

AIX EN JUIN
AIX EN JUI
AIX EN JU
AIX EN J
AIX EN
AIX E
AIX
AI
A

LA
MÉCANIQUE
DES
SENTIMENTS
CABARET
LYRIQUE

MARDI 11 JUIN — 18H30
MERCREDI 12 JUIN — 14H30 ET 18H30
LA MANUFACTURE

LA MÉCANIQUE DES SENTIMENTS
CABARET LYRIQUE

MISE EN SCÈNE
EMILY WILSON ET JOS HOUBEN

SCÉNOGRAPHIE, COSTUME, LUMIÈRE
ORIA PUPPO

MEZZO-SOPRANO
MAJDOULINE ZERARI

BARYTON
RONAN DEBOIS

COMÉDIEN
GUY-LOUP BOISNEAU

VIOLONCELLE
CLOTILDE LACROIX

PIANO
ALPHONSE CEMIN

Cabaret Lyrique inspiré de :

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Hippolyte et Aricie (1733), tragédie lyrique en cinq actes sur un livret de l'abbé Simon-Joseph Pellegrin
« Quel bruit ! Quels vents ! » (Hippolyte, Aricie, le Chœur – acte IV)

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840-1893)

Six romances, op. 16 (1873), cycle de mélodies
I. « Berceuse », sur un poème d'Apollon Maïkov

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

La Belle meunière (1823), cycle de lieder sur des poèmes de Wilhelm Müller
XX. « La Berceuse du ruisseau »

XAVIER MONTSALVATGE (1912-2002)

Cinco canciones negras (1943), cycle de mélodies à partir d'une anthologie de poésies noires
IV. « Canción de cuna para dormir a un negrito », sur un poème d'Ildefonso Pereda Valdés

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

Album de lieder pour la jeunesse, op. 79 (1849)
II. « Papillon », sur un poème d'August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

AMBROISE THOMAS (1811-1896)

Hamlet (1868), opéra en cinq actes sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier
« Être ou ne pas être » (air d'Hamlet – acte III)

SCOTT JOPLIN (1868-1917)

Solace (1909), « sérénade mexicaine » pour piano

MILTON AGER (1893-1979)

« Wochenend und Sonnenschein » (1930), chanson sur des paroles de Charles Amberg

NACIO HERB BROWN (1896-1964)

« Temptation » (1933), chanson sur des paroles d'Arthur Freed

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Così fan tutte (1790), dramma giocoso en deux actes sur un livret de Lorenzo Da Ponte
« Ah! scostati! » - « Smanie implacabili » (air de Dorabella – acte I)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Pelléas et Mélisande (1902), drame lyrique en cinq actes et douze tableaux d'après Maurice Maeterlinck
« Ne mettez pas ainsi votre main à la gorge » (air de Golaud – acte IV)

DANIEL-FRANÇOIS-ESPRIT AUBER (1782-1871)

La Muette de Portici (1828), opéra en cinq actes sur un livret d'Eugène Scribe
« Amour sacré de la patrie » (duo de Masaniello et Pietro – acte II)

MICHEL-LOUIS LADRÉ (1740-?)

« Ah ! Ça ira » (1790) sur un air de Jean-Antoine Bécourt

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704)

Les Fous divertissants (1680), intermède avec divertissements d'après Raymond Poisson
« ah, ah, ah » (trio des trois musiciens – acte II)

JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Les Contes d'Hoffmann (1881), opéra fantastique en cinq actes sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré
« Belle nuit, ô nuit d'amour » (Nicklausse, Giulietta, le Chœur – acte III)

DIDIER SQUIBAN (1959)

ET YANN-FAÑCH KEMENER (1957-2019)

Enez Eusa (1995)

XI. « Plac'hig Eusa »

FREDERIC MOMPOU (1893-1987)

Canción y Danza n°6 (1942), pour piano

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Die Zauberflöte (1791), opéra en deux actes sur un livret d'Emmanuel Schikaneder
« Ein Mädchen oder Weibchen » (air de Papageno – acte II)

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Les Fêtes galantes (1892), cycle de mélodies sur des poèmes de Paul Verlaine
« Colloque sentimental »

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

Kindertotenlieder (1904), cycle de lieder sur des poèmes de Friedrich Rückert
I. « Nun will die Sonn' so hell aufgehn »

GABRIEL FAURÉ (1887-1901)

Requiem (1893)

VI. « Libera me »

JEAN-SEBASTIEN BACH (1685-1750)

Passion selon saint Jean (1724), d'après l'Évangile selon Jean
traduite par Martin Luther

Partie 1, V. « Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich »

Spectacle créé à l'Opéra-Comique
les 28 et 29 novembre 2018.

Les rencontres en musique Passerelles sont soutenus par :

« La musique est la sténographie de l'émotion. » - Léon Tolstoï

« La musique offre aux passions le moyen de jouir d'elles-mêmes. » - Friedrich Nietzsche

— On va au théâtre pour s'autoriser à ressentir des sentiments forts avec lesquels on lutte dans notre quotidien, pour éprouver cet étrange plaisir d'assister en empathie aux joies, tristesses et folies des personnages en un confort total. Dans la vraie vie, nous sommes souvent sous l'emprise de ces états sentimentaux : la jalousie, la honte, la peur, la joie, l'amour nous motivent mais aussi nous bloquent et nous rongent. Plus une émotion grandit, plus elle nous domine et plus elle s'exprime par le corps ; apparaissent alors les gestes, la respiration, les attitudes qui lui sont propres. Parfois l'émotion nous dépasse et on est amené à produire des formes extérieures à nous, dans l'espace et dans le temps ; poèmes, tableaux, danses et musiques subliment ces émotions et permettent à l'auteur et au spectateur d'apprécier ces passions sous un autre angle. La musique en particulier nous accompagne intimement dans notre vie sentimentale, sa forme s'accordant avec les passions humaines bien plus que le langage.

« Ma mélancolie veut se reposer dans les cachettes et abysses de la perfection : c'est pour cela que j'ai besoin de la musique. » - Friedrich Nietzsche

La Mécanique des sentiments tire les ficelles de l'art des émotions, montrant la construction de l'espace sentimental de l'art lyrique. Un narrateur nous guide à travers le paysage des passions et nous montre, avec l'aide de deux musiciens et deux chanteurs, comment les différents sentiments donnent forme au corps et à l'espace, et comment ils deviennent musique.

Comment faire pleurer un public ? Est-ce qu'une lumière diagonale peut changer l'intensité dramatique ? Pourquoi certains accords nous rendent-ils joyeux, anxieux ou mélancoliques ?

Nous puisons dans un répertoire vaste : d'Offenbach à Debussy, de Schubert à Poulenc en passant par Rameau et Chausson.

Nous explorons avec légèreté le territoire dramatique des grands sentiments. En les nommant et en les habitant, en les construisant dans le jeu, en espérant mieux les comprendre, les maîtriser et peut-être s'en détacher.

Emily Wilson et Jos Houben

EMILY WILSON & JOS HOUBEN METTEUSE ET METTEUR EN SCÈNE

— Née à San Francisco, **Emily Wilson** étudie le théâtre à l'université de Washington puis à Paris, à l'École Jacques Lecoq. Avec deux complices de cette école, elle crée deux spectacles burlesques qui se jouent près d'une centaine de fois à travers l'Europe. Parallèlement, elle s'initie à la mise en scène en assistant Peter Brook et Marie-Hélène Estienne pour *Une flûte enchantée*. En collaboration avec Jos Houben, elle met en scène *Die verlassene Dido*, qui remporte le Prix Nestroy à Vienne, *Répertoire* de Mauricio Kagel (avec Françoise Rivalland) au théâtre d'Arras et aux Bouffes du Nord, puis en 2018 *La Princesse légère*, opéra de Violeta Cruz présenté à l'Opéra de Lille et à l'Opéra-Comique, ainsi que *La Mécanique des sentiments* à l'Opéra-Comique. En 2019 les deux metteurs en scène créent à l'Opéra de Rennes une version à la Jacques Tati de la *Petite Messe solennelle* de Rossini et en 2021 *Cupid and Death* avec l'Ensemble

Correspondances au théâtre de Caen et au théâtre de l'Athénée. Le duo prépare actuellement un opéra jazz inspiré de la nouvelle *Le Manteau* de Gogol. En 2023, Emily Wilson se produit dans *Pierrot Lunaire* avec l'Ensemble Sillages. En avril 2024, elle met en scène à l'Opéra de Rennes *Big Bang #2 / Squeak Boum* de Francesco Filidei et Jacques Rebotiera. Elle accompagne également des artistes dans l'écriture et la mise en scène de leurs créations : Bernadette Gruson pour *Fesses* et *Quelque chose*, Didier Gallas pour *La Vérité sur Pinocchio* et *Ahmed revient*. Emily Wilson enseigne le théâtre au Plus petit cirque du monde (PPCM) à Bagneux, ainsi qu'au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, dans le département supérieur des jeunes chanteurs.

— Né en Belgique, **Jos Houben** fait ses études à Paris, à l'École Jacques Lecoq puis auprès de Philippe Gaulier, Monika Pagneux et Pierre Byland. Membre de la compagnie théâtrale londonienne Complicité, il collabore à la création du spectacle *A Minute Too Late*. Dans ce même cadre, il écrit et met en scène *The Right Size* présenté à Londres et à New York (Prix Laurence Olivier : « Meilleur spectacle » en 1999 et « Meilleure nouvelle comédie » en 2002). Pour la télévision britannique, il co-produit des séries burlesques à succès et y joue : *Mr. Fixit* pour Thames TV et *Brum* pour Ragdoll Productions. Jos Houben collabore régulièrement avec Georges Aperghis (*Commentaires* en 1996, *Zwielicht* en 1999, *Paysage sous surveillance* en 2003). Il se produit dans *Fragments* d'après Samuel Beckett, mis en scène par Peter Brook. Avec Marcello Magni, il crée *Marcel* aux Bouffes du Nord en 2016, spectacle repris à New York. En 2018, il met en scène avec Emily Wilson *La Princesse légère* de Violeta Cruz à l'Opéra de Lille et à l'Opéra-Comique. En 2019, les deux artistes créent *La Mécanique des sentiments* à l'Opéra-Comique et deux ans plus tard *Cupid and Death* au théâtre de Caen. Ils préparent actuellement *Le Manteau*, opéra jazz inspiré de la nouvelle de Gogol. Le spectacle en solo de Jos Houben, *L'Art du Rire*, est présenté en tournée internationale depuis plusieurs années. Jos Houben est professeur à l'École Jacques Lecoq depuis 2000.

ORIA PUPPO

SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES, LUMIÈRE

— Créatrice de costumes, scénographe et plasticienne, **Oria Puppo** (née en 1971) travaille entre Paris et Buenos Aires, sa ville d'origine. Après un apprentissage auprès de Graciela Galán et Gastón Breyer, elle travaille avec des metteurs en scène de la jeune génération ayant émergé après la dictature argentine, comme Diego Kogan, Rafael Spregelburd, Roberto Villanueva, Ciro Zorzoli et Alejandro Tantanian. De 1999 à 2007, elle est directrice technique du Festival international de Buenos Aires. À partir des années 2000, elle collabore également avec des scènes européennes. En France, elle participe à plusieurs productions aux Bouffes du Nord, pour *Tierno Bokar* (d'après le roman d'Amadou Ampaté Bâ) de Peter Brook, *Une flûte enchantée* (d'après l'opéra de Mozart) de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, et *The Suit* de Peter Brook, Marie-Hélène Estienne et Franck

Krawcyk. Oria Puppo travaille également pour la scène lyrique, avec, entre autres, la création des décors de *La Résurrection* de Händel pour l'Atelier lyrique de l'Opéra de Paris, les décors et costumes de *Theodora* de Händel au Théâtre Colón de Buenos Aires, et les costumes de la *Petite Messe solennelle* de Rossini mise en scène par Emily Wilson et Jos Houben à l'Opéra de Rennes. Au théâtre, elle signe la scénographie de *La Tête des autres* de Marcel Aymé à la Comédie-Française et les décors d'*Eva Peron & l'homosexuel* d'après Copi (co-production entre le Théâtre national Cervantes de Buenos Aires et le Centre dramatique national de Caen). Oria Puppo collabore régulièrement avec Alejandro Tantanian, notamment pour *Roméo et Juliette* de Shakespeare (Théâtre de Lucerne) et *L'Opéra de quat'sous* de Bertolt Brecht (Théâtre national de Mannheim). Entre 2016 et 2020, toujours aux côtés d'Alejandro Tantanian, elle met en œuvre un nouveau projet de valorisation de la création contemporaine et de promotion des jeunes artistes et auteurs pour le Théâtre national Cervantes de Buenos Aires.

MAJDOULINE ZERARI

MEZZO-SOPRANO

— **Majdouline Zerari** commence l'apprentissage du chant à l'âge de 9 ans. Après des études de musicologie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, elle remporte le deuxième prix de Mélodie française et le deuxième prix d'Opéra au XIIIe Concours européen de chant de Mâcon en 2006. Elle est invitée à l'Académie baroque européenne d'Ambronay où elle chante le rôle-titre dans *Didon et Énée* de Purcell et dans *Maria XIXe Star*. Elle interprète Berta dans *Le Barbier de Séville*, Tisbé dans *La Cenerentola* ou encore Eurite et Verità dans *l'Elena* de Cavalli. En concert, elle se produit entre autres avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, Le Concert de l'Hostel Dieu et l'ensemble Les Constellations. Elle enregistre en outre une création de Violetta Cruz. En 2023-2024 elle interprète Mallika dans *Lakmé* à l'Opéra de Nice, reprend *Opéra berceau* (Opéras de Nancy et Reims) et se produit en concert dans divers programmes.

RONAN DEBOIS

BARYTON

— **Ronan Debois** se forme au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris entre 2004 et 2008. En 2008 il est révélation lyrique de l'ADAMI. Il devient ensuite membre de l'Académie du Théâtre national de l'Opéra-Comique. En 2013, il participe à la production de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence *Les Mamelles de Tirésias*, mise en scène par Ted Huffman. Il chante régulièrement à l'Opéra-Comique et endosse le rôle de Roger dans *Ciboulette* de Reynaldo Hahn, dans une mise en scène de Michel Fau. Il tient également le rôle de la Sorcière dans *Didon et Enée* de Purcell avec le Poème Harmonique à l'Opéra royal de Versailles. Il est Monsieur Smith dans *La Cantatrice chauve* de Gérard Calvi à l'Opéra de Montpellier. Il se passionne également pour la comédie musicale : il est Thénardier dans *Les Misérables* en tournée en France et en Chine, Cliff dans *Cabaret* au

Summum de Grenoble et au Zénith de Strasbourg ou encore Cassard dans *Les Parapluies de Cherbourg* à l'Opéra de Massy. Il sera la doublure de Thénardier dans *Les Misérables* au Théâtre du Châtelet d'octobre à décembre 2024.

GUY-LOUP BOISNEAU

COMÉDIEN

— Musicien, conteur, comédien et chanteur, **Guy-Loup Boisneau** est lauréat de la Fondation Banque Populaire en 2012 et reçoit en 2019 l'aide à l'écriture de l'association Beaumarchais-SACD pour *Le Temps presse*, spectacle de théâtre musical dont il signe le livret. Se produisant dans des répertoires très variés (théâtre musical, opéra, théâtre contemporain, spectacles en solo, etc.), il travaille avec les ensembles et compagnies Eklekto, Usinesonore, La Tempête, Court-Circuit, Miroirs Étendus, La femme coupée en deux, etc. En tant que librettiste, il s'inspire d'écrivains-poètes tels que Bernard Heidsieck, Ghérasim Luca, Emmanuel Adely, Charles Pennequin ou encore du compositeur Georges Aperghis, dont il est également un interprète régulier. Passionné par les langues, il apprend le grec à l'occasion de la création du spectacle *Kassandra*, inspiré de la pièce homonyme

de Xenakis. En 2019, il traduit et interprète en japonais et en russe *Le Corps à corps* d'Aperghis. À la recherche de formes artistiques nouvelles, il travaille régulièrement avec le comédien et metteur en scène Jos Houben, ainsi qu'avec les compositeurs Othman Louati et Violeta Cruz. Durant la saison 2022-2023, il se produit avec l'ensemble Miroirs Étendus, en tant que chanteur et percussionniste dans *La Réponse des hommes* de Tiphaine Raffier.

CLOTILDE LACROIX

VIOLONCELLE

— **Clotilde Lacroix** est une musicienne dévouée à la musique de chambre et à la musique d'ensemble. Elle évolue successivement dans différents univers tels que le théâtre ou la création musicale. En outre, depuis ses études au Conservatoire Royal de La Haye, elle cultive un intérêt pour l'interprétation sur instruments d'époque. Elle est régulièrement invitée à jouer avec Insula Orchestra et La Tempête, pour qui elle enregistre également les programmes *Bach minimaliste* et *Stabat* (Alpha Classics). Récemment, elle participe à *La Réponse des Hommes* de Tiphaine Raffier au sein du collectif Miroirs Étendus (théâtres de l'Odéon, Nanterre-Amandiers, Paris), et au cycle *Licht* de Karlheinz Stockhausen avec Le Balcon (Philharmonie de Paris). En 2024, elle participera avec Le Balcon au *Pierrot lunaire* de Schönberg mis en scène par Nieto à Bogota (Colombie), au Festival Musica Strasbourg avec l'ensemble Maja ainsi qu'au Festival Présence 2025 avec l'ensemble Hanatsu Miroir.

ALPHONSE CEMIN

PIANO

— Après avoir étudié le piano et la flûte traversière au Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt et à celui de Paris, Alphonse Cemin suit les classes d'analyse, d'accompagnement au piano, de musique de chambre, de mélodie et de lied au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2010, il est pianiste lauréat HSBC de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence, puis reçoit en 2013 le Prix d'interprétation des Stockhausen-Kurse Kürten et en 2017 le prix Gabriel Dussurget. En 2008, Il est l'un des six fondateurs du Balcon, et prend une part active à tous ses projets. Au piano, il se produit régulièrement en récital avec la soprano Julie Fuchs, ainsi qu'avec de nombreux chanteurs (Damien Pass, Marianne Crebassa, Léa Trommenschlager), des partenaires de musique de chambre (Jean-Guihen Queyras, Tabea Zimmermann, les quatuors Von Kuijk et Zaïde) et des

orchestres et ensembles (Ensemble intercontemporain, Mahler Chamber Orchestra). Au sein du projet d'intégrale du cycle opératique *Licht* de Karlheinz Stockhausen initié par Le Balcon, il se produit au Théâtre national de l'Opéra-Comique, au Southbank Centre de Londres et à la Philharmonie de Paris. Chef d'orchestre, il dirige récemment les *Indes galantes* de Rameau et *Bureau 470* de Tomás Bordalejo au théâtre Colón de Buenos Aires, *Into The Little Hill* de George Benjamin au Théâtre de l'Athénée et à l'Opéra de Lille, ainsi que *La Métamorphose* de Michaël Levinas au Festival Musica. Depuis 2014, Il est également le directeur musical des Lundis Musicaux au Théâtre de l'Athénée, une tradition de récitals qu'il a fait renaître. En 2020, Dame Felicity Lott, Sebastian Wybrew, Sabine Devieille, Mathieu Pordoy, Léa Trommenschlager et Bruno Delepelaire viennent s'y produire. En juin 2020, il dirige l'Orchestre philharmonique de Radio France avec Barbara Hannigan pour *Les Quatre Chants pour franchir le seuil* de Gérard Grisey. En plus de se produire dans *La Mécanique des sentiments*, il encadre la Résidence Voix 2024 de l'Académie du Festival d'Aix, aux côtés de Darrell Babidge et Barbara Hannigan, et donne un récital avec la mezzo-soprano Deepa Johnny dans le cadre d'Aix en juin.

VOUS AVEZ AIMÉ CE CONCERT ?
VOUS AIMEREZ AUSSI...

CONCERT EV'AMU — WALID BEN SELIM

JEUDI 13 JUIN > 21H

HÔTEL MAYNIER D'OPPÈDE

[> PLUS D'INFORMATIONS](#)

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

PASSERELLES

SAMEDI 22 JUIN

Passerelles, département d'action culturelle du Festival d'Aix-en-Provence, invite tous les publics à participer à une série d'ateliers gratuits inspirés de l'univers de l'opéra et de la programmation 2024 du Festival d'Aix.

[> TOUT LE PROGRAMME](#)

CRÉATION MUSICALE — 1984-2024

40 ANS DE L'OJM / PASSERELLES

SAMEDI 22 JUIN > 19H

PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE

[> PLUS D'INFORMATIONS](#)

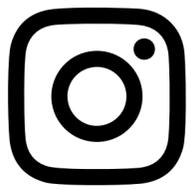
La journée du 22 juin est présentée en partenariat avec la Biennale d'Aix.

#AIXENJUN

TOUTE L'ACTUALITÉ
D'AIX EN JUIN SUR
FESTIVAL-AIX.COM

[FESTIVALAIX](https://www.facebook.com/FESTIVALAIX)

[FESTIVALAIX](https://www.instagram.com/FESTIVALAIX)

LAMETROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

CAMPRA

Création graphique : Irma Boom — Exécution graphique : Laurie Wagner
Photos : Emily Wilson & Jos Houben © Alban Van Wassenhove — Oria Puppo © Carlos Furman — Guy-Loup Boisneau © Hubert Caldagues — Clotilde Lacroix © Amedeo Abello — Alphonse Cemin © Zach Barouti