

Récital

MÉLODIES POPULAIRES

Mercredi 12 octobre 2011 - Foyer

AVEC

Katalin Karolyi soprano

Jean De Saint-Guilhem piano

« Les mélodies populaires touchent nos racines profondes. Les sentiments simples s'y expriment, l'émotion y est immédiate. Et quand des compositeurs savants s'en emparent, le mélange est passionnant : chez Stravinski l'imaginaire de l'enfance fait revivre les personnages typiques de la Russie, chez Bartók et Ligeti le rythme et les couleurs dominant de manière libre, et chez Bérió la Renaissance italienne, la vivacité vénitienne apportent mélancolie et gaieté humoristique. Portes, qui nous permettent d'entrevoir la personnalité intime de ces génies de la musique. »

PROGRAMME

Igor Stravinski (1882-1971)

Berceuses du chat (en russe)

Pribaoutki

Trois petites chansons de mon enfance

Béla Bartók (1881-1945)

Scènes de village (en hongrois)

Pièces pour piano seul :

Six danses populaires roumaines pour piano (1915)

Deux danses pour piano extraites de la *Suite de danses* (1923)

György Ligeti (1923-2006)

Cinq chants d'Arany (en hongrois)

Luciano Berio (1925-2003)

Quatre chants populaires (en italien)

THE RAKE'S PROGRESS

+
2 SPECTACLES AU CHOIX* PARMIS :

AUSTERLITZ

CESENA

TOBY SPENCE

TRIO D'AUTOMNE

ABONNEMENT VALABLE JUSQU'AU 19/10

3 spectacles dont 2 au choix*,
en catégories 1, 2 et 3.

Seulement 50 abonnements disponibles
sur www.opera-lille.fr

Réservez vite !

OPERA DE LILLE

TEXTES CHANTÉS

(TRADUCTION)

IGOR STRAVINSKI

Berceuses du Chat

(traduction libre de Fernand Ramuz)

Dors sur le poêle bien au chaud, chat
La pendule bat
Elle bat, mais pas pour toi

Le chat dans un coin, casse des noisettes
Le chat, sur le foyer, fait sa toilette et les petits chats ont mis des lunettes
Guignent, guignent les petits,
Si le vieux n'a pas fini
Pas encore, mais tant pis

Dodo, l'enfant do
L'enfant dormira bientôt
Aujourd'hui le chat a mis son bel habit gris, pour fair' la chass'
Aujourd'hui le chat a mis son bel habit gris,
Pour fair' la chass'
L'enfant dormira bientôt
Otera son bel habit si l'enfant n'est pas gentil
Dodo l'enfant do, dormira bientôt

Ce qu'il a le chat, c'est un beau berceau qu'il a
Mon enfant à moi en a un bien plus beau que ça
Ce qu'il a le chat c'est un coussin blanc
Mon enfant à moi en a un bien plus blanc que ça
Ce qu'il a le chat c'est un tout fin drap qu'il a
Mon enfant à moi en a un bien plus fin que ça
Ce qu'il a le chat c'est un chaud bonnet qu'il a
Mon enfant à moi en a un bien plus chaud que ça.

Pribaoutki

Chansons populaires plaisantes (traduction libre de Fernand Ramuz)

L'oncle Armand

Console-toi vieil Oncle Armand
Tu t'fais bien trop de mauvais sang

Laisse aller tout droit ta jument
À l'auberge du cheval blanc
Là est un joli vin clair
Qui fait soleil dans le verre
Le joli vin rend le cœur content
Noie ton chagrin dedans

Le four

Louise, viens vite viens vite ma fille
La pâte est levée
Cours à la cuisine chercher la farine
Les canards commencent à souffler dans leurs mirlitons
Voilà l'coq qui leur répond et les poul's qui tourment en rond

Le colonel

Le colonel part pour la chasse
Tir' sur une bécasse manqu'sa bécasse
Tir' sur un' perdrix la perdrix s'enfuit
Tombe te casse'son fusil
Il appelle son chien, son chien n'répond rien
Sa femme l'a reçu, sa femm' l'a battu..
Chass'ra jamais plus

Le vieux et le lièvre

Dans une vill' en l'air
Un vieux assis par terre
Et voilà qu'le vieux fait cuir' sa soup' sans feu
Un lièvre sur la route
Lui demande sa soupe

Et l'vieux a dit comm' ça
Au bossu d'se tenir droit
Au manchot d'étendr'les bras
Et au muet d'parler plus bas

Trois petites chansons de mon enfance

La petite pie

Pie au nid, tchi tchi tchi
Saute pas en bas ton nid..
Elle a sauté quand même
Elle s'est cassé la tête
Vite un bout de ficelle
Afin que sa tête tienne

Le corbeau

Sur le pont un jour passant
Un corbeau y vit séchant..
Prends le corbeau par la queue
Sur le pont bien au milieu
Mets corbeau dans l'eau trempant
Trempe, corbeau dedans
Le pont de nouveau passant..
Vis dessous corbeau trempant
Prends le corbeau par la queue
Sur le pont bien au milieu
Mets corbeau dessus séchant..
Corbeau mets y ton temps

Tchitcher latcher

Tchitcher latcher
Gare à qui est en travers
Tchitcher latcher
Quand il va à un concert,
Pense t-il vous inviter
Si on ose refuser
Pa, sur les dents
Vous met en sang
Vous sort les tripes de dedans
Cogne tchitcher
Tape latcher

BÉLA BARTÓK

Scènes de Village (1924)

Fenaison

Ratise le maintenant, ratise le ce beau foin fauché
'J'aimerais bien, mais vous n'avez pas assez fauché'
Hé, ne vous arrêtez pas de ratiser, vous n'avez pas fini,
C'est seulement que vous avez brisé votre râteau en vous endormant

Chez la fiancée

Les fiers paons s'envolent en laissant tomber leurs plumes
Prends ces plumes jeune fille, remplis en les oreillers
Prends-les, tu en auras bientôt besoin
Sur ces oreillers reposera la tête de ton amoureux

Les noces

Annette, sur la carriole il y a déjà ton coffre
Ce sera ton trousseau, avec tous les oreillers

Transporte nous joyeusement au village voisin, y voir la maison
et la cour du fiancé, les frères et les cousins

Un beau coffre d'érable, des oreillers moelleux
Annette, brave fille, tu n'a plus d'amoureux

Même si tu n'a pas d'amoureux, tu as un mari
Tu ne vas pas te faner comme une rose dans le champ

Je suis une rose, je m'épanouis quand je suis jeune fille
Quand je serai mariée, mes pétales vont tomber

Adieu Annette, cela t'étonne : nous partons tous joyeusement
en te laissant toute seule

Berceuse

Dors petit enfant, fils chéri
Maman sera bientôt vieille, t'en occuperas-tu ?

Je m'occuperai fidèlement de toi, maman, tant que je serai seul
Mais quand je me marierai, je partirai

Dors mon chéri, ne me cause plus de souci, tu seras bientôt tranquille

La forêt sombre bruisse, seule ta petite chemise miroite et m'appelle.
Tu sais, c'est la vieille Marie qui l'a cousue et brodée avec de la soie
là où la forêt verdit

Dors petit ange, ne t'enfuis pas, ne meurs jamais.

Danse des hommes

Jeunes chênes grandissez encore et vous, dansez donc jeunes gens
Le chêne se brise en deux, dansez donc tant que vous êtes libres et jeunes

Hé, saute, la chèvre, saute haut si tu peux.
Je voudrais bien mais ce n'est pas la peine, je suis retombée sur le sol

Venez, compagnons, le temps est venu. Ramène la chèvre à la maison
Oui j'aurais aimé la prendre si le loup ne m'avait pas effrayé,
si le loup ne m'avait pas effrayé

Jeunes chênes grandissez encore et vous dansez donc jeunes gens

Six danses populaires roumaines pour piano (1915)

Jeu de bâton
Costume paysan
En restant tranquille
Chant du cor montagnard
Une porte de jardin en Roumanie
Danse rapide

Deux danses pour piano extraites de la *Suite de danses* (1923)

V Molto tranquillo
IV Allegro vivace

GYÖRGY LIGETI

Chants d'Arany (1952)

Poèmes de János Arany (1817-1882)

Perfide rayon de soleil

Petit buisson, ne bourgeonne pas encore
C'est l'hiver, pas le printemps
Petite fille, ne soupire pas
Tu ne sais pas ce que c'est

Le froid dévaste les nouvelles pousses
Beaucoup de soucis viennent quand éclot trop vite la jeune fille

Je serais désolé pour ce buisson s'il était sans feuillage et sans fleur
Et pour la naïve jeune fille si vite envolée

La plus belle fleur

C'est une jolie fleur que la rose, et plus encore ses pétales
Car la rosée du ciel les baigne tous les jours

C'est une jolie fleur qu'une jeune fille, épanouie les jours de fête
Mais la plus jolie fleur est l'amour sacré de la patrie

Il ne pousse pas dans le jardin et sa terre noire
Il n'apporte pas le bonheur dans le lit de fleurs

Il ne pousse que dans le cœur, le cœur humain
Profondément dans le cœur humain

Chanson à boire

Viens, laisse nous boire un peu,
nous ne serons pas honteux si cela nous fait du bien
Une ou deux gorgées de vin ne vont pas renverser le monde

Et s'il était renversé, et alors ! cela ne me gênera pas
Si la Fortune me saute à ma tête, cela pourra me remettre sur mes pieds

S'il est renversé, à la gloire de Dieu ! Cela sera peut être utile
Un bon fermier laboure profondément

Le migrant

Le cœur de la colombe lui fait mal
La plainte du rossignol emplit la campagne
Ne soyez pas tristes, colombe et rossignol
Vos soucis ne sont rien devant les miens

Un oiseau du ciel fait son nid dans la montagne ou la vallée
Les compagnons perdus en trouvent d'autres
Mais moi je n'ai ni patrie ni compagnon
Je voyage seul à travers le monde

Oh, comme tout est bleu dans la campagne de ma patrie lointaine
Je ne sais si ce sont des montagnes ou le ciel
Je ne sais si je reviendrai jamais,
ou si ne je n'aurai d'autre patrie que le ciel.

Le diable a emporté le perceuteur

Le diable est arrivé en jouant du violon
Il a pris avec lui le perceuteur
Et toutes les femmes criaient :
'Belzebuth, longue vie à ta danse'

Le diable est parti avec sa danse, est parti avec le perceuteur

Nous mélangeons
Nous dressons la table en dansant
Nous te sommes reconnaissants Belzébuth d'avoir emporté le perceuteur

Le diable est parti...

LUCIANO BERIO

Quatre chants populaires (1946-47)

Dolce Cominciamento (En commençant doucement)

Je chante à la plus belle qui me soit apparue ; certainement la plus belle entre
Agri et Messine.
« Oh étoile lumineuse quand tu te lèves dans le matin,
ton doux aspect allume le feu de mon cœur »

La donna ideale (La femme idéale)

Celui qui veut se marier avec une femme doit bien peser quatre choses :
la première, comment est sa famille,
la deuxième, si elle est bien élevée,
la troisième, si elle est bien faite
la dernière est sa dot.
Si elle réunit tout cela Dieu bénisse votre mariage !

Avendo Gran Disio (En ayant grand désir)

J'ai peint un beau portrait, à toi pareil, et quand je ne te vois pas, je le regarde
et il me semble t'avoir devant moi : comme celui qui veut se sauver par sa foi
sans rien voir.

Dans mon cœur brûle une douleur comme un feu caché.
Plus je le sens plus il brûle car il ne peut être emprisonné.
Je me consume en passant devant toi et en te regardant amoureuxment,
visage tendre.

Si je te regarde, quand je passe je ne me retourne pas, belle, pour revenir te
voir.
En marchant, à chaque pas je lance un grand soupir qui me remplit d'angoisse.
Je te connais si bien qu'à peine je sais qui je suis tellement tu me parais belle

Ballo (La danse)

La, la, la...
L'amour tourne la tête des plus savants, et celui qui l'aime le plus, est le moins
raisonnable.
Il est vraiment fou celui qui tombe amoureux.

L'amour ne se préoccupe pas de faire du mal.
La fièvre de ses rayons est telle que le froid ni le gel ne peuvent la calmer

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Katalin Károlyi mezzo-soprano

D'origine hongroise, Katalin Károlyi sublime son expérience du violon par le chant auprès de Noëlle Baker et au sein du Studio Versailles Opéra. Ainsi dès son jeune âge, elle chante sous la direction de Yehudi Menuhin, William Christie, Philippe Herreweghe, Georges Benjamin, Reinbert de Leeuw, David Roberson.

Elle se produit sur les scènes de l'Opéra national de Paris, Teatro alla Scala, Teatro Colon, Carnegie Hall, Lincoln Center, Wigmore, Barbican et Royal Albert Halls, Cité de la Musique comme aux festivals de Ravinia à Chicago, d'Aix-en-Provence, de Salzbourg ou d'Île-de-France.

En 2000, György Ligeti compose pour sa voix et pour l'Amadinda Percussion Group le cycle *Sippal, Dobbal, Nádihegyedüvel*, qu'elle enregistre chez Teldec peu après sa création et dont elle est l'ambassadrice autour du monde.

Son répertoire varié s'illustre dans les pièces telles qu'*Aventures et Nouvelles aventures* de Ligeti, *Les Noces* de Stravinski, les *FolkSongs*, *Calmo*, *Cyrcles* et *Sequenza III* de Bérió, les premières mondiales de *The Sea and Its Shore* de John Woolrich et de *Addiamento* de Jan van de Putte. Elle interprète Judith du *Château de Barbe-Bleue* de Bartók, Isoliero du *Comte d'Ory* de Rossini, le rôle-titre de *Carmen* de Bizet, de Maria-Maddalena d'*Infinito Néro* de Sciarrino, Mélanto et Fortuna dans le *Le Retour d'Ulysse dans sa patrie* de Monteverdi (enregistré en DVD live avec William Christie, avec qui elle a enregistré les CDs de *La Descente d'Orphée aux Enfers*, *Les Plaisirs de Versailles* et *Médée* de Charpentier, *Hippolyte et Aricie* de Rameau, *Il Sant' Alessio* de Landi...).

Passionnée par les créations et par la musique de chambre, Katalin Károlyi collabore régulièrement avec Gyorgi Kurtág, Peter Eötvös, Steve Reich et avec des ensembles comme Amadinda, Ictus, Ensemble Intercontemporain, Asko-Schönberg Ensemble, BCMG, London Sinfonietta...

Jean de Saint-Guilhem piano

Jean de Saint-Guilhem reçoit une formation classique de musicien – école de musique à Paris, premier prix et troisième cycle au Conservatoire royal de Bruxelles et master class avec de grands pédagogues russes. Il a eu la chance de travailler avec Nicole Henriot, pianiste favorite du grand chef français Charles Münch.

Son parcours s'est ensuite déroulé entre une constante, la musique, et diverses expériences professionnelles, qui l'ont conduites à être récemment le Directeur de la Musique, du Théâtre et de la Danse au Ministère de la Culture en France. De nature curieux d'esprit et de richesses humaines, il a, à côté d'une activité d'interprète, d'accompagnateur, notamment de mélodies, participé à des spectacles mêlant la musique à la poésie, comme celle des romantiques allemands (Robert et Clara, autour des Schumann), ou au mime (*Les Oiseaux*, à la Péniche Opéra). Pour lui, l'interprétation n'est pas fondée seulement sur l'œuvre d'art en tant que telle, mais en tant que relation, en tant que médium qui permet de dépasser les limites du langage rationnel, assurant ainsi l'équilibre idéal entre l'intelligence et l'émotion.

Il prépare en ce moment avec Muriel Mayette, administratrice de la Comédie Française, et Katalin Károlyi un spectacle musical mettant en scène l'enfance et l'adolescence vues à travers le prisme de la nature et des animaux.

RÉSERVEZ LE PROCHAIN CONCERT DU MERCREDI !

Cycle Ictus / Musique de chambre

SUITE EN TRIO

**L'HISTOIRE DU SOLDAT DE STRAVINSKI (EXTRAITS)
& PIÈCES DE KAGEL, BERG, IVES, MILHAUD**

19 octobre