

Les Lunaisiens présentent

La Comédie Humaine

PORTRAITS CHANTÉS D'APRÈS HONORÉ DE BALZAC

La Comédie Humaine

PORTRAITS CHANTÉS D'APRÈS HONORÉ DE BALZAC

Arnaud Marzorati
Direction artistique, baryton

Jenny Daviet alter. Lucile Richardot
Soprano - Mezzo

David Ghilardi alter. Cyrille Dubois
Ténor

Christian Laborie
Clarinete

Patrick Wibart
Ophicléïde

Pernelle Marzorati
Harpe romantique

Christophe Tellart
Vielle à roue

PROGRAMME
[en cours de construction]

[Marc-Antoine Désaugiers
Tableaux de Paris

[Anonyme
Madame Barbe-Bleue

[Pierre-Jean de Béranger
Les quatre âges historiques,

[Pierre-Jean de Béranger
L'Or

[Émile Debraux
Les relieurs

[Gustave Nadaud
Les 2 notaires

[Pierre Dupont
Le Livre

[Daniel-François Auber
Amour et Folie

[Nicolas Brazier
Les Masques

[Marc-Antoine Désaugiers
Cadet Buteux au Faubourg du Temple

[Anonyme
Chanson de Vidocq

[Anonyme
Le goût de Brillat Savarin

MIROIRS LITTÉRAIRES

Les personnages de Balzac font leur comédie. Soyons fous : on rêverait que les 4000 à 6000 individus créés par le génie de la littérature, paroliers de leur propre existence, se mettent à la chanson pour vous conter leurs aventures, leurs qualités et leurs défauts, leurs concepts et leurs théories. Dans sa fresque monumentale, Balzac a rassemblé plus de quatre-vingt-dix ouvrages. Il nous faudrait des centaines d'heures de récitals pour réaliser cet exploit de mettre en musique toute l'œuvre du divin Honoré.

Dans cette comédie en musique, proposée par Les Lunaisiens, nous avons choisi de mettre en exergue les thématiques principales qui hantent l'esprit tout à la fois encyclopédique et analytique de l'écrivain. L'ascension sociale, le goût de l'argent, la corruption, l'amour et la trahison apparaissent dans plusieurs de ses romans.

Mais plus encore, l'idée première de Balzac est de découvrir les arcanes d'une société qui ressemble à la nature... « La société, dit l'écrivain, ne fait-elle pas de l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie ? ».

De toutes ces espèces humaines, nous vous proposons de faire tomber les masques. Masques de la comédie, derrière lesquels se cachent les personnages « extra-ordinaires » qui alimentent des histoires qui paraissent encore plus vivantes que la vie elle-même.

Tous ne sont-ils pas devenus des archétypes de la littérature? Rastignac l'ambitieux, Vautrin l'escroc complotiste, Eugénie Grandet l'avaricieuse, Lucien de Rubempré, héros aux illusions perdues, Esther Gobseck la sirène qui ruine ses amants, Diane

de Maufrigneuse, reine de Paris et femme influente, Raphaël de Valentin, auteur d'un pacte diabolique dans La peau de chagrin, etc.

Tous ont leur double dans ce répertoire vocal des premières décennies du XIXe siècle. Ces archétypes qui font vivre les salons et les rues, le faste et l'obscur de l'Empire sous Napoléon, puis de la Restauration, sous Louis XVIII, puis sous Charles X, ces héroïnes et ces héros qui circonvoient dans et autour d'un Paris historique si cher à Balzac, nous les retrouvons également dans les partitions des chansonniers célèbres au temps de la Récamier et de Chateaubriand.

On aime la chanson dans ces salons littéraires. On se rencontre même dans des « caveaux chantants » pour interpréter les textes de Béranger, Désaugiers, Pierre Dupont ou Debraux. Balzac, dans son envie d'être éditeur,

tentera de publier plusieurs recueils d'Emile Debraux et s'essaiera également à la confection d'une anthologie de « chansons populaires. »

Mais pour l'heure, laissons paraître sur la scène Les Lunaisiens, dotés d'instruments de l'époque : le piano-forte, la guitare romantique, la clarinette, la harpe et la vielle à roue (si chère à George Sand) ; laissons chanter les créatures d'Honoré de Balzac. Chaque roman devient un opéra, une mélodie heureuse ou nostalgique. Et de chaque partition retrouvée par le soin des Lunaisiens nous ferons le miroir des héros balzaciens.

Arnaud Marzorati

À PARAÎTRE CHEZ ALPHA CLASSICS EN 2024

Depuis plus d'une décennie, l'ensemble Les Lunaisiens et son directeur artistique, Arnaud Marzorati, réalisent des projets musicaux et des enregistrements autour du répertoire de la chanson historique. La période qu'ils côtoient le plus dans toutes leurs pérégrinations est sans aucun doute le XIXe siècle. Ainsi, ils ont enregistré avec les labels Paraty, Muso, Aparte et Alpha, plusieurs disques qui évoquent cette place centrale de la chanson au cœur de la musique populaire et de la poésie du peuple (poésie évoquée par Baudelaire dans sa préface au chansonnier Pierre Dupont).

Citons quelques opus adoués par la critique :

- Le Pape Musulman (chansons de Béranger)
- La Bouche et l'Oreille (chansons de Nadaud)
- Les 3 Révolutions (chansons de 1830-1848-1871)
- La Complainte de Lacenaire (chansons du criminel Lacenaire)
- Votez pour moi (chansons politiques au XIXe s.)
- Sainte-Hélène (la légende napoléonienne)
- Merd' vl'à l'Hiver (Complaintes des rues autour de Fualdès et autres chansons)

En plus de retrouver une historicité dans leur approche et dans l'évocation du répertoire chansonnier, les Lunaisiens aiment faire appel aux meilleurs instrumentistes et à des chanteurs de grande qualité pour prouver que ces ouvrages ne sont pas des moindres et qu'ils doivent être défendus par des artistes expérimentés et convaincus de la beauté littéraire et musicale de la chanson. C'est pourquoi ils ont invité des musiciens tels que Jean François Novelli, Isabelle Druet, Ingrid Perruche, Sabine Devielhe, Stéphanie d'Oustrac, Daniel Isoir, Mélanie Flahaut, Pierre Cussac, Antoine Bitran, Yves Rechsteiner, Freddy Eichelberger et tant d'autres à venir s'exprimer sur quelques couplets bien troussés.

Pour ces disques déjà réalisés, ils ont eu le soutien d'institutions telles que La Fondation Royaumont, le Musée de la musique et la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, le Centre de la Voix de Vézelay, le Centre de musique romantique française - Palazzetto Bru Zane, l'Abbaye de St Michel en Thiérache, la Barcarolle de Saint-Omer, le Festival Berlioz de la Côte St André, etc.

Pour le prochain enregistrement, dans le beau théâtre Charles X de St Omer, où les Lunaisiens sont en résidence, la thématique s'articulera autour de l'œuvre de Balzac La Comédie Humaine. Honoré de Balzac voulait y retracer une « Histoire naturelle de la société », une vaste fresque de son époque qui pourrait servir aux générations futures.

Balzac cite également plusieurs fois le chansonnier Béranger dans ses romans et témoigne de son intérêt et de son respect infini pour la personnalité littéraire que représente ce chansonnier si populaire à son époque. Le plus grand des romanciers admirait le plus grand des chansonniers.

En rapprochant l'œuvre littéraire de Balzac de celle musicale de Béranger, nous affirmons que la chanson populaire du XIXe siècle et tout particulièrement celle de Pierre-Jean de Béranger est une source féconde, intarissable où l'on pourra puiser avec intelligence pour mieux comprendre ce que pouvait être ce pouvoir médiatique et poétique, cette relation si intime entre le parolier et l'auditeur, cette appétence des refrains et couplets : La Comédie Humaine s'invente aussi par la chanson.

JENNY DAVIET - SOPRANO

Une présence théâtrale imposante et une musicalité naturelle ont mis en avant la soprano française Jenny Daviet comme un talent polyvalent au répertoire éclectique.

Parmi les moments forts de sa jeune carrière, on retrouve les Poèmes pour Mi de Messiaen avec le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sous la direction de Kent Nagano, le rôle de Clorinda dans la Cenerentola de Rossini au Staatsoper de Hambourg, les 4 rôles de Soprano dans Into the Little Hill de George Benjamin au Teatro del Canal de Madrid en collaboration avec le Teatro Real, Pierrot Lunaire pour l'Opéra de Rouen, la Grande Messe en Ut mineur de Mozart dirigée par Claire Gibault, Bouchara de Claude Vivier pour la Kölner Philharmonie, le Requiem de Fauré pour le Festival international Rostropovich à Moscou sous la direction de Kazuki Hamada ou encore Ein Deutsches Requiem de Brahms avec le Balthasar-Neumann-Ensemble sous la direction de Thomas Hengelbrock.

En récital, Jenny a beaucoup chanté avec Les Siècles et François Xavier Roth, ainsi que Le Balcon & Maxime Pascal avec des programmes comprenant Stravinsky, Delage, Mozart, Offenbach, Messiaen ou encore Debussy.

Elle s'associe très régulièrement avec l'Ensemble les Lunaisiens sous la direction d'Arnaud Marzoratti, ainsi qu'au pianiste Alphonse Cemin pour de nombreux récitals, ce spécialisant sur le répertoire allant de la toute dernière partie du XIXe au début du XXe en France & en Allemagne.

DAVID GHILARDI - TÉNOR

David Ghilardi affectionne les rôles mozartiens. Il chante les rôles de Don Ottavio avec la compagnie Opéra-Eclaté, Tamino à l'Opéra d'Alger, Chantoiseau dans Le Directeur de Théâtre à l'Opéra de Lille.

Il est également passionné de musique ancienne. Il a interprété le Soleil dans Cadmus et Hermione de Lully à l'Opéra Comique, The Chinese Man dans The Fairy Queen de Purcell au festival d'Aix-en-Provence et Céladon dans Astrée de Colasse à Versailles.

L'Opéra-comique est aussi à son répertoire. Il a collaboré quatre fois avec la compagnie Les Brigands : Le Prince dans Les Brigands d'Offenbach, Hector dans La Botte secrète de Terrasse, Krak dans La Grande Duchesse de Gérolstein d'Offenbach et Amadis des Gaulles dans Les Chevaliers de la Table ronde d'Hervé. Il chante également Saphir dans Barbe-Bleue d'Offenbach à l'Opéra de Fribourg, Azor dans Zémire et Azor de Grétry à l'Opéra Comique, et les 3 rôles de ténor dans L'Enfant et les sortilèges de Ravel à la salle Pleyel.

Récemment, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane, il chante le Capitaine Silvio dans Le Docteur Miracle de Lecocq à l'Opéra de Tours et Robert dans Mam'zelle Nitouche d'Hervé au Capitole. Parmi les autres rôles, citons Brigani dans La Zingara de Favart, Gonzalve dans L'Heure espagnole de Ravel, Ramiro dans Cendrillon d'Isouard, Coqsigru dans Le Retour d'Ulysse d'Hervé et Alfredo dans La Traviata de Verdi. David Ghilardi collabore également avec l'ensemble Aedes, les Arts Florissants ainsi que les Lunaisiens.

LUCILE RICHARDOT - MEZZO

Initiée aux Petits Chanteurs à la Croix de Lorraine d'Épinal, formée à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis au CRR de Paris en musique ancienne, elle fonde en 2012 son ensemble, Tictactus, avec deux amis théorbistes, Stéphanie Petibon et Olivier Labé.

Du médiéval au contemporain, du concert à la scène, elle chante régulièrement avec Correspondances (Sébastien Daucé), Pygmalion (Raphaël Pichon), les Arts Florissants (Paul Agnew) et s'est produite avec Gérard Lesne, Patrick Cohèn-Akénine, Rachid Safir et les Solistes XXI, Ophélie Gaillard et Pulcinella, Vaclav Luks et Collegium 1704, Le Poème Harmonique, Les Paladins, l'Ensemble Intercontemporain...

Soliste alto d'oratorio, elle est invitée par de grands orchestres internationaux, tels que le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, le Rotterdams Philharmonisch Orkest ou Tafelmusik à Toronto. Elle conçoit aussi d'effervescents récitals avec les clavecinistes Jean-Luc Ho et Philippe Grisvard.

En 2018, elle fait ses débuts au Festival d'Aix comme Sorceress et Spirit dans Dido and Aeneas de Purcell, ainsi qu'au Carnegie Hall de New-York comme « héroïne » berliozienne sous la direction de Sir John Eliot Gardiner, après avoir abordé avec lui les trois opéras de Monteverdi en 2017 (en tant que Messagiera, Penelope, Arnalta) dans une inédite tournée européenne passée notamment par La Fenice de Venise.

Elle l'a retrouvé en 2019 pour les rôles de Junon et Ino dans la Semele de Haendel, l'occasion d'autres débuts, cette fois-ci à la Scala de Milan. Elle le retrouvera encore en 2023, en Cassandra, pour Les Troyens de Berlioz.

CYRILLE DUBOIS - TENOR

Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs ténors Français de sa génération, Cyrille Dubois est un artiste insatiable de découverte de nouveau répertoire. La ductilité de son timbre, sa maîtrise des nuances et son infinie musicalité lui permettent de balayer un large spectre du répertoire lyrique allant du Baroque à la musique contemporaine en passant par la période classique ou les opéra-comiques Français.

Il découvre le chant pendant son enfance dans les classes horaires aménagées de la Maîtrise de Caen (direction Robert Weddle). Quelques années plus tard, il entre en ténor au CNSM (Conservatoire National supérieur de Musique) de Paris dans la classe d'Alain Buet, puis intègre le prestigieux Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris qui lui donnera ses premières opportunités de se produire en scène.

S'enchaînent ensuite les engagements sur de nombreuses scènes lyriques de France et d'Europe : Scala de Milan (Les contes d'Hoffmann), Monnaie de Bruxelles (La Dispute), Opéra Zürich (Hyppolite et Aricie), Opéra de Liège (Les Pêcheurs de Perles), Théâtre des Champs-Élysées (Mitridate, Le Barbier de Séville, Point d'Orgue...), l'Opéra de Paris (La Flûte Enchantée, Così fan Tutte, Alcina, Ariadne auf Naxos, Roi Arthus, Les Troyens, Trompe-la-Mort...), l'Opéra Comique (Domino Noir, Fortunio)...

LES LUNASIENS

Faire chanter la mémoire : avec ses Lunaisiens, Arnaud Marzorati propose au public de (re)découvrir la chanson française, de ses origines au XXe siècle. En explorant ce répertoire, trop souvent oublié dans les bibliothèques, ce baryton passionné de littérature remet au goût du jour les premières chansons à textes de l'histoire. Des œuvres qui sont autant de témoignages précieux du passé, de l'aventure humaine et de la musicalité foisonnante propre à chaque époque.

À travers ce patrimoine vocal populaire et en choisissant de sortir des formats de concerts traditionnels, c'est bien l'histoire et la littérature que Les Lunaisiens transmettent dans leurs spectacles depuis bientôt dix ans. Particulièrement attachés aux questions d'éveil, d'éducation et de lien social, Les Lunaisiens multiplient les résidences et actions auprès des publics jeunes et empêchés, pour lesquels Arnaud Marzorati développe et adapte des répertoires spécifiques.

Du récital à l'opéra de poche, l'ensemble, à géométrie variable, sillonne le territoire à la rencontre du public. Il lui propose une porte d'entrée inédite dans la musique, au contact du patrimoine français. L'originalité des Lunaisiens les amène à se produire aussi bien dans les grandes salles de concert classiques (Philharmonie de Paris, Bouffes du Nord...) que sur les scènes lyriques (Opéra-Comique, Angers-Nantes Opéra...), les Scènes nationales (Dunkerque, Evry...) ou les musées (Invalides, Orsay...).

Les Lunaisiens sont ensemble associé à La barcarolle - EPCC Spectacle vivant audomarois. En 2020, l'ensemble est en résidence au Festival des Abbayes en Lorraine. Les Lunaisiens reçoivent le soutien de Mécénat Musical Société Générale, de Drac-Préfet de la Région Hauts de France, de la Région Hauts-de-France et du Département du Pas-de-Calais.

ARNAUD MARZORATI - DIR. ARTISTIQUE

Arnaud Marzorati étudie d'abord le chant à la Maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles, auprès

de « maîtres » comme James Bowman, Noël Lee, Martin Isepp et Sena Jurinac... Il obtient par la suite un Premier prix de chant au Conservatoire de Paris – CNSMDP dans la classe de Mireille Alcantara. Son répertoire s'étend de la musique baroque à la musique contemporaine.

Il a chanté avec les Arts Florissants, Les Talens lyriques, le Concert Spirituel, Le Poème Harmonique... Il a participé à la création de l'opéra Alfred- Alfred de Franco Donatoni, du Balcon de Péter Eötvös au Festival d'Aix-en-Provence. On a pu également le voir interpréter les rôles de Figaro (Opéra de Lyon), Papageno (Opéra d'Avignon), Malatesta, Leporello (Festival d'Orange), etc... Passionné par l'Histoire de la chanson française, il est accompagné par la Fondation Royaumont dans ses recherches musicologiques. Régulièrement, la Cité de la Musique l'invite pour des programmations en lien avec ses recherches.

Plusieurs enregistrements en solo, parus sous le label Alpha, témoignent de l'originalité de sa démarche autour de la chanson historique et ont été salués

par la critique : Le Pape musulman de Pierre-Jean de Béranger, La Bouche et l'oreille, sur des chansons de Gustave Nadaud. Avec Les Lunaisiens, il enregistre « 1789 » (Alpha) et Révolutions (Paraty) sur les chansons révolutionnaires des XVIIe et XIXe siècle, puis Votez pour moi ! en 2017 chez le label Aparté.

En 2014, Arnaud Marzorati a donné un cycle de récitals pour le musée d'Orsay sur le thème de la Grande Guerre (Jaurès, paix et propagande). Il initie en 2015 et 2016 de nouvelles rencontres croisées entre la chanson populaire et la musique classique en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane de Venise, le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV), France Musique, la scène nationale de Dunkerque.

Pour le tricentenaire de l'Opéra-Comique, il crée en 2015 La Guerre des théâtres. En 2017, il donne la première d'Atys en folie au Teatro Manoel de La Valette (Malte) en partenariat avec le CMBV. En 2019, il devient avec Les Lunaisiens artiste associé à La Barcarolle de Saint-Omer.

LES LUNASIENS

Edouard Niqueux

Administrateur

edouard.niqueux@leslunaisiens.fr

06 65 19 95 33

Zélia Srodawa

Chargée de communication et diffusion

zelia.srodawa@leslunaisiens.fr

06 68 41 77 14

www.leslunaisiens.fr