

Académie internationale

**Les chants d'Ulysse
Du 14 au 22 avril 2023**

*« Heureux qui, comme Ulysse,
a fait un beau voyage ... »*

*Les fondatrices :
Patricia Petibon et Héroïse Gaillard*

Deux lieux d'accueil :

L'Abbaye Royale de Fontevraud

Centre culturel de renommée internationale (200 000 visiteurs par an)

**Le théâtre Le Dôme de Saumur et les locaux de son école de
musique,** lieu associé emblématique du territoire

Avec la participation exceptionnelle de :

Olivier Py, parrain de l'Académie

Thierry Escaich, compositeur et professeur invité

...

Pourquoi une nouvelle Académie ?

Cela fait 25 ans que nous arpentons toutes les deux les plus grandes scènes. Nous avons toujours eu un désir commun : celui d'enseigner, de partager et de transmettre. C'est ainsi que nous avons entrepris de créer l'Académie des Chants d'Ulysse.

Nous avons souhaité associer deux sites magnifiques emblématiques du Maine et Loire : l'Abbaye Royale de Fontevraud et le théâtre le Dôme à Saumur. Ils sont situés à 20 minutes environ l'un de l'autre, dans la Région Pays de la Loire où est implanté depuis 18 ans l'Ensemble Amarillis. La direction artistique de Fontevraud et l'Élu à la culture de l'agglomération Saumur Val de Loire sont enthousiasmés par notre projet.

Deux lieux inspirants offrant une diversité de propositions artistiques

L'abbaye de Fontevraud, lieu d'excellence et joyau architectural, a été pendant des siècles un site de formation et d'éducation. Elle héberge à présent un Centre Culturel de Rencontre au rayonnement international, exceptionnel par son histoire, sa situation géographique, ses salles de concert et de conférence.

Le Dôme est un beau théâtre à l'italienne bâti au XIXème siècle sur les bords de la Loire dans la ville de Saumur, abritant aujourd'hui une école de musique en plus du théâtre. Il offre donc une infrastructure idéale pour des master classes avec une vingtaine de salles disponibles.

Une ambition commune

Notre ambition est de créer dans ces deux écrans un laboratoire d'expériences musicales favorisant un échange dans lequel les arts se croiseront, se mêleront, s'interrogeront et entreront en interaction, générant ainsi une effervescence artistique originale et inspirée.

L'exigence et le dépassement de soi sont une donnée clé dans la construction d'un artiste et dans son accomplissement sur scène. Cela ne peut se faire sans une continuelle remise en question, voire une mise en danger dans la capacité à bousculer certaines habitudes corporelles, à interroger, avec l'improvisation par exemple, ce que chacun a de créatif en soi. La vocalité et l'éloquence, le geste musical, la présence sur scène, la théâtralité, la connaissance du corps et de sa présence dans l'espace, nous paraissent essentiels au développement d'un instrumentiste et d'un chanteur se destinant à devenir professionnel. Grâce à la diversité des intervenants, aux ateliers et conférences proposés, cette Académie permettra de mener ces expériences artistiques et de les mettre en pratique dans un concert sur la scène du Dôme à la fin du séjour. Nous souhaiterions qu'elle propose chaque année un rendez-vous inspirant aux étudiants du monde entier désireux de se perfectionner dans le répertoire baroque, sur instrument historique, mais aussi classique ou contemporain avec des artistes exceptionnels réunis autour de notre binôme.

Pourquoi avoir choisi ce titre : Les chants d'Ulysse

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... Joachim du Bellay commence ainsi son poème en ouvrant une porte vers l'infini des possibles. Cette Académie, nous l'avons placée sous le signe de ce personnage emblématique, audacieux, au destin unique qui a subi tant d'épreuves au cours de son existence avant de rejoindre l'île d'Ithaque et sa femme bien-aimée. Ulysse est célébré pour son courage, sa ténacité, son désir de connaissance, d'expérimentation, une curiosité qui le pousse souvent à dépasser les frontières de l'humain. Ulysse adopte la ruse pour contourner les obstacles jusqu'à se montrer fourbe parfois, mais c'est aussi sa remarquable intelligence, sa capacité à déjouer tous les pièges et à toujours se réinventer qui en fait une figure porteuse d'espoir et de sens.

Naviguer au cœur des affects traduits en musique et chercher à les rendre avec le plus de justesse possible, voilà le défi qui attend chaque artiste !

Héloïse Gaillard et Patricia Petibon

Olivier Py : parrain de cette Académie

Poète, écrivain, metteur en scène, chanteur, figure emblématique du monde du théâtre, directeur du festival d'Avignon de 2013 à 2022 tout juste nommé à la tête du théâtre du Châtelet, fidèle compagnon artistique de Patricia Petibon, Olivier Py sera le parrain de cette Académie : Poète, écrivain, metteur en scène, chanteur, figure emblématique du monde du théâtre, directeur du festival d'Avignon de 2013 à 2022 tout juste nommé à la tête du théâtre du Châtelet, fidèle compagnon artistique de Patricia Petibon, Olivier Py sera le parrain de cette Académie :

« C'est une fierté pour moi de parrainer le magnifique projet d'Héloïse Gaillard et de Patricia Petibon. Leur vision de la transmission loin des académismes est un exemple de métissage et d'ouverture. On ne liera jamais assez l'artistique et le pédagogique, le passé et l'avenir, le public et l'exigence. Dans ces lieux superbes bercés par La Loire et sous l'héraldique d'Aliénor d'Aquitaine va s'inventer un incubateur artistique sans pareil. Mêler les arts a toujours renforcé les disciplines, les deux fées penchées sur ce berceau, rencontre et atelier, spectacle et recherche, ont tout pour faire de cette aventure une grande réussite. Cet oasis d'intelligence et d'émotion sur les bords de Loire est destiné à tous. Ceux qui veulent approfondir leur geste, ceux qui découvrent la magie harmonique et ceux qui offrent leur écoute et leur admiration à la beauté fugitive. Nul doute que se créera là un projet novateur essentiellement construit sur la démocratisation de la culture. »

Olivier Py

Biographie

Olivier Py a dirigé le festival d'Avignon de 2013 à 2022. Il dirige le théâtre du Châtelet depuis 2023. Metteur en scène de théâtre et d'opéra, dramaturge, réalisateur mais aussi comédien et auteur, Olivier Py ancre son œuvre au cœur des préoccupations de ses contemporains afin de pouvoir ouvrir avec eux un dialogue, poétique et politique.

Après des études au Lycée Fénelon, il entre à l'ENSATT puis en 1987 au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. En 1988, sa première pièce, *Des Oranges et des ongles*, est créée par Didier Lafaye au théâtre Essaïon. La même année, il fonde sa propre compagnie « L'inconvénient des boutures ». En 1995, il est révélé au grand public au Festival d'Avignon In par une pièce

de vingt-quatre heures, *La Servante*, avant de revenir deux ans plus tard dans la Cour du Palais des Papes avec *Le Visage d'Orphée*. Il y reviendra en 2005, pour son spectacle *Les Vainqueurs*.

Il est nommé directeur du Centre dramatique national d'Orléans en 1997 et devient en mars 2007 directeur du Théâtre national de l'Odéon. Salué pour son intégrale du *Soulier de Satin* de Claudel et ses mises en scène à l'opéra, il fut lauréat de la Fondation Beaumarchais, Prix Nouveau Talent Théâtre/SACD en 1996 et Prix Jeune Théâtre de l'Académie française. Il est également l'auteur de "Paradis de tristesse" et de "Les parisiens" qui reçoit le prix Transfuge du Meilleur roman français 2016.

En 2020/2021, Olivier Py poursuit la tournée de sa Dame de Pique à Marseille. Il se produit sur la scène de l'Opéra National de Bordeaux en tant que comédien dans l'opéra bouffe *V'lan* dans l'oeil de Hervé où il incarne La Marquise. De retour à la mise en scène, il dirige le diptyque composé de *La Voix Humaine* et de la création mondiale de *Point d'Orgue* de Thierry Escaich interprétée par Patricia Petibon, d'abord au théâtre des Champs-Élysées puis à l'Opéra de Dijon.

Les fondatrices

Patricia Petibon

Soprano

Soprano colorature, élève de Rachel Yakar au CNSM de Paris et découverte par William Christie, Patricia Petibon maîtrise aujourd'hui un répertoire qui s'étend du baroque français à la musique moderne, qu'elle aborde avec Francis Poulenc et Alban Berg. Depuis ses débuts à l'Opéra de Paris en 1996 dans HIPPOLYTE ET ARICIE de Rameau, elle est apparue dans des opéras très divers, de Mozart à Offenbach, en passant par Donizetti et Verdi, qu'elle interprète sur toutes les grandes scènes de la planète.

Elle a interprété les grands rôles du répertoire baroque comme *Ginevra*/ ARIODANTE à Genève et au festival d'Aix-en-Provence ou bien *Euridice* dans ORFEO ET EURIDICE au Théâtre des Champs Elysées à Paris. En outre, les temps forts des dernières années comprennent *Giunia* dans LUCIO SILLA à Vienne sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, avec qui elle a travaillé régulièrement, puis le rôle-titre de LULU de Berg à Genève, à Barcelone et à Salzbourg ainsi que *Blanche*/LES DIALOGUES DES CARMÉLITES au Théâtre des Champs-Elysées, ALCINA de Händel au Festival d'Aix-en-Provence et MANON au Grand Théâtre de Genève. En 2017 elle remporte un grand succès en *Mélisande* dans une nouvelle production de PELLÉAS ET MÉLISANDE au Théâtre des Champs-Elysées.

Patricia Petibon coopère étroitement avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, la Staatskapelle Berlin, l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, les Münchner Philharmoniker, le MDR Sinfonieorchester, l'Orchestre Philharmonique de la Radio France, l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre National de Lyon, Les Talens Lyriques, le Cercle de l'Harmonie, Le Concert d'Astrée, l'Ensemble Amarillis, La Cetra, le Venice Baroque Orchestra, Il Giardino Armonico et le Freiburger Barock Orchester.

Elle travaille régulièrement avec des chefs comme Alain Altinoglu, Giovanni Antonini, Marco Armiliato, Bertrand de Billy, Ivor Bolton, Frédéric Chaslin, Gustavo Gimeno, Daniele Gatti, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Paavo Järvi, Louis Langré, Andrea Marcon, Josep Pons, François-Xavier Roth, Christophe Rousset et Jérémie Rhorer.

Le printemps 2021 marque son remarquable début dans « La Voix Humaine » de Francis Poulenc et dans « Point d'Orgue » de Thierry Escaich au Théâtre des Champs Elysées. Outre de nombreux récitals avec la pianiste Susan Manoff, Patricia Petibon se produit avec son nouveau programme "La Traversée" avec La Cetra et Andrea Marcon à la Philharmonie de Paris, au festival de l'Épau, au Musikfestspiele de Dresde et à Lisbonne. Avec l'ensemble baroque français Amarillis, elle présente le programme "Flammes de Magiciennes" et se produit à Frouville, Bordeaux, Gand et Massy.

Au-delà, les engagements de la saison 2022-2023 comprennent une nouvelle production de LA VOIX HUMAINE de Francis Poulenc à l'Opéra National du Rhin dans une mise-en-scène de Katie Mitchell, ainsi que de nombreuses concerts – notamment la SHÉHÉRAZADE de Ravel auprès du Festival Ravel ainsi qu'avec l'Orchestre Leon y Castillia sous la direction de Josep Pons à Valladolid, et avec l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg sous la direction de Jérémie Rohrer, et les « Sieben frühe Lieder » de Berg avec Les Siècles et FX Roth. Pour le nouvel an Patricia Petibon retrouve l'Orchestre National de France ensemble avec Cyrille Dubois et Enrique Mazzola pour présenter un bouquet de pages vocales du roi de l'opérette Français, Jacques Offenbach. En juin et septembre 2023 elle sera à nouveau Mélisande dans une version concert de PELLÉAS ET MÉLISANDE avec le Budapest Festival Orchestre sous la direction d'Iván Fischer à Spoleto, Budapest et la Elbphilharmonie de Hamburg.

Patricia Petibon se consacre de plus en plus aux jeunes chanteurs. Ensemble avec la flûtiste et hautboïste Héloïse Gaillard, directrice artistique de l'Ensemble Amarillis, une Académie, Les Chants d'Ulysse, au sein de l'Abbaye Royale de Fontevraud et du Théâtre Le Dôme de Saumur, qui s'adresse à des étudiants, chanteurs et musiciens, futurs professionnels et artistes émergents. En mai/juin 2023 Patricia Petibon sera pour la première fois membre du jury du concours Reine Elisabeth.

Récompenses et distinctions honorifiques

1995- Premier prix du CNSM en chant.

1998- Victoires de la musique classique : révélation artiste lyrique.

2001- Victoires de la musique classique : artiste lyrique de l'année.

2003- Victoires de la musique classique : artiste lyrique de l'année.

2009- BBC Music Magazine Awards : Amoureuses nommé meilleur album d'opéra.

2012-

- Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.
- Nomination aux Grammy Awards (meilleur enregistrement d'opéra, Lulu, Berg).
- Orphée d'Or de la meilleure interprète : Patricia Petibon dans Lulu d'Alban Berg dirigée par Michael Boder - DVD Deutsche Grammophon.

2015- Prix Mado Robin - Orphée du mérite pour l'enregistrement La Belle Excentrique avec Susan Manoff - CD Deutsche Grammophon.

2016- En son honneur, l'astéroïde 348383 est nommé Petibon.

2020- Le conservatoire de musique, de théâtre et de danse de la ville de Montargis porte son nom.

2021- Nommée Chevalier de la légion d'honneur.

Héloïse Gaillard

Direction artistique de l'Ensemble Amarillis

Flûte à bec et hautbois baroque

Concertiste et chambriste, la soliste Héloïse Gaillard est saluée par la presse nationale et internationale pour sa sensibilité musicale, sa virtuosité et la subtilité contrastée de son jeu.

Elle se produit en soliste dans les salles les plus prestigieuses, en France et à l'étranger: à Paris (Salle Gaveau, Théâtre des Champs Elysées), à Metz (Arsenal), à Nantes (Palais des Congrès), à Montpellier (Opéra), dans de nombreux festivals (Folles journées de Nantes, Sablé, Beaune, Ambronay), à Londres (Barbican), à Amsterdam (Opéra, Concertgebouw), à Berlin (Philharmonie), à Dresden et Leipzig (Opéra), à Stockholm (Konzerthuis), à Boston, à New York (Lincoln Center), en Amérique latine, en Chine, en Russie...

Hautbois solo du *Concert Spirituel* dirigé par Hervé Niquet depuis 1996 et Flûte solo dans l'ensemble *Le Concert d'Astrée* sous la direction d'Emmanuelle Haïm, elle a été invitée à jouer en soliste avec la Philharmonie de Berlin à plusieurs reprises, avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre symphonique de Madrid ou encore avec l'Orchestre Royal du Concertgebouw à Amsterdam. Elle participe à de nombreux enregistrements parus en CD et en DVD pour Naxos, Glossa, EMI, Alpha... Héloïse Gaillard vient de se produire en soliste pendant l'édition 2023 de la Folle journée de Nantes dans un programme de Concertos italiens.

Passionnée de musique de chambre, de partage et de découvertes, elle crée en 1994 l'ensemble Amarillis avec lequel elle remporte 3 Premiers Prix internationaux. Elle assure la direction artistique et l'ensemble, sous son impulsion, enregistre 22 disques pour les labels Ambrosio-Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic, Sony Classical, Evidence classics.

Ambassadeur artistique de la ville d'Angers depuis 2012, conventionné par la Région Pays de la Loire et l'État, Amarillis est soutenu par l'Adami, la Spedidam, la Fondation Orange, le Centre de musique baroque de Versailles. Le 22ème disque de l'ensemble Amarillis consacré à Elisabeth Jacquet de la Guerre (5 diapasons, classé par le *Giornale della Musica* parmi les 15 meilleurs disques classiques de 2022) est paru le 7 octobre 2022.

Titulaire de Certificat d'Aptitude de musique ancienne, passionnée par l'enseignement dès son plus jeune âge, elle est régulièrement invitée à donner des Master classes en France, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Asie.

Elle crée la classe de hautbois baroque au sein du département de musique ancienne du CRR d'Aix en Provence et y enseigne de 2009 à 2015. De septembre 2019 à décembre 2020, elle enseigne le hautbois baroque au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle est invitée comme professeur à la première Académie internationale créée par le Centre de musique baroque de Versailles en juillet 2020 ainsi qu'à l'académie internationale du festival de Sablé en août 2020.

Elle est également licenciée en musicologie de la Sorbonne.

Eclectique, passionnée, soucieuse de transmettre et d'éduquer, elle a assuré la direction artistique du festival des Heures musicales de Cunault en Maine et Loire entre 2019 et 2021.

Elle est, depuis septembre 2021 Directrice Artistique en charge de la programmation pour la direction des affaires culturelles de l'Agglomération Saumur Val de Loire.

Un portrait d'une heure, réalisé par Mezzo et France 2, lui a été consacré.

France Musique, la BBC, Mezzo, Radio classique et Arte web live retransmettent régulièrement ses concerts.

Son enregistrement pour flûte seule des 12 fantaisies de Georg Philipp Telemann a reçu un Choc Classica et fait aujourd'hui référence.

Heloise Gaillard est Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

"Verve, entrain et finesse" - Le Monde
"Interprètes inscrits dans l'une de nos meilleures traditions musicales" - Télérama
"Toujours en veine d'imagination et de fantaisie, sur un grand sérieux musical" - La Croix

Fondé par Héloïse Gaillard, flûtiste et hautboïste de renommée internationale, qui en assure la direction artistique depuis 1994, Amarillis est un ensemble musical fédérant des artistes d'exception, de générations différentes, autour d'un projet artistique ambitieux et unique où se tisse un dialogue entre les artistes.

L'ensemble a remporté trois premiers prix internationaux : en 1995, le premier Prix du concours de musique ancienne de York, puis le premier Prix du concours Musique d'Ensemble organisé par la FNAPEC en avril 1997 et enfin, en septembre 1997, le premier Prix et le Prix du public au concours SINFONIA présidé par Gustav Leonhardt.

Conventionné par la Région Pays de la Loire et l'État, Amarillis a été distingué par les Révélation classiques de l'Adami. Au gré de ses projets, Amarillis est soutenu par l'Adami, la Spedidam, la Fondation Orange, le Centre de musique baroque de Versailles...

L'Ensemble a reçu les plus vifs éloges de la presse nationale et internationale pour l'ensemble de sa discographie (22 disques) parue sous les labels Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic, Sony Classical, Harmonia Mundi, Mirare et Evidence Classics. Jubilation Vénitienne, 21ème album de l'ensemble en collaboration avec la Maîtrise des Pays de la Loire, dédié à Antonio Vivaldi (Gloria et concert) et Antonio Caldara (Motets et Sinfonie) enregistré pour la collection créée par l'Abbaye Royale de Fontevraud avec le label Mirare est sorti le 27 mai 2022. Le 7 octobre 2022, l'album « Elisabeth Jacquet de la Guerre, Judith et Sémélé » dédié à la compositrice Elisabeth Jacquet de La Guerre avec la soprano Maïlys De Villoutreys est sorti pour le label Evidence Classics.

Amarillis se produit dans les lieux les plus prestigieux en France (Théâtre des Champs-Élysées, de Poissy, Philharmonie de Paris, Festivals d'Ambronay, d'Auvers-sur-Oise, Saintes, Sablé-sur-Sarthe, Centre de Musique baroque de Versailles, Opéras de Lille, Versailles, Angers, Nantes, Avignon, Arsenal de Metz, Scène Nationale de Besançon...), et à l'étranger, au Royaume-Uni (Royal Academy of Music, festivals de York et de Brighton...), aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Amérique latine, au Canada, au Sénégal, en Inde, en Russie, en Chine, au French May Festival à Hong-Kong, aux États-Unis (tournées soutenues par l'Institut Français).

Amarillis collabore très régulièrement avec les meilleurs chanteurs actuels : Patricia Petibon, Stéphanie d'Oustrac, Sonya Yoncheva, Karine Deshayes, Mathias Vidal... et au gré de la programmation, réunit dans un même esprit de musique de chambre des musiciens solistes de renommée internationale.

L'Ensemble aborde les différents répertoires de la musique baroque européenne avec la volonté d'exploration d'un répertoire souvent méconnu voire inédit. Le fruit de ce travail musicologique et historique engendre des programmes thématiques originaux (Jeux de dames à la Cour, Amour et mascarade avec Patricia Petibon, Ferveur et extase avec Stéphanie d'Oustrac...) mais Amarillis aime aussi revisiter des œuvres célèbres (concertos d'Antonio Vivaldi, concertos de Johann Sebastian Bach et Georg Philipp Telemann, Cantates de Jean-Philippe Rameau, le répertoire de musique de chambre de Georg Friedrich Haendel...).

Enfin, Amarillis se passionne pour des projets associant différents courants musicaux, comme le jazz ou la musique contemporaine, ainsi que d'autres univers artistiques comme le théâtre, la danse ou le conte (Inspiration baroque avec Louis Scavis, La Double coquette associant la musique de Dauvergne avec la musique de Gérard Pesson, la poésie de Pierre Alferi et les costumes d'Annette Messenger, Tafelmusik avec la collaboration du scénographe Eric Soyer...).

Passionné par la pédagogie, l'Ensemble est régulièrement invité et associé à des lieux de diffusion pour faire un travail de transmission, touchant une grande diversité de publics. L'Ensemble participe fréquemment à des émissions de France Musique et Radio classique. La BBC, la RAI, Mezzo, France Télévisions et Arte ont également enregistré plusieurs de ses concerts.

Déroulement de l'Académie

Cette Académie internationale, centrée sur le travail de la musique, a comme enjeu de provoquer des rencontres artistiques extraordinaires contribuant ainsi à faire d'un interprète **un artiste complet**.

L'originalité de ce projet, résidera dans la priorité donnée à la **transversalité et la pluralité des disciplines artistiques proposées avec des intervenants d'exception**.

Recréer l'esprit de troupe, en faisant intervenir tous les corps de métier liés au spectacle vivant en intégrant une dimension philosophique afin d'apporter des clés essentielles de réflexion sur le rôle de l'artiste dans son métier et au sein de la Cité.

A ce titre interviendront des metteurs en scène, plasticiens, danseurs, mimes, scénographes et créateurs lumière, poètes, écrivains, costumiers, astrophysiciens, luthiers sous forme de master-classes, de conférences, de débats... avec pour ambition de travailler sur toutes les dimensions artistiques d'un interprète, c'est à dire la corporalité et la prise en compte de l'espace.

Cette Académie d'exception participera au rayonnement national et international de l'abbaye, du territoire du Saumurois, de la ville de Saumur ainsi que toute la Région des Pays de la Loire en la plaçant comme un lieu unique de transmission et d'excellence.

Il y aura 12 enseignants de renommée internationale et des intervenants lors de conférences organisées chaque soir.

Ces moments d'échange et de rencontre associeront en binôme des spécialistes de disciplines différentes comme un phoniatre avec un apnéiste, un astrophysicien avec un metteur en scène. En effet, la science modifie notre façon de voir le monde tout comme les arts. C'est cette complémentarité qui sera interrogée afin de nous pousser hors des frontières habituelles pour tenter de les dépasser.

Elle s'adresse aux étudiants, futurs professionnels (master) venus de France et du monde entier et à des mineurs accompagnés à partir du 3ème cycle ;

Les conférences seront ouvertes à des auditeurs libres.

Les stagiaires de l'Académie bénéficieront d'une offre pédagogique unique : cours individuels journaliers et cours collectifs, ateliers, conférences et performances.

Un concert d'ouverture donné par Patricia Petibon avec des artistes de l'Ensemble Amarillis sous la direction artistique d'Héloïse Gaillard est prévu le 14 avril à l'abbaye de Fontevraud. Il y aura la création d'une cantate dédiée au personnage d'Aliénor d'Aquitaine, reine et figure incontournable de l'Abbaye, composée par Thierry Escaich sur un poème d'Olivier Py.

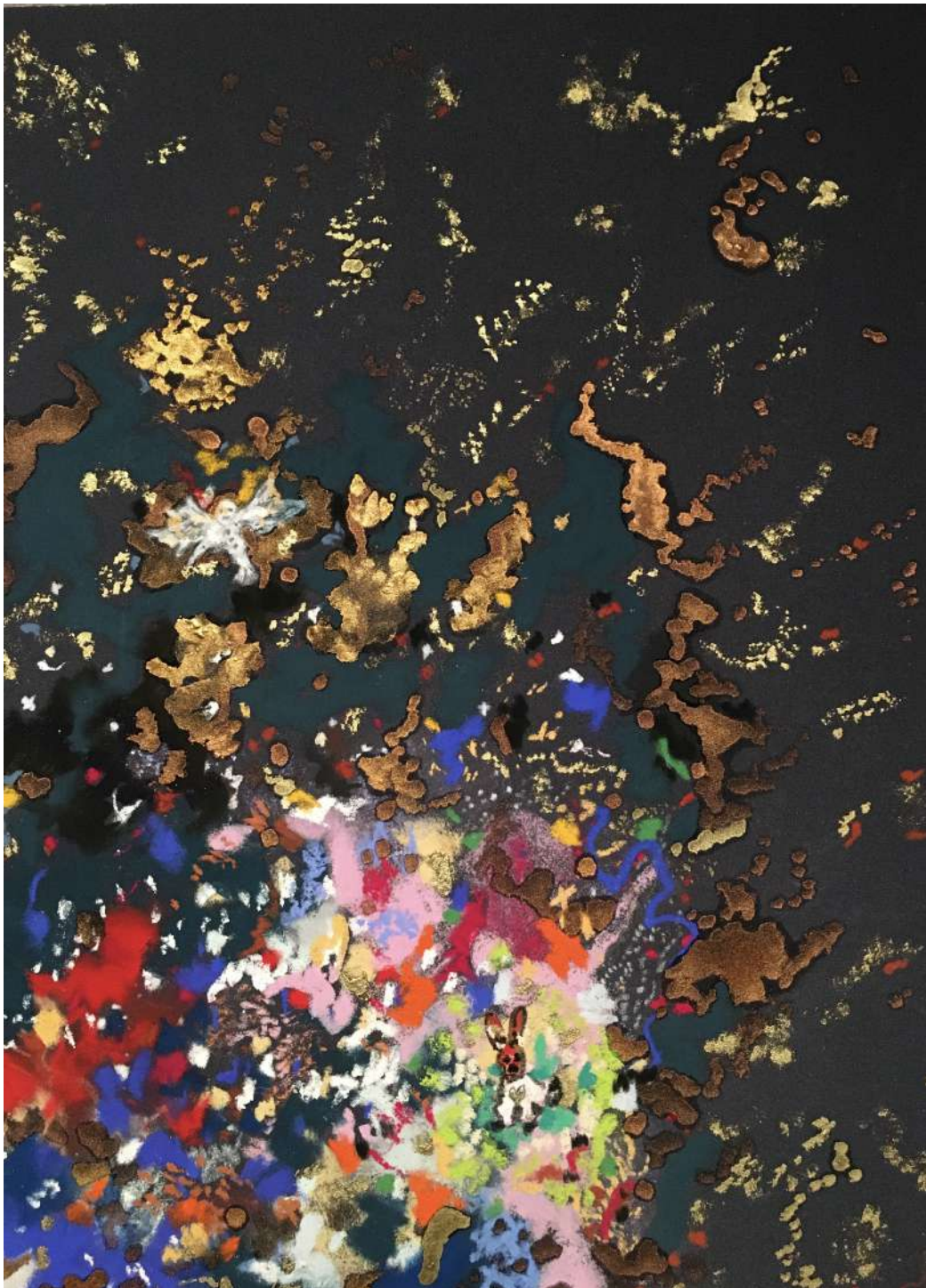
Un concert de clôture sera proposé par les étudiants au théâtre le Dôme le 22 avril, associant musique, mime, mise en scène et maquillage.

Extrait du livre Helgoland de Carlo Rovelli :

« J'étais profondément troublé. J'avais la sensation de regarder, à travers la surface des phénomènes, vers un intérieur d'une étrange beauté ; je me sentais étourdi à la pensée que je devais maintenant explorer cette nouvelle profusion de structures mathématiques que la nature déployait aussi généreusement devant moi . »

Voilà ce qu'écrit le physicien allemand Werner Heisenberg, l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique, en juin 1925. C'est en explorant le monde que l'inattendu frappe à notre porte. Combien de scientifiques, écrivains, musiciens, peintres, ont vu leur chemin dévié dans l'effort de leurs recherches par un inattendu, une intuition, pour les conduire vers un ailleurs inconnu? La quête du beau, du mystère et de la témérité provoque notre imaginaire ainsi que notre créativité. Elle révélera toujours à l'horizon une terre vierge à conquérir. C'est pour cette raison que nous allons créer des passerelles entre les arts et les sciences, propices à explorer nos capacités, à élargir notre vision d'interprètes et d'improvisateurs.

Deux lieux d'accueil de l'Académie |

Disciplines enseignées |

CHANT

Patricia Petibon

Soprano

voir biographie en page 6-7

Robert Expert

Contre-ténor

Robert Expert, contre-ténor, a chanté dans toute l'Europe et jusqu'au Canada ou au Japon avec les plus prestigieuses phalanges, l'opéra baroque et contemporain, le théâtre musical, l'oratorio, ainsi qu'en récital ou en formation de chambre. Il est le dédicataire d'un grand nombre de créations. Parmi une vingtaine de disques, on retiendra un récital Vivaldi/Haendel nommé meilleur enregistrement vocal baroque par l'Académie du disque lyrique en 2006, le rôle titre de l'Orlando de Porpora, une compilation d'airs par les plus fameux contre-ténors chez Decca, des créations d'airs du 17ème siècle avec l'ensemble de musique ancienne La Primavera.

Robert Expert a été l'invité de plusieurs émissions de télévision, de radio, Eve Ruggieri lui a consacré un Musiques au Cœur, il a animé une émission culturelle sur France 2 avec Patricia Petibon.

La pédagogie est sa passion profonde : titulaire du CA, il enseigne depuis plus de 20 ans en master class ou en conservatoire (CRR de Paris, CRD de Bobigny) tant en France qu'à l'étranger. Au CNSM de Lyon, il enseigne depuis septembre 2017 le chant baroque. Il participe à des protocoles de recherche scientifique sur la voix, et donne de nombreuses conférences sur l'acoustique vocale, la pédagogie ou certains thèmes

historiques et musicologiques. Expert scientifique de La Voix, l'expo qui vous parle à la Cité des Sciences de Paris, Robert est un des auteurs de l'ouvrage *La voix chantée – Entre sciences et pratiques* dirigé par Nathalie Henrich paru chez De Boeck-Solal. Il a été recruté en 2020 par le CNFPT pour la formation à distance des professeurs de chant (FOREMI) et en 2022 pour la didactique du chant au Pôle Sup 93 (formation au DE).

CHEFS DE CHANT & clavecin

Erika Guiomar

Après des études à l'Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris (licence d'enseignement et de concertiste) et au CNSM de Paris (Premier prix de piano, musique de chambre, accompagnement vocal et direction de Chœur), Erika Guiomar obtient les prix SACEM et du Ministère de la Culture en musique de chambre au concours de la FNAPEC ainsi qu'un premier prix et le prix du Public au Concours International de Guérande.

Elle se perfectionne auprès de maîtres et d'artistes tels que Nadine Denize, Régine Crespin, Christa Ludwig, Gundula Janowitz, Irène Aïtoff, Waltraut Meier, Jules Bastin, Walter Moore, Christophe Underwood, Charles Spencer, Jean Koerner, Walter Berry, Paul Schilhavski, Jean-Christophe Benoît, Robert Dumé...

Elle est actuellement professeur titulaire de la classe de direction de chant au CNSM de Paris. Elle est jury au concours international d'interprétation de mélodies française de Toulouse (2007). Elle a

enregistré un disque de mélodies de Fauré avec Thierry Félix, un autre de mélodies française sous le label Maguelonne (monde de la Musique).

Elle a participé à de multiples productions et s'est produite en récital tant en France qu'à l'étranger : Paris, Genève, Salzbourg, Prague, Bayreuth, Hannovre, Athènes...

Jeanne Jourquin

Clavecin

Jeanne Jourquin est musicienne. Elle obtient son Bachelor de clavecin et basse continue au Conservatoire Supérieur d'Amsterdam en 2015 et son Master en 2017 au CNSMD de Paris avec les plus hautes distinctions.

Elle obtient en 2019 un diplôme de chef de chant au CRR de Paris. Elle partage aujourd'hui ses activités entre la création de projets personnels, la participation à des ensembles constitués, l'enseignement du clavecin, mais aussi la recherche et l'édition musicologique.

Elle est à l'origine de la création de deux ensembles : le trio Les Vestales et l'Ensemble Daniel Danielis qui se consacre au genre du petit motet français. Elle se joint régulièrement à des ensembles tels que Amarillis (Héloïse Gaillard), Le Concert de la Loge (Julien Chauvin), Café Zimmermann (Pablo Valetti), La Tempête (Simon-Pierre Bestion), Artifices (Alice Julien-Laferrrière), Sarbacanes (Neven Lesage), Les Cris de Paris (Geoffroy Jourdain), Scherzi Musicali (Nicolas Achten), Le Concert Idéal (Marianne Piketty). Elle est par ailleurs titulaire du DE de musique ancienne et enseigne le clavecin au CRD de Pantin.

Alfredo Abbati

Né au Brésil, Alfredo Abbati obtient son diplôme de master au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris dans la classe d'Erika Guiomar avec "mention très bien à l'unanimité et les félicitations du jury".

Pendant la saison 2009-2010, il a été pianiste chef de chant dans le Centro de Perfeccionamento Plácido Domingo à Valencia (Espagne), en 2014-2015 à l'Atelier Lyrique de Opéra National de Paris et depuis 2017 au Salzburger Festspiele.

En tant que chef de chant il participe à de nombreuses productions telles que : Adriana Lecouvreur (direction : Marco Armiliato), Les Pêcheurs de Perles, La Damnation de Faust au Festival d'Été de Salzburg, Salomé, Tosca, Fidelio (direction : Zubin Mehta), La Scala di seta, L'Italiana in Algeri (direction : Alberto Zedda), Ariane auf Naxos (direction : Andrew Davis) au

Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia; La Walkyrie, Le Crépuscule des Dieux au Théâtre Municipal de São Paulo; Lulu, Parsifal, Carmen au Théâtre Amazonas de Manaus (Brésil); Il Barbiere di Siviglia, Un Ballo in Maschera, Lucrezia Borgia à La Corogne (Espagne); Tristan und Isolde, Lulu, Aida, Les dialogues des Carmélites (direction : Alain Altinoglu) au Théâtre de La Monnaie, Otello, Lear (direction : Fabio Luisi) à Opéra National de Paris, La Fille du Régiment et Andrea Chénier au Gran Teatre del Liceu in Barcelona, Tosca et Falstaff au Festival d'Aix en Provence, etc...

Lors de ces productions, il travaille également avec Plácido Domingo, Bryn Terfel, Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili, Siegfried Jerusalem, Albert Dohmen, Hanna Schwarz, John Daszak, Camila Nylund, Gregory Reinhart, Stéphanie d'Oustrac, Sandrine Piau, Olga Peretyatko, Magdalena Kozena, Karine Deshayes, Sophie Koch, Véronique Gens, Javier Camarena, Ewa Podles, Michael Spyres, Juan Jesús Rodríguez, Ainhoa Arteta, Mariella Devia, Lorin Maazel, Gianandrea Nozeda, Hervé Niquet, Pinchas Steinberg, Christophe Rousset, Jérémie Rhorer, Georges Prêtre...

En récital, il se produit aux côtés de Sondra Radvanovsky, Carlos Álvarez, Alejandro Roy et Simon Orfila à La Corogne (Espagne); de Patricia Petibon au Festival de la Vézère; de Paulo Szot à Rome, de Marianne Cornetti à Ferrol (Espagne); de Karine Deshayes au Festival Européen Jeunes Talents; de Vito Priante au "Festival Nuits de Chéronne"; de Allison Cook au Théâtre Royal de la Monnaie; une tournée de récitals avec le "Salzburger Festspiele" en Chine...

Il participe à plusieurs créations mondiales comme : Shell Shock de Nicholas Lens avec mise en scène de Sidi Larbi Cherkaoui, Au monde de Philippe Boesmans, Macbeth Underworld de Pascal Dusapin au Théâtre Royal de la Monnaie, Il viaggio aussi de Dusapin au Festival d'Été d'Aix-en-Provence, Le soulier de Satin de Marc-André Dalbavie à L'Opéra National de Paris...

Compositeur et organiste

Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure unique de la scène musicale contemporaine et l'un des représentants majeurs de la nouvelle génération de compositeurs français. Les trois aspects de son art sont indissociables, ce qui lui permet mêler dans ses concerts création, improvisation et interprétation dans les combinaisons les plus diverses.

Comme compositeur, Thierry Escaich aborde les genres et les effectifs les plus variés, dans une quête incessante de nouveaux horizons sonores. Son œuvre comporte une centaine de pièces, qui séduisent un large public par leur lyrisme incandescent et leur rythme implacable. Se situant dans la lignée de Ravel, Messiaen et Dutilleux, et ne refusant pas les apports des musiques populaires ou les éléments d'inspiration sacrée, le monde sonore d'Escaich s'appuie sur un élan rythmique obsessionnel et de puissantes architectures.

Son style si personnel transparaît aussi bien dans l'intimité de sa musique de chambre que dans de vastes fresques comme *Chaconne* pour orchestre, l'oratorio *Le Dernier Évangile* ou le double concerto pour violon et violoncelle *Miroir d'ombres*. Son premier opéra, *Claude*, sur un livret de

Robert Badinter d'après *Claude Gueux* de Victor Hugo, a été créé à l'Opéra national de Lyon en mars 2013 et a reçu les éloges de la critique. Parmi ses compositions les plus récentes, citons *La Nuit des chants*, concerto pour alto écrit pour Antoine Tamestit, commande de l'Orchestre philharmonique de la Radio néerlandaise et du NDR Elbphilharmonie, et *Quatre Visages du temps* (troisième concerto pour orgue), créé au Japon, dont la création européenne a été donnée par Thierry Escaich et l'Orchestre national de Lyon en novembre 2017.

Les pièces de Thierry Escaich sont inscrites au répertoire des plus grands orchestres aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et à celui de musiciens tels que Lisa Batiashvili et François Leleux, Valery Gergiev, Paavo Järvi, Alan Gilbert, Alain Altinoglu, Louis Langrée, Renaud et Gautier Capuçon, Emmanuelle Bertrand et Paul Meyer. Il a été compositeur en résidence à l'Orchestre national de Lyon, à l'Orchestre national de Lille et à l'Orchestre de chambre de Paris et a reçu quatre Victoires de la musique (2003, 2006, 2011 et 2017). Il enseigne depuis 1992 l'improvisation et l'écriture au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), où il a remporté lui-même huit premiers prix. En 2013, il a été élu à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France. En 2018, il a été le compositeur à l'honneur du festival Présences de Radio France, à Paris.

Thierry Escaich a également beaucoup composé pour son propre instrument : pièces solistes, musique de chambre, trois concertos, et *La Barque solaire*, poème symphonique pour orgue et orchestre. Son *Premier Concerto pour orgue* a été joué notamment par le Philadelphia Orchestra et l'Orchestre national de Lyon, et a été sélectionné comme un incontournable du répertoire d'orgue par le magazine *Gramophone* : « *Son concerto exploite toute la palette sonore et l'orchestre et de l'orgue en trois mouvements électrisants, le second mouvement enflant jusqu'à un sommet impressionnant, qui n'est surpassé que par la fracassante coda du finale.* »

La carrière de compositeur de Thierry Escaich est étroitement liée à celle d'organiste, à l'instar de Maurice Duruflé – auquel il a succédé comme organiste titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris; il est aujourd'hui l'un des principaux ambassadeurs de la grande école française d'improvisation. Il se produit en récital dans le monde entier, mêlant les œuvres du répertoire à ses propres compositions et à des improvisations. Sa passion pour le cinéma l'amène à improviser régulièrement au piano comme à l'orgue sur des films muets tels que *Le Fantôme de l'Opéra* et *Metropolis*.

Parmi les événements marquants de la saison 2021/2022, citons la création mondiale à l'Opéra de Lyon, en mai 2022, de son opéra *Shirine*, initialement prévue en mai 2020. Thierry Escaich retourne également à la Philharmonie de Dresde, où il est organiste en résidence pour la saison. Il joue en outre avec l'orchestre philharmonique tchèque, l'Orchestre royal philharmonique de Londres, l'Orchestre philharmonique de Taiwan et l'Orchestre national de Lyon, et joue en récital à la Philharmonie de Dresde, à la Salle de concert Mariinski (Saint-Petersbourg), salle Tchaïkovski à Moscou et à Toulouse-les-orgues.

Le nouvel opéra d'Escaich, *Point d'orgue*, est au programme à l'Opéra national de Bordeaux et à l'Opéra-Théâtre de Saint-Étienne, et son *Concerto pour flûte* a connu sa première exécution publique, joué par Joséphine Olech et l'Orchestre philharmonique de Rotterdam en septembre 2022 ; un mois

plus tard, la création mondiale d'*Arising Dances* par l'Orchestre philharmonique de Munich et Valery Gergiev saluait l'inauguration de l'Isarphilharmonie.

Les différentes facettes de son art s'illustrent dans une discographie abondante, largement récompensée et publiée notamment chez Accord/Universal et Indésens. Récemment, son disque *Baroque Song*, enregistré par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, a été publié chez Sony Classical et encensé par la critique. Le CD *Les Nuits hallucinées* (2011), qui couronne sa résidence auprès de l'Orchestre national de Lyon, a reçu de nombreuses distinctions, notamment un « Choc de l'année » de *Classica*. La création mondiale de *Claude* à l'Opéra de Lyon a été publiée en DVD (BelAir Classiques).

THÉÂTRE PHYSIQUE

Stéphanie Chêne

Chorégraphe, metteuse en scène et autrice

Stéphanie Chêne est chorégraphe, metteuse en scène et autrice. Elle revendique un parcours éclectique qui s'est construit autour des rencontres humaines et de son goût indissociable du théâtre et de la danse.

Après une double formation qu'elle entame à Limoges, au conservatoire et auprès de Dominique Petit, elle intègre l'école du Théâtre National de Chaillot où elle bénéficie d'une formation pluridisciplinaire sous la direction de Jérôme Savary. Elle complète son cursus en chorégraphie à l'Université Paris V notamment avec Josef Nadj. Elle débute à la fois comme danseuse avec Christian et François Ben Aim, et comédienne sous la direction de Adel Hakim, Catherine Boskowitz et Nicolas Deletoille.

Elle se concentre ensuite sur la chorégraphie, co-dirige la Cie Praxis où elle crée et interprète avec Anna Mortley et Isabelle Catalan plusieurs pièces dont : *Si, seulement, Vous y dansiez, Rendez vous*. Elle décide ensuite de s'extraire du plateau et de mettre un terme à l'écriture collective. Elle est lauréate des Pépinières Européennes pour Jeunes

Artistes, obtient la Villa Medici Hors les murs pour sa trilogie : *La fée clochette s'est fait un shoot, Peter Peter PetPeter !!! et Niaiseuses*. Ces pièces marquent un tournant dans sa recherche où danse et théâtralité sont imbriquées dans un univers tragi-comique.

Elle collabore aussi avec de nombreux metteurs en scène, pour qui elle signe les chorégraphies et écriture physique : Pierre Guillois pour *Les Affreuses, Sacrifices, La botte secrète, Grand fracas issu de rien, Le chant des soupirs*, Julie Berès pour *Lendemain de fête, Petit Eyolf* et l'opéra *L'Orfeo*. Les Octavio pour *Men at work, Héroïnes*. Yann Dacosta pour *Loveless*, David Gauchard pour l'opéra *L'odyssée*, 4eme souffle pour *Tu me suis* (hip hop clown).

En 2016, elle revient au plateau avec son premier texte : *Au Galop !* autobiographie d'une danseuse sous un cheval qu'elle interprète dans un solo mis en scène par Pierre Guillois.

Elle signe sa première mise en scène *Traces de bal*, écrit et interprété par Jean Louis le Vallegant, puis *Quelque chose à vous dire*. pour l'ensemble vocal Voix Humaines.

Dernièrement elle a co-signé les *Détaché.e.s* avec Yann Dacosta et Manon Thorel et signé la chorégraphie de *Chambre 2* mis en scène par Catherine Vrignault Cohen.

Elle contribue à nombreux projets écrits avec des publics amateurs, qu'elle considère essentiels à sa recherche et a enseigné le rapport danse / théâtralité au CNSMPD et L'EDCM de Montréal.

Elle entame en 2021 un nouveau cycle collaboration avec le cinéma : *Les Olympiades* de Jacques Audiard. Une *Un an un nuit* de Isaki Lacuesta, *Baby Ruby* de Bess Wohl et le prochain film de Thomas Cailley *le règne Animal*.

Comédienne, metteuse en scène et autrice

Sophie Cusset est codirectrice artistique de la Compagnie Octavio avec Gilles Ostrowsky. Sa formation sur le clown et son rapport au burlesque influencent particulièrement son parcours de metteuse en scène, d'actrice et d'autrice.

Elle met en scène et joue avec la compagnie Octavio Débauche, Un miracle Ordinaire d'E. Schwartz, Men at work avec Eugène Durif, Une femme seule de Dario Fo, Hop la fascinus avec Les possédés et le Cheptel Aleikoum, Marilyn était chauve, King Lear remix d'Antoine Lemaire, Wonder woman enterre son papa, Voyage en ataxie... au Quartz, CDN de Colmar, Théâtre du peuple, Grande halle de la villette, T2G.

Artiste du multiple, son rapport au clown, au partenaire, au public la pousse à écrire ses spectacles très souvent d'après des improvisations et à créer de nombreuses collaborations scéniques avec des musiciens(nes), chanteuses, circassiens ... Elle travaille notamment lors d'un cabaret avec les jeunes voix du Rhin au CDN de Colmar, met en scène Les berlinoiseries cabaret de Madeleine Mainier au Théâtre du nord et divers artistes de la scène rock et chanson et musiques actuelles : le soldat inconnu, Céline Caussimon... et en en 2021 Typo Typex -concert graphique avec le pianiste Chamberlain et le studio Chevalvert.

EN 2022 elle joue et met en scène Wonder Woman enterre son papa, sa comédie satirique, un cabaret gériatrique sur son père et les EHPAD au CDN de sartrouville, au Théâtre de Belleville.

Elle co met en scène Voyage en Ataxie de Gilles Ostrowsky au Quartz, au T2G.

Elle joue et collabore avec Pierre Guillois depuis 20 ans notamment sur Le gros, la vache et le mainate, les caissières sont moches, Roméo et Juliette et la fête et anime des master class sur ses textes. Comme artiste plasticienne elle développe un travail photographique autour de la condition de la femme : Wonder Woman, super héroïne de la condition féminine.

Elle dirige depuis une vingtaine d'années de nombreuses master classes de jeu autour du burlesque ou des ateliers de pratique artistique notamment avec les étudiants du conservatoire de Brest et de Pantin, les khâgnes option théâtre avec le CDN d'Orléans. Elle s'attache à faire que chaque actrice, acteur, chanteuse, chanteur développe son univers personnel esthétique et de plus en plus leur donne des outils pour écrire leurs propres numéros, leur propre spectacle.

PILATES

Emma Delahaye

Intervenante pilates et yoga

Experte dans la méthode Pilates, professeure de yoga et préparatrice physique depuis 20 ans, Emma Delahaye est certifiée de plusieurs écoles internationales. Elle a développé une pédagogie intelligente, bienveillante, et parvient en quelques séances à amener les personnes à être en harmonie avec leur corps et leur respiration.

Auteure de plusieurs manuels de formation continue, Emma Delahaye a été pendant 15 ans responsable d'une formation professionnelle en STAPS à l'UPEC. Elle a formé beaucoup d'éducateurs et d'éducatrices sportifs, a été jury d'examen, et écrit pour des revues de préparation physique.

Emma Delahaye a exercé dans des studios parisiens, et travaille aujourd'hui en étroite collaboration avec des kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins, sage-femmes... car elle a orienté sa carrière vers l'accompagnement des personnes non sportives. Aujourd'hui son approche est basée sur la méthode Pilates revisitée avec les connaissances actuelles. Elle utilise plusieurs types de yoga (hatha, ashtanga, vinyasa...) et , des techniques de préparation physique qu'elle cherche à adapter au mieux en fonction des personnes auxquelles elle s'adresse.

ATELIERS COSTUMES ET MAQUILLAGES

Zélia

Costumière

"Créer pour incarner, composer pour raconter, coudre pour vêtir, habiller pour accompagner"...Zélia invente et fabrique des robes de rêve et des tenues féériques dans son atelier boutique, depuis trente ans, au pied de la butte Montmartre. Elle imagine des tenues de scène toujours inspirées et sur-mesure, pensées et dessinées spécialement pour des artistes, des danseuses ou encore pour les costumes de pièces de théâtre où son regard apporte toujours une singularité. Pour l'Académie, Zélia apportera son savoir-faire et des tenues de scènes pour montrer aux participants comment le costume aide à incarner un rôle.

Angélique Humeau

Maquilleuse

Angélique Humeau est créatrice de coiffures et maquillages pour la scène. Elle travaille auprès de Centres Dramatiques Nationaux (Comédie Saint-Etienne), de maisons d'Opéra (Opéra de Limoges) et compagnies théâtrales (Les Malins Plaisirs - direction Vincent Tavernier...) pour transformer et sublimer les artistes sur scène.

Rencontres entre l'Art et la Science |

Du 15 au 19 avril, 5 conférences seront organisées à l'Abbaye de Fontevraud réunissant à chaque fois un binôme composé de deux personnalités hors du commun, issues du monde sportif, artistique ou scientifique.

Ces conférences seront aussi ouvertes au grand public et présentées au sein de la saison du Centre Culturel de l'Ouest. Pour tous, ce sera un moment intense de découverte, pour élargir et interroger sa vision du monde. La plupart des intervenants sont rares pour le grand public, car en général ils interviennent au sein de leur domaine d'expertise (la recherche scientifique, le monde sportif, les coulisses des opéras...). Il est donc d'autant plus exceptionnel de pouvoir échanger avec eux et d'entendre la parole originale des créateurs, chercheurs, sportifs. L'Académie poursuit son objectif de décloisonner les disciplines et d'ouvrir la culture et la connaissance à tous.

Le grand public pourra accéder à ces conférences sans surcoût, simplement avec un billet d'entrée habituel pour la visite du site de l'Abbaye Royale de Fontevraud. Un tarif qui se veut accessible, et qui permet au plus grand nombre de bénéficier de ces conférences.

Horaire : 18h30 à l'Auditorium

Les rencontres seront animées par Chloé Cambreling, journaliste, animatrice, chargée de mission à la Philharmonie de Paris.

[Samedi 15 avril 2023](#)

Le physicien Etienne Klein avec le professeur spécialisé en communication Romain Philippe Pomedio.

Communication extra verbale, expressions artistiques, images mentales, cerveau et cognition

Etienne Klein est physicien et philosophe des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière (Larsim) et se consacre également à la vulgarisation scientifique (émissions radiophoniques et nombreux ouvrages). Il enseigne à l'École Centrale de Paris. Son dernier ouvrage en date, *Courts-circuits*, paraît en avril 2023 (Gallimard, NRF).

Romain Philippe Pomedio est un enseignant-chercheur français, docteur en sciences de l'information et de la communication et maître de conférences à l'université Paris-VIII, président de Cinaps TV (télévision TNT en Île-de-France). Il enseigne la sémiologie de l'image, Il s'est spécialisé sur l'impact des images mentales et la plasticité de la cognition. Avec Bernard Baschet, Il ouvre un atelier de recherche : Production musicale et formulation des images mentales chez les enfants autistes. Il fonde avec Howard Buten « KOSCHISE », un centre d'études sur la communication des enfants autistes. Les recherches s'orientent sur la mise en forme de techniques d'imitations (neurones miroirs) pour développer l'empathie.

[Dimanche 16 avril 2023](#)

Le metteur en scène, comédien et directeur de l'opéra de Lyon, Richard Brunel et le compositeur, organiste et professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Thierry Escaich.

Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich est une figure unique de la scène musicale contemporaine et l'un des représentants majeurs de la nouvelle génération de compositeurs français. Les trois aspects de son art sont indissociables, ce qui lui permet de mêler dans ses concerts création, improvisation et interprétation dans les combinaisons les plus diverses. Il enseigne depuis 1992 l'improvisation et l'écriture au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), où il a remporté lui-même huit premiers prix. En 2013, il a été élu à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France.

Richard Brunel est metteur en scène, directeur de l'opéra national de Lyon depuis 2021.

Lundi 17 avril 2023

Elisabeth Fresnel, phoniatre, avec l'apnéiste professionnel Arthur Guerin-Bouëri

Le retour d'Ulysse et le chant des sirènes

L'air et l'eau, 2 éléments communs à l'apnéiste et au phoniatre

Ulysse, le Roi d'Ithaque, le chant des sirènes, "le retour d'Ulysse" , un des opéras de Monteverdi, ... Il faut savoir respirer pour produire sa voix parlée et chantée, avoir une bonne posture, être calme et détendu, savoir affronter ses peurs, que l'on soit amateur ou professionnel. Le chant produit indéniablement une forme de bien être quand on apprend à le maîtriser.

Le docteur Elisabeth Fresnel est médecin phoniatre, attachée au Service O.R.L. de la Fondation A. de Rothschild à Paris. Elle a créé un "laboratoire de la voix" en 1985, structure alors quasi unique en France. Depuis 1992, elle le dirige et travaille en équipe, avec des orthophonistes, des psychologues et un professeur de chant. Ce travail multidisciplinaire l'a amenée à prendre en charge les "professionnels de la voix" que sont les enseignants, les artistes, les avocats, les journalistes, les hommes politiques.

Arthur Guérin-Boëri débute sa carrière d'apnéiste en 2011 à l'âge de 26 ans. Depuis, il a accumulé 5 titres de champion du monde et 8 records du monde. Il est le français le plus titré de l'histoire de l'apnée. Depuis 2017, il est conférencier sur des thèmes comme le dépassement de soi, la prise de risque, le courage...et propose en parallèle des ateliers de pratiques de relaxation par la respiration.

Mardi 18 avril 2023

Cécile Roussat, fondatrice de la compagnie les Ames nocturnes avec Julien Lubek, comédienne, clown et metteure en scène avec Raphaël Gaillard, normalien, psychiatre, chef de service du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Saint Anne et de l'Université de Paris.

Cécile Roussat propose un échange avec Raphaël Gaillard autour de son expérience du processus créatif en tant que comédienne, clown et metteure en scène d'œuvres lyriques.

Le temps de la création ouvre bien souvent la porte à un voyage intérieur profond: sensibilité exacerbée, doute, sentiment de mise à nu parfois violent, déconstruction cruelle des certitudes, un cheminement qui va forcément nourrir l'œuvre finale sur scène.

Cette fragilité qui, pour rester un terreau d'inspiration pour l'artiste et le metteur en scène, doit être apprivoisée et non subie, peut devenir une force. C'est ce que propose d'ailleurs le travail méconnu et exigeant du clown.

Cécile Roussat et Julien Lubek se rencontrent en 2000, pendant leur formation auprès de Marcel Marceau. Diplômés de l'École internationale de mimodrame de Paris, ils étudient ensuite le théâtre de texte au Cours Florent et à l'École Charles Dullin, l'art du clown au Centre National des Arts du Cirque, ainsi que l'acrobatie, la marionnette et l'illusion. Leurs créations inclassables connaissent un grand succès public et critique : leurs duo féeriques et burlesques, intitulé Les Ames nocturnes, mêlent le clown, la magie nouvelle et le théâtre visuel. Le spectacle Au Bonheur des Vivants a ainsi été donné plus de 400 fois à travers le monde entre 2009 et 2023. Ils développent un univers théâtral personnel, à travers des spectacles visuels, poétiques et pluridisciplinaires et sont régulièrement invités par des maisons d'Opéra .

Normalien, psychiatre et expert judiciaire, Raphaël Gaillard dirige le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte Anne et de l'Université de Paris. Ses travaux sur la conscience et les processus inconscients ont été publiés dans les plus prestigieuses revues de neurosciences et de psychiatrie. Raphaël Gaillard est l'auteur d'*Un coup de hache dans la tête* (folie et créativité) (Grasset) qui a figuré dans la 1ère sélection du Prix Renaudot 2022 et a reçu le prix Jacques de Fouchier de l'Académie française.

[Mercredi 19 avril 2023](#)

L'astrophysicien et cosmologiste Jean-Philippe Uzan avec le compositeur, professeur au Conservatoire national supérieur de Paris, Fabien Waksman.

1 compositeur et 1 astrophysicien pour faire chanter les trous noirs.

Intervenants: Fabien Waksmaan, compositeur, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris et Jean-Philippe Uzan astrophysicien et directeur de recherche, CNRS

Fabien Waksman et Jean-Philippe Uzan explorent depuis plusieurs années les porosités entre musique et cosmos. Dans cette rencontre, ils invitent les participants dans leur laboratoire de création dans lequel ils prolongent une longue tradition entre musique et astrophysique. Quels liens tisser entre arts et science? Comment créer un langage commun? Quel travail, quels écueils, quelles difficultés, quelles surprises? Pour répondre à ces questions, ils prendront l'exemple concret de la composition des Hawking Songs, 9 mélodies cosmiques pour soprano et piano préparé.

Fabien Waksman est un des compositeurs français les plus importants de sa génération. Il est plusieurs fois récompensé pour son œuvre et son parcours. Lauréat des Victoires de la Musique en 2023, il reçoit le prix André Caplet de composition musicale de l'Académie des Beaux-Arts en 2011 puis il est lauréat du grand prix Sacem de la musique symphonique l'année suivante dans la catégorie jeune compositeur. Il est également nommé professeur d'harmonie au CNSMDP à seulement 25 ans en 2006. Passionné de cosmologie, Fabien Waksman collabore avec l'astrophysicien Jean-Philippe Uzan avec lequel il a créé en 2016 *Le Baiser de la mort*, quintette pour cordes et piano inspiré de la découverte des ondes gravitationnelles.

Jean-Philippe Uzan est un cosmologiste français, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Il est spécialiste de gravitation et cosmologie relativiste et a publié plus de 130 articles dans des revues à comité de lecture. Il a reçu plusieurs prix dont le prestigieux Prix Georges Lemaître en 2015. Jean-Philippe Uzan s'investit depuis sa thèse dans la diffusion des connaissances. Il a donné plus d'une centaine de conférences grand public, développé des projets pédagogiques dans le cadre scolaire et écrit deux livres pour enfants. Il a contribué à plusieurs ouvrages collectifs et écrit plusieurs livres de vulgarisation ainsi qu'un documentaire sur la relativité générale.

Contacts Académie

mecenes.chantsdulysse@gmail.com

06 24 35 62 15

contact.chantsdulysse@gmail.com

Lucy Boccadoro - Communication & Relations presse

lucy@boccadoro.fr

0033 6 62 15 50 78

Contacts Amarillis

Pauline de Quatrebarbes – Responsable administratif et financier

pauline.dequatrebarbes@amarillis.fr

0033 6 24 35 62 15

Bénédicte Six – Chargée de Diffusion, Production et Communication

benedicte.six@amarillis.fr

0033 6 07 35 95 83

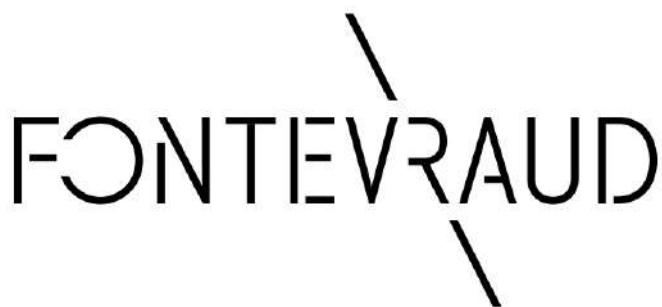
site web : <https://amarillis.fr/>

Instagram @ensemblesamarillis

<https://www.facebook.com/ensemblesamarillis/>

L'Académie les Chants d'Ulysse remercie les partenaires et mécènes sans qui rien n'eût été possible :

L'Académie est un projet porté par l'Ensemble Amarillis, soutenu par l'Abbaye Royale de Fontevraud et l'Agglomération Saumur Val de Loire.

FONTEVRAUD

SAUMUR
VAL DE LOIRE
AGGLOMÉRATION

Soutiens :

Une initiative avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet

Dessins et logo de l'académie conçus par Patricia Petibon – tout droit de reproduction réservés.

« Chaque jour, nous partons en mer, affrontant vents et tempêtes pour arriver au rivage, c'est à dire pour devenir différents de ce que nous étions lorsque nous sommes partis en passant la ligne d'ombre (...) Les portes existent surtout pour être ouvertes, pour accueillir et laisser entrer la lumière, le vent, les autres. »

Extrait du livre *La part du héros* d'Andrea Marcolongo

