

ODYSSEUS

MAX BRUCH

ORATORIO POUR SOLISTES, CHOEUR & ORCHESTRE

Direction : Guilhem Terrail

Avec Matthieu Lécroart dans le rôle d'Ulysse

Anne-Victoria Ahumada - Estelle Béréau - Olivier Déjean - Tsanta Rationarinaivo

30 JUIN 2022

L'œuvre : **Odysseus**

DE MAX BRUCH

Max Bruch n'est reconnu en France que pour son concerto pour violon en sol mineur, un oubli que n'explique pas le contexte historique puisque ses contemporains Gustav Mahler et Richard Wagner n'ont pas subi une telle éclipse. La réception de son œuvre en Allemagne signe plutôt un romantisme qui le place du côté de Brahms et quelque peu en retrait des avant-gardes de l'époque.



L'intensité expressive du *concerto n°1 pour violon* de Max Bruch a pourtant traversé le temps et continue de bouleverser un large public. *Odysseus*, d'une égale intensité émotionnelle, nous embarque dans une fresque très opératique. Il fait la part belle aux solistes qui prêtent vie aux héroïnes et héros de l'antiquité, notamment un Ulysse (baryton) présent tout au long de l'œuvre.

Donné de nombreuses fois en Angleterre et aux États-Unis, nous ne trouvons trace d'*Odysseus* qu'une seule fois en contexte francophone, dans la ville belge de Tournai en 1907, où il rencontra un succès éclatant. En témoigne la critique dithyrambique de la Revue Tournaisienne, qui évoque une « écriture musicale [qui] atteint parfois les sublimes hauteurs du lyrisme d'un Glück, notamment dans le récitatif et la prière exprimant l'affliction de Pénélope et surtout dans ce véritable chef d'œuvre [...] : Pénélope tissant le voile [...] »

L'œuvre déploie des tableaux colorés extraits de l'*Odysée*, que nous chanterons en français.

Résumé de l'Odyssee

L'Odyssee, poème épique en 24 chants, composé par Homère au VIII^e s. avant notre ère, raconte le retour d'Ulysse chez lui après la guerre de Troie, durant laquelle le héros grec s'est illustré (il est l'instigateur du cheval de Troie).

Le roi de l'île d'Ithaque va mettre dix ans à revenir chez lui et subir nombre d'aventures et d'épreuves sur le chemin du retour : il est en effet poursuivi par la vengeance du dieu de la mer, Poséidon (Neptune dans le panthéon romain), pour avoir aveuglé le fils de celui-ci, le cyclope Polyphème, être monstrueux dans l'île duquel Ulysse a fait escale peu après son départ de Troie. Après avoir essuyé le courroux du dieu des vents Éole, Ulysse et ses compagnons sont retenus chez Circé pendant un an.



La déesse lui recommande ensuite de descendre aux Enfers (chez le dieu Hadès) pour y consulter le devin Tirésias afin qu'il lui donne des conseils utiles. En mer, les marins vont au-devant de nouveaux dangers auxquels ils réchappent : sirènes aux voix ensorcelantes, monstres marins Charybde et Scylla. S'ensuit un long séjour de sept ans chez la nymphe Calypso, plutôt doux pour Ulysse et ses hommes.

Ayant enfin repris la route, Ulysse et ses hommes sont confrontés à une terrible tempête dont il sera le seul survivant. Il échoue sur les rives de Phéacie, où il reçoit l'hospitalité du roi qui, au récit de ses malheurs, lui promet de le ramener chez lui.

Pendant ces longues années, l'épouse d'Ulysse, Pénélope, attend et espère son retour. Fidèle à son mari, elle fait face aux avances de nombreux prétendants, qui, installés dans son palais, mangent et boivent en dilapidant ses biens.

Déposé endormi sur les rives d'Ithaque par les Phéaciens, Ulysse est métamorphosé en mendiant par Minerve afin de ne pas être reconnu. A son arrivée au palais, il subit les insultes et affronts des prétendants, sans y répondre. Pénélope annonce qu'elle deviendra l'épouse de celui qui parviendra à tendre l'arc d'Ulysse. Aucun n'y parvient, sauf le mendiant. S'ensuit un grand massacre des prétendants et des serviteurs infidèles. Ulysse peut enfin se démasquer devant Pénélope.



Guilhem Terrail

Direction musicale

Né à Paris, Guilhem Terrail commence la musique par le piano à l'âge de cinq ans et intègre la maîtrise des Petits Chanteurs de Saint-Louis. Après des études au Jeune Chœur de Paris avec Laurence Equilbey, au CRD de Pantin et au CRR de Boulogne-Billancourt, il se consacre à la voix de contre-ténor. Très apprécié dans la musique contemporaine, Guilhem Terrail incarne sur scène les rôles du Policier/ Narrateur dans *L'Inondation* ainsi que le Pape Clemente VIII dans *Giordano Bruno* de Francesco Filidei (créations mondiales), Tirsi dans *Delirio* de Zad Moultaqa (création mondiale), Le Tambour-Major dans *Chantier Woyzeck* d'Aurélien Dumont (création mondiale), Henri III dans *Massacre* de Wolfgang Mitterer, Nico dans *Avenida de Los Incas 3518* de Fernando Fiszbein. Il crée L'évangéliste de la *Passion selon Marc* de Michaël Levinas en 2017, donnée à la Philharmonie de Paris mars 2021. En récital, il chante régulièrement la mélodie française et le lied et enregistre en 2021 un disque consacré à la mélodie française en duo avec Estelle Béréau, *1900*.

Guilhem Terrail se produit régulièrement avec l'ensemble Gilles Binchois, dirigé par Dominique Vellard, et l'ensemble Jacques Moderne, dirigé par Joël Suhubiette, et La Chapelle Rhénane, dirigée par Benoît Haller. Passionné par la musique d'ensemble, il commence en 2009 une formation de chef de chœur au conservatoire de Créteil dans la classe d'Ariel Alonso. Après l'obtention du DEM, en 2011, il devient l'assistant d'Ariel Alonso et de Philippe Le Fèvre.

En 2012, il a dirigé à l'université de Paris 8 des extraits du *Requiem* de Verdi dans le spectacle *Rekviem3*, présenté à l'amphithéâtre de l'opéra Bastille. Il est depuis 2014 directeur musical et chef du Chœur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec lequel il monte le répertoire d'oratorio classique, notamment le *Requiem* de Duruflé à l'occasion du 30e anniversaire de la mort du compositeur un 2016, le *Magnificat* de Bach avec l'orchestre du Capriccio Français ou des messes de Mozart avec l'orchestre Impromptu en 2017. En 2015, il fonde en tandem avec Estelle Béréau le chœur de chambre Calligrammes, ensemble d'une trentaine de chanteurs amateurs de haut niveau, qui aborde un large répertoire centré sur la musique polyphonique a capella, du premier baroque à la musique contemporaine, et collabore régulièrement avec des formations professionnelles comme Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal.



Matthieu Lécroart

Baryton-basse

Ulysse

Diplômé du CNSM de Paris, Matthieu Lécroart se produit dans de très nombreux théâtres et lieux de concerts, en France comme à l'étranger (Londres, Madrid, Vienne, Berlin, New Delhi, Shanghai, Tokyo, Chicago, New York...), et dans un vaste répertoire : lied et mélodie, musique sacrée, contemporaine – Philippe Hersant, Richard Dubugnon, Thierry Pécou... – ou baroque (entre autres avec William Christie et Les Arts Florissants, Benoît Haller et La Chapelle Rhénane, Jérôme Corréas et Les Paladins, René Jacobs et le Concerto Köln), comédie musicale, opérette et opéra.

Chez Mozart, il est notamment Don Giovanni et Leporello ; Publio dans *La Clemenza di Tito* au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, mise en scène de David McVicar ; Papageno, dans *Die Zauberflöte* et aussi l'Orateur à l'Opéra de Versailles avec Hervé Niquet ; Figaro, Bartolo et Antonio dans *Le Nozze di Figaro*, ce dernier rôle au Théâtre des Champs-Élysées – mise en scène de James Gray, direction Jérémie Rhorer – puis à l'Opéra Garnier avec Gustavo Dudamel.

Il aborde Verdi : Rigoletto, Nabucco – à la Seine Musicale de Boulogne – et Germont dans *La Traviata*. Par ailleurs, il incarne Orfeo de Monteverdi ; Lord Rochefort dans *Anna Bolena* de Donizetti au TCE, direction Maurizio Benini ; Méphistophélès dans le *Faust* de Gounod et *La Damnation de Faust* de Berlioz), entre autres au Théâtre du Châtelet ; Golaud dans *Pelléas et Mélisande* de Debussy ; Escamillo et Zuniga dans *Carmen* de Bizet), le second à l'Opéra de Monte Carlo ; le Marquis et le Geôlier dans les *Dialogues des Carmélites* de Poulenc), ce dernier au TCE et au Teatro Comunale de Bologne, production d'Olivier Py ; Doolittle dans *My Fair Lady*, Lerner & Loewe ; Riff dans *West Side Story* de Bernstein ; Larivaudière dans *La Fille de Madame Angot* de Lecocq au TCE ; Célestin dans *Mam'zelle Nitouche* de Hervé au Théâtre du Capitole de Toulouse - etc.

Enfin, Matthieu Lécroart aime servir des œuvres rares, telles que *Raoul Barbe-Bleue* de Grétry (rôle-titre), *Monsieur de Pourceaugnac* de Molière et Lully, *Le Siège de Corinthe* de Rossini, *El Retablo de Maese Pedro* de Falla, *Frédégonde* de Saint-Saëns et Guiraud, *Vanessa* de Barber (le Docteur), *Passionnément* de Messager, *A Survivor from Warsaw* de Schoenberg, *Les Caprices de Marianne* de Sauguet, *Der Kaiser von Atlantis* d'Ullmann (rôle-titre) ou encore *Hulda* de César Franck...



Estelle Béréau

Soprano

Leucothée, Nausicaa, Minerve

La soprano lyrique pétillante et généreuse qui « chante comme l'aurait fait un ange descendu d'une fresque de Fra Angelico » (E.Giuliani) dispose d'une riche palette de couleurs et de nombreux répertoires. Dès l'obtention de son master de chant au CNSM de Paris, elle interprète Pamina dans *Die Zauberflöte* de Mozart (Festival Les Nuits de Corté). Grâce à son talent théâtral et à « sa diction impeccable » (la lettre du musicien), elle brille dans l'opéra français.

Elle incarne *Véronique* de *Messenger* (opéra de Marseille), *Sophie* dans *Werther* de Massenet (opéra des landes), *Hélène* de Saint-Saëns (Podium Festival), *Marie* dans *Chantier Woyzeck* de Dumont (Création Péniche opéra) et enregistre avec l'ONDIF le livre-contes *Le ré si do ré du prince de Motordu* de Marc-Olivier Dupin et PEF. Elle crée en 2021 pour le jeune public le spectacle *Animaux diablo* de Marc-Olivier Dupin et Ivan Grimberg.

En 2011, Estelle Béréau gagne le 2^e prix au concours international de chant Baroque de Froville. Elle rencontre Philippe Le Fèvre, chef du Capriccio français et crée le spectacle *Vivaldi le vénitien* qui sera donné partout en France. La soprano chante régulièrement sous la direction de Françoise Lasserre, Franck Emmanuel Comte, Benoît Haller, Paul Agnew puis crée en 2015 le chœur de chambre Calligrammes en codirection avec Guilhem Terrail.

De 2018 à 2023, elle incarne la soprano solo dans *La Petite messe solennelle de Rossini*, dirigée par Gildas Pungier, mise en scène par Emily Wilson et Jos Houben (Co[opéra]tive/opéra de Rennes). Son dernier disque *1900, mélodies françaises et duos* avec le contreténor Guilhem Terrail et le pianiste Paul Montag est sorti le 20 décembre 2021 sous le label Artie's record.



Anne-Victoria Ahumada

Mezzo-soprano

Anticlée, Pénélope, Arété

La jeune Franco-Chilienne Anne-Victoria Ahumada a obtenu à l'unanimité son diplôme de chant et de comédienne avec la plus haute reconnaissance du Conservatoire de Musique de Saint-Maur-des-Fossés. En France, elle a reçu l'enseignement de Stéphanie d'Oustrac et a également suivi les conseils de la soprano wagnérienne Catherine Hunold. Pendant l'année 2018, elle perfectionne sa formation vocale avec Regina Werner en s'installant en Allemagne. Elle a reçu les conseils de la soprano italienne Anna Pirozzi et de Cheryl Studer lors d'une masterclass où elle est récompensée par un prix du public.

Remarquée pour la richesse de son timbre et sa présence scénique, Anne-Victoria fait ses débuts sur la scène de l'Opéra de Rennes dans une production de *Suor Angelica*, où elle interprète le rôle de la prima cercatrice, dirigé par Claude Schnitzler en 2009. Elle participe à d'autres productions dans le même théâtre comme *Jenufa*, *Lohengrin*, *Traviata* et *Eugene Oneguine*. En 2016, elle donne son premier récital à Hô-Chi-Minh-Ville, chantant une grande variété de Lieder.

Elle a la particularité d'avoir été membre du chœur de Paris 1 de 2012 à 2013 et nous fait l'honneur de revenir en tant que soliste.



Olivier Déjean

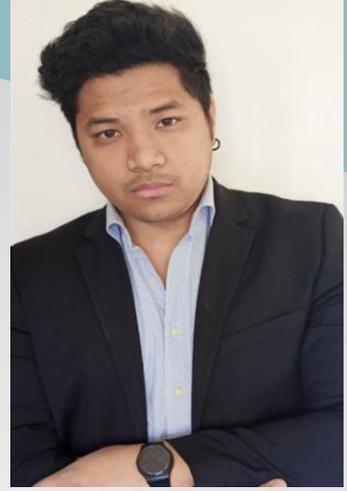
Basse

Tirésias, Alcinoüs et le pilote

Diplômé du C.N.S.M de Lyon, Olivier Déjean intègre ensuite l'Opéra-studio de l'ONR, et participe pendant deux ans à de nombreux spectacles. Plus tard, il fait partie de la 1ère Académie de l'Opéra-comique. Son goût éclectique l'amène à chanter aussi bien la musique ancienne que le répertoire romantique, allant du lied au Grand Opéra en passant par l'oratorio.

Il a ensuite la chance de participer à deux grandes tournées françaises : *Un Barbier* (Basile) coproduction TCE/CFPL (31 représentations) ; *San Giovanni Battista* (Hérode) de Stradella coproduction des Opéra d'Angers/Nantes/Banquet Céleste. De cette dernière tournée, qui a suscité un bel engouement, est né un album enregistré en l'Abbaye de Fontevraud, qui obtient en 2020 un « choc classica » et un « Diamant Opéra Magazine ». L'été dernier, il a interprété le rôle-titre dans *Don Juan* au Festival « Les concerts au coucher du soleil ». En mars dernier, il intègre la distribution du *Cenerentola* d'Opéra Éclaté (Alidoro) pour la suite de leur tournée.

Olivier Déjean est lauréat de plusieurs concours : prix homme au 11e Forum lyrique international d'Arles ; prix « mélodie contemporaine » du Concours International de Mélodie française de Toulouse, lauréat du concours de mélodie française de Gordes ; 1er prix Homme du concours international de Vivonne. À l'automne 2022, il chantera le rôle-titre dans *Don Pasquale* au Grand Théâtre de Québec.



Tsanta Ratianarinaivo

Ténor

Mercure

Le ténor de 24 ans a commencé à étudier la musique à 10 ans en tant que soprano. À l'âge de 16 ans, il étudie la voix de ténor dans l'école de musique IRAITRA à Madagascar. Puis, il décide de poursuivre ses études à Paris auprès de la professeur de chant lyrique Sylvie Sullé et s'inscrit à l'école du Chœur Grégorien de Paris pour étudier le chant grégorien ainsi qu'au conservatoire municipal Camille Saint-Saëns dans le VIII^e arrondissement.

Après deux ans d'études, il est admis à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris où il va étudier pendant trois ans auprès de la professeure de chant Rosa Dominguez. Après y avoir obtenu son diplôme d'étude vocale, il est à présent étudiant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris » (CNSMDP).

Quentin Lafarge

Arrangeur



Après avoir obtenu un prix de perfectionnement au CRD d'Evry, le pianiste élargit son horizon musical avec un DEM d'accompagnement et un DEM de formation musicale. Il poursuit ses études de musicologie à la Sorbonne où il obtient une licence, puis au CNSM de Paris où il obtient un master d'écriture et d'analyse.

Très intéressé par l'accompagnement vocal, il participe à de nombreux stages et master-class, et occupe le poste d'accompagnateur du conservatoire de Soisy-sur-Seine et le poste de chef de chant au conservatoire de Maisons-Alfort. Il approfondit également son expérience en accompagnant des classes de danse classique aux conservatoires d'Evry et de Ris-Orangis, découvrant ainsi le rapport subtil entre le corps et la musique, entre le geste et le son.

Il poursuit ses investigations vocales en réalisant des arrangements pour le chœur de chambre Calligrammes dirigé par Estelle Béréau et Guilhem Terrail, avec lesquels il noue une amitié humaine et musicale. Cette complicité le conduit aujourd'hui à collaborer, toujours avec beaucoup de plaisir, avec le chœur de Paris 1.

Le Chœur de Paris 1

15 années se sont écoulées depuis la création du chœur, qui compte aujourd'hui près de 50 choristes, tous passionnés de musique classique et d'art vocal, tous fidèles et motivés par le désir de découvrir ou redécouvrir des œuvres classiques ou modernes, sous la direction d'un chef dont l'expérience et l'audace nous amènent souvent à emprunter et découvrir des chemins peu connus.



Sous la houlette du chef Guilhem Terrail depuis 2014, le chœur est constitué d'étudiants de l'université, de personnels et de personnes extérieures. Le chœur, accompagné de solistes et de musiciens professionnels, interprète un programme varié a capella, avec piano ou avec orchestre : la *Cantate Saint-Nicolas* de Britten, la *Petite Messe solennelle* de Rossini, le *Requiem* de Duruflé, les *Vêpres solennelles pour un confesseur* et la *Messe du couronnement* de Mozart, puis en 2018, à l'église Saint-Roch de Paris, le *Gloria* de Vivaldi et le *Magnificat* de Bach, avec l'orchestre du Capriccio Français.

En avril 2018, le chœur a été invité, par l'orchestre Impromptu, à chanter la *9e Symphonie* de Beethoven, sous la direction de Maxime Pascal. En 2019, le chœur a donné le *Requiem* de Dvorak en l'église Saint-Etienne-du-Mont.



Les choristes du chœur de l'université Paris 1 :

Basses :

Antoine Cousin, Charles de Couessin, Laurent Delaigue, Matthieu Galey, Matthieu Le Levreur, Maxime Saïu, Pierre Chartier et Alexandre Majetniak.

Ténors :

Philippe Terrail, Laurent Baup, Julien Barraqué, Francis Bruckmann, Ludovic Thomas, Rémi Leroux, Renaud Orain, Thierry Laurent, Thomas Walliser, Yusuke Takane, Tsanta Ratianarinaivo et Didier Chassaing.

Altos :

Anaïs Dupuy Olivier, Patricia Bourgoint, Marie-Noëlle Semet, Frédérique Boursicot, Florence Védrines, Cécile Dequeker, Anne-Solange Siret, Cécile Pignol, Ceminay Kara, Caroline Péneau, Béatrice Knoch, Mariam Wassif, Marie-Christine Mouton, Marie-Sophie Lazerges, Gaëlle Le Breton, Céline Chemaly, Camille Dalleau et Danute Sikorskaitė.

Sopranos :

Sao-Mai Petitjean, Pauline Enoch, Pauline Petit, Flora Souchard, Brigitte Quentin, Béatrice Bonnet, Anna Potron-Ferrand, Edith Aussenard, Isabelle Keraudren, Jennifer Amsler, Julie Lécluse, Laurie Ventura, Mona Pair, Natalya Martin, Stéphanie Santiago, Tifenn Le Ny, Hélène Girard, Nathalie Dupont-Bouyer et Madeleine Lawson.

Les choristes de l'ensemble Neska :

L'Ensemble féminin Neska a été créé par le Chœur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en juin 2020. Dirigé par la cheffe de chœur et chanteuse Estelle Béréau, il est composé de neuf chanteuses : Anne-Gaëlle Liébert, Anne Solange Siret, Camille Dalleau, Flora Souchard, Frédérique Boursicot, Irène Le Roy Ladurie, Patricia Bourgoint, Pauline Petit et Stéphanie Leroy.



L'Orchestre

Jean-Luc Borsarello, violon 1

Christophe Pierre, violon 1

Romain Senac, violon 1

Constance Lelarge, violon 2

Philippe Mazeau, violon 2

Liliana Manu, violon 2

Serge Raban, violon alto

Timothée Lecoq, violon alto

Gauthier Herrmann, violoncelle

Raymond Maillard, violoncelle

François Ducroux, contrebasse

Coline Richard, flûte

Bertrand Grenat, hautbois

Julie Dufosse, clarinette

Franck Sibold, basson

Cyril Normand, cor 1

Yun-Chin Gastebois, cor 2



Contact : choeurparis1@gmail.com