

Exotisme Lyrique

Sur une idée originale de Marie-Claude Bottius, Soprano lyrique - Directrice Artistique

Direction Artistique : Jérôme Correas - Arrangements musicaux : Arthur Lavandier - Création lumière : Leslie Sozansky - Costume : Pascale Lavandier - Bruitage - Voix Off : Zeno Zancarini - Pianiste : Spyros Thomas - Violoncelliste : Ella Jarrige - Production : Opéra Paris Outre-Mer

Soutenu
par

**Depuis sa création,
l'association Opéra Paris Outre-Mer
a développé des productions alliant l'art lyrique
à la culture ultra-marine :
tradition du carnaval, chant créole,
danse afro-descendante, personnages africains ...**

**Dans ce nouveau projet,
Opéra Paris Outre-Mer souhaite valoriser
les œuvres lyriques classiques françaises
qui se sont inspirées de l'exotisme,
de l'étranger, de l'ailleurs
... au-delà des mers.**

Sélika dans l'Africaine de Meyerbeer

NOTE D'INTENTION

L'exotisme et l'inspiration « d'ailleurs » ont toujours existé dans la musique classique, et notamment dans l'opéra.

Ils ont connu leur apogée logiquement avec la découverte des Amériques et la colonisation.

Les compositeurs français ont été inspirés par ces « pays lointains » et ont écrit de nombreux ouvrages, opéras, symphonies et mélodies, avec une image parfois magnifiée, mais souvent erronée de ces contrées.

La période romantique fut favorable au développement de ces thématiques exotiques, donnant ainsi un fort accent dramatique et théâtral aux dernières créations.

Certains ouvrages sont devenus extrêmement célèbres comme *Lakmé* de Delibes ou *Les Pêcheurs de Perles* de Bizet, mais beaucoup sont tombés dans l'oubli.

L'exotisme n'est, alors, pas forcément très « lointain » : *L'Arlésienne*, *Carmen* ... sont des œuvres inspirées des provinces et des pays européens voisins.

C'est à l'occasion de la « re-découverte » de l'œuvre de Louis Clapisson, *Le Code Noir*, par Jérôme Correas et *Les Paladins* qu'il m'a semblé important de rechercher d'autres partitions de cet ordre.

Et ce dans un double but, celui d'élargir la notion d'exotisme aux autres continents et de mieux comprendre à travers ces œuvres, la perception française et occidentale de l'exotisme, de l'esclavage et de la femme noire à cette époque.

*« Vendue à ma rivale
Si brillante et si belle ! Et moi, je maudissais
Et mes traits africains, et ma couleur fatale.
Pour vous chrétiens, objets d'un dédain insultant,
Car vous ne pensez pas qu'une esclave africaine
Puisse souffrir, aimer et mourir de sa peine. »*

Sélika dans l'Africaine de Meyerbeer

NOTE D'INTENTION

Autour des débats sur la France multi ethnique et la présence de chanteurs de couleur dans les maisons d'opéra, ce projet s'empare d'un sujet fondamental et donne un éclairage complémentaire aux questionnements actuels.

Aujourd'hui ces œuvres sont tombées dans l'oubli. Il est de mon devoir de les ressortir des bibliothèques pour montrer que la musique classique et l'opéra se sont toujours emparés de tous les sujets d'actualité, qu'ils ont même dénoncé l'esclavage dans un acte militant, et qu'ils ont toujours tenté de comprendre, de capter l'exotisme, l'étranger, l'ailleurs.

Ce projet pourra pourquoi pas, donner envie aux programmateurs et metteurs en scènes de se ré-appropriier ces œuvres pour leur donner un nouvel éclairage, celui du XXIe siècle.

L'opéra français pourra ainsi magnifier ses œuvres délaissées et célébrer son « Aïda » française ou sa « Carmen » noire !

Marie-Claude Bottius

***« Pour être Reine, hélas,
cesse t-on d'être femme ? »***

Balkis dans La Reine de Saba de Gounod

CONCEPT

« Exotisme lyrique » permet **de découvrir des femmes d'ailleurs**, hors-la-loi, recherchées, reines, hôtessees ou esclaves qui rompent avec leur destinée, qui se rebellent ; **et de montrer la modernité de ces rôles aujourd'hui**, en dépassant la couleur surannée des opéras exotiques français du XIXe siècle.

- L'héroïne de *L'Africaine* de Meyerbeer est une reine noire qui devient esclave par amour.
- Zamba dans *Le Code Noir* de Clapisson est une rebelle comparable à Carmen.
- *Africa* est le titre d'une pièce symphonique composée par Saint-Saëns, le grand voyageur.

A travers tous ces personnages, on comprend comment **les thèmes de l'esclavage et de l'exotisme sont traités dans l'opéra français durant le XIXe siècle, siècle de l'abolition.**

Créer un programme sous forme de voyage, comme un film d'aventure :

- **Incarner symboliquement le pouvoir de toutes ces femmes qui dans leur existence et par leur art dépassent les préjugés et les frontières.**
- **Valoriser toutes ces femmes, celles du passé comme celles d'aujourd'hui, qui se sont battues pour leur liberté et leur dignité.**

*« Ces clés, je les aurai, j'irai les prendre,
pour délivrer mon fils, le sauver, le défendre.
Et si par le destin, mes projets sont trahis,
c'est encore un bonheur de mourir pour mon fils ! »*

Zamba dans Le Code Noir de Clapisson

CHIFFRE

180 ANS

La partition de l'Opéra *Le Code Noir* est restée « dormir »
à la Bibliothèque Nationale de France pendant 180 ans.

484

L'Africaine a été représentée 484 fois à Paris jusqu'en 1902,
la centième représentation a été atteinte en moins d'1 an.

REPRESENTATIONS

Le Code Noir et *L'Africaine* ont dénoncé l'esclavage
avant son abolition aux Etats-Unis en 1865.

ABOLITION EN 1865

L'Africaine de Meyerbeer a été programmée en France,
à Marseille en 2023, 20 ans après sa dernière programmation
depuis la saison 2003-2004 à l'Opéra du Rhin.

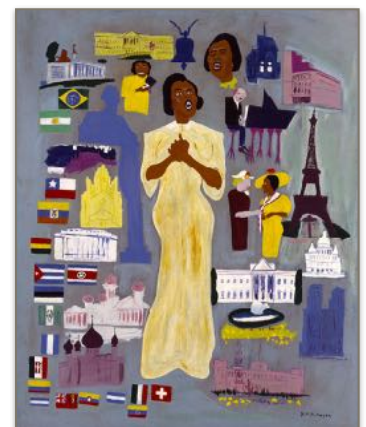
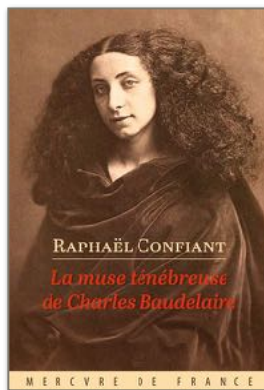
1900

La Reine de Saba a été donnée
en version concert à l'Opéra de Marseille en 2019,
pour la première fois depuis novembre 1900

VISUEL

Des photos et illustrations seront inspirées des œuvres de l'époque tout comme des personnages emblématiques tels qu'Angela Davis, Nina Simone, Leontyne Price, Grace Brumby, Jeanne Duval, la compagne de Charles Baudelaire ...

... pour rendre hommage à toutes les femmes d'ailleurs qui ont bravé les interdits, et/ou qui ont joué un rôle précurseur.

PROGRAMME

« Exotisme lyrique » sera exclusivement constitué d'œuvres de compositeurs français du XIXe siècle sur la thématique de la femme venue d'ailleurs, exotique, noire, esclave, hôtesse, ou reine. Les airs d'opéras connus et méconnus répondront aux mélodies en apparence plus « légères ».

. Clapisson – *Le Code Noir*

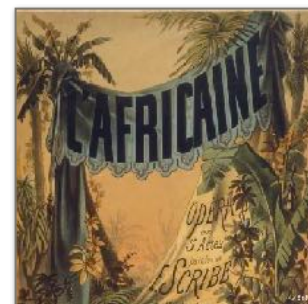
Zamba - « Achetez gentilles créoles » - « Prière à Marie »

. Gounod – *La Reine de Saba*

Balkis - « Plus grand dans son obscurité »

. Chausson – *Mélodie* - « Le vert Colibri »

. Meyerbeer - *L'Africaine* - « Sur mes genoux »

Ce programme sera arrangé par Arthur Lavandier en deux versions quatuor à cordes, piano et voix et violoncelle, piano, voix.

Les arrangements liés au projet Exotisme Lyrique de Marie-Claude Bottius ont été pensés pour remplir plusieurs fonctions.

Tout d'abord, afin de donner à un répertoire qui peut être considéré comme ampoulé, suranné, une nouvelle jeunesse, un nouvel élan, tout en y apportant légèreté et dynamisme.

Ensuite, afin de créer une continuité esthétique à un ensemble de morceaux d'origines, de genres et de formations différentes, grâce à l'utilisation d'une instrumentation unique, le quintette avec piano. Cette continuité permet de créer un lieu musical où les airs d'opéra empruntent à la mélodie, où les mélodies empruntent à l'opéra, et où l'art lyrique se mêle à la musique de chambre.

Enfin, c'est une manière de valoriser une formation instrumentale et vocale assez peu utilisée, alors qu'elle permet pourtant grâce à de nombreuses possibilités de variation de timbre, de texture et de son, de restituer sans problème les contrastes et les dynamiques (strates, blocs, solos, etc.) de l'orchestre, de colorer et de gonfler le contrepont et l'écriture concise du piano, et de donner aux œuvres une énergie qui n'existe que dans la musique de chambre.

Il est d'ailleurs prévu de créer pour certains des morceaux une version pour trio, encore plus chambriste.

Arthur Lavandier

EQUIPE ARTISTIQUE

Marie-Claude Bottius Soprano lyrique - Directrice Artistique

Danseuse et choriste « Pueri Cantores » depuis sa plus tendre enfance, titulaire d'un DEA de Sociologie des Organisations à Sciences Po Paris, cette martiniquaise débute l'apprentissage de l'art lyrique avec Christiane Eda-Pierre, puis est diplômée de l'Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Mireille Alcantara. Elle remporte la médaille d'argent du concours « les Clés d'Or », et le second prix du Concours International George Enesco (à l'ambassade de Roumanie) félicitée par la présidente du jury Viorica Cortez. Elle se perfectionne auprès de Robert Massard, Luisa Mauro (Conservatoire Verdi de Milan), Enza Ferrari (Scala de Milan), Philip Richardson (Chapelle Royale de Bruxelles) ...

Elle joue les rôles de Zerline dans *Don Giovanni* de Mozart, Filia dans l'oratorio *Jephté* de Carissimi, une Dame de la Cour dans *La Périchole* dirigée par Olivier Holt Casadesus au Festival Gloriana.

Elle défend le répertoire du Chevalier Saint-George à l'Opéra de Massy et lors de concerts lectures avec Michael Lonsdale. Elle enregistre *Les Noces* de Stravinski avec l'orchestre Le Balcon (direction Maxime Pascal).

Soliste au sein de la compagnie Chœur en Scène pendant 10 ans, elle interprète principalement des créations contemporaines de Carlo Carcano, Jean-Christophe Marti, Alexandros Markeas, Zad Moulta, Gabriel Sivak. Elle y crée notamment l'opéra de Thierry Machuel *Le Duplicateur*, dans le rôle de la Cantatrice (mise en scène Yaël Bacri) en 2016.

Elle chante à l'opéra de Massy dans *Don Pasquale* (Donizetti). Elle interprète la Deuxième dame dans *La Flûte Enchantée* ainsi que la partie de soprano solo de la *Messe du Couronnement* de Mozart, sous la direction de Dominique Rouits.

Au sein du collectif Carib'Opera, créé sous son impulsion avec Jean-Loup Pagésy, Josselin Michalon, Jean-Pierre Cadignan et Joël O'Canha, elle joue les rôles de Diamantine (*L'Île de Merlin*, Glück) et Mathurine (*Le Mariage du Diable* ou *L'Ivrogne Corrigé*, Glück) et se produit lors de récitals sous la baguette d'Olivier Holt Casadesus lors des Festivals de Fort-de-France – Martinique de 2014 et 2017. En mai 2018, elle fait ses débuts dans le rôle de Pamina dans *La Flûte Enchantée* de Mozart sur la scène nationale de l'Artchipel en Guadeloupe, mise en scène par Annie Milon et dirigée par Gaspard Brécourt.

En 2019-2020, elle retrouve Mozart pour jouer le rôle de Donna Elvira dans *Don Giovanni* en Italie au Teatro Fenaroli dirigée par Emilio Marcucci. Elle interprète le rôle de Zamba, dans l'opéra *Le Code Noir* de Clapisson, avec Les Paladins, mise en scène par Jean-Pierre Baro et dirigée par Jérôme Correas.

En 2020-2021, avec ses complices Elen Hervochon et Dania El Zein, Marie-Claude Bottius donne le récital pour voix et harpe « *Les Trois Oiseaux* ». En 2021-2022, elle crée avec Chantal Loïal « *De Vénus à Miriam au pas de mon chant* » sur deux figures d'Afrique du Sud, la Vénus Hottentote et Miriam Makeba, nouvel opus sur cette thématique joué plus de 25 fois en Métropole et dans les DOM. Fin 2022, elle reprend le rôle de Donna Elvira dans *Don Giovanni* de Mozart en Guadeloupe (Artchipel) et Martinique (Tropiques Atrium).

La saison 2022-2023 est consacrée au festival Envolées Lyriques de Rueil-Malmaison *Voyage entre les continents européen et américain* avec un programme alliant opéra et comédie musicale, à l'Opéra de Quat'Sous (Brecht/Weill) à la Comédie Française, dirigée par Maxime Pascal / Le Balcon, outre la reprise de ses deux spectacles.

Jérôme Correas **Direction Artistique**

Jérôme Correas débute l'étude du piano dès l'âge de 5 ans puis se passionne pour le clavecin, puis le chant. Diplômé du CNSM et repéré par William Christie il sera membre des Arts Florissants pendant plusieurs années. Il travaille sous la baguette de nombreux chefs lyriques et baroques : William Christie, Sylvain Cambreling, Christophe Coin, Michel Corboz, Philippe Entremont, Marco Guidarini, Emmanuelle Haim, Jean-François Heisser, Marek Janowski, Sigiswald Kuijken, Jesus Lopez-Cobos, Jean-Claude Malgoire, Hervé Niquet, Donato Renzetti, François-Xavier Roth, Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi, Arie Van Beek ...

Devenu chef d'Orchestre en 2001 et Directeur Artistique des Paladins, il crée de nombreux opéras français, italiens ou anglais, de Monteverdi, Cavalli, Rossi, Marazzoli à Haydn et Paisiello, en passant par Purcell, Marin Marais, Destouches ou Rameau et Gretry. Il enregistre une trentaine de disques et se produit dans de nombreux théâtres et festivals en France et à l'étranger. Sa double expérience de claveciniste et de chanteur lui permet de présenter une interprétation toute personnelle fondée sur la théâtralité, la respiration et le rubato, mais aussi une recherche sur l'art du « Parlé-Chanté », particulièrement bienvenue dans l'opéra italien du XVIIe siècle et l'opéra comique, deux genres qu'il affectionne particulièrement. Il a redécouvert l'opéra de Louis Clapisson, et jouit d'une très grande expérience dans la création de programmes de concerts et l'enregistrement d'albums.

Arthur Lavandier **Arrangements musicaux**

Compositeur né en 1987, Arthur Lavandier est un collaborateur régulier du Balcon et de son directeur musical Maxime Pascal. Il crée avec Le Balcon trois opéras (De la terreur des hommes, Le Premier Meurtre et La Légende du Roi dragon) et de nombreux arrangements (*Shéhérazade* de Rimski-Korsakov, les *Mirages* de Fauré ou encore la *Symphonie fantastique* de Berlioz). Il est depuis 2017 compositeur en résidence à l'Orchestre de chambre de Paris, avec qui il crée l'arrangement des *Mélodies irlandaises* de Berlioz et, plus récemment, *Le Périple d'Hannon*, pour ténor et orchestre – basé sur le seul texte carthaginois ayant réchappé au sac de la ville. Deux autres créations avec l'Orchestre de chambre sont à venir : un cycle de mélodies et un petit opéra (tous deux en collaboration avec l'écrivain Frédéric Boyer). Travaillant aussi du côté du cinéma, Arthur Lavandier est co-compositeur de la musique du long-métrage *Minuscule – La vallée des fourmis perdues*, qui obtient en 2015 le César du meilleur film d'animation.

Ses dernières créations sont *Les Noces*, variations pour l'opéra de Lille, à partir des *Noces de Figaro* de Mozart ; *L'abrégié des merveilles de Marco Polo*, oratorio sur un texte de Frédéric Boyer, pour l'opéra de Rouen; *Le Chant des accusées*, cycle de six mélodies pour soprano et piano, commande du festival d'Aix-en-Provence (avec Julie Fuchs et Alphonse Cemin); *Trois prophéties*, pour bagad breton, commande du Théâtre de Cornouailles; et enfin *Résurrection*, pour flûte basse et piccolo, commande de la compagnie Troubleyn pour la pièce *Resurrexit* Cassandra de Jan Fabre. Célèbre arrangeur et compositeur d'opéras, il sait sublimer les œuvres du passé tout en les modernisant.

Spyros Thomas **Piano**

Né à Athènes, Spyros Thomas a étudié le piano au Conservatoire National de Grèce, à l'École Normale de Musique de Paris et au Conservatoire de Genève.

Il a aussi étudié le clavecin à l'École Nationale de Musique d'Aulnay-sous-Bois et le droit à l'Université Nationale d'Athènes. Lauréat de plusieurs concours internationaux de piano dont les concours Muse, Konzertrum et Seiler (Grèce), le concours Parnassos (Mexique), le concours Albert Roussel (Sofia), les concours Francis Poulenc, Jean Françaix et le concours pour la musique du XXe et XXIe siècles (Orléans, en France), il s'est produit en concert en Grèce, à Chypre, en Italie, en Allemagne et en France.

Il travaille comme accompagnateur pour les classes de chant de l'École normale de musique de Paris depuis 2011 et dirige la classe d'ensembles vocaux depuis 2022.

Ella Jarrige **Violoncelliste**

Ella Jarrige débute le violoncelle à 8 ans au conservatoire du 14e arrondissement de Paris auprès de Jean-Jacques Wiederker. Tour à tour lui enseigneront Markus Jenny puis Odile Bourin. A 16 ans, elle entre au Conservatoire National de Région (CNR) de Boulogne-Billancourt dans la classe de Jean Ferry.

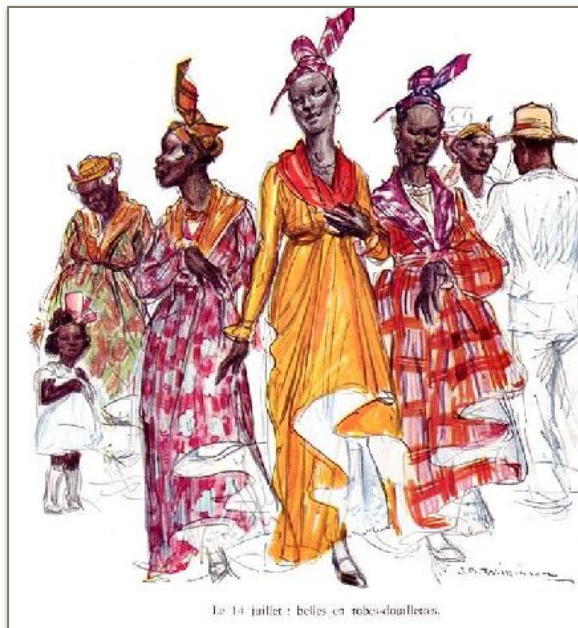
Elle y étudie aussi la musique de chambre auprès d'Hortense Cartier-Bresson. Elle achèvera son cursus en obtenant le Diplôme d'Études Musicales (DEM) en 2006. Elle est alors admise au CNR de Lille dans la classe d'Hélène Dautry où elle obtiendra un 1er Prix de Perfectionnement. En 2008, elle est admise à la Hochschule für Musik und Theater de Munich où elle étudie actuellement dans la classe du Prof. Wen-Sinn Yang.

Elle obtient en 2010 son Künstlerisches Diplom et poursuit ses études en Meisterklasse. Depuis novembre 2011, Ella est membre de l'académie de l'Orchestre Philharmonique de Hambourg. Elle a eu l'occasion de rencontrer lors de master-class des professeurs prestigieux tels que Michel Strauss, Valérie Aimard, Xavier Gagnepain, Jérôme Pernoo, Anner Bylsma et Wolfgang Boettcher.

COSTUME ET LUMIERE

Le costume dévoile petit à petit les différentes facettes de la femme noire du XIXe siècle vue par les compositeurs français. **Tour à tour muse, reine, esclave ou hôtesse, elle revêt des habits d'ombres ou de lumières, purs ou extravagants, dans des tissus traditionnels et chatoyants mis en valeur par les éclairages de scène.**

PRODUCTION MULTIFORME

Cette production touche plusieurs publics :

- . Les amoureux de la musique qui découvrent ou redécouvrent ces œuvres sous un nouvel angle. Certaines musiques n'ont jamais été enregistrées au disque depuis leur création.
- . Les universitaires historiens, musicologues, politiciens qui mettent en perspective leurs connaissances avec la thématique de la femme noire et de l'esclavage aux temps des abolitions.
- . Les organismes publics et privés qui organisent les commémorations sur l'abolition de l'esclavage durant « le mois de la mémoire » en avril-mai.
- . Les classes de quatrième des collèges, année durant laquelle le thème de l'esclavage est enseigné en cours d'histoire.

C'est pourquoi plusieurs formats sont proposés :

Récitals
Conférences
Ateliers pédagogiques
Captation vidéo
Enregistrement d'un album

Que l'on peut regrouper en trois volets

TROIS VOLETS

Les récitals

Paris - Ile-de-France

- L'Accord Parfait - Paris XVIII°
- Le Pavillon de l'Eau - Paris XVI°
- Mairie de Paris Centre / Service Culture
- Musée de l'histoire de l'Immigration - Palais de la Porte Dorée - Paris XII°
- Nocturnes de Laude - Paris XIV°
- Conservatoire du XIII° - Festival Le Mois Kreyol

Province

- L'embarcadère- Montceau-les-Mines

Outre-Mer

- Savane des esclaves - Les Trois-Ilets, Martinique
- Théâtre Aimé Césaire - Fort-de-France, Martinique
- Couvent Saint-Joseph de Cluny, collège, Martinique
- Artchipel, Basse-Terre Guadeloupe
- Le Moule, Guadeloupe

Les concerts pédagogiques et conférences

- Sensibiliser les publics à la thématique de l'ailleurs et de l'exotisme dans la musique classique française du XIX° siècle
- Valoriser les personnages féminins, héroïnes de cette période et les mettre en relation avec les grandes artistes lyriques et héroïnes « noires » françaises et étrangères
- Montrer que la musique classique n'est pas une musique de et pour « blancs »
- Bousculer les clichés sur la musique classique et lutter contre le racisme ordinaire

L'enregistrement d'un album

A moyen terme, à l'issue de la série de concerts et de conférences, enregistrer un album permet de « résumer » en un objet durable l'ensemble du projet et à certains morceaux du programme d'exister pour la première fois en disque.

Il s'agit ainsi de créer un objet 100% classique et 100% exotique.

Contact

Marie-Claude Bottius - Soprano lyrique - Directrice Artistique

+33 6 60 88 02 31

mcb@paraphe.com

www.marieclaudébottius.com

Opéra Paris Outre-Mer

opom@paraphe.com