

Jeune

Scène

Lyrique

Interprètes

Mercredi 20 décembre 2023 à 18h
Mairie du 20e • salle des mariages

Ce concert s'inscrit dans le cadre
de Jeune Scène Lyrique,
programme de formation professionnelle de l'Arcal.

Les interprètes

Déborah Salazar
soprano

Corentin Backès
ténor

Damien Gastl
baryton

Sarah Charles
soprano

Mia Malejiza
soprano

Sébastien Tonnel
baryton

Virgile Pellerin
contre-ténor

Mia Malejiza
soprano

La cheffe de chant

Katia Weimann

Soutien au projet

CNM, Centre national de la Musique

En partenariat avec

Génération Opéra et la marie du 20^e

Partenaires institutionnels de l'Arcal

Direction régionale
des Opéras et de la Musique
de l'Île-de-France

Région
Île de France

PARIS

VAL
d'oise
le département

VAL de
MARNE
le département

Programme

1. Jules Massenet 1842 - 1912

Manon (Paris, 1884)

Déborah Salazar

« *Je suis encore tout étourdie* »

2. George Bizet 1838 - 1875

Les Pêcheurs de perles (Paris, 1863)

Corentin Backès & Damien Gastl

« *Au fond du temple saint* »

3. Gian Carlo Menotti 1911 - 2007

The Telephone (New York, 1947)

Sarah Charles

Air de Lucy • « Hello ! Hello ! »

4. Franz Lehàr 1870 - 1948

Le Pays du sourire (Berlin, 1929)

Corentin Backès

« *Dein ist mein ganzes Herz* »

5. W.-A. Mozart 1756 - 1791

Le Nozze di Figaro (Vienne, 1786)

Sarah Charles & Mia Malezija

« *Sull'aria* »

6. Richard Wagner 1813 - 1883

Tannhäuser (Dresde, 1845)

Sébastien Tonnel

« *O du mein holder Abendstern* »

7. Georg Friedrich Haendel 1685-1759

Tamerlano (Londres, 1724)

Virgile Pellerin

« *A dispetto d'un volto ingrato* »

8. Antonio Sacchini 1730 - 1786

Chimène ou le Cid (Fontainebleau, 1783)

C. Backès & D. Salazar

« *Ô tourments rigoureux* »

9. Franz Lehàr 1870 - 1948

La Veuve joyeuse (Vienne, 1905)

Damien Gastl

« *O Vaterland* »

10. Giuseppe Verdi 1683 - 1764

Il Trovatore (Rome, 1853)

Mia Malezija

« *Tacea la notte placida* »

11. Claudio Monteverdi 1567 - 1643

Le Couronnement de Poppée

(Venise, 1642)

V. Pellerin & S. Charles

« *Pur ti miro* »

12. W.-A. Mozart 1756 - 1791

Le Nozze di Figaro (Vienne, 1786)

S. Tonnel, D. Salazar puis tutti

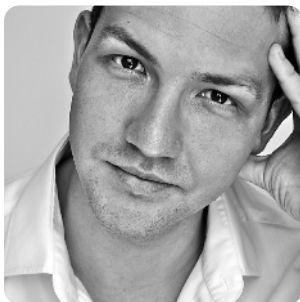
Final « *Contessa perdono... Questo giorno di tormenti* »

Déborah Salazar

soprano

Déborah Salazar, soprano franco-mexicaine, s'est distinguée dans différents rôles, de Blondchen à l'Opéra de Clermont-Ferrand à Kate Pinkerton dans *Madama Butterfly* à l'Opéra de Metz. Membre des Paris Frivoles et du programme de professionnalisation de l'Arcal, elle a travaillé avec des experts tels qu'Inaki Encina Oyon et Mariame Clément. Lauréate de plusieurs concours, elle est Clarice dans *Il Mondo della Luna* de Haydn à l'Opéra de Metz en 2023. Déborah s'est produite en concert dans des opéras renommés et des festivals internationaux. Sa formation pluridisciplinaire, en tant que pianiste et danseuse, ainsi que son approche de la scène avec la méthode Stanislavsky, enrichissent son interprétation. Polyglotte, elle parle couramment français, anglais, espagnol et italien, et explore actuellement le tchèque et le russe. Conseillée par des musiciens renommés, elle continue de se perfectionner auprès de Florence Guignolet, Antoine Palloc et Irène Kudela.

Corentin Bakès

ténor

Corentin Backès, titulaire d'un DEM de Chant Lyrique du Conservatoire d'Orléans et se perfectionne au Pôle Lyrique d'Excellence à Lyon. En Allemagne, il fait ses débuts en 2023/24 dans le rôle de Maso dans *Don Buonaparte* de Franchetti. Ses performances incluent Tamino avec le Labopéra Bretagne, Fritz dans *La Grand Duchesse de Gerolstein* d'Offenbach, et *Le Chant de la Terre* de Mahler avec l'Orchestre de chambre de la Drôme en juillet. Lauréat de la Fondation Royaumont, il a brillé en tant que Tamino dans *La Flûte Enchantée* et Arnold dans *La Nonne Sanglante* de Gounod. En 2023, il a également été le ténor solo des *Noces* de Stravinsky au Grand Piano Festival d'Orléans. Sa carrière s'étend à des rôles variés, de Renaud dans la *Suite d'Armide* de Philippe d'Orléans à Chevalier de la Force dans les *Dialogues des Carmélites*. Avec la compagnie Herse IV, il a joué dans *Orphée aux Enfers*. Lauréat de la Fondation Royaumont en 2020, il s'est distingué dans le rôle de Werther de Massenet.

Damien Gastl

baryton

Originaire de Strasbourg, Damien Gastl détient un Bachelor of Arts de l'Université locale et un Master Opéra de la Theaterakademie August Everding à Munich. Il a étudié l'art lyrique à la Hochschule für Musik de Dresde avant de rejoindre Munich. En 2021, il reçoit une bourse du cercle Richard Wagner de Strasbourg et remporte le Concours International de Chant de Marmande. Damien fait ses débuts en 2014 dans *L'Île de Merlin* de Gluck. Il est Don Giovanni au Festival Styriarte en 2020 et rejoint l'Opéra National du Rhin de 2020 à 2022 en tant que membre de l'Opera Studio. Il interprète notamment le 2ème philistin dans *Samson et Dalila* et le Prince Yamadori dans *Madama Butterfly*. En 2022, il incarne Frederic dans *Lakmé* aux Nuits lyriques de Marmande et fait ses débuts au Théâtre du Capitole de Toulouse. Ses projets incluent le rôle du Comte Almaviva dans *Le Nozze di Figaro* à Nordhausen et Papageno dans une production itinérante du Théâtre du Capitole.

Sarah Charles

mezzo-soprano

Sarah Charles intègre le conservatoire du 18e arrondissement dans la classe de Sophie Hervé parallèlement à des études de musicologie à l'université Paris-Sorbonne.

En 2022 avec la compagnie Les Brigands elle interprète le rôle de Monique dans l'opérette *Un soir de Réveillon* au festival de Saint-Céré.

Elle fait ses premiers pas à l'opéra en tant que soliste dans le *Dixit Dominus* de Haendel avec l'orchestre d'Auvergne à l'Opéra de Clermont-Ferrand. Elle intègre en 2023 l'académie de l'Opéra Royal de Versailles. Elle a enregistré *Les Quatre saisons* de Boismortier qui sortira en 2024 avec les musiciens de l'orchestre de Versailles.

Elle sera Belinda dans *Didon et Énée* à la galerie des glaces du château de Versailles en 2024. Parallèlement à sa passion pour le chant lyrique et le théâtre, son amour pour la soul et le jazz lui offre l'opportunité d'enregistrer et de se produire en quintet, naviguant ainsi du jazz à l'opéra avec la même passion.

Mia Malezija

soprano

Mia Malezija, soprano croate, débute son parcours artistique en Croatie et en Hongrie avant de se produire en France, Italie, Serbie, République tchèque, Allemagne et Autriche. Dernière élève de la soprano KS Editia Gruberová, elle se perfectionne actuellement à l'École normale de musique Alfred Cortot.

Lauréate de nombreux concours internationaux, elle remporte en 2023 une bourse de la Fondation Malvina et Denise Menda.

Invitée par Irène Kudela, elle participe au Daniel Ferro Program Vocale 2023 en Italie. Gagnante du Concours de chant Hymne à la jeunesse européenne de Versailles en 2021, elle part en tournée en France et en Allemagne, avec la création mondiale de *Trois destinées* de Jean-Baptiste Robin. Mia incarne des rôles tels que La Comtesse (*Les Noces de Figaro*), Rosabella (*L'uccellino d'oro*), et Micaëla (*Carmen*). Elle s'est produite à l'Église Saint Eustache de Paris, au Konzerthaus de Berlin, au Teatro San Carlo de Naples, et au Théâtre National de Pécs en Hongrie.

Virgile Pellerin

contre-ténor

Alors en hypokhâgne, Virgile se découvre une passion pour le chant lyrique. D'abord au CRD de Pantin, il intègre trois ans plus tard le CNSMD de Paris dans la classe d'Yves Sotin. Il y interprète au les rôles de la Sorcière et de l'Esprit dans *Didon et Énée*, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón.

Très attaché à l'ensemble vocal, il chante depuis 2021 dans le chœur du Concert Spirituel. Il intègre en 2021 la classe d'Improvisation Générative du CNSMDP, dans laquelle il explore les différentes possibilités de sa voix, sous les conseils du compositeur Alexandros Markeas et du saxophoniste Vincent Lê Quang. Sa pratique de chanteur improvisateur lui permet d'ouvrir ses horizons : il donne sa voix au théâtre, en 2022, dans une création d'Aurelia Ivan (*Si la voiture est fétiche, l'accident ne l'est pas* pour le Théâtre de la Cité Internationale) et il collabore avec le jeune compositeur Samir Amarouch (*Horizons*, enregistré en mars 2023 pour l'émission France Musique « Création Mondiale » d'Anne Montaron).

Sébastien Tonnel

baryton

Sébastien, technicien de la musique, concilie ses études de chant et de piano au conservatoire d'Evry Courcouronnes. Après son brevet, il intègre la Maîtrise des Hauts-de-Seine, participant à une tournée en Inde avec *Didon & Enée*. Admis au conservatoire du 13e arrondissement de Paris, sous l'enseignement d'Isabelle Guillaud, il obtient le Diplôme d'Etude Musicale de chant lyrique au CRR de Paris. En 2022, il entre au Département de Musique Ancienne en Cycle Concertiste Chant Baroque, suivant les cours de Jérôme Correas et Stéphane Fuget, avec des master classes de Sandrine Piau et Ludovic Tézier. Sur scène, il chante dans *Le Messie*, *Pyrame et Thisbé*, et d'autres projets, assumant des rôles solistes et titres tels que Mercurio dans *L'Incoronazione di Poppea* et Pallante dans *Agrippina*. Sébastien incarne Irene dans *Triumph of Peace* et Penthée dans le projet de restitution de l'opéra éponyme au Centre de Musique baroque de Versailles. Récemment engagé pour le rôle d'Alcandro dans *L'Olimpiade* d'Hasse

Katia Weimann

piano

Formée au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, puis au Pôle supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Katia poursuit ses études auprès d'Anne Le Bozec et d'Emmanuel Olivier dans la classe d'Accompagnement vocal du Conservatoire national supérieur de Musique de Paris dont elle est diplômée en 2020. Convaincue de l'importance de l'érudition chez l'artiste musicien, elle suit un cycle Supérieur de Musicologie et obtient son prix d'Esthétique musicale auprès de Christian Accaoui. Lauréate de la Fondation Royaumont, Katia a travaillé sur les opéras de Rossini avec Patrice Caurier, Moshe Leiser et Jean-Paul Pruna, lors d'un atelier sur *Iphigénie en Tauride* de Gluck avec Alphonse Cemin et Benjamin Lazar ainsi que sur les Lieder de Haydn sur instruments historiques avec Christian Immler. Katia est pianiste-accompagnatrice à la Maîtrise populaire de l'Opéra-Comique et dernièrement cheffe de chant sur *Le Voyage dans la Lune* d'Offenbach mise en scène par Laurent Pelly.

L'Arcal

Parmi les spectacles en tournée

Orfeo
d'Antonio Sartorio
Venise, 1672

Musique
Antonio Sartorio
(1630-1680)

Texte
Aurelio Aureli
(c.1630-c.1708)

Direction musicale
Philippe Jaroussky
Brice Saily (le 2 mars)
Ensemble Artaserse

Mise en scène
Benjamin Lazar

avec 10 jeunes chanteurs
formés par l'Arcal

Après 6 représentations au
Théâtre de l'Athénée Louis-
Jouvet (Paris) saluées par la
critique (Télérama, Le Figaro)

Prochaine date :

Samedi 2 mars 2024 à 20h
Les Bords de Scènes,
Juvisy-sur-Orge (91)

En coproduction avec l'Opéra national de
Montpellier Occitanie, le Théâtre-Sénart,
la Fondation Royaumont et le généreux
soutien d'Aline Foriel-Destezet.
Soutien au projet du CNM et de la
Spedidam.

Narcisse
de Joséphine Stephenson
(commande 2019)
Texte, images, mise en scène
Marion Pellissier
Direction musicale
Emmanuel Olivier

Jeu. 21 mars 24, 14h et 20h
Théâtre de l'Hermine,
Saint-Malo (35)

Mar. 26 mars 24, 14h30
Centre des Arts
Enghien-les-Bains (95)

Mar. 28, mer. 29, jeu. 30 mars 2024
Opéra de Rennes (35)

Chimène,
faire entendre sa voix
d'après le *Cid* de Corneille et
l'opéra *Chimène* d'A. Sacchini
Conception et mise en scène
Sandrine Anglade

Mar. 16 janvier 24, 11h et 14h30
La Barbacane, Beynes (78)

Ven 19 janvier 24, 14h30
Lycée Maximilien Perret, Alfortville
(94)

Lun. 22 janvier 24, 14h30
Lycée Jules Verne, Sartrouville (78)

La Petite Sirène (création)
de Régis Campo
Texte et mise en scène
Bérénice Collet

Sam. 9 et mar. 12 mars 24
Opéra de Nice (06)

Jeune Scène Lyrique Interprètes

Le programme

Il s'adresse aux chanteur.euse.s et chef.fe.s de chant.

Le moment où l'artiste quitte son statut d'étudiant pour revêtir les habits de "l'artiste professionnelle l", est toujours un moment de fragilité. Ce nouveau programme de masterclasses, sans limite d'âge, est accessible sur dossier puis audition. Il propose :

- une formation individualisée à choisir parmi 22 sessions de 3 jours, organisées en 5 grandes compétences.

- un accompagnement pendant un an par 4 conseillers pédagogiques : Chantal Santon Jeffery, Xavier Brière, Irène Kudela et Brice Saille

- des outils de promotion et des opportunités d'insertion : conseils en communication, tournage d'une vidéo, rencontres professionnelles, audition finale devant des professionnels du lyrique

- et donne lieu à 3 concerts de restitution à l'automne 2023, devant un parterre de professionnels (programmateurs, agents, journalistes...), concerts filmés, pour constituer une carte de visite pour les jeunes interprètes.

Commencé en avril 23, cette première édition se poursuit jusqu'à décembre 2023.

Les compétences repérées

1. Le corps en jeu

- **Présence scénique**
Mise en jeu - X. Brière

- **Travail du mouvement : improvisation et émotion** - A. Lopez

- **Corps et intériorité**
C. Roussat et J. Lubeck

2. L'interprétation, de la partition à la scène

- **Le rôle, entre partition et interprétation** - B. Bénichou

- **Texte et appropriation d'un rôle** - M. Clément, E. Olivier

- **Aborder les récitatifs** - C. Santon, Ph. Grisvard

- **Trouver l'endroit-source d'un rôle** - J.-Y. Ruf

- **Préparer un opéra baroque** - B. Saille ; B. Nestola

- **L'opéra seria** - C. Rousset

3. La voix à l'épreuve des répertoires

- **Une technique, des répertoires** - T. Dollé ; C. Santon

- **Emplois et spécificités du répertoire français** - B. Dratwicki

- **Du belcanto à aujourd'hui** - I. Kudela

4. La préparation d'une audition

- **Préparer une audition**
C. Santon ; X. Brière

- **Conseils de jury pour les auditions**
directeurs d'opéra & de casting, agents, chefs. Conseil en communication - CV et site internet

5. L'orientation professionnelle

- **Quels rôles pour ma voix ?**
I. Encina-Oyón

- **Trouver sa juste place vocale** - I. Kudela

- **Se reconnecter à son désir artistique initial** - C. Santon ; X. Brière

- **Gestion de la carrière dans le temps** : artistes lyriques, directeurs d'opéras, agents.

Le comité pédagogique

Chantal Santon,
soprano

Xavier Brière,
comédien, metteur en scène

Irène Kudela,
cheffe de chant, pianiste

Brice Saily,
chef de chant, claveciniste

Les intervenants

Benoit Bénichou,
mise en scène

Xavier Brière,
comédien, metteur en scène,
pédagogue

Mariame Clément,
mise en scène

Thomas Dolié,
baryton

Benoît Dratwicki,
musicologue

Iñaki Encina-Oyón,
chef d'orchestre

Philippe Grisvard,
clavecin

Irène Kudela,
cheffe de chant, pianiste

Anne Lopez,
chorégraphe

Barbara Nestola,
musicologue

Emmanuel Olivier,
piano

Jean-Yves Ruf,
mise en scène

**Cécile Roussat et
Julien Lubeck,** mimes

Christophe Rousset,
clavecin et direction

Brice Saily,
chef de chant, claveciniste

Chantal Santon,
soprano

Précédents rendez-vous

Lundi 19 octobre 2023
18h - Mairie du 20^e
avec

Apolline Raï-Westphal
soprano

Dominic Veilleux
baryton-basse

Julie Nemer

mezzo-soprano

Clément Debieuvre

ténor

Inés Lorans

soprano

accompagnés par

Katia Weimann et

Rodolphe Lospied, piano

Lundi 13 novembre 2023
18h - Studio de l'Arcal
avec

Ludmilla Bouakkaz,
soprano

Laurence Poudroux,
soprano

Clémence Carry,
soprano

Marine Lafdal-Franc,
soprano

Yara Kasti,
soprano

Marion Vergez-Pascal,
mezzo-soprano

Marie-Juliette Ghazarian,
mezzo-soprano

Océane Champollion,
mezzo-soprano

Jordan Mouaïssia,
ténor

Mathieu Gourlet,
basse

accompagnés par

Katia Weimann et

Rodolphe Lospied, piano

L'Arcal

40 ans d'aventures lyriques

Chiffres clés des 40 ans

73
spectacles

2.315
représentations

360.000
spectateurs

68
compositeurs

25
compositeurs
et compositrices
ont reçu commande

32
metteurs et
metteuses en scène
différents invités

43
directeurs musicaux
engagés

9.683 heures
d'action culturelle

dans
2.620 lieux

devant
45.150
participants

2023-24 marque la saison
anniversaire des 40 ans de
l'Arcal.

Excellence & humanisme

Reconnue nationale en 1999
et dirigée par Catherine Kollen
depuis 2009, la compagnie
souhaite faire de l'opéra un art
vivant et actuel, pour toucher
les spectateurs en proposant des
mises en scène ancrées dans la
société actuelle et porteuses de
sens.

L'Arcal se donne une liberté
d'invention de formes et
de contenu, inspirées par
les publics, les lieux, les
thèmes, mais aussi avec une
exploration gourmande
des multiples disciplines
présentes dans l'art lyrique :
les répertoires musicaux du
17e à aujourd'hui, la diversité
des arts scéniques, de la
marionnette à la vidéo.

Les spectacles sont conçus pour
les scènes pluridisciplinaires
et les opéras, mais aussi *in-situ*
dans les écoles, collèges et
lycées, cafés, prisons, Ehpad...,
accompagnés d'actions
culturelles pour s'adresser à
tous les publics.

Inspirer la création,
accompagner et former les
jeunes artistes de la scène
lyrique, produire et inventer
toujours de nouvelles formes
de théâtre musical pour tous les
publics, sur tous les territoires,
tel est l'ADN de l'Arcal.

De nouvelles actions

Jeune Scène Lyrique

Formation & insertion d'un
an pour les interprètes & les
créateurs.

L'opéra déploie ses ELLES

Mentorat pour les femmes
créatrices

Inspiration(s)

Programmes de recherche sur
les enjeux sociétaux

#opera#crush

Outils numériques ludiques
pour découvrir l'opéra

« Orfeo » de Sartorio : Lorie Garcia (Orphée) et Michèle Bréant (Eurycle)
© Simon Casselin

Arcal : 40 ans d'aventures lyriques

73 opéras produits, 25 compositeurs ayant reçu commande, 32 metteurs et metteuses en scène diffusés, 43 directeurs musicaux, et 2315 représentations (360 000 spectateurs) réalisées en 40 ans, c'est le bilan chiffré de l'Arcal, une compagnie pionnière dans le « faire l'opéra autrement », qui n'a pas dit son dernier mot. Pour preuve, elle fête son anniversaire avec *L'Orfeo*, d'Antonio Sartorio, recréé à l'automne 2023, avec une jeune distribution, et sous la direction artistique de deux figures de l'art lyrique (Philippe Jaroussky et Benjamin Lazar) : à l'image de sa démarche depuis 40 ans.

« 40 ans d'aventures lyriques, mues par l'intime conviction que l'opéra est un art vivant qui peut faire vibrer un large public, à inventer des formes d'opéra, à renouveler sans cesse les noces des arts scéniques et de la musique... », résume sa présidente. Laboratoire d'expériences, l'Arcal c'est aussi un esprit, poursuit Catherine Kollen : « *Curiosité, inventivité, audace, jeunesse, exigence, partage et générosité.* » En sus de ses 7 productions en tournée, de son programme d'actions culturelles (9 683 heures dans 2 620 lieux pour 45 150 participants en depuis 1983) et de résidence dans ses studios, l'Arcal propose un nouveau

programme d'accompagnement professionnel destiné aux interprètes et créateurs, articulé en quatre pôles : « Jeune scène lyrique – interprètes », accompagne 60 jeunes interprètes lyriques pendant un an ; « Jeune scène lyrique – créateurs », débutera en 2024 et suivra pendant un an 16 jeunes librettistes, compositeurs/compositrice ; « L'Opéra déploie ses ELLES – femmes créatrices », là aussi en 2024, pour mettre en lumière les jeunes créatrices dans le domaine lyrique ; et « Inspiration(s) », qui renforcera en 2024 les liens inspirants entre société et créations artistiques. ●

J. V.

@Arcal_Lyrique

@arcacalcompagnielyrique

@arcacal_lyrique

@arcacal-lyrique