

OPÉRA
LIMOGES

OPÉRA - MUSIQUE - DANSE

DU BALLET À LA COMÉDIE MUSICALE

DUO JATEKOK

JEUDI 5 OCTOBRE 2023 - 20H

DU BALLET À LA COMÉDIE MUSICALE

Duo Jatekok

Adélaïde Panaget et **Naïri Badal**, pianos

PROGRAMME MUSICAL

Claude Debussy [1862/1918]

Prélude à l'après midi d'un faune [1894]

Dave Brubeck [1920/2012]

Points on Jazz [1961]

Léonard Bernstein [1918/1990]

West side story [1957]

Durée : environ 1h10 sans entracte

• **Le bar de l'Opéra de Limoges est ouvert** avant le spectacle et pendant l'entracte et vous propose boissons fraîches, café, thé, bière, whisky, champagne, vins blanc et rouge.

> Paiment par **CB** recommandé sans montant minimum.

Une restauration légère est également proposée en partenariat avec *Les Gogailles*.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CLAUDE DEBUSSY

PRÉLUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE

En cette dernière décennie du XIXe siècle, Debussy, âgé d'une trentaine d'années, rentré de son séjour à la Villa Médicis obtenu avec son premier prix de Rome, traverse une « période de bohème » aux côtés de sa maitresse. Fuyant les cercles musicaux, il fréquente le Cabaret du Chat Noir où il rencontre Erik Satie, et les salons littéraires, où il se lie d'amitié avec poètes, écrivains et peintres. Son esprit est tourné vers des projets qui feront entrer son langage dans la modernité, et Mallarmé va nourrir un de ses premiers grands chefs d'œuvre : le *Prélude à l'après-midi d'un faune*.

Plutôt sceptique dans un premier temps, Mallarmé se laisse séduire par la proposition du compositeur et ne cache pas son admiration : « Cette belle musique ne dissonne pas avec mon poème, elle va encore plus loin, vraiment dans la nostalgie et la lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse ».

Le prélude étant une forme offrant une vraie liberté, le compositeur se laisse guider par ses sensations, donnant l'impression d'une vaste improvisation autour du faune, cette créature fantastique de la mythologie romaine, mi-homme mi-bouc, à la figure joyeuse et d'une sensualité exacerbée.

En 1912, Vaslav Nijinski, célèbre étoile des Ballets russes, s'empare de cette musique pour créer une chorégraphie qui

révolutionnera l'art de la danse et scandalisera le public par son érotisme. Le danseur fait ici ses débuts de chorégraphe et entend bien imposer son esthétique, qui rompt avec les conventions du ballet, privilégiant les gestes stylisés, des mouvements saccadés et anguleux, faisant évoluer les danseurs de profil. Son inspiration provient des satyres et de nymphes observés sur des vases grecs au musée du Louvre.

Parlant de « dissonance atroce » Debussy a exprimé son désaccord : « *Pouvez-vous imaginer le rapport entre une musique ondoyante, berceuse où abondent les lignes courbes et une action scénique où les personnages se meuvent, pareils à ceux de certains vases antiques grecs ou étrusques, sans grâce ni souplesse, comme si leurs gestes schématiques étaient réglés par des lois géométriques pures ?* ». Cela n'empêcha pas Debussy de collaborer l'année suivante avec Nijinski pour son ballet *Jeux*.

Après Nijinski, de grandes figures de la danse moderne offriront à la musique de Debussy de nouvelles écritures chorégraphiques, de Serge Lifar en 1935 à Anne Teresa de Keersmaecker en 2006, en passant par Jerome Robbins en 1953 ou encore Maurice Béjart en 1987.

Si le monde de la danse se l'est approprié, le *Prélude à l'après-midi d'une faune* demeure l'une des pages les plus fréquemment jouées de Debussy.

DAVE BRUBECK

POINTS ON JAZZ

Pianiste et compositeur de jazz américain, Dave Brubeck fonde The Dave Brubeck quartet, dont le succès est à son apogée avec le célèbre album *Time Out* en 1959. Il est en tournée lorsqu'il compose *Points on Jazz*. Il raconte la genèse du morceau :

« L'histoire de *Points on Jazz* a commencé par une froide journée de mars 1958. En voyageant à travers la Pologne entre les villes de Llodz et Poznan, j'ai noté un thème romantique et mélancolique qui semblait exprimer le sentiment de ceux qui étaient assis avec moi dans le train, regardant le paysage aride de l'hiver. Mon Quatuor était en tournée parrainée par le Département d'État derrière le rideau de fer et notre dernier concert en Pologne était prévu pour le lendemain soir à Poznan. Ce soir-là, à l'entracte du concert, j'ai joué le thème pour les membres de mon groupe et j'ai suggéré à notre ami commentateur-interprète, qu'en guise de dédicace au peuple polonais, nous jouerions la nouvelle pièce en bis. Pour exprimer notre gratitude pour la chaleur avec laquelle nous avons été reçus dans leur pays, j'ai appelé la pièce "Dziekuye", le mot polonais pour "merci".

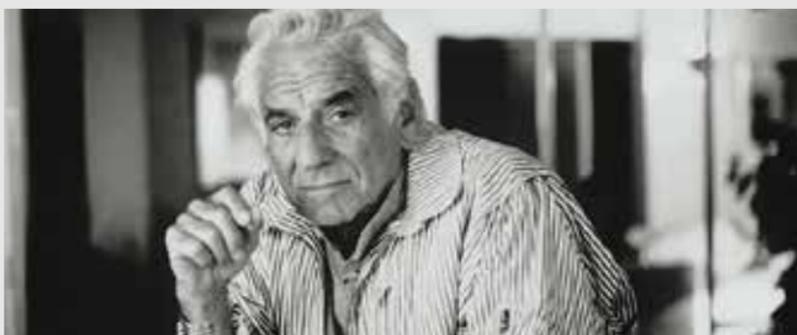
Le public a répondu par un silence stupéfait, suivi d'applaudissements mêlés de larmes. Quand je suis retourné aux États-Unis au printemps, j'ai renvoyé des copies de la pièce en Pologne, et la musique imprimée a fait la couverture du magazine de jazz polonais. Bientôt, la pièce fut interprétée par

des musiciens de jazz polonais. "Dziekuye" a souvent été joué par mon Quatuor lors de nos tournées de concerts aux États-Unis et en Europe, et a finalement été enregistré dans l'album du Quatuor "Jazz Impressions of Eurasia".

Lorsque Dania Krupska, une chorégraphe américaine d'origine polonaise, a entendu "Dziekuye" sur l'album, elle m'a immédiatement télégraphié pour me demander si j'utiliserais le thème pour écrire la musique d'un ballet de jazz qu'elle préparait. Lors de notre première rencontre, elle m'a raconté l'histoire du ballet et les variations de rythmes qu'elle avait esquissées pour ses danseurs. Au fil de l'histoire, j'ai improvisé des variations sur le thème "Dziekuye". Ces variations impromptues devinrent plus tard la base de la composition commandée par l'American Ballet Theatre. »

LÉONARD BERNSTEIN

WEST SIDE STORY

Dans les années 1950 aux États-Unis, la comédie musicale revient à la mode. C'est à cette époque que le compositeur Leonard Bernstein, le parolier Stephen Sondheim, le librettiste Arthur Laurents et le metteur en scène Jerome Robbins s'associent pour créer *West Side Story*, une comédie musicale inspirée de *Roméo et Juliette*, dans une adaptation moderne relatant des guerres de gangs.

La musique, la danse, l'histoire : tous les éléments sont réunis pour séduire le public, et la comédie musicale est un véritable succès tant aux États-Unis que dans le monde entier. Pas moins de 732 représentations sont programmées lors de la production originale avant de partir pour une grande tournée mondiale. Une adaptation cinématographique est réalisée en 1961. Son succès est fulgurant, et il remporte une dizaine d'Oscars, dont celui pour la meilleure musique de film.

L'histoire est connue de tous. *Roméo et Juliette* des années 1950, Tony et Maria sont pris au cœur des rivalités entre deux bandes d'adolescents du West Side à New York. Tony fait partie d'un clan de jeunes Américains blancs appelé les « Jets », Maria est la sœur de Bernardo, chef d'un groupe de Portoricains surnommé les « Sharks ».

À l'époque, la question de l'immigration portoricaine et les rixes entre gangs font fréquemment la une des journaux. C'est de là que Bernstein et Laurents tirent leur idée. Reste à trouver la forme de l'œuvre. Bernstein souhaiterait un « opéra américain »,

mais les deux autres refusent. Il se résigne et dans son journal, le compositeur écrit que tous trois cherchent à « *créer une comédie musicale qui raconte une histoire tragique en utilisant les codes et les techniques de la comédie musicale, mais sans pour autant tomber dans le piège opératique* ».

Par leur côté sportif et urbain, les danses concourent à exprimer les sentiments des personnages. C'est une œuvre totale car tout participe à la narration : les chants, les danses, et la musique.

Non seulement « œuvre totale », *West Side Story* est également une œuvre innovante. Traitant de la haine ethnique et du meurtre, c'est l'une des premières fois qu'une comédie musicale traite de sujets sérieux.

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

DUO JATEKOK

Depuis 2011, **Naïri Badal** et **Adélaïde Panaget** forment le Duo Jatekok, « jeu » en hongrois. Une idée qui fait leur signature.

Dans le sillon de leurs albums « Danses », « The Boys » et « Carnaval » salués par la critique, elles offrent à chaque concert un cocktail musical à l'image de leur dynamisme et de leur expressivité.

Elles apparaissent régulièrement en tant que solistes ou avec orchestre au festival de la Roque d'Anthéron, au Théâtre du Châtelet, à la Seine musicale à Paris, à la salle Flagey et Bozar de Bruxelles ainsi qu'au Nouveau siècle de Lille, l'opéra de Tours, Folle Journée de Nantes et Varsovie, la Philharmonie de Shenzhen, Hong Kong, Guatemala, Glasgow... Elles sont régulièrement invitées par les orchestres de Lille, de Genève, de Bruxelles, du Guatemala, de la BBC orchestra...

Elles multiplient également les occasions pour présenter des projets originaux au public, que ce soit à travers le dessin sur sable, le mime ou le hip hop. Le crossover ne les effraie pas, si bien qu'elles ont été appelées pour faire la première partie du groupe de métal allemand Rammstein lors leur tournée dans les stades européens et américains de 2019 et 2022. À cette occasion, elles enregistrent chez Universal leurs arrangements « Duo Jatekok plays Rammstein ».

Jatekok : jouer du piano, avec le piano, à quatre mains, à 2 pianos, classique, contemporain, avec le public, avec d'autres musiciens, d'autres solistes. Jouer, c'est l'essence de leur Duo.

À compter de cette saison, l'Opéra de Limoges associe à sa programmation le Duo Jatekok sur une période de 3 années.

BIENTÔT À L'OPÉRA...

RÉSERVEZ EN LIGNE SUR OPERALIMOGES.FR

Musiques de salon | **Offenbach au salon**

L'Harmonium Français en partenariat avec l'Opéra de Limoges

- Sam. 07/10/2023 - 17h [au Grand-Théâtre] | Ce n'est qu'un rêve
- Sam. 07/10/2023 - 20h [au Grand-Théâtre] | L'heure exquise
- Dim. 08/10/2023 - 15h [au Grand-Théâtre] | Amours divins

Danse | **Queen Blood**

Ouverture de la saison danse / Chorégraphie : Ousmane Sy

- Jeu. 12/10/2023 - 20h [à la MAD]

Émission | **La tribune des critiques de disque**

France musique

- Jeu. 12/10/2023 - 20h [Grand-Théâtre]
[enregistrement en public / gratuit sur réservation]

Concert Symphonique | **La Parisienne et le militaire**

Orchestre Symphonique de l'Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine
(ORSOLINA)

Dir. : Pavel Baleff / Programme : Delibes, Haydn, Offenbach

- Ven. 13/10/2023 - 20h [Grand-Théâtre]

«Concertôt» | **Grégoire Jokic**

Piano

- Jeu. 26/10/2023 - 19h [Grand-Théâtre / Foyer]

L'Opéra de Limoges est un établissement public de la Ville de Limoges

Scène conventionnée d'intérêt national - Art et création pour l'art lyrique par le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine