princesse Hermia, cachée sous l'identité de la fleuriste Fleurette, et compte bien l'épouser en septièmes noces !

L'Étoile, E. Chabrier

**Quatuor des baisers, acte II, scène 9,
« Quand on veut ranimer sa belle »**

Suite à un quiproquo, le roi Ouf a fait emprisonner Hérissou de Porc-Epic. Lazuli, jeune marchand vivant au palais, a alors le champ libre pour séduire la princesse Laoula, qu'il croit toujours être l'épouse de l'ambassadeur. Tapioca et Aloès en profitent pour se conter fleurette.

Lakmé, L. Delibes**Quintette, acte I, n° 3,****« Quand une femme est si jolie »**

Gerald, officier anglais, son compagnon d'armes Frédéric, sa fiancée Ellen et la cousine de cette dernière, Rose, accompagnés par Mistress Benson, la gouvernante, très réticente, pénètrent dans le jardin sacré du brahmane Nilakantha, qui y élève sa fille la prêtresse Lakmé, cachée du monde.

La Belle Hélène, J. Offenbach**Trio patriotique, acte III, n° 20,****« Lorsque la Grèce est un champ de carnage »**

Parce que Ménélas, roi de Sparte a refusé l'ordre de Vénus – son épouse Hélène doit rencontrer le Troyen Pâris – celle-ci a lancé une malédiction sur le peuple Grec : « Les maris quittent leur femme, les femmes quittent leur mari ».

Calchas, Grand Augure, et Agamemnon, roi de Mycènes, conjurent alors Ménélas d'accepter la décision de la déesse, mais celui-ci refuse.

Clara Muller (élève de la classe des Métiers de la culture musicale)

L'ORCHESTRE DES LAURÉATS DU CONSERVATOIRE

L'Orchestre des lauréats du Conservatoire (OLC), composé de lauréats des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon recrutés sur audition, remplit une double mission. Il est un orchestre au service de la pédagogie du Conservatoire, en contribuant à la formation des élèves des classes de direction, composition, orchestration et diplôme d'artiste interprète. Il est aussi un ambassadeur de l'enseignement musical supérieur en France et offre aux lauréats des CNSMD une transition vers les carrières de musiciens d'orchestre. Il a été amené à travailler avec des chefs tels que Pierre Boulez, David Zinman, Susanna Mälkki, Esa-Pekka Salonen, David Reiland, Pierre-André Valade, Guillaume Bourgogne ou Alain Altinoglu et accueille Mikko Franck cette saison. Créé en 2003 sous la baguette de Claire Levacher, actuellement dirigé par Philippe Aïche, l'Orchestre est désormais pleinement reconnu pour son niveau professionnel.

VIOLON

Hulot Marie-Astrid, solo
Sintzel Rachel, cheffe
d'attaque vl. 2
Alvarez Pierre
Bourdeix Clara
Chemelle Hector
Chen Verena
Décamps Sarah
Errera Emma
Gasparini Valentina
Geka Magdalena
Grosjean Marine
Jourdan Florian
Klein Mathilde
Lavielle Luxi
Luka Rozarta
Potier Mathilde

ALTO

Codron Pierre-Antoine,
chef d'attaque
Dupuy Clémence
Boulet Helline
Kirkklar Robin
Mima Takumi
Willem Violaine

VIOLONCELLE

Chevalier Solène,
cheffe d'attaque
Debon Lucien
Montaulieu Aurore
Rebuffet Quentin
Supera Camille

CONTREBASSE

Gavelle François,
chef d'attaque
Paté Chloé
Siracusa Louis

FLÛTE

Casale Samuel
Perez-Garcia Charlotte

HAUTBOIS

Perreau Marie-Noelle
Prin Capucine

CLARINETTE

Miyako Masako
Laidet Luc

BASSON

Neumann Valentin
Morris Masato

COR

Collet Benoît
Moreau Antoine
Dubois-Gourut Armand
Peigné Colin

TROMPETTE

Douquet Simon
Busawon David

TROMBONE

Moulin Valentin
Proye Geoffroy

TROMBONE BASSE

Bouchier Florian

TIMBALES / PERCUSSION

Noisette Cyprien
Vallet François

À L'AGENDA DU CONSERVATOIRE

Suite au nouveau protocole sanitaire,
les horaires des concerts sont susceptibles
d'être modifiés et à vérifier sur conservatoiredeparis.fr

CONCERT DE LA CLASSE DE DIRECTION D'ORCHESTRE D'ALAIN ALTINOGLU

#ORCHESTRE

Ven. 30 octobre

Conservatoire de Paris

Salle Rémy-Pflimlin

Entrée libre sur réservation

CONCERT DES AVANT-SCÈNES

#ORCHESTRE

Mer. 4 novembre

Cité de la musique

Salle des Concerts

philharmoniedeparis.fr

CONCERT DE LA CLASSE DE DIRECTION D'ORCHESTRE AVEC ALEXANDRE PIQUION

#ORCHESTRE

Ven. 20 novembre

Conservatoire de Paris

Espace Maurice-Fleuret

Entrée libre sur réservation

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Stéphane Pallez, présidente

Émilie Delorme, directrice

PSL
UNIVERSITÉ PARIS

ÉTABLISSEMENT ASSOCIÉ
DE PSL UNIVERSITÉ PARIS

VOIR ET ENTENDRE SUR CONSERVATOIREDEPARIS.FR

Notre site internet vous permet
d'accéder à un vaste catalogue de films
et d'enregistrements du Conservatoire :
masterclasses, documentaires,
concerts, opéras, événements...

Prenez part à toute l'actualité
sur **Facebook**, **Twitter** et **Instagram**