

Francesco Cavalli (1602 – 1676)

L'EGISTO

- Extraits -

Fable dramatique en musique en un prologue et trois actes sur un livret de Giovanni Faustini, créé au Teatro San Cassiano de Venise en 1643.

Marc Mauillon Egisto

Sophie Junker Clori

Zachary Wilder Lidio

Ambroisine Bré Climène

Romain Bockler Hipparco

Amélie Raison Aurora, Hora

Le Poème Harmonique

Vincent Dumestre Théorbe et direction

Concert en italien surtitré en français

Durée : 1h20 sans entracte

Depuis 1639, Cavalli dirigeait à Venise le Teatro San Cassiano, première salle d'opéra publique d'Europe, et il était la nouvelle étoile des compositeurs d'opéras vénitiens depuis le succès de sa *Didone* en 1641. Lorsqu'en 1643 il créa *L'Egisto*, cette œuvre marqua un tournant dans la notoriété du compositeur : elle devait remporter un succès immense dans toute la Péninsule.

Avec le librettiste Giovanni Faustini, collaborateur aussi important pour lui que Quinault le fut pour Lully, Cavalli façonna un opéra vénitien entre profusion scénique, humour burlesque et expressivité musicale exacerbée.

Dans *L'Egisto*, leur fable musicale commune met en scène Egisto et Climène, ainsi que Lydius et Cloris, deux couples arcadiens dont des dieux capricieux éprouvent la fidélité amoureuse, provoquant mille péripéties et quiproquos. Travestissements, raptés, menaces, illusions magiques, démente : les puissances de l'imaginaire troublent les cœurs, les passions les plus extrêmes se déploient dans des scènes musicales d'anthologie. Cette œuvre encore peu connue a été ressuscitée en scène par Vincent Dumestre en 2012, puis enregistrée en 2021 dans notre collection discographique, en connaisseur avisé de la musique baroque italienne. Couleurs orchestrales et tempêtes du cœur sont au centre de cet *Egisto* aux mille facettes, véritable exemple foisonnant de l'opéra baroque vénitien servi par une distribution de rêve !

Concert de lancement du CD dans la collection Château de Versailles Spectacles

Coproduction Le Poème Harmonique, Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles

Orgue positif quatre jeux de Quentin Blumenroeder créé en 2013 pour Château de Versailles Spectacles.

*Clavecin École Grimaldi de Marc Ducornet et Emmanuel Danset (Paris)
créé en 2014 pour Château de Versailles Spectacles.*

FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)

Né en 1602 à Crema, Francesco Cavalli fut le plus célèbre compositeur italien du XVIIe siècle, ses opéras connaissant une exceptionnelle diffusion en Italie et dans l'Europe entière. Arrivé jeune à Venise, il intègre en 1616 la Basilique San Marco comme chanteur ; il en deviendra un des piliers sa vie durant, d'abord sous la direction de Monteverdi, puis comme organiste (1639), enfin comme Maître de Chapelle en 1668.

Son talent le fait naturellement aller vers l'opéra, un genre que Monteverdi avait apporté à Venise, et qui était cantonné aux représentations officielles, dans les palais des grandes familles. Mais Cavalli va surfer sur son temps : il est le premier à savoir tirer parti de l'opéra «public», celui qui se finance uniquement avec les recettes des spectateurs, en tant qu'entreprise de spectacle. C'est à Venise que naît ainsi l'opéra moderne qui connaît en trois décennies une envolée fulgurante, neuf salles d'opéra ouvrant tour à tour ! En 1639 donc, Cavalli crée *Le Nozze di Teti e di Peleo* au Théâtre San Cassiano. Suivront trente-et-un autres opéras de sa main !

Sur une intrigue à l'origine mythologique (mais qui pourra ensuite être également historique), Cavalli entremêle des *lamenti* (sa spécialité), des scènes de sommeil et de folie, des *arie* expressifs, quelques scènes de ballets, et des ritournelles orchestrales conçues avec les moyens restreints d'un orchestre privé. Collant au texte, Cavalli est un véritable compositeur «dramatique» qui privilégie souvent la lisibilité de l'action par des récitatifs aussi beaux qu'expressifs, s'entourant de librettistes d'exception comme Busenello ou Faustini.

Intrigues complexes et croisées entre plusieurs couples, amours impossibles, infidélités et travestissements, personnages comiques, font la spécificité de l'opéra vénitien. Enfin l'art de la machinerie, mis au point à Venise en 1641 par Torelli, (ancien ingénieur de l'Arsenal !), en devient l'un des atouts maîtres, qui se répandra dans toute l'Europe baroque.

En 1641, vient le très grand succès de *La Didone*, premier chef-d'œuvre de Cavalli, bientôt suivi par ceux de *L'Egisto* (1643), de *La Calisto* (1651), de *Xerse* (1655, il restera vingt-sept ans à l'affiche en Italie !), de *l'Erismena* (1656), de *l'Ipermestra* (1658 pour la Cour de Florence, avec des ballets équestres).

Les œuvres de Cavalli ont vite tant de succès qu'elles sont reprises et adaptées dans d'autres villes de la Péninsule, notamment à Naples. C'est ainsi que son *Giasone* (1649) est l'œuvre la plus représentée en Italie au XVIIe siècle : vingt-neuf productions différentes et soixante-et-une éditions du livret !

Invité à Paris par le Cardinal Mazarin en 1660, Cavalli y compose *Ercole Amante* pour le mariage de Louis XIV, grand opéra (en italien) mélangeant les traditions vénitiennes et les spécificités françaises : de nombreux ballets où danse le roi, et un orchestre opulent. Mais le retard des travaux de la salle des Tuileries, où doit se donner cet opéra de noces, lui impose de représenter dans un premier temps *Xerse* (créé précédemment à Venise), où Lully intègre beaucoup de ses ballets. L'influence de la représentation de ces deux œuvres de Cavalli, sur le travail naissant de la tragédie lyrique, donnera les chefs-d'œuvre de Lully que l'on sait.

De retour à Venise en 1662, la richesse accumulée par le triomphe de ses opéras ne l'incite plus à forcer son talent. Il a dès les années 1650 renforcé le nombre d'*arias* dans ses œuvres, avec des castrats vedettes. Il composera encore quelques œuvres plus «spectaculaires», avec chœurs, ballets et scènes de bataille, dont *Pompeo Magno* (1666) et *Eliogabalo* (1668) qui ne sera pas représenté : la mode a changé et l'inimitable style de Cavalli pour des récitatifs expressifs est remplacé par les prémices de l'opéra séria, ou tout se joue dans des airs virtuoses confiés à des stars... Cavalli disparaît en 1676.

Laurent Brunner

L'EGISTO VU PAR VINCENT DUMESTRE

En découvrant la partition de *L'Egisto* à la bibliothèque Marciana de Venise il y a douze ans, je m'attendais, selon le livret, à une *favola in musica* : une oeuvre théâtrale dans le style de l'*Aminta* du Tasse en musique – et me préparais à suivre dans le décor bucolique d'un bocage puis d'un village les élans amoureux de bergers et de nymphes transposées sur l'île de Zacinto. Mais en 1643, l'opéra est encore un enfant. Et pour Cavalli, qui arrive sur la scène vénitienne après Ferrari, Saccati et Monteverdi – qui meurt l'année de composition de *L'Egisto* – tout est encore à inventer. Ce que fait Cavalli, brusquant le cadre pastoral : par-delà les ambitions du Dieu Amour (qui, selon la tradition, remettra à la fin de l'œuvre un peu d'ordre dans les émotions...) il propose le théâtre des pires sentiments – de mépris, de haine, des jalousies les plus primaires, des mensonges les plus traitres, (...) car les prières impérieuses d'un grand personnage m'ont contraint à intégrer la folie d'*Egisto* dans l'œuvre, pour satisfaire le génie de celui qui doit l'interpréter. Cavalli, hiver 1643 des vengeances les plus

Seules ses œuvres sacrées ayant été publiées de son vivant perdurent et Cavalli, Cavalli disparut des scènes pour trois siècles. Redécouvert dans la seconde moitié du XXe siècle, son œuvre lyrique, jalon extraordinaire entre Monteverdi («créateur» de l'opéra) et les opéras *seria* de Scarlatti puis Vivaldi, est aujourd'hui beaucoup représentée, dans l'attente des merveilles que cachent la vingtaine de ses opéras encore inconnus du public...

retorses. *L'Egisto* est aussi l'histoire (réelle) d'un producteur de théâtre ambitieux à Venise – celui du théâtre San Cassiano, Ettore Tron – et d'un baryton probablement vedette, qui ont imposé au compositeur le plus grand monologue de folie de l'histoire de l'opéra (197 mesures !) touchant à l'hallucination. Didon, Semelé, Phèdre et autres tragédiennes mortes outragées s'y rejoignent également (avec violence mais non sans humour) et font contraste avec les plus amères plaintes, comme celle de Climène de l'acte II scène 6, qui pourrait avoir inspiré Purcell... En 1643 Cavalli est déjà à son sommet dans l'expression des sentiments, et *L'Egisto* se révèle l'opéra des plus grandes folies ainsi qu'un probable ferment pour *Giasone*, *Calisto*, *Xerse* ou *Eliogabalo*, qu'il composera quelques années plus tard.

Vincent Dumestre

ARGUMENT

ACTE I

Les amants Cloris et Lidio se promènent dans un bois sur l'île de Zacinto. Ils rencontrent Egisto et Climène endormis au pied d'un arbre. Dans son sommeil, Egisto accuse Cloris de trahison. Lidio comprend qu'elle l'a trompé et accuse son inconstance. Cloris s'en défend prétextant le délire d'Egisto et montre à Lidio que tous les arbres sont gravés : « Cloris de Délos vit pour toi Lidio ». Climène éveille Egisto qui continue à évoquer les fantômes et les spectres dans son sommeil. Tous deux ont été enlevés par des pirates envoyés par Vénus et se sont enfuis. Climène explique à Egisto qu'elle aime Lidio. Ils découvrent les arbres

gravés et se désespèrent de la trahison de leurs amants respectifs. Pendant ce temps, Ipparco, frère de Climène, explique à Dema, sa vieille servante, qu'il aime Cloris et veut tuer Lidio. Dema l'en dissuade en lui promettant de parler pour lui à Cloris. Dema fait ensuite l'éloge de l'inconstance et des beautés de la jeunesse. Au palais de Vénus, les déesses Beauté [Bellezza] et Volupté [Volupia] vantent leurs qualités auprès d'Amour, fils de Vénus, qui décrit lui aussi son pouvoir. Vénus intervient, très en colère contre Egisto car celui-ci s'est enfui et aime toujours Cloris. Amour promet de venger sa mère en envoyant une Furie des Marais de l'Achéron contre Egisto pour qu'il devienne fou.

ACTE II

Au village, Egisto se désespère de l'indifférence de Cloris et part à sa recherche. Ils se rencontrent mais elle feint de ne pas le reconnaître et le fait passer pour fou. Egisto accuse alors son inconstance. Une scène semblable se déroule entre Climène et Lidio. Hipparco, déchiré par la jalousie, écoute quant à lui le désespoir de sa sœur Climène. Dema exprime sa colère contre Cloris et contre sa jeunesse perdue.

ACTE III

Dans un bois, une scène d'amour entre Lidio et Cloris est interrompue par Hipparco suivi de Climène et de soldats qui emmènent Cloris. Climène veut tuer Lidio d'un coup d'épée pour se venger mais son cœur faiblit et elle tente de porter le coup en son sein. Lidio, frappé à nouveau par une flèche d'Amour, arrête son geste et lui déclare sa flamme retrouvée. Ils se réconcilient. Egisto, fou de colère et de désespoir face à l'indifférence de Cloris, délire en invoquant Amour et

La dispute règne aussi chez les dieux. Dans une forêt de myrtes dans l'Érèbe qui renferme les âmes des Héroïdes mortes par amour, Amour est poursuivi par Sémélé, Phèdre, Didon, Héro et le chœur des Héroïdes. Apollon raille Amour aux prises avec ces femmes désespérées et décidées à se venger, puis invite celles-ci à libérer Amour, après qu'il ait promis de rassembler Egisto et Cloris.

les Enfers. Pendant ce temps, Climène interrompt une dispute entre Hipparco et Cloris en leur apprenant sa réconciliation avec Lidio. Cloris enrage. Cinea vient alors annoncer la folie d'Egisto qui se prend pour Orphée allant chercher Eurydice aux Enfers. Face à cette folie, Cloris est prise de remords et son amour renaît pour Egisto. Hipparco prend pitié des deux amants et donne Cloris à Egisto. Les Heures chantent ce dénouement heureux.

VINCENT DUMESTRE DIRECTION

Son goût prononcé pour les arts, son sens créatif de l'esthétique baroque, sa flamme d'explorateur et son goût de l'aventure collective l'incitent naturellement à défricher les répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles et à créer un ensemble sur mesure. Avec son Poème Harmonique, Vincent Dumestre est aujourd'hui l'un des artisans les plus inventifs et polyvalents du renouveau baroque, embrassant direction d'orchestre, de chœur, de saison musicale, de concours et de festivals, sans rien lâcher de la pratique de ses instruments premiers, à cordes pincées.

Pour Vincent Dumestre, naître en mai 1968 signifie faire ses premières armes en concert et au disque avec les pionniers qui œuvrèrent à découvrir, comprendre et ranimer ces musiques d'un autre temps. Sorti de l'École du Louvre (histoire de l'art) et de l'École normale de musique de Paris (guitare classique), il se forme au luth, à la guitare baroque et au théorbe avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré et Rolf Lislevand. Il intègre un temps le Ricerchar Consort, La Grande Écurie & La Chambre du Roy, Hespèrion XX ou La Simphonie du Marais avant de créer Le Poème Harmonique en 1998. Depuis, d'exhumations en reconstitutions, de compositeurs connus en programmes inattendus, il n'a de cesse de proposer de véritables créations, ouvrant les horizons de tout un pan de musique vocale et instrumentale, et lui offrant une large visibilité qui fait référence.

Sur la scène d'opéra, le ton est celui d'une esthétique sonore et visuelle singulière, qui naît de la confrontation de son regard, dans des spectacles de grande envergure, avec celui d'artistes issus de différentes disciplines artistiques : marionnettistes (Mimmo Cuticchio pour *Caligula*), metteurs en scène (Benjamin Lazar pour *L'Egisto*, *Le Bourgeois gentilhomme* – un immense succès public tant en tournée qu'en DVD –, *Cadmus et Hermione*, *Phaéton*, donné récemment à Perm

et à Versailles), chorégraphes (Julien Lubeck et Cécile Roussat pour *Le Carnaval baroque* et *Didon et Énée*), circassiens (Mathurin Bolze pour *Élévations*)... Vincent Dumestre est tout autant inspiré pour éclairer le répertoire sacré (Cavalieri, Lalande, Couperin, Clérambault...) ou la musique de chambre (Briceno, Belli, Tessier...), pour laquelle il troque sa baguette contre le luth, le théorbe ou la guitare.

S'il est sollicité dans tous les hauts lieux internationaux de la musique baroque – avec Le Poème Harmonique, auquel il associe, selon les projets, les chœurs Aedes, Accentus et Les Cris de Paris, les ensembles musicAeterna, Musica Florea, Arte Suonatori, l'Orchestre régional de Normandie, Capella Cracoviensis et Orkiestra Historyczna –, Vincent Dumestre développe aussi une partie de son activité en Normandie (programmation des Saisons baroques de la chapelle Corneille, direction du Concours International de Musique Baroque de Normandie), région d'ancrage de son ensemble. Depuis trois ans, il assure également la direction artistique du Festival de musique baroque du Jura, et se voit confier la saison 2017 du festival Misteria Paschalia à Cracovie.

Une trentaine d'enregistrements, disques et DVD, édités sous le label Alpha Classics dont il est l'artiste de la première heure, témoignent de son compagnonnage fécond avec Le Poème Harmonique dans les domaines de la musique savante comme populaire (*Aux marches du palais*, *Plaisir d'amour*), française (Lully, Clérambault, Charpentier, Lalande, Couperin, Boesset), italienne (Monteverdi, Pergolèse, Caccini), espagnole (Briceno) ou anglaise (Purcell, Clarke, Dowland), profane comme sacrée.

Vincent Dumestre est chevalier dans l'Ordre national des Arts et des Lettres et dans l'Ordre national du Mérite.

LE POÈME HARMONIQUE

Depuis 1998, le Poème Harmonique fédère autour de son fondateur Vincent Dumestre, des musiciens passionnés dévoués à l'interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur la scène française comme internationale, l'ensemble témoigne par ses programmes inventifs et exigeants, d'une démarche éclairée au cœur des répertoires et d'un travail approfondi sur les textures vocales et instrumentales.

Son champ d'action ? Les pages connues ou méconnues rythmant vie quotidienne et cérémonies à Versailles (Lalande, Lully, Couperin, Clérambault, Charpentier...), l'Italie baroque de Monteverdi à Pergolèse, ou encore l'Angleterre de Purcell et Clarke. Pour l'opéra, il imagine de vastes fresques ; récemment la zarzuela baroque *Coronis* de Durón avec Omar Porras. Sa collaboration fidèle Benjamin Lazar, scellée autour de Lully, donne naissance à plusieurs spectacles unanimement salués (*Le Bourgeois gentilhomme*, *Cadmus & Hermione*, *Phaéton*). D'autres productions où la musique rencontre diverses disciplines artistiques sont aussi acclamées : le spectacle *Le Carnaval Baroque* avec Cécile Roussat et Julien Lubek, l'opéra pour marionnettes *Caligula* de Pagliardi avec Mimmo Cuticchio, le concert-performance *Élévations* conçu avec le circassien Mathurin Bolze. Familier des plus grands festivals et salles du monde – Opéra-Comique, Opéra Royal de Versailles, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Festivals d'Ambronay, de Beaune et de Sablé, Wigmore Hall (Londres), NCPA (Pékin), Wiener Konzerthaus, Concertgebouw de Bruges, BOZAR (Bruxelles), Oji Hall

(Tokyo), Université Columbia (New York), Teatro San Carlo (Naples), Accademia Santa Cecilia (Rome), Philharmonie de Saint-Petersbourg, ou encore les BBC Proms... –, le Poème Harmonique est également très engagé en Normandie, sa région de résidence, berceau de ses nombreuses créations.

Sur le terrain des créations, l'année 2022 est bien sûr placée sous le signe du 400e anniversaire de la naissance de Molière avec *Le Ballet des Jean-Baptiste* à l'Opéra royal de Versailles et à l'Opéra de Dijon dès janvier avant de gagner Vitry, Hambourg, Vratislavie, Radio France, Soissons et Le Havre. L'activité lyrique n'est pas en reste avec *Il Nerone* ou *Le Couronnement de Poppée* avec l'Académie de l'Opéra de Paris créé au Théâtre de l'Athénée et à l'Opéra de Dijon. Enfin, 2022 voit également la reprise de *Coronis* à L'Opéra-comique et une forte activité à l'étranger : Vienne, Moscou, Biecz, Hambourg, Prague, Madrid, Berlin...

Avec aujourd'hui une quarantaine de références, la vaste discographie du Poème Harmonique compte de nombreux succès publics et critiques comme *Anamorfosi* (Recording of the month de Gramophone, Diapason d'Or et Choc de Classica), *Aux marches du palais*, consacré aux chansons traditionnelles françaises, et ses interprétations d'œuvres majeures du répertoire baroque (*Combattimenti* ! de Monteverdi, *Leçons de Ténèbres* de Couperin, *Te Deum* de Charpentier et Lully). 2022 voit la parution des nombreux projets enregistrés tandis que le public était éloigné des salles de concerts : les musiques du *Bourgeois Gentilhomme* de

Lully (Diapason d'or et Choc de Classica), *Les Noces royales de Louis XIV* (Choc de Classica) pour le label Château de Versailles Spectacles ou encore *Coronis* de Sebastian Durón (Diamant d'Opéra Magazine) et le *Nisi Dominus* de Vivaldi (Diamant d'Opéra Magazine) pour le label Alpha Classics. *Mon Amant de Saint-Jean*, récital de Monteverdi aux années

folles a été enregistré en octobre 2022 pour une parution chez Alpha Classics à l'automne 2023. De son côté, Château de Versailles Spectacles publie au printemps 2023 *L'Egisto* de Cavalli puis *Armide* de Lully enregistrée à l'occasion des représentations à l'Opéra Royal en mai 2023.

Violons
Fiona-Emilie Poupard
Jérôme Van Waerbeke

Flûtes
Elsa Frank

Flûtes, dulciane
Jérémie Papasergio

Viole de gambe*
Ronald Martin-Alonso

Violoncelle*
François Gallon

Lirone*
Lucas Peres

Contrebasse*
Simon Guidicelli

Théorbe, guitare*
Victorien Disse

Archiluth*
Vincent Flückiger

Harpe triple*
Sara Agueda Martin

Clavecin, orgue*
Elisabeth Geiger

*basse continue

Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC de Normandie), la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la Ville de Rouen et le Centre National de la Musique. Pour le projet "L'École Harmonique - Démon", le Poème Harmonique est en partenariat avec Démon-Philharmonie de Paris, et bénéficie du soutien de la CAF et de PGS Group.

Le Poème Harmonique est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant qu'artiste associé.

À RETROUVER AU SEIN DE NOTRE COLLECTION

CD

CAVALLI: L'EGISTO

Vincent Dumestre - Le Poème Harmonique

PROCHAINEMENT AVEC VINCENT DUMESTRE

Charpentier / Lully
TE DEUM
CHAPELLE ROYALE
concert
Mardi 5 décembre 2023 • 20h

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre Direction

Purcell
HAIL! BRIGHT CECILIA
ODE À SAINTE CÉCILE
CHAPELLE ROYALE
concert

Samedi 16 mars 2024 • 19h

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre Direction

RÉSERVATIONS • +33 (0)1 30 83 78 89
www.chateauversailles-spectacles.fr et points de vente habituels
En billetterie-boutique: 3 bis rue des Réservoirs 78000 Versailles