

N°5

MUSIQUE & IMAGES

FORÊT D'AMAZONIE

SIMONE MENEZES, SEBASTIÃO SALGADO

CAMILA TITINGER

OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE
THÉÂTRE DES ARTS

20 21

LE GÉNÉRIQUE

Direction musicale **Simone Menezes**

Soprano **Camila Titinger**

Photographies **Sebastião Salgado**

Concept **Lélia Wanick Salgado, Sebastião Salgado**

Montage **Yves Waucamp**

Topeur **Nicolaï Maslenko**

Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie / Orchestre Régional de Normandie

Violon solo Naaman Sluchin

Premiers violons Karen Lescop, Marc Lemaire, Jean-Daniel Rist, Hélène Bordeaux,

Elena Pease-Lhomme, Corinne Basseux, Pascale Thiébaux, Alice Hotellier, Étienne Hotellier,

Pascale Robine, Zorica Stanojevic

Seconds violons Teona Kharadze, Hervé Walczak-Le Sauder, Tristan Benveniste,

Gaëlle Israelievitch, Nathalie Demarest, Jean-Yves Ekhkirch, Elena Chesneau,

Camille Verhoeven, Laurent Soler, Marie-Laure Sarhan

Altos Patrick Dussart, Adrien Tournier, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau, Cédric Cattris,

Thierry Corbier, Mathilde Ricque, Paul Dat

Violoncelles Florent Audibert, Anaël Rousseau, Guillaume Effler, Vincent Vaccaro,

Jacques Perez, Aurore Doué, Hélène Latour

Contrebasses Gwendal Étrillard, Fabrice Béguin, Baptiste Andrieu, Nicolas Musset

Flûtes Jean-Christophe Falala, Kouchyar Shahroudi

Piccolos Kouchyar Shahroudi, Aurélie Voisin-Wiart

Hautbois Jérôme Laborde, Alain Hervé

Cor anglais Fabrice Rousson

Clarinettes Naoko Yoshimura, Gilles Leyronnas, Lucas Dietsch

Bassons Clément Bonnay, Batiste Arcaix, Elfie Bonnardel

Cors Arthur Heintz, Pierre-Olivier Goll, Pierre Badol, Éric Lemardeley

Trompettes Franck Paque, Patrice Antonangelo, Vincent Requeut, Pierrick Chevalier

Trombones François Bogaert, Frantz Couvez, Mathieu Vanbeselaere, Philippe Girault

Timbales Philippe Bajard

Percussions Thierry Lecacheux, Christophe Drelich, Guillaume Vairet, Nicolas Gerbier

Harpe Delphine Latil

Célesta Christian Erbslöh

Piano Laura Fromentin

Guitare Vitor Garbelotto

LE POÈME

[...]

Mon septième oncle

On n'a jamais su ce qu'il est devenu

On dit que je te ressemble

Je vous dédie ce poème

Monsieur Bertrand [...]

Dernier Français de Panama (il n'y en a pas 20) [...]

Barman du Matachine

Des milliers de chinois sont morts où se dresse maintenant le bar flamboyant

Envoyez-moi la photographie de la forêt de chênes-lièges qui pousse

sur les 400 locomotives abandonnées par l'entreprise française

Cadavres-vivants

Le palmier greffé dans la banne d'une grue chargée d'orchidées

Les canons d'Aspinwall rongés par les toucans [...]

Les pumas qui nichent dans le gazomètre défoncé [...]

La tuyauterie des pompes bouchée par une colonie d'iguanes

Les trains arrêtés par l'invasion des chenilles [...]

Mondes apocalyptiques

Vous avez encore tous un beau rôle à jouer [...]

J'ATTENDS

Je voudrais être la cinquième roue du char

Orage

Midi à quatorze heures

Rien et partout

Blaise Cendrars, *Le Panama ou les aventures de mes sept oncles*, extrait (1918)

En partenariat avec La Factorie, Maison de Poésie de Normandie

LE PROGRAMME

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras n° 4, Prélude

Philip Glass (1937-)

Metamorphosis I, extrait de *Aguas da Amazonia*

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

A Floresta do Amazonas, extraits

2. A Floresta / La forêt

4. Em Plena Floresta / Dans les profondeurs de la forêt

5. Passaro da Floresta - Canto 1 / Oiseau de la forêt - Chanson 1

6. Dansa da Natureza / Danse de la nature

9. Conspiração e Dansa Guerreira / Conspiration et danse de la guerre

10. Veleiros / Voiliers

11. Em Caminhos para a Caçada / En route pour la chasse

20. Canção de amor / Chanson d'amour

21. Melodia Sentimental / Mélodie sentimentale

22. O Fogo na Floresta / Feu de forêt

23. Epilogo / Épilogue

Rouen, Théâtre des Arts

Samedi 17 octobre, 18h

1h40, sans entracte

operaderouen.fr

LE MOT

forêt

n.f.

« 1125 *forest*; probabl issu du bas lat. (*silva*) *forestis* « forêt relevant de la cour de justice du roi », puis « territoire dont le roi se réserve la jouissance ». *Forestis* dérive du lat. class. *forum* « tribunal ». *Forêt* a remplacé progressivement l'anc. franç. *selve* → bois et sylvie »

1. Vaste étendue de terrain peuplée d'arbres; ensemble de ces arbres. *La forêt amazonienne. Forêt dense, touffue, impénétrable, luxuriante, sombre.* – *Forêt primaire*: forêt qui présente un équilibre naturel, soit parce qu'elle n'a pas connu d'intervention humaine, soit parce qu'elle s'est régénérée.

La forêt, son « horreur sacrée », son mystère, sa fraîcheur et sa grâce, son silence et ses voix, son éternelle jeunesse à chaque printemps ressuscitée [...] la forêt a toujours hanté l'imagination des hommes, et les hommes à leur tour l'ont peuplée de leurs rêves, de leurs terreurs ou de leurs nostalgies.

M. Genevoix, *les Arbres et la civilisation*, 1868, p. 512.

2. « XIVe s. » Quantité considérable d'objets longs et serrés (comme sont les arbres d'une forêt). « [...] l'œil plane sur la ville entière; c'est une forêt d'aiguilles, de flèches et de tours qui se hérissent de toutes parts » (Th. Gautier, *Mademoiselle de Maupin*).

3. « 1857 » Par métaph. Ensemble, système inextricable.

La nature est un temps où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Baudelaire, *les Fleurs du Mal*, « Correspondances ».

Dictionnaire Culturel en langue française, **Alain Rey** (2005)

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

L'Opéra de Rouen Normandie met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles malgré le contexte sanitaire actuel.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes suivantes:

- **Porter obligatoirement votre masque** durant toute la durée de votre présence dans le théâtre. Celui-ci doit couvrir votre nez, votre bouche et votre menton.
- **Limiter vos circulations au strict nécessaire.**
- **Respecter les gestes barrière et la distanciation** dans la salle, mais aussi lors de vos circulations dans le théâtre et de votre sortie du bâtiment.

Nous vous informons que :

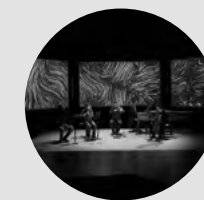
- Le bar et le vestiaire sont fermés.
- Aucune nourriture ne peut être consommée dans le théâtre.
- L'air de la salle est renouvelé en continu.
- Toute l'équipe d'accueil a été formée à ce protocole exceptionnel.

Nous vous remercions de votre compréhension.

FOCUS MUSIQUE & IMAGES

Quels liens existent-ils entre les images et la musique ?

Ces spectacles aux formes nouvelles et aux dimensions spectaculaires invitent à se poser la question, les yeux et les oreilles grands ouverts.

UN SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ • CONCERT DE L'ORCHESTRE

ven. 6 & dim. 8 nov., Théâtre des Arts

LA CLÉMENCE DE TITUS • OPÉRA • du 12 au 15 nov., Théâtre des Arts

L'ABRÉGÉ DES MERVEILLES DE MARCO POLO • SPECTACLE LYRIQUE

ven. 20 nov., Théâtre des Arts

L'OFFRANDE MUSICALE • CONCERT • mar. 19 jan., Chapelle Corneille

Programme complet sur operaderouen.fr

02 35 98 74 78

operaderouen.fr

LES BIOGRAPHIES

Simone Menezes – direction musicale

La cheffe italo-brésilienne, installée en France depuis 2017, est reconnue pour son charisme et ses projets novateurs. Elle fonde son premier orchestre à 20 ans, en Amérique latine, et devient rapidement une cheffe invitée convoitée par de prestigieux orchestres tels que l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, l'Orchestre National d'Île-de-France ou l'Orchestre Symphonique d'Osaka. En 2019, elle remporte le deuxième prix du Mawoma European à Vienne et crée son ensemble « K » en 2020.

Sebastião Salgado – photographies

Ses photographies en noir et blanc ont fait le tour du monde, révélant la démarche humaniste de celui qui s'intéresse aux exodes, au travail dans les mines d'or, aux indigènes et à la beauté de la nature. D'abord économiste, membre de l'Organisation Internationale du Café, il apprend la photographie en autodidacte. Avec sa femme, il crée l'agence Amazonas Images (1994) et l'ONG Instituto Terra (1998) qui replante des arbres. Le documentaire *Le Sel de la Terre* (2014), réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, retrace son engagement.

Camila Titinger – soprano

Ses débuts en France, dans *Les Noces de Figaro*, en 2017, ont été remarqués et son aisance vocale saluée par les critiques qui louent la « maturité et l'agilité de son timbre ». Depuis, la jeune soprano brésilienne est plébiscitée sur les scènes européennes. Elle se produit régulièrement en concert avec Plácido Domingo. Camila est lauréate de nombreux concours tels le Neue Stimmen, le concours international d'opéra Maria Callas ou, plus récemment, celui de l'Opéra de Paris.

Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie

Créé en 1998, l'Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie explore un large spectre du répertoire lyrique et symphonique, du baroque aux créations contemporaines. Sa programmation privilégie le développement individuel de ses artistes qui jouent régulièrement en solistes et en chambristes. L'Orchestre se produit fréquemment dans sa région, mais rayonne aussi sur la scène internationale. Cette saison, il accueille son nouveau directeur musical, Ben Glassberg.

Orchestre Régional de Normandie

Fondé en 1982, l'Orchestre Régional de Normandie est constitué de 18 musiciens permanents. L'Orchestre promeut le développement musical, artistique et culturel de la région Normandie et propose chaque année près de 300 concerts et actions culturelles sur le territoire régional et national. Depuis 2014, Jean Deroyer en est le chef d'orchestre principal.

L'Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par le ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie - avec la participation des Conseils Départementaux de la Manche, du Calvados et de l'Orne.

DATES CLÉS

1745 Première cartographie de l'Amazonie par le scientifique Charles-Marie de La Condamine

1822 Indépendance du Brésil, recouvert à près de 50 % par la forêt tropicale

1945 Fondation de l'Académie de musique brésilienne par Heitor Villa-Lobos

2020 Plus de 70 000 départs de feux recensés en Amazonie depuis janvier. Près de 30 000 incendies sont actuellement actifs.

« Mon grand espoir, c'est que les gens qui viendront au concert verront la pureté et le besoin que nous avons tous de l'Amazonie sur Terre. [...] Je veux que les gens comprennent ça et qu'ensemble on puisse travailler, militer, faire tout pour protéger cet écosystème et ces tribus, parce que ces indiens sont les vrais gardiens de cette forêt. »

Sebastião Salgado,
octobre 2020

...

ENTRETIEN

avec Simone Menezes, directrice musicale

Qu'est-ce que *A Floresta do Amazonas* d'Heitor Villa-Lobos provoque en vous ?

Une émotion grandiose. L'œuvre donne à entendre des paysages majestueux et sublimes avec des couleurs et des rythmes foisonnants. Elle revêt un caractère très épique, comme peut l'être *Carmina Burana*, associé à une complexité d'architecture et de lumière que l'on retrouve chez Stravinsky. Il s'agit là d'un langage singulier que l'on identifie immanquablement.

Comment la musique répond-elle aux photographies de Sebastião Salgado ?

Elle vient colorer, par sa richesse et ses pigments rythmiques, les photographies en noir et blanc de Salgado. L'effet de contraste est immédiat et puissant. Ce travail a été passionnant. J'ai préparé un guide d'écoute pour Salgado, puis il m'a proposé des clichés et nous avons construit un montage comme un chant commun. Ainsi, le premier mouvement « La forêt » s'ouvre sur une vue aérienne de l'Amazonie, celui de l'« Oiseau » dévoile le portrait d'une femme indigène et celui de la « Danse de la guerre » fait jaillir une tribu d'hommes partis en chasse.

“ On touche à une émotion directement reliée à l'humain. ”

Le travail sur ces clichés vous a-t-il fait « entendre » l'œuvre différemment ?

Tout à fait ! Je suis brésilienne et, pourtant, je ne me suis jamais vraiment plongée dans l'Amazonie. Villa-Lobos, lui, est entré dans la matière, voyageant physiquement dans la musique et recueillant des chants traditionnels, à la manière de Bartók. Avec ces photographies, on écoute la musique avec le visage des indigènes et la présence de leur corps. On touche à une émotion directement reliée à l'humain.

Votre personnalité musicale tourne beaucoup autour de l'innovation. D'où vous vient ce trait de caractère ?

J'aime créer et j'ai toujours besoin de trouver du sens aux projets que je mène. Mes concerts peuvent être très simples, mais j'aime suivre un fil rouge, ciseler l'impact de la musique. La nouvelle génération ne recherche plus la connaissance historique ou l'analyse pour apprécier une œuvre, mais est en quête d'authenticité, d'émotions et de connexions plus intérieures à la musique. Il ne s'agit pas de changer la partition, mais de continuer de créer avec elle.

Propos recueillis par Vinciane Laumonier

AGUAS DA AMAZONIA

Uakti, c'est le nom d'une créature légendaire de l'Amazonie, dont le corps percé courant dans la forêt produisait des sons qui ensorcelaient les femmes. C'est aussi celui d'un groupe brésilien de musique expérimentale avec lequel Philip Glass collabore dans l'album *Aguas da Amazonia* (1999). L'arrangement de sa pièce pour piano *Metamorphosis* par Uakti lui inspire en 2006 une version pour orchestre symphonique.

LA VIE DE L'ŒUVRE DE LA CRÉATION À AUJOURD'HUI

A Floresta do Amazonas, Heitor Villa-Lobos

En 1958, Audrey Hepburn et Anthony Perkins sont promis aux rôles principaux du film *Green Mansions*, au moment où Heitor Villa-Lobos accepte d'en signer la bande originale. Le compositeur souffre alors d'une longue maladie, ce qui ne l'empêche pas de soutenir sa réputation internationale de compositeur au talent inépuisable, attaché au folklore de son pays.

« Je suis brésilien, très brésilien »

Lors d'un voyage de jeunesse en Amazonie, Villa-Lobos avait organisé un vaste collectage de chants auprès des populations indigènes, définissant un style singulier qui, développé tout au long de sa carrière, força l'admiration des musiciens de son temps : une musique métissée à l'image du Brésil, carrefour culturel des trois continents qui ont marqué son histoire. Aussi le projet d'un film situé dans la partie vénézuélienne de l'Amazonie – même si elle fut reconstituée sur 13 hectares de studio – est-elle l'occasion de rendre hommage à la forêt que le musicien a déjà maintes fois illustrée, au point d'évoquer un « genre amazonien ».

Le fruit musical d'une terre à préserver

Mais la collaboration avec l'équipe du film est un échec, tout comme le film lui-même. On a coupé, modifié sa musique, si bien qu'il décide de la recréer aussitôt sous forme de suite symphonique. Les 21 numéros de *A Floresta do Amazonas* rappellent les plans de cinéma pour lesquels ils ont été conçus, mais s'émancipent de l'image grâce à leur puissance suggestive. La richesse des timbres ajoutés à l'orchestre (guitare, saxophone), la maîtrise du langage, de l'orchestration : tout participe à une œuvre aussi luxuriante que la forêt elle-même, dans laquelle la voix délivre quelques pépites (« Canção de Amor », « Melodia Sentimental »). Le dernier numéro avant l'épilogue, « O Fogo na Floresta », sinistre présage des vagues de déforestation qui s'intensifient peu après sous la dictature brésilienne jusqu'à une recrudescence alarmante ces deux dernières années, fait porter à l'œuvre un message très actuel sur la protection de l'écosystème.

Textes de Luce Zurita

AUTOUR DU SPECTACLE

Introduction à l'œuvre par Mathilde Lecoustre, musicologue

1 heure avant la représentation

Rencontre et répétition ouverte Mardi 13 octobre, 14h

Projection du film *Le Sel de la Terre* Mercredi 14 octobre, 19h

Masterclass de direction d'orchestre avec Simone Menezes

à destination des élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Rouen

Vendredi 16 octobre

Atelier enfants / Le Club des sortilèges Samedi 17 octobre, 18h

Informations pratiques sur operaderouen.fr