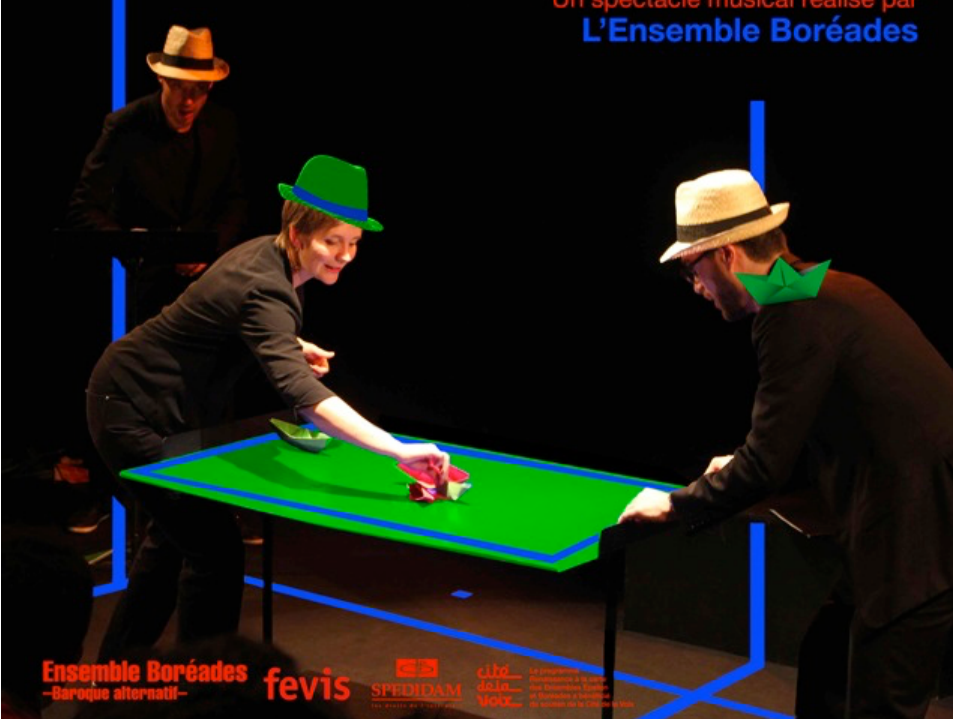

Renaissance à la Carte

Une fantaisie musicale pour 4 chanteurs a cappella

Critique n° 201
**« Un théâtre vocal irrésistible
de drôlerie et d'émotion »**
Christine Ducq, La Revue du Spectacle

Renaissance à la Carte
Vendredi 24 mars à 20h00
Fugue à l'Opéra de Chaumont (52)
Salons de l'Hotel de Ville
Réservations : 03 25 32 18 11
Un spectacle musical réalisé par
L'Ensemble Boréades

Ensemble Boréades
-Baroque alternatif-

fevis

SPEEDDAM
Le spectacle est financé par le Département de la Haute-Saône et la Région de Franche-Comté.

clit de la Haute-Saône

Contact :

Pierre-Alain Four

06 63 15 08 36

ensemble-boreades@wanadoo.fr

Renaissance à la Carte

Une fantaisie musicale proposée par l'Ensemble Boréades

Jouez à votre tour !

Renaissance à la Carte, se présente comme un jeu de société musical, dont les règles sont pour le moins farfelues et décalées... Jouant avec les codes du concert classique, ce programme permet de découvrir la musique jouée au temps de la Renaissance en France. Passant du sublime au coquin et du guerrier au délicat, les œuvres s'enchaînent les unes aux autres de façon amusante et inattendue, pour un moment musical mêlant poésie, découvertes et divertissement.

Imaginé par 4 chanteurs et un metteur en scène, **Renaissance à la Carte**, renouvelle les codes du concert pour faciliter l'accès à un répertoire souvent méconnu. Succession de clins d'œil, de rébus visuels, de règles que les artistes s'empressent de subvertir, le spectacle suscite surprises et sourires. Car au cours de **Renaissance à la Carte**, le public est invité à participer de manière ludique et décontractée.

Alors que les 4 chanteurs multiplient les positions et les déplacements, évoluant comme sur un plateau de jeu, les auditeurs sont mis dans une position d'écoute constamment renouvelée, du fait de la position changeante des interprètes. Des chanteurs qui ont aussi quelques accessoires, mais surtout beaucoup d'imagination et de goût pour l'improvisation... Jeux de mains ou jeux coquins, airs à boire ou airs d'un soir, le répertoire de **Renaissance à la Carte** est constitué d'œuvres parfois très connues, comme d'autres, plus rares qui sont de véritables « trouvailles », couvrant une très large palette d'émotions et de sensations.

Renaissance à la Carte

Version promenade

Dans cette version, Renaissance à la Carte propose une déambulation dans le lieu d'accueil. Les chanteurs suivent une promenade et le public avec eux, pour une découverte du lieu. Pendant cette promenade, ils proposent aussi d'apprendre un ou plusieurs airs, puis de retrouver le spectacle dans son entier dans un lieu défini à l'avance ou sur plusieurs lieux (terrasse, cours de récréation, esplanade, etc). Cette formule, permet une visite un peu décalée et donne aussi l'occasion au public de participer et de s'initier à la musique vocale du XVIe siècle. Renaissance à la Carte est alors un moment convivial, qui permet à tous d'aborder le spectacle en toute décontraction.

Ateliers et à côtés

Renaissance à la Carte est le spectacle idéal pour initier un jeune public au chant et à la voix. Il permet de faire la connaissance avec cet instrument (4 chanteurs, soprano, contre-ténor, ténor, baryton-basse) et d'animer des ateliers de pratiques. Les enfants peuvent ainsi apprendre un chant, pour le retrouver ensuite pendant le spectacle, et chanter, par exemple le refrain.

Renaissance à la Carte peut aussi être l'occasion de petits ateliers d'art plastique, car toute la scénographie est faite en papiers découpés et en jeu de carte. Il est ainsi possible de faire dessiner des cartes de couleur, de réaliser des pliages ou des origamis, qui pourront ensuite être montrés pendant le spectacle.

Joueurs, avec la complicité du public

Maud Hamon-Loisance ou Jeanne Bernier, soprano et direction

Josquin Gest ou Sylvain Manet, contre-ténor

Xavier Olagne ou Eymeric Mosca, ténor

Romain Bockler ou Etienne Planel, baryton

Mise en scène, **Pierre-Alain Four**

Une partie en 15 coups (et parfois un peu plus)

Josquin Desprez (1450-1521)

Mille Regretz

Scaramella El

Grillo

Pierre Sandrin (1490-1561)

Douce mémoire

Thomas Luis de Victoria (1548-1611)

O vos omnes

O magnum mysterium

Clément Janequin (1485-1558)

La Bataille

Le chant des oiseaux

Les cris de Paris

Pierre Certon (1515-1572)

la, la, la, je ne l'ose dire

Pierre Passereau (1509-1547)

Il est bel et bon

Loyset Compère (1445-1518)

O vos omnes

Dominique Phinot (1510-1560)

Si le regard

Tourdion, anonyme

Dindirindin, anonyme

Durée : 60 minutes de musique (sans entracte)

Biographies

Maud Hamon-Loisance, directrice artistique & soprano : Après des études à l'Université et au conservatoire de Rennes, Maud travaille le chant et la direction de chœur au CNSMD de Lyon, ainsi qu'à la Hochschule de Berlin. Elle obtient en juin 2010 son master avec mention très bien à l'unanimité et les félicitations du jury. Passionnée par la musique ancienne et le chant en petite formation, elle a participé à la création de l'ensemble Epsilon et en a assuré la direction artistique. Elle chante également régulièrement avec le Chœur Britten (direction : Nicole Corti) et Arslys Bourgogne (direction : Pierre Cao). Très sensible à la transmission des savoirs et à la formation du jeune public, Maud est depuis septembre 2011 professeur en charge de la direction des ensembles vocaux au Conservatoire de Grenoble. Primée lors du 5ème concours de jeunes chefs à Ljubljana en Slovénie, elle est régulièrement invitée lors d'événements internationaux comme au Youth Chamber Meeting à Usedom (Allemagne), au festival Europa Cantat Junior (Estonie), au festival Europa Cantat (Italie) ou encore à Eurotreff (Allemagne). Elle fait partie de la commission musicale d'Europa Cantat depuis 2012.

Josquin Gest, contre-ténor : Josquin débute le chant à l'âge de 11 ans au sein de la maîtrise de Seine-Maritime, dirigée par Jean-Joël Duchesne. Plus tard il entre au Jeune chœur de Paris, dirigé par Laurence Equilbey et Geoffroy Jourdain. Parallèlement, il obtient une licence de musicologie à la Sorbonne et connaît ses premières expériences de direction de chœur avec Denis Rouger et Isabelle Morel. Après des débuts en baryton, sa passion pour la musique ancienne le pousse à explorer la voix de contre-ténor. Il poursuit ses études dans ce sens au Centre de musique ancienne, département de la HEM de Genève, dans la classe de Béatrice Cramoix puis de Lucien Kandel. Il obtient en 2012 un Master en pédagogie musicale. Josquin se produit avec plusieurs ensembles en tant que choriste ou soliste : Ensemble Epsilon (direction : Maud Hamon-Loisance), Musica Nova (direction : Lucien Kandel), les Voix Animées (direction : Luc Coadou), le Concert Spirituel (direction : Hervé Niquet), le Chœur de chambre de Namur (direction : Leonardo Garcia Alarcon). Passionné depuis toujours par la musique vocale polyphonique, il prend néanmoins beaucoup de plaisir à se produire aussi en tant que soliste. Sur scène, on a pu l'entendre en 2009 dans le rôle de la Nutrice (L'Incoronazione di Poppea, Monteverdi).

Xavier Olagne, ténor : Après des études de chant et de direction de chœur au CNR de Besançon, il poursuit au CNSMD de Lyon, d'où il sort diplômé en direction de chœur. Parallèlement à la direction de chœurs, il mène une activité de chanteur dans de nombreux ensembles tel que les Solistes de Lyon (direction : Nicole Corti), Musica Nova (direction : Lucien Kandel), Douce Mémoire (direction : Denis Raisin Dadre). Xavier Olagne est actuellement enseignant au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRR) et à INSA, section musique-étude de Lyon.

Romain Bockler, baryton : Après un diplôme d'ingénieur et un master de recherche en acoustique, Romain Bockler se tourne vers le chant : il intègre le CNSMD de Lyon, et y obtient un master de Chant musique ancienne avec la mention très bien. Il gagne en septembre 2013 le premier prix du concours international de chant baroque de Froville et remporte en novembre 2011 la seconde distinction au concours international de chant musique ancienne à Poznan en Pologne (International early music vocal competition « Canticum Gaudium »). Sur scène, il était récemment à l'affiche de l'opéra

de Dijon, (rôle de Peri dans *La Pellegrina*). On a pu également l'entendre dans le rôle d'Enée (*Didon et Enée* de Purcell, avec l'Ensemble Jacques Moderne (direction : Joël Suhubiette), notamment à la salle Gaveau à Paris ou encore dans le rôle d'Apollon (*La Dafne* de M. da Gagliano) au festival Mars en Baroque et au festival de Musique Baroque de Lyon. En oratorio, il est soliste avec entre autres : le Concert Spirituel (direction : Hervé Niquet), les Traversées Baroques (direction Etienne Meyer), le Concerto Soave (direction : Jean-Marc Aymes), le Concert de l'Hostel Dieu (direction : Franck-Emmanuel Comte). Romain Bockler s'est produit dans les grandes œuvres du répertoire : Requiem de Mozart, Requiem de Faure, Petite Messe Solennelle de G. Rossini, Passion selon St Matthieu et St Jean de J.S. Bach (Jésus et Pilate), dans de très nombreuses cantates de Bach (notamment avec l'Orchestre d'Auvergne – Direction Roberto Fores-Veses), le Te Deum et Messe de Minuit de M.A. Charpentier, etc. Passionné par les musiques de la Renaissance et de la période baroque, il se produit fréquemment avec des ensembles spécialisés dans un effectif à un par voix Douce Mémoire (direction : Denis Raisin Dadre), le Concert Spirituel (direction : Hervé Niquet), les Jardins de Courtoisie (direction : Anne Delafosse-Quentin), la Main Harmonique (direction : Frédéric Bétous). Il est l'un des co-fondateur de l'ensemble lyonnais Epsilon. De nombreux enregistrements discographiques témoignent de son activité dans ce domaine.

Pierre-Alain Four, écriture & mise en scène : Pierre-Alain est à l'origine du projet artistique de l'Ensemble Boréades pour lequel il a assuré la conception, l'écriture et la mise en scène d'une vingtaine de spectacles musicaux, puisant essentiellement son inspiration dans le répertoire baroque. Il a par exemple créé « Tea-Time chez Alice », une fantaisie musicale adaptée d'Alice au Pays des Merveilles et « Les pOules de la Bruyère », une comédie sociale et musicale sur des textes de Jean de La Bruyère et une musique de Jean-Baptiste Lully jouée à l'orgue de Barbarie. Il collabore aussi avec d'autres compagnies comme l'ensemble Brins de Voix (direction : Fanny Mouren et Caroline Adoumbou) pour qui il a adapté « Così fan tutte » de Mozart pour 6 chanteurs et accordéon, ainsi qu'avec le Concert de l'Hostel Dieu (direction : Franck-Emmanuel Comte) pour « Shakespeare (still) in love ». Récemment, il a écrit et mis en scène « Farinelli-XXIe-Sexe », biographie théâtralisée du chanteur Paul Emerson, et travaillé avec le Concert de l'Hostel Dieu sur la création scénique de « Apollon et Hyacinthe », premier opéra de Mozart, pour laquelle il a fait l'adaptation du livret. En parallèle, il a mis en scène « Renaissance à la Carte ».

Ce qu'en dit la presse

www.concertclassic.com

« En fin de matinée, dans la cour du centre Sainte-Madeleine noyée de soleil, rendez-vous pour un concert **Renaissance à la carte** : Quatre chanteurs (Maud Hamon-Loisance, la directrice artistique, Josquin Gest, Xavier Olagne et Romain Bockler) interprètent un florilège de pièces, en majorité profanes (Josquin Deprez, Janequin, Certon, Passereau, Phinot) parfois sacrées (Victoria, Compère), dans une mise en scène de Pierre-Alain Four. Celle-ci mise sur la connivence avec le public ; terrain glissant où il est facile d'en faire trop ... Mais l'affaire est menée avec tact et esprit et, parce que la musique demeure toujours au centre de la démarche, la sauce prend et le public se régale de moments drôles, tendres, émouvants aussi, tel le Douce mémoire de Pierre Sandrin, véritable perle au sein d'un programme équilibré servi par des interprètes complices et d'un style très sûr. »

Alain Cochard, août 2015

La Croix

« Une plongée dans le répertoire vocal de la Renaissance grâce à quatre chanteurs vif-argent qui ont enchanté à trois reprises la cour du Centre Sainte-Madeleine : un lieu qui accueille plus souvent les pèlerins de passage à Vézelay que ces aimables trublions avec leurs chansons gaillardes, guerrières ou imitant à ravir les cris des oiseaux...

Irrésistible habillage théâtral

Joignant le geste au chant, déambulant gracieusement ou avec humour au milieu des spectateurs, les quatre chanteurs rehaussent la saveur de leur interprétation d'un irrésistible habillage théâtral. Avec eux, c'est donc les yeux grands ouverts que le public suit une aimable route à travers un répertoire haut en couleur, où l'infiniment poétique côtoie le joyeusement truculent, au fil de chansons peuplées de vieux maris allègrement trompés par leurs jeunes épouses futées... »

Emmanuelle Giuliani, août 2015

La Revue du spectacle

« Les amateurs n'oublieront pas non plus l'ensemble qui a enchanté les badauds avec son théâtre vocal Renaissance irrésistible de drôlerie et d'émotion. »

Christine Ducq, septembre 2015

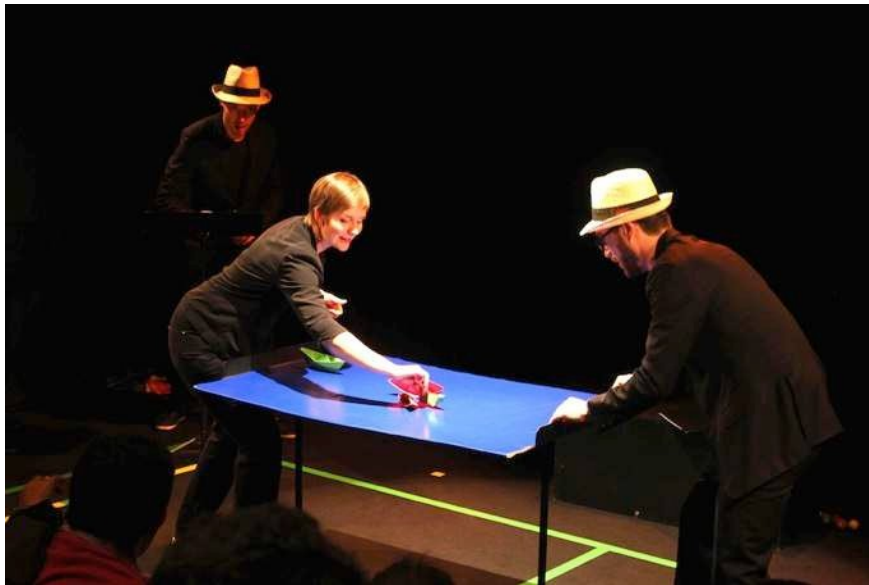
Musicologie.org

Quant aux artistes en résidence, les Rencontres Musicales de cette année ont donné un très beau résultat tangible. Quatre chanteurs « paradent » avec des spectateurs en leur apprenant les quatre parties d'une chanson à boire de la Renaissance, puis donnent un spectacle, où on chante joyeusement l'air qu'on vient d'apprendre. Des idées drôles ne leur manquent pas : *La Guerre ou La Bataille de Marigna* (quelle actualité !) de Clément Janequin se transforme en une bataille navale avec... des bateaux en papier, entraînant les auditeurs qui, divisés en deux camps, fêtent allègrement chaque victoire. À l'instar de cet exemple, les chansons de la Renaissance deviennent quelque chose d'extrêmement vivant et actuel.

Victoria Okada, septembre 2015

Ils ont accueilli ce spectacle

Les Rencontres Musicales de Vézelay (01), le festival Cafés en Fête (69), le Théâtre des Marronniers (69), le festival Les Vocales de Thônes (74), le Mai Baroque (69), La Source (38), Tout l'monde dehors (69), Fugue à l'Opéra (52), Saison culturelle de Limonest (69)...

L'histoire de L'Ensemble Boréades

L'Ensemble Boréades et ses artistes associés aiment l'idée qu'il est possible de repenser les modes du concert et de la musique classique. En particulier intéressé par la musique ancienne, l'Ensemble Boréades ne s'interdit pas d'aller vers d'autres répertoires. Lorsqu'ils travaillent la musique Baroque ou Renaissance, les artistes de l'Ensemble Boréades considèrent que l'immense travail de résurrection du répertoire ancien réalisé au cours des 30 dernières années, doit leur servir à inventer d'autres formes de concerts, où la musique tiendra un rôle prépondérant, et où des disciplines comme le théâtre, la danse, la vidéo auront une place aussi. Ainsi, l'Ensemble Boréades et ses artistes associés, veulent inventer une forme artistique nouvelle, où la musique est mise en scène.

L'Ensemble Boréades cherche à faire du baroque et du classique un langage contemporain. Par ses spectacles, ses formes mises en scène in situ, ses projets « cousus main », il montre que la musique classique peut être mariée avec un texte d'aujourd'hui par exemple, que la musique au théâtre peut être employée pour raconter une histoire, pour faire naître des émotions et non pas simplement pour illustrer le spectacle. Dans les spectacles de l'Ensemble Boréades, la musique est au cœur de la dramaturgie, elle fait avancer l'action, elle suggère des narrations, elle conduit le propos et les affects.

L'Ensemble Boréades est dirigé par Pierre-Alain Four. Après des études de sciences politiques, il s'est orienté vers la conception, l'écriture et la mise en scène de spectacles musicaux, puisant essentiellement son inspiration dans le répertoire baroque. Il a notamment collaboré en tant que metteur en scène avec le Concert de l'Hostel Dieu, l'ensemble Brins de Voix et l'Ensemble Epsilon.

L'Ensemble Boréades fait partie de la FEVIS.

Quelques spectacles marquants de l'Ensemble Boréades parmi bien d'autres...

Une mini série autour du chanteur star

Castrats / Divas / Rockers

Cycle de 3 spectacles tous consacrés à la figure du chanteur et au processus conduisant à la fabrication de sa légende, **castrats / divas / rockers** entremêle dans chacun de ses volets plusieurs langages artistiques : musique, texte, vidéo, lumière.

Hendrix-XVIIe-Ciel est une ode à Jimi Hendrix, un rocker mythifié par le souvenir, qui suscite une adoration hors normes. Le texte est tiré de « Hymne » de Lydie Salvayre.

Farinelli-XXIe-Sexe met en scène Paul Emerson, un chanteur performer des années 70', vivant à New-York qui prétend incarner Farinelli, que personne n'a entendu chanter.

Maria-XIXe-Star, c'est l'histoire d'une diva dans la mafia. Entre Maria et James Sorrente, la nostalgie a fait son œuvre, mais la brûlure de la passion et de la perte sont toujours là. Située dans les 70', entre New-York et la Riviera Italienne, Maria-XIXe-Star s'appuie sur un texte original et divers airs baroques, pour faire le portrait d'une diva oubliée qui avait tout, pourtant, pour devenir un mythe.

Une comédie sociale et musicale

Les pOules de la Bruyère

L'Ensemble Boréades a mis en scène les maximes de La Bruyère, qui fût aussi célèbre que Molière au temps de Louis XIV, et puisé dans la musique de Jean-Baptiste Lully, jouée à l'orgue de barbarie. 10 jeunes chanteuses, qui chantent donc, mais aussi jouent un texte ironique et misanthrope, dansent et se poudrent le nez...

Un renversant discours sur le temps, l'espace et le mouvement

Tea-Time chez Alice.

Où 4 Z'adultes, 4 « grands » jouent à Alice comme on joue à la poupée avec sérieux et pour de vrai... Un chanteur perché + 2 violes de gambe + 1 comédien = une équation improbable, où les chansons de John Dowland s'entremêlent avec le texte de Lewis Carroll.

Un essai pictural et musical

regardE-MOI.

Dans l'atelier du peintre américain Mark Rothko se déploient les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Deux discours spirituels et mystiques, deux manières d'atteindre le ciel et l'extase.

Vous voulez plus d'infos, bavarder un instant avec nous ?

Contactez-nous au 06 63 15 08 36 ou via notre mel ensemble-boreades@wanadoo.fr

À bientôt !