

Voyage Romantique en Italie - Rossini

Mélody Louledjian (Soprano) et Giulio Zappa (Pianiste)

Musique classique

CREATION 2022

Calendrier

- * Du 1 au 5 juillet 2020 / du 2 au 7 avril 2021 / du 17 au 22 juin 2021 / du 23 au 27 août 2021 / du 9 au 11 mars 2022 Répétition à Milan
- * Du 28 au 31 août 2021 / Résidence de création et enregistrement de l'album Voyage Romantique en Italie - Rossini au Studio Alys / En partenariat avec le label Klarthe
- * 31 août 2021/ Tournage du Clip Ariette l'ancienne au Château de Montmaur et aux Ruines du Château de Lesguidières (Département du 05)
- * 2 et 3 Septembre / Tournage dans les jardins de la Villa Medici de Milan
- * 25 février / Sortie de l'album Voyage Romantique en Italie - Rossini/ Label Klarthe - Socadisc et Believe (distribution)
  - * 15 Mars 2022 / Concert au Bal Blomet à Paris
  - * 19 Mars 2022 / Concert au Théâtre Denis à Hyère
  - * 24 Mars 2022 / Concert au centre culturel René Char
  - * Mars 2022 / date en cours à l'Opéra de Nice
- * Autres lieux présentés en cours: Opéra Rennes-Angers-Nantes; Opéra de Versailles; Opéra de Bordeaux; Opéra de Fribourg, Suisse; Villa Medici, Milan, Italie

Génèse

Mélody Louledjian et Giulio Zappa se rencontrent il y a dix ans au Grand Théâtre de Bordeaux, lors d'une production de Rossini. Le coup de foudre est immédiat, amical autant que musical. Menant respectivement toute deux une carrière les amenant à se produire sur les plus belles scènes internationales, il se retrouvent néanmoins régulièrement à la ville comme à la scène. Pour leur première collaboration discographique, ils choisissent pour thème un programme incarnant l'histoire de leur rencontre, celle de deux cultures linguistique, stylistique et musicales : les Romances en français méconnues de Rossini et Donizetti. Deux disques (un sur Rossini et un sur Donizetti) sont en préparation avec le producteur Arts et Musiques en Provence et le label Klarthe.

Note d'intention et démarche artistique

Mélody Louledjian

« La découverte de l'existence de toutes ces Romances en français fut une merveilleuse surprise. L'idée de toutes les réunir afin d'explorer en profondeur le traitement musical, prosodique et narratif que Rossini fit de ces poèmes en français nous a rapidement semblé évident et très intéressant, à plusieurs égards.

Tout d'abord parce que les œuvres en français de Rossini sont largement moins connues et que ces petits bijoux valent la peine d'être mis en lumière. D'autre part, ces œuvres donnent accès à d'autres facettes du compositeur, plus subtiles, surprenantes et quelques fois inattendues.

La modernité harmonique et musicale du « Dodo des Enfants », la burlesque « Grande Coquette » ou encore la très surprenante « Chanson du Bébé » nous étonnent et nous font voir et entendre bien d'autres visages du Rossini « grand public » que nous connaissons déjà bien.

Enfin, c'est vocalement que l'ensemble de ces pièces réunies ont suscité en moi une attention toute particulière. Il m'intéressait d'explorer comment retrouver, d'un point de vue sensoriel et technique, la même souplesse, la même homogénéité vocale que celle du grand Rossini italien auquel j'étais déjà rodée. Le français étant une langue aux consonances vocales bien plus complexes et diversifiées que l'italien - 16 voyelles phonétiques pour le français, 7 pour l'italien - l'exercice s'est montré ici passionnant : rechercher les mêmes rondeur et homogénéité d'émission vocale dans le français que dans l'italien, langue de prédilection du Belcanto. Parfaire ces lignes dans une permanence du timbre et d'une façon, « penser » italien tout en chantant en français - avec toutes les exigences que comporte cette langue elle-même !

Du point de vue expressif, j'ai bien-sûr retrouvé ici le rubato propre au Belcanto, la sprezzatura, cette souplesse naturelle rythmique qu'appelle ce style, donnant par moment l'illusion d'une musique quasi-improvisée.

Certaines Romances ont cependant présenté une certaine interrogation. Rossini est un grand farceur. Et comme par un excès de pudeur, il déguise par moment les élans les plus tragiques et désespérés en musique à priori joyeuse et guillerette. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer un vers d'un poème exprimant drame ou infinie tristesse, mis en musique de façon heureuse ou entraînante (les meilleurs exemples étant « Au Chevet d'un mourant », le final du « Dodo des Enfants » ou encore « L'Orpheline du Tyrol »).

Ainsi, le texte, qui inviterait instinctivement au romantisme le plus total se retrouve confronté à une musique d'une légèreté déconcertante. C'est là toute la maturité et le génie du caractère de Rossini qui semble vouloir prendre les plus grandes peines humaines avec hauteur, distance, un sourire toujours au coin des lèvres : l'expression même de toute sa pudeur et de son élégance.

La réunion inédite de toutes ces Romances en français est un magnifique champ musicologique, artistique mais aussi pédagogique à explorer. Nous espérons que cet enregistrement phonographique donnera accès et envie à de nombreux jeunes chanteurs en formation d'exercer le français sur un support vocal purement Belcantiste, requérant donc les plus grands legato, souplesse et maîtrise du souffle.

Ces quinze perles rossiniennes méritaient définitivement d'être réunies et enregistrées toutes ensembles pour, nous l'espérons, le plaisir du public et la curiosité musicale de nombreux musiciens.»

«Aborder la musique que Rossini composa dans ses années de pleine maturité signifie aborder les compositions d'un homme qui, du moins officiellement, s'était retiré de la scène de l'opéra. Par conséquent, ces compositions sont d'une inspiration plus intime, plus intérieure et peut-être plus proche d'une âme plus vulnérable et tournée vers l'introspection que celles qui devinrent ces grandes œuvres napolitaines ou encore les opéras comiques les plus brillants et dynamiques que nous connaissons.

Ces courtes pièces de musique de chambre sont telles de petits ornements dans le salon d'un vieil homme, minuscules mais pleinement chargés de sens, de souvenirs et d'émotions.

Trouver cette dimension intérieure a certainement été, en tant qu'interprète, la première des tâches ardues ; ne jamais perdre la capacité narrative des textes et de la musique tout en prenant soin de ne pas tomber dans la théâtralité ; ne pas se montrer trop extraverti dans le phrasé et le son : en bref, rester dans une dimension privée et intime. Réaliser tout ceci avec la voix est bien délicat : après tout, ce compositeur est bien celui-là même qui composa les pages les plus virtuoses et quasi-inchantables de ses opéras. Il n'a donc pas eu peur d'écrire pour la voix des passages techniquement difficiles, exigeant de grandes compétences et une gestion vocale rodée à toute épreuve.

Mais la partie de piano est peut-être celle qui pose le plus d'interrogations, car Rossini n'était pas reconnu pour être un compositeur des plus habiles concernant l'écriture pianistique. Les plus grandes difficultés se retrouvent dans les enchaînements d'accords, les sauts impraticables, les passages à l'octave mais aussi dans la réalisation d'une écriture pianistique quasi orchestrale- ou pour le moins, de la dimension d'un quatuor.

Ainsi, ce son, intime et privé, doit trouver sa permanence au sein de cette écriture riche, parfois surabondante et inconfortable. J'ai donc également été confronté à un choix particulier dans l'utilisation de la pédale : modérée et souvent réduite de moitié, afin d'éviter un son redondant ou excessif. J'ai essayé de recréer un son plus proche de celui de Mendelssohn, Schubert ou Weber, plutôt que de Schumann ou Liszt : en d'autres termes, un son d'une théâtralité discrète, suggéré et jamais déclaré. Même le choix de certains doigtés maladroits a parfois rendu la tâche difficile, étant donnée l'écriture souvent plus proche de celle des cordes que du clavier : maintenir le cantabile et le lyrisme même dans les passages les moins naturels digitalement s'est révélé être un défi.

La question de la gestion de l'équilibre sonore du piano avec la voix s'est également posée. La ligne de chant étant souvent écrite dans un registre central, les dynamiques de nuances piano et de mezzopiano obligent à maintenir un son habilement contrôlé : trouver la couleur, l'expressivité et la personnalité fut ainsi plus compliqué car il était impossible de développer pleinement tout le son de l'instrument.

Certaines de ces pièces sont de véritables soli pianistiques avec accompagnement vocal (« Adieux à la vie » étant l'exemple le plus évident, mais aussi « Au chevet d'un mourant », « La Chanson de Zora »), le grand défi étant alors de réussir à devenir co-protagoniste, sans jamais quitter la petite pièce et l'intimité dans laquelle ces petits bijoux ont été créés.

Voici donc des bijoux, ces « Péchés » en français, qui seront, nous l'espérons, grâce à notre humble et nouvelle contribution, de plus en plus souvent entendus dans les salles de concert du monde entier.»

Equipe artistique / Biographie

Très appréciée pour ses qualités vocales et son excellent niveau musical, Melody Louledjian aborde les répertoires classique et contemporain avec la même réussite. Elle fait ses débuts dans les rôles de Lucia/Lucia di Lammermoor au Cultural Center of the Philippines en Janvier 2020 et Violetta/La Traviata à l'opéra de Tenerife en 2018.

Française d'origine d'arménienne, Melody Louledjian commence la musique dès son plus jeune âge. Après un Premier Prix de Piano puis des Masters de Chant avec éloges à Lyon puis Vienne, elle débute véritablement sa carrière au Grand Théâtre de Bordeaux dans Le Balcon de Peter Eötvös, où elle chante rôle de Carmen, une jeune prostituée. Sa prestation est saluée par la critique et elle sera dès lors très régulièrement invitée par ce théâtre.

Sa personnalité, son solide bagage musical, son oreille redoutable et sa polyvalence l'amènent à aborder de nombreux répertoires. Très à l'aise dans la musique contemporaine, elle est régulièrement l'invitée de prestigieux ensembles comme l'Intercontemporain, Contrechamps, Ensemble Modern, l'Instant Donné et le Klangforum. Elle affectionne le travail de création avec les compositeurs tout comme les performances les plus hautes en couleur, et se produit sur de grandes scènes comme la Philharmonie de Paris, le Konzert Haus Berlin, la Tonhalle-Orchester Zürich, la Tonhalle Düsseldorf, l'IRCAM, l'Alte Oper de Frankfurt, la Radio Suisse Romande et de nombreux festivals internationaux : März Festival à Berlin, Acht Brücken Festival à Cologne and Düsseldorf, Algiers Festival, Festival d'Automne, Festival Musica de Strasbourg, Royaumont à Paris. Elle est une des interprètes les plus reconnues ces dernières années de l'oeuvre magistrale de Grisey Quatre Chant pour Franchir de Seuil, pièce qu'elle chante à de nombreuses reprises dans de prestigieux Concert Hall comme la Philharmonie de Paris, la Kölner Philharmonie, l'Alte Oper-Musikfest à Frankfurt ou encore le Festival Archipel à Genève.

Elle incarne sur scène les rôles de Musetta/La Bohème, Elvira L'Italiana in Algeri, Eurydice/Orphée aux Enfers, Oberto/Alcina et Naïade/Ariadne auf Naxos au Grand Théâtre de Bordeaux, le Feu et Le Rossignol/L'Enfant et les Sortilèges et la 1ste Zofe/Der Zwerg à l'Opéra de Paris et au Bayerische Staatsoper, Ciboulette/Ciboulette à l'Opéra Comique, Woglinde/Das Rheingold et Waldvogel/Siegfried a la Casa da Musica de Porto, à la Cité de la Musique et le Teatro Reggio Emilia et du Luxembourg, la 5fte Mägd./Elektra et Adele/Die Fledermaus à l'Opéra de Nice, La Princesse/Marthe/Trois Contes à l'Opéra de Lille, Élise/Le Dilettante en Avignon à l'Opéra d'Avignon, Die Fräulein/Die Gespenstersonate à la Radio Suisse Romande, Gabrielle/La Vie parisienne à l'Opéra de Lausanne, Bergère/La Pastorale au Théâtre du Chatelet, Girandole/La Cour du roi Pétaud au Théâtre de l'Athénée.

Mélody Louledjian

Elle se produit également en concert comme dans Carmina Burana à l'Opéra de St Etienne, la 9eme Symphonie de Beethoven au Grand Théâtre de Bordeaux, La Damselle Elue à la Philharmonie de Paris, dans des Airs de Gluck à l'Opéra de Nancy, avec la Camerata Ataremac à Lausanne dans Les Illuminations de Britten, chante aux Chorégies d'Orange, à l'Opéra Comique, l'Opéra de Nice. En récital, elle se chante sur les scènes de plusieurs pays comme au New Year Festival Gstaad, la Chapelle Reine Elisabeth de Belgique, l'Auditorium de Lyon, au Japon, en Italie, plusieurs festivals français, en particulier avec les pianistes Antoine Palloc et Giulio Zappa.

Elle fait partie durant les saisons 2017/18/19 de l'Ensemble de Solistes en résidence au Grand Théâtre de Genève. Elle y chante les rôles de La Princesse Elsbeth/Fantasio, Arsena/Der Tzigeuner Baron, Lola/Cavalleria Rusticana, Barberine/Le Nozze di Figaro, Frasquita/Carmen, Xenia/Boris Godounov, Luigia/Viva la Mamma. Pratiquant plusieurs instruments, elle cultive d'autres répertoires depuis toujours. C'est ainsi qu'en 2017, elle sort sous le nom de Melody Lou, un album intitulé Follement 30' chez Inoui Distribution. Dans ce projet dont elle est à l'origine, elle reprend les chansons françaises des années 30, accompagnée de son accordéon et d'un quartet de jazz. Ce projet tourne régulièrement depuis trois ans dans les Festivals de Jazz du Sud de la France.

Parallèlement à sa carrière de soliste, elle donne régulièrement des Masterclasses sur la musique contemporaine et l'improvisation libre à la Haute Ecole de Musique de Genève ainsi que dans plusieurs conservatoires en France. Elle est professeur au sein de l'European Opera Academy.

Discographie : Elise/Les Dilettantes d'Halevy, Label Klarthé. A paraître prochainement : La Damselle Elue de Debussy avec Mikko Franck, Label Radio France, Laurette/Richard Coeur de Lion de Gretry, Label de l'Opera Royal de Versailles, "Fleurs" avec des mélodies de Wiener, Milhaud, Satie et Honegger avec le pianiste Antoine Palloc, Label Aparté.

Parmi ses projets pour 2019/20: Lucia/Lucia di Lammermoor au CCP de Manilles, Lauretta/Richard Coeur de Lion à l'Opéra Royal de Versailles avec Hervé Niquet et le Concert Spirituel, des concerts et l'enregistrement de Oenone/Phèdre de Lemoyne au Festival de Budapest avec le Palazetto Bru Zane, La Dottoressa dans la création du nouvel opéra Voyage vers l'Espoir de Christian Jost à Genève, Charlotte/Der Diktator et Bubikopf/Der Kaiser von Atlantis à l'Opéra de Tenerife, un Requiem Allemand de Brahms à la Philharmonie de Liège et de Bruxelles, un récital du Nouvel An avec l'Orchestre d'Avignon, Quatre Chants de Grisey au Printemps de Prague, plusieurs récitals avec Antoine Palloc à Aix-en-Provence et l'Opéra de Lille et avec Giulio Zappa à l'Opéra d'Avignon, au Musical Guest à Cannes, deux concerts à Genève avec le Lemanic Modern Ensemble, un concert « Aurores Boréales » à l'Opera de Limoges, « Musique en Fêtes » au Théâtre Antique d'Orange. Melody Louledjian pratique le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand et possède des notions de russe et grec.

Giulio Zappa est né à Monza. Il fait ses études musicales sous la direction de Oleg Marshev et obtient son diplôme en piano avec les meilleures notes. En même temps il obtient le diplôme en Langues et Littératures étrangères à l'Université d'Etat de Milan avec un mémoire sur l'opéra russe, sous la direction de Fausto Malcovati et Francesco Degrada.

Il se forme en tant que pianiste de répertoire à Milan, dans la classe de chant de Bianca Maria Casoni.

Il se perfectionne en suite avec Aldo Ciccolini et Irwin Gage, et avec ce dernier notamment dans le répertoire de musique vocale de chambre, depuis toujours sa plus grande passion.

Depuis 1996 il mène une intense activité de concerts dans le monde entier; en plus de cela il est souvent invité en tant que coach vocal et maître collaborateur dans des nombreux théâtres et festivals dans le monde entier.

Il accompagne des centaines d'artistes appartenant à différentes générations du chant lyrique italien et étranger, et il collabore avec des réalisateurs et directeurs d'orchestres comme A. Zedda, G. Kuhn, A. Allemandi, R. Rizzi-Brignoli, M. Mariotti, C. Rizzi, M. Martone, D. Fo, G. Strehler, L. Ronconi, M. Hampe, P. Pizzi, J.F. Martinoty, D. Micheletto, G. Vick, etc...

Ces dernières années il se consacre avec succès à l'enseignement auprès de pianistes accompagnateurs et de chanteurs. Il est invité par plusieurs institutions, parmi lesquelles : Ecole de l'Opéra à Bologne, Accademia del Maggio Fiorentino, Académie Verdi di Parma, Teatro Réal e Escuela Superior de Canto de Madrid, l'Opéra Studio de Tel Aviv, Jerwood Young Artists Glyndebourne, Académie du Théâtre Bol'shoj de Moscou, ISACT Teatro Colón de Buenos Aires.

Parmi ses prochains concerts : "Moïse et Pharaon" au Rossini Opera Festival, récitals à la Staatsoper de Vienne, Teatro alla Scala dei Milan, Opéra de Bordeaux, Opernhaus à Zurich, Rossini Opera Festival à Pesaro, Teatro Massimo à Palerme, Opéra de Strasbourg.

Giulio Zappa est nommé Directeur artistique du Young Artist Program de l'Opéra Estudio à l'Opéra de Tenerife depuis 2013.

Giulio Zappa

Producteur

Arts et Musiques en Provence / www.artsetmusiques.com

En Partenariat avec

- Label Klarthe
- Sudio Alys (Manteyer)
- Roberta Pedrotti : musicologue

Avec le soutien de

- La Villa Médicis
- Radio France
- L'Opéra de Nice
- Le département des Hautes Alpes
  - Centre Culturel René Char
- Compagnie Interlude (Costumes)
- Festival de Música de Cadaqués

Contacts

Artistique

Mélody Louledjian : melody_louledjian@hotmail.com / 06 48 34 30 94

Production et diffusion

Claude Freissinier : contact@artsetmusiques.com / 06 07 65 48 54

Gabriel Melogli : gabriel@artsetmusiques.com / 06 17 13 31 55

Anna Cremon : anna@artsetmusiques.com / 06 78 29 04 98

www.artsetmusiques.com

Arts et Musiques en Provence

Bureau et Siège social | 05, Rue de Jemmapes | 13001 Marseille

04 91 31 17 46 | 06 07 65 48 54 | contact@artsetmusiques.com | www.artsetmusiques.com

Association loi 1901 Reconnue d'intérêt général | Siret 439 062 209 00036 | APE 9001 Z | Licences 2-132436 et 3-132437 7

N° TVA Intracom FR 6843906220