

Compagnie
Sans Edulcorant

Ga_mme d'Amour

(un Opéra Napolitain)

avec Timour Sadoullaïev

piano : Philip Richardson
ou guitare : Hélène Ibarra

mise en scène : Aurélie Rochman

Dossier de présentation

Sommaire :

Note d'intention	page 2
Répertoire musical	page 3
Répertoire poétique	page 4
Equipe artistique	page 5
Contact et fiche technique	page 8

Depuis 2001, la compagnie Sans Édulcorant travaille à valoriser le patrimoine historique et culturel français, le transmettre et le restituer à son propriétaire légitime: le public.

Au centre de son projet artistique : l'accessibilité de la culture.

En milieu défavorisé, rural, là où le théâtre, la musique, l'Opéra se rendent difficilement, nous cherchons des formes théâtrales permettant d'aller partout avec la même exigence artistique.

Pour cela, de nombreux artistes et techniciens travaillent avec nous, s'attachant à rendre unique chaque représentation, chaque intervention.

En parallèle de ses créations artistiques, la compagnie élabore des ateliers qui visent à sensibiliser le jeune public aux différents métiers du spectacle vivant, au patrimoine culturel et à la lecture d'image.

Des intervenants professionnels des métiers du spectacle et de la musique nous accompagnent dans cet ambitieux projet, qui n'a de cesse de grandir.

Note d'Intention

Dans *GAmME D'AMOUR*, musique, poésie, chants et interprétation se combinent pour nous inviter à un voyage amoureux, là où tout est luxe, calme et volupté. Avec sa voix chaude et mélodieuse, Timour Sadoullaïev chante la sérénade, le temps de la déclaration, ultime et grandiose, mais aussi la tromperie, le mensonge, le désir de mort, la foi et la joie. Il nous emmène dans l'histoire d'un jeune homme à travers toutes les émotions qu'éprouve l'être humain dans sa quête de l'amour et du bonheur.

Aux airs interprétés par Timour, composés par plusieurs compositeurs napolitains, fleurant bon la Belle Epoque, chantés par les plus grands ténors, de Caruso à Pavarotti, j'ai voulu ajouter les notes poétiques de Charles Baudelaire. Sa profondeur est venue éclairer ces chants dont la légèreté apparente masque des sentiments bien plus puissants.

Les accents mélodieux de quelques oeuvres pour piano ou guitare, selon les versions, donnent respiration et rêverie à la mise en scène tout en entrelaçant ce patchwork d'oeuvres pour en faire un véritable Opéra (presque) seul en scène.

Car si *GAmME D'AMOUR* ne parle que d'amour, l'être aimé est absent de la scène, malgré une présence de tous les instants. J'ai voulu symboliser cette présence-absence, si chère aux romantiques, par une chaise, vide, couverte d'un coussin aux couleurs de la passion.

GAmME D'AMOUR donne ainsi à sourire, à souffrir, à se recueillir, à vibrer et à aimer, en somme toutes les gammes de l'amour...

Aurélie Rochman

Répertoire musical

Oeuvres lyriques :

Francesco Paolo Tosti :

Serenata

A Vucchella

Idéal

L'alba separà dalla luce l'ombra

Ultima canzone

Non t'amo più

Marechiare

Ruggio Leoncavallo :

Arlequin

Eduardo di Capua:

Ô Sole Mio

Oeuvres pour piano :

Granada - Isaac Albéniz

Prélude Opus 28 n°4 - Frédéric Chopin

Consolation - Franz Liszt

Au printemps - Edvar Grieg

Oeuvres pour guitare :

Rosita et Maria - Francisco Tàrrega

Ständchen - Franz Schubert (Arr. J.K. Mertz)

Danza del Altiplano - Leo Brouwer

Sonatine - Federico Moreno Torroba

Répertoire poétique

Charles Baudelaire, *Les Fleurs du Mal - Spleen et idéal* extraits

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !

Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

[...]
Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D'hyacinthe et d'or ;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

L'invitation au voyage

La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile;
La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile
J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;
Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions
Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir !

La Musique

(...)
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,
Des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres,
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,
Et tout ce que l'Idylle a de plus enfantin.
L'Émeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre ;
Car je serai plongé dans cette volupté
D'évoquer le Printemps avec ma volonté
(...)

Paysage

Equipe artistique

Timour Sadoullaïev : ténor

Conjointement à une solide formation théâtrale, Timour débute le chant avec Michèle Command en tant que baryton au **conservatoire du Ve** à Paris. Puis, il entre dans la classe d'atelier lyrique de Joëlle Vautier où il aborde les rôles du répertoire opératique. En 2012, il obtient son prix de «perfectionnement concertiste » au **Conservatoire Régional de Paris**. Il travaille l'art du rôle avec Gabriel Bacquier qui l'initie également au répertoire de la mélodie Française. Simultanément il participe à des Master-Classes auprès de Jean Phillippe Lafont, Udo Reineman et Leonid Karev. Depuis 2008, il se produit dans des Opéras, pièces et récitals en France avec un répertoire allant de la musique baroque à la création contemporaine. Au **Théâtre du Châtelet**, il est l'Officier Espagnol dans *Cyrano de Bergerac* aux côtés de Placido Domingo. Il interprète les *Liebeslieder* de Brahms à la **Salle Pleyel**. Il est *Guglielmo* en juillet 2013 au festival de l'île d'Yeu, mis en scène par Paul-Emile Fourny. En décembre 2013 il effectue un changement de tessiture de baryton à ténor avec Raphaël Sikorski. Dans cette nouvelle voix, il sera David dans *Le Roi David* de Honegger en juin 2015.

Aurélie Rochman : metteure en scène

Titulaire d'une maîtrise de cinéma et d'Histoire de l'art, Aurélie rencontre Pierre Bugnon qui lui fait découvrir les arts de la scène, l'Opéra et la musique classique. Elle rencontre Cécile Tabarin qui fonde la Cie Sans Edulcorant. Aurélie en devient la directrice artistique dès 2001. Elle écrit et met en scène plusieurs spectacles : *Manuel à Usage des Amoureux*, *Sur les Chemins Magiques de La Fontaine*, *Contes Zé Légendes* (série théâtrale- 5 opus), *La Princesse sans Sommeil*. En 2010, elle devient metteure en scène associée au **Théâtre du Châtelet**. Pour le service jeune public, elle écrit et met en scène divers spectacles, dont *Bal en couleurs : un dimanche en musique*, coproduit avec le **Musée d'Orsay** et l'**Orchestre Philharmonique de Radio-France**, puis *Dans la Forêt Lointaine*, comédie musicale intergénérationnelle en 2014. Son intérêt pour l'Opéra la conduit en 2013 à mettre en espace les chœurs d'enfants et d'adultes du *Festival 1, 2, 3 Opéra !* produit par l'**Opéra de Paris**. En 2015, outre *Gamme d'Amour - un opéra napolitain*, Aurélie mettra en scène *Hänsel et Gretel - Opéra en marionnettes sur table*, *Voyage en EurOpéra* avec 300 enfants, et *Perséphone*, Opéra pour la jeunesse de Travis Bürki.

Les musiciens

Hélène Ibarra : guitariste

Hélène Ibarra découvre le monde de la musique dès l'âge de quatre ans, en s'initiant au piano, puis au violon, et choisit la guitare sous la direction d'André Simony au CRD du Val Maubuée (77). Admise au CRR de Paris, elle obtient dans la classe de Gérard Verba son Diplôme d'Etudes Musicales. Elle se perfectionne ensuite au CRD d'Aulnay-sous-bois dans la classe de Jérémy Jouve. Lors de masterclasses, elle profite des enseignements de Judicaël Perroy, Roberto Aussel, Gérard Abiton, Tania Chagnot, Philippe Lemaigre, Jorge Cardoso, Roland Dyens, Raphaëlla Smits, Andrew York, William Kanengiser, Margarita Escarpa, Marco Meloni, David Garcarena, Eric Sobczyk et Shin Ichi Fukuda. Elle étudie également le théorbe auprès d'Isabelle Auneau. Musicienne éclectique, elle se produit aussi bien dans des festivals (**Festival Champs des guitares** (77), **Festival Voyage en Guitare** au Lucernaire, **Festival Lez'Arts à l'écoute** (77), **Semaine Internationale de la guitare** à Nantes) que dans des lieux plus intimes (l'Abacadabar, le 9ème Ciel...), seule, ou au sein de diverses formations de musique de chambre. Elle enseigne actuellement la guitare classique au **Conservatoire Municipal Maurice Ravel** du Perreux sur Marne.

Philip Richardson : pianiste

Né en Grande-Bretagne, Philip Richardson grandit aux Pays-Bas et obtient son diplôme de musicologie à l'Université de Cambridge. Il remporte le prix Evelyn German comme pianiste chef de chant à la **Royal Academy of Music** à Londres et poursuit à la **Hochschule für Musik** à Hanovre, à l'**Accademia del Teatro alla Scala** de Milan et enfin à l'Opéra-Studio de l'**Opéra National du Rhin**. Il participe à des master classes dirigées par Christophe Prégardien, Malcolm Martineau et Anne Murray à Aldeburgh. Il travaille comme chef de chant pour *L'Occasione fa il ladro* (Rossini) et *Le Convenienze ed Inconvenienze teatrali* (Donizetti) au Teatro alla Scala et *Don Pasquale* à l'Opéra National du Rhin. Depuis 2011 à l'**Atelier Lyrique de l'Opéra national de Paris**, il accompagne de nombreux concerts à l'Amphithéâtre Bastille et à l'Auditorium du Louvre, des master classes dirigées par Teresa Berganza au Luxembourg. Depuis l'été 2014 il travaille comme coach pour les chanteurs de la **Chapelle Musicale Reine Elizabeth** à Bruxelles, ou il accompagne aussi les masterclasses de José van Dam. Il fait partie du collectif artistique *Miroirs Étendus*.

Version piano-voix :

piano - 1 tabouret
1 chaise

espace scénique :

3m d'ouverture
3 m de profondeur

temps d'installation : 15 min.

Version guitare-voix :

1 tabouret
1 chaise

espace scénique :

3m d'ouverture
3 m de profondeur

temps d'installation : 15 min.

chargée de diffusion :

Emilie Malaprade

tel : 06 72 71 06 40

e.malaprade@sansedulcorant.net

Retrouvez les vidéos, photographies et informations sur
les actions et spectacles de la compagnie sur internet :

<http://sansedulcorant.net>

la compagnie sans Edulcorant est affiliée à

