

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)

LES PALADINS

Comédie lyrique en trois actes sur un livret de Duplat de Monticourt,
créé au Théâtre du Palais-Royal à Paris en 1760.

Voici ressuscitée la comédie lyrique oubliée de Rameau : en 1760, à soixante-dix-sept ans, *Les Paladins* seront sa dernière œuvre présentée au public. S'inspirant du triomphe de son autre comédie, *Platée*, Rameau donne dans l'emphase et l'excès, fait rutiler l'orchestre et bondir les chanteurs, avec des virages relevés sur le ton comique, et de magnifiques pages sentimentales.

Dans ce Moyen Âge de fantaisie, voici la comédie de personnages brillamment traités en caricature : la belle Argie prisonnière du monstrueux Orcan, le Paladin Atis libérant sa promise, la Fée Manto déclenchant démons et furies, et transfigurant le château par une danse de Pagodes et un divertissement chinois !

Valentin Tournet fait virevolter ses magnifiques solistes et La Chapelle Harmonique pour ce dernier bijou de Rameau !

Mathias Vidal Atis
Judith van Wanroij Argie
Philippe Estèphe Orcan
Anne-Catherine Gillet Nérine
Frédéric Caton Anselme
David Tricou Manto
La Chapelle Harmonique
Chœur et orchestre
Valentin Tournet Direction

Concert en français
surtitré en français et en anglais

1re partie : 1h
Entracte
2e partie : 45min

Avec le soutien exceptionnel de l'ADOR – les Amis de l'Opéra Royal

Production Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles

CD disponible dans la collection Château de Versailles Spectacles

Clavecin franco-flamand à deux claviers d'après le Ruckers-Taskin du Musée de la Musique de Marc Ducornet et Emmanuel Danset (Paris) créé en 2014 pour Château de Versailles Spectacles.

La Chapelle Harmonique bénéficie du soutien de la Fondation Orange, de Jolt Capital et de la Spedidam.

La Chapelle Harmonique est aidée par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la région Ile-de-France et la Région Nouvelle-Aquitaine. L'ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU

(1683-1764)

Jean-Philippe Rameau est considéré comme le musicien français le plus important avant le XIXe siècle. Il abandonne rapidement les études générales pour se concentrer sur la musique et, à dix-huit ans, fait un voyage en Italie pour se former musicalement mais ne dépasse pas Milan et revient quelques mois plus tard en France. Les quarante premières années de sa vie sont peu connues. Il travaille comme violoniste avec des groupes de musiciens ambulants et comme organiste à Avignon, Clermont, Paris, Dijon, Lyon et de nouveau Clermont.

En 1722, il revient définitivement à Paris, probablement pour superviser la publication de son *Traité d'harmonie*. Alors que jusque-là il est pratiquement inconnu, cette publication lui confère, tant en France qu'à l'étranger, un nom et un prestige. En 1724, il publie sa première série de pièces pour clavier et pendant des années, il écrit de la musique pour les spectacles populaires du Théâtre de la Foire. Sa rencontre avec Alexandre Le Riche de la Pouplinière, l'un des hommes les plus aisés de France et grand amateur de musique, a probablement lieu avant 1727. La Pouplinière le met en contact avec d'importants penseurs et écrivains de l'époque et Rameau dirige l'orchestre privé de ce personnage pendant plus de vingt-deux ans.

Autour de 1733, à une époque où les compositeurs se font très jeunes une réputation, Rameau, déjà quinquagénaire, n'a composé que quelques motets et cantates ainsi que trois collections de pièces pour clavecin. À cette époque, ses contemporains Telemann, Bach ou Haendel ont déjà écrit la majeure partie de leur

importante production. Rien ne laissait donc présager que peu après il réussirait à se faire une place de choix dans le panorama musical parisien comme dans l'histoire de la musique. Le succès arrive finalement avec *Hippolyte et Aricie*, une tragédie en musique.

L'opinion est divisée en deux camps : ceux qui vantent la beauté, le savoir-faire et l'originalité de l'œuvre (ceux que l'on appela les ramistes) et ceux qui, nostalgiques de l'œuvre de Lully, critiquent ses italianismes de mauvais goût (les lullistes). Durant les six années suivantes, il compose la majorité de ses œuvres les plus emblématiques y compris *Les Indes galantes* (1735), chef-d'œuvre du genre de l'opéra-ballet qui est représenté soixante-quatre fois jusqu'en 1737.

En 1752, éclate la Querelle des Bouffons. Le style italien triomphe partout en Europe excepté en France, bastion de l'ancienne hégémonie du goût français, ayant pour navire amiral la tragédie de Lully. La polémique prend la forme d'une dispute pamphlétaire qui secoue les cercles culturels parisiens pendant deux ans. Puis la Querelle s'éteint, mais condamne à mort le genre de la musique théâtrale française. Seul Rameau paraît survivre à l'événement et continue à composer dans le style que la majorité considère alors comme dépassé. En 1764, après avoir reçu du roi Louis XV un titre nobiliaire et ayant dépassé les quatre-vingts ans, il compose *Les Boréades* dont il commence les répétitions. Cependant l'œuvre devra attendre plus de deux siècles avant d'être représentée. Rameau meurt le 12 septembre 1764 à son domicile.

INTRODUCTION

L'action se passe au Moyen Âge, en Vénétie, et relate l'amour du vieux sénateur Anselme pour sa jeune pupille Argie, sévèrement gardée par Orcan, cerbère aussi pleutre que ridicule.

ACTE I

L'histoire commence dans le château où Argie a été emprisonnée sur l'ordre de son tuteur jaloux, Anselme, qui, à la consternation d'Argie, veut l'épouser. Nérine, sa suivante, la console et essaie de persuader le geôlier, Orcan, de les laisser s'échapper.

L'arrivée d'un groupe de paladins déguisés en pèlerins est une diversion bienvenue,

d'autant qu'à leur tête, on découvre Atis, le chevalier qu'Argie aime, et pour la vie duquel elle craint.

Orcan essaie de chasser les pèlerins, mais un coup d'Atis suffit à l'en dissuader. Les pèlerins en profitent pour enrôler Orcan de force. Apprenant qu'Anselme arrive, ils battent promptement en retraite.

ACTE II

En chemin, Anselme comprend que quelque chose de bizarre se trame.

Orcan veut l'éclairer, mais il est interrompu par l'arrivée d'Argie, déguisée en pèlerin. Elle avoue à son tuteur qu'elle compte le quitter pour l'homme qu'elle aime.

Anselme accepte de la laisser partir mais confie subrepticement un couteau à Orcan, en lui disant de la tuer.

Nérine découvre le sombre dessein et

s'empresse d'avertir Atis, qui revient avec les paladins, déguisés cette fois en démons et Furies. Terrorisé, le geôlier n'oppose pas la moindre résistance quand on lui reprend le couteau. Il est à la merci de ses assaillants, mais Argie lui pardonne alors qu'Atis et elle célèbrent leur amour.

Le retour d'Anselme, épaulé d'hommes en armes, les force à fuir de nouveau, cette fois à l'intérieur du château d'Anselme, dont on referme les portes derrière eux.

ACTE III

Anselme se prépare à attaquer le château, quand il se transforme en un somptueux palais chinois entouré de jardins. Cette transformation est l'œuvre de la fée Manto, qui apparaît déguisée en esclave maure et propose un marché à Anselme. Toutes ces richesses seront siennes s'il promet de lui être fidèle à jamais.

Anselme hésite, mais finit par céder à sa propre cupidité.

Manto invite alors Argie, qui découvre Anselme aux pieds de Manto travestie. Anselme essaie de justifier son inconstance jusqu'à ce que Manto décide de mettre fin à la supercherie. Elle libère Anselme de son engagement avant d'unir Atis et Argie.

VALENTIN TOURNET DIRECTION

Baignant dans un environnement musical depuis sa naissance en 1996, Valentin Tournet débute la viole de gambe à l'âge de cinq ans. Il se passionne rapidement pour cet instrument qu'il étudie d'abord aux Conservatoires d'Issy-les-Moulineaux et de Cergy-Pontoise (2001-2012), puis aux Conservatoires de Bruxelles et de Paris (2014-2018) auprès de Christophe Coin et Philippe Pierlot. Il reçoit également les conseils de Jordi Savall. Son travail et sa passion pour son instrument lui permettent d'être le premier violiste nommé dans les Révélation des Victoires de la Musique Classique en 2022.

Sa découverte de l'orchestre à l'Opéra de Paris au sein de la Maîtrise des Hauts-de-Seine (2007-2010) fait naître sa passion pour la direction, qu'il apprend auprès de Pierre Cao. En parallèle, il rencontre Philippe Herreweghe, qui l'invite à suivre son travail au sein de ses divers ensembles.

En 2017, il fonde l'ensemble La Chapelle Harmonique qui réunit un chœur et un orchestre jouant sur instruments d'époque. Avec cet ensemble, il aborde les oratorios de Bach, Haendel et la musique de scène de Rameau dans un souci de retour aux textes originaux, d'interrogations esthétiques et stylistiques, tout en s'inscrivant dans notre époque.

Valentin Tournet et La Chapelle Harmonique ont fait leurs débuts au Festival de Beaune et à l'Opéra Royal du Château de Versailles (*Les Indes galantes* de Rameau, 2019), à l'Auditorium de Radio-France et au Festival de Saint-Denis (*Le Messie* de Haendel, 2019, 2021). Ils ont également bénéficié d'une résidence au Festival d'Auvers-sur-Oise (2018-2021) et se sont engagés dans des créations chambristes pluridisciplinaires à l'Auditorium du Louvre en écho aux programmations du musée. Soucieux d'irriguer le territoire creusois où a été tourné le célèbre film d'Alain Corneau *Tous les matins du monde*, Valentin Tournet fonde en 2019 le Festival Musique à la source, souhaitant partir à la rencontre de nouveaux publics, apporter aux populations locales un répertoire peu présent jusqu'alors dans cette région, tout en mettant en valeur son patrimoine historique et architectural.

Ses enregistrements paraissent sous le label Château de Versailles Spectacles. Le premier, consacré au *Magnificat* et cantates de Bach pour Noël, est paru à l'automne 2019, suivi de *Les Indes galantes* en 2021 et des *Paladins* de Rameau ainsi que les *Motets* de Bach en 2022, dans cette même collection.

LA CHAPELLE HARMONIQUE

La Chapelle Harmonique a été fondée en 2017 par Valentin Tournet. Elle réunit un chœur et un orchestre jouant sur instruments d'époque. Le choix du répertoire, principalement centré sur l'oratorio et l'opéra baroque, s'accompagne d'une volonté de renouveler l'approche des grandes œuvres, en s'intéressant en particulier à des éditions moins connues et usitées: Passion selon Saint-Jean (seconde version) ou *Magnificat* (version dite de Noël) de Bach, ouvrages scéniques de Rameau.

En parallèle à ces concerts recourant à un grand effectif, l'ensemble a fait le pari de

projets chambristes pluridisciplinaires et novateurs, qui lui ont permis de collaborer avec des personnalités dans et en dehors du monde dit classique, telles que Jean-François Zygel (Double Bach), Lou de Laâge, Jennifer Decker & Alex Vizorek (Fables de La Fontaine), en partenariat avec des institutions comme la Comédie française ou la Cité internationale de la BD et de l'image d'Angoulême. Cette double activité permet à Valentin Tournet de passer de l'activité de chef d'orchestre à celle d'instrumentiste, dans un échange nourricier avec les pratiques musicales qu'il a privilégié au fil de son évolution. À cela s'ajoute une démarche

volontaire d'éducation artistique et culturelle menée en lien avec les Académies de Limoges et de Versailles. La Chapelle Harmonique est régulièrement invitée à l'Auditorium de Radio France, à l'Auditorium du Louvre, au Château de Versailles; elle a également bénéficié de résidences au Festival d'Auvers-sur-Oise ainsi qu'au Festival de Saint-Denis. Ses débuts lyriques ont pris place au Festival International d'Opéra Baroque de Beaune avec les *Indes galantes* de Rameau.

La Chapelle Harmonique enregistre depuis 2019 pour le label Château de Versailles Spectacles. L'ensemble a pu ainsi expérimenter et s'appropriier plusieurs espaces de ce lieu mythique du patrimoine historique français: Chapelle Royale, Salle des Croisades, Salle des Batailles.

Son premier album consacré au *Magnificat* et Cantates de Bach pour Noël est paru à l'automne 2019, suivi des *Indes galantes* de Rameau en 2021. Les *Paladins* de Rameau et les *Motets* de Bach sortiront en 2022 dans cette même collection.

La Caisse des Dépôts est le mécène principal de La Chapelle Harmonique. Ses activités bénéficient également du soutien de la Fondation Orange, de Jolt Capital et de la Spedidam. La Chapelle Harmonique est aidée par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Centre national de la musique. L'ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.

CHŒUR

Dessus I
Alice Duport-Percier
Alice Ungerer
Cécile Pierrot

Dessus II
Emmanuelle Ifrah
Juliette Perret
Armelle Morvan

Hauts-contre
Constantin Goubet
(+ *Un Paladin*)
Gaël Lefèvre
Marcio Soares Holanda
Marc Scaramozzino.

Tailles
Lisandro Nesis
Thomas Lefrançois
Pascal Richardin
Cyril Tassin

Basses-taille
Sergio Ladu
Laurent Collobert
Simon Ruffieux
Jordann Moreau
Sorin Dumitrascu
Roland Ten Weges

ORCHESTRE

Dessus I
Pablo Valetti
Margherita Pupulin
André Costa
Isabelle Lucas
Raphaëlle Pacault

Dessus II
Maud Vernhes
Emmanuelle Dauvin
Emmanuel Curial
David Rabinovici

Hauts-contre de violon
Marco Massera
Aurélien Métivier

Tailles de violon
Elisabeth Sordja

Basses de violon
Claire Giardelli
Cyril Poulet
Camille Dupont

Contrebasse
Richard Myron

Hautbois
Benoit Laurent
Jon Olaberria

Flûte et petite flûte
Jean Bregnac
Geneviève Pungier

Bassons
Inga Klaucke
Philippe Miqueu

Cors
Simon Poirier
Alessandro Orlando

Musette
Jean-Pierre Van Hees

Clavecin
Béatrice Martin

Percussions
Dominique Lacomblez

6e DÎNER DE GALA DE L'ADOR

Dimanche 1er octobre 2023 – 16h

PROGRAMME

Réception champagne dans les Salles des Croisades

Concert à l'Opéra Royal

Marie Perbost, soprano

Nicolò Balducci, contre-ténor

Orchestre de l'Opéra Royal

Gaétan Jarry & Stefan Plewniak, direction

Cocktail dans le Salon d'Hercule

Les Grands Appartements et la Galerie des Glaces

Dîner dans la Galerie des Batailles

**AU BÉNÉFICE DE LA SAISON MUSICALE
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES**

Places individuelles à partir de 950 €. Tables de 10 personnes.

Éligible à la réduction d'impôts (66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises au titre de l'IR et 75% au titre de l'IFI). Voir conditions.

Informations et réservations
Les Amis de l'Opéra Royal (ADOR)
01 30 83 70 92 | amisoperaroyal@gmail.com
www.chateauversailles-spectacles.fr/gala

VALENTIN TOURNET & LA CHAPELLE HARMONIQUE reprennent la dernière œuvre lyrique créée du vivant de Rameau

Voici ressuscité grâce au soutien des Amis de l'Opéra Royal la comédie lyrique oubliée de Rameau, composée en 1760 alors que le maître de l'opéra français est âgé de 77 ans.

Les Paladins est la 3e et dernière production de la saison à bénéficier du soutien de l'ADOR - qui avait accompagné les débuts professionnels de Valentin Tournet et de sa Chapelle Harmonique dès 2017.

Les adhésions et donations des Amis redonnent vie à des œuvres musicales qui s'inscrivent dans l'histoire de Versailles. Ils contribuent aujourd'hui à remettre en grâce la dernière œuvre lyrique créée du vivant de Jean-Philippe Rameau.

Soyez-en tous remerciés du fond du cœur.

Soutenons l'Opéra Royal Rejoignez l'ADOR

Les membres de l'ADOR ont accès à de nombreux avantages et profitent pleinement d'une somptueuse saison d'opéras, de concerts et de ballets.

- Invitation à des spectacles de la saison, visites privées et événements réservés*
- La carte Château de Versailles Spectacles OR
- Accès gratuit au Château de Versailles et aux Grandes Eaux Musicales
- Priorité de réservation et contact dédié à la billetterie

*Selon niveau d'adhésion

Montant de l'adhésion soumis à une réduction d'impôts de 66%, hors 50€ de cotisation par personne.

CONTACT

amisoperaroyal@gmail.com • +33 (0)1 30 83 70 92

À RETROUVER AU SEIN DE NOTRE COLLECTION

CD

RAMEAU: LES PALADINS

Valentin Tournet - La Chapelle Harmonique

Sandrine Piau · Anne-Catherine Gillet · Mathias Vidal · Florian Sempey
Nahuel Di Pierro · Philippe Talbot

LA SAISON PROCHAINE AVEC VALENTIN TOURNET

**Rameau
PLATÉE
OPÉRA ROYAL**

Opéra en version de concert
Samedi 27 avril 2024 • 19h

Mathias Vidal, Marie Lys, Zachary Wilder,
Alexandre Duhamel, Juliette Mey,
David Witzcak, Cécile Achille, Cyril Costanzo

**La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet** Direction

**Colin de Blamont
LES FÊTES GRECQUES
ET ROMAINES
OPÉRA ROYAL**

Opéra en version de concert
Jeudi 4 juillet 2024 • 20h

Cyrille Dubois, David Witzcak,
Marie-Claude Chappuis, Hélène Carpentier,
Cécile Achille, Gwendoline Blondeel, Jehanne Amzal

**La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet** 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