

Claudio Monteverdi (1567-1643) LE COURONNEMENT DE POPPÉE (1643)

Opéra en un prologue et trois actes sur un livret de Giovanni Francesco Busenello
d'après les Annales de Tacite, créé à Venise en 1642-1643.

Francesca Aspromonte Poppée
Nicolò Balducci Néron
Eva Zaïcik Octavie, un Amour
Paul-Antoine Bénos-Djian Othon, un Familier, un Amour
Camille Poul Drusilla, un Amour
Alex Rosen Sénèque, un Tribun
Nicholas Scott Arnalta, un Soldat, un Consul
Juan Sancho La Nourrice, Lucaïn, un Consul
Claire Lefilliâtre La Fortune, Pallade, Vénus, un Amour
Jennifer Courcier L'Amour, La Demoiselle
Ana Escudero La Vertu, Le Valet, un Amour
Marco Angioloni Libertus, un Soldat, un Familier, un Consul
Geoffroy Buffière Mercure, Le Licteur, un Familier, un Tribun

Les Épopées
Stéphane Fuget Clavecin et direction

Concert en italien non surtitré

Première partie : 1h40 · Entracte · Deuxième partie : 1h30

Prendre la place de l'impératrice de Rome ! Pour y parvenir, la courtisane Poppée ne recule devant aucun artifice. Maîtresse de l'empereur Néron, elle écarte tous les obstacles sur la route du trône. Au prix d'une rupture avec son amant Othon, du suicide commandé du philosophe Sénèque et de la répudiation de l'impératrice Octavie, elle parvient à ses fins : Poppée épouse Néron. Et ce qui aurait pu n'être qu'un triomphe de l'amoralité devient, par la musique de Monteverdi, un hymne au désir

tout puissant, une exaltation de l'humain enferré dans ses contradictions. Le dernier opéra de Monteverdi est aussi le premier chef-d'œuvre du genre, d'une extraordinaire modernité malgré ses quatre siècles.

Pour clore en beauté sa trilogie, Monteverdi représenté et enregistré au Château de Versailles, Stéphane Fuget réunit à nouveau ses solistes expressifs et virtuoses : le drame de Poppée et Néron est chauffé à blanc !

Productions de l'Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles
Clavecin École Grimaldi de Marc Ducornet et Emmanuel Danset (Paris) créé en 2014
pour Château de Versailles Spectacles.

Ce programme est enregistré en CD pour le label Château de Versailles Spectacles

ARGUMENT

PROLOGUE

Fortune et Vertu se disputent : chacune prétend faire tourner le monde. Mais Amour apparaît et leur impose le silence : c'est lui qui gouverne les humains.

ACTE I

Devant la demeure de Poppée.

Au cœur de la nuit, le général Othon vient soupire sous les fenêtres de son épouse, la superbe Poppée, qui s'est éloignée de lui. Mais il aperçoit deux gardes de Néron devant sa demeure et comprend que l'empereur passe la nuit avec elle. Furieux, il se retire. Les deux soldats se réveillent et commentent les frasques de l'empereur, qui se perd dans les délices de l'amour plutôt que de s'occuper de l'empire. Ils se taisent lorsque Néron sort de la maison, adressant de brûlantes déclarations à Poppée qui ne veut pas le laisser partir. Il faut pourtant que Néron s'en aille, mais il évoque la possibilité de répudier l'impératrice Octavie afin de vivre au grand jour sa liaison avec Poppée. Restée seule, cette dernière jubile : elle sait que Fortune et Amour guerroyent pour elle. Toute à son ambition, elle n'écoute pas les recommandations de sa vieille nourrice Arnalta.

Au palais impérial.

Octavie se lamente d'être délaissée par son époux. Sa nourrice lui donne un conseil : qu'elle prenne un amant pour se venger ! Puis le philosophe Sénèque lui recommande d'endurer l'infidélité de son époux en restant stoïque. Mais un jeune page insolent intervient pour se moquer de cette philosophie hypocrite. Sénèque reste seul en attendant Néron. Ce dernier paraît pour annoncer à son précepteur qu'il a décidé de répudier Octavie afin d'épouser Poppée. Mais Sénèque l'enjoint de laisser la raison dominer ses sentiments. Furieux, Néron le renvoie. Poppée vient le calmer. Profitant de leurs étreintes, elle recommande à Néron de se débarrasser du philosophe. L'empereur se laisse convaincre et ordonne la mort de Sénèque. Othon, qui a observé la scène depuis une cachette, tente en vain de

reconquérir Poppée. Alors qu'il se désole d'être méprisé, il reçoit les témoignages d'affection de Drusilla, dame de la cour dont il était autrefois amoureux. Othon jure d'aimer cette dernière à nouveau.

ACTE II

Dans la demeure de Sénèque.

Le philosophe, entouré de ses disciples, reçoit la visite de Liberto, qui lui apporte la sentence de mort de l'empereur. Sénèque fait face avec dignité et il rassure ses disciples, puis leur demande de préparer le bain dans lequel il se donnera la mort.

Au palais impérial.

Le page d'Octavie tente de séduire une jeune demoiselle de la cour. Puis Néron célèbre la mort de Sénèque en chantant avec le poète Lucain. Pendant ce temps, Octavie ordonne à Othon d'assassiner Poppée. Pour parvenir à ses fins, elle le soumet à un chantage : s'il ne suit pas ses ordres, elle l'accusera d'avoir tenté de la violer. Bouleversé, Othon fait part de la situation à Drusilla qui propose son aide.

Dans la demeure de Poppée.

Fatiguée, la belle intrigante s'endort. Arnalta lui chante une berceuse et s'endort à son tour. Amour est là pour veiller sur Poppée. Apparaît Othon travesti en Drusilla. Mais son bras hésite à tuer Poppée... Au moment où il s'apprête enfin à frapper, Amour le désarme et réveille Arnalta, qui appelle à l'aide.

L'entracte a lieu après la scène 4 de l'acte II

ACTE III

Au palais impérial.

Drusilla attend le retour d'Othon, mais c'est Arnalta qui apparaît et la dénonce à la garde impériale menée par le Licteur. Néron interroge Drusilla, la menaçant des pires tortures. Pour sauver Othon, la jeune femme avoue avoir voulu tuer Poppée. Mais Othon paraît à son tour pour se dénoncer et expliquer qu'il agissait sur les ordres d'Octavie. Touché par l'amour d'Othon et Drusilla qui ne leur fait pas craindre la mort, Néron renonce

à les exécuter. Il les condamne à l'exil, puis déclare publiquement qu'Octavie est répudiée et qu'il épousera Poppée avant la fin du jour. L'empereur annonce lui-même la nouvelle à sa bien-aimée. Tous deux exultent. Après qu'Octavie a fait des adieux déchirants à Rome, Arnalta la nourrice se réjouit de gravir les échelons sociaux en

même temps que sa maîtresse : elle est sûre qu'ainsi les hommes seront tous à ses pieds ! Les tribuns et consuls proclament Poppée impératrice. Néron et Poppée peuvent enfin vivre leur amour au grand jour.

Alain Perroux

Texte issu du programme de salle du Festival d'Aix-en-Provence 2022 avec leur aimable autorisation.

CLAUDIO MONTEVERDI

1567-1643

Claudio Monteverdi est le père de la musique moderne. À l'aube du baroque, il naît à Crémone en 1567 : cela fait quatre cent cinquante ans ! Il est très tôt initié à la musique par Ingegneri, et publie dès 1582 son premier recueil, les *Sacrae Cantionculae* ; il a quinze ans et ne s'arrêtera plus de composer des chefs-d'œuvre. Son *Premier livre de Madrigaux à cinq voix*, publié en 1587, signe sa personnalité naissante et le début de ses huit livres de madrigaux, véritable parcours de cinquante années vers la modernité baroque, vers l'expressivité de la musique vocale : une somme inouïe, d'une diversité déconcertante et d'une beauté stupéfiante.

La carrière de Monteverdi se développe rapidement : on le retrouve à vingt-trois ans jouant de la viole à la Cour du Duc de Mantoue, qu'il accompagne guerroyer en Autriche et en Flandres, pour revenir diriger sa Capella Ducale à partir de 1601. La période est florissante, en particulier dans les cercles musicaux florentins où s'invente l'opéra : après avoir assisté en 1600 à la création de *L'Euridice* de Jacopo Peri, il publie son *Quatrième Livre de Madrigaux* en 1603, contenant pour la première fois un accompagnement de basse continue ; c'est aussi un manifeste de la *seconda pratica* naissante, qui amène Monteverdi à créer à Mantoue en 1607 son *Orfeo* qui est encore une *favola in musica*, mais bien le premier opéra de sa main.

Le personnage mythologique d'Orphée, si prisé des élites intellectuelles, artistiques et politiques baroques, accomplit un parcours initiatique vers la mort et l'amour, mu par la force de son expressivité musicale : peut-on

rêver plus belle allégorie du prince baroque, comme de l'opéra en soi ? Les passages dramatiques de l'œuvre seront des évidences durant deux siècles : chœurs de bergers en liesse, drame abrupt durant les noces, *lamenti* désespérés, scène aux enfers et ses personnages à la voix d'outre-tombe, dénouement heureux – malgré tout –, voici des pages illustres qui trouveront écho jusqu'au romantisme...

Le succès éclatant de *l'Orfeo* ouvre la voie de la célébrité à Monteverdi, et un second *dramma per musica* suit en 1608 : *Arianna*, dont il ne reste hélas qu'un célèbre *lamento*. Puis vient *Il Ballo delle Ingrate*, magnifique perle de ce *stile concertato* que Monteverdi porte déjà à des sommets d'expression et de réalisme.

Mais il atteint ses limites à Mantoue et cherche à atteindre d'autres horizons. Il compose et publie un absolu chef-d'œuvre : les *Vêpres de la Vierge*, offertes au Pape Paul V en 1610, dans l'espoir d'obtenir une place à sa mesure. Cette musique qui fait le tour de toutes les possibilités d'écriture de l'époque, alternant profondeur et virtuosité, solistes et mouvements choraux, polyphonies et style nouveau, polychoralité et effets de masse, est une somme éblouissante. Elle permettra sans doute en 1613 de convaincre les vénitiens de donner à Monteverdi la charge de Maître de Chapelle de San Marco, l'une des plus brillantes d'Europe.

À Venise, Monteverdi va alterner musique sacrée, publication de madrigaux et compositions dramatiques (citons le fameux *Combat de Tancredi et Clorinde* créé pour le carnaval de 1624), dont beaucoup sont hélas

perdues, mais sa véritable seconde floraison à l'opéra est tardive: *Le Retour d'Ulysse dans sa patrie* est en 1640 l'entrée en scène d'un Monteverdi de soixante-treize ans, au moment de la création des premiers théâtres lyriques privés, qui se fait justement à Venise. Cette épopée digne des vers homériques, mais dans une veine aux rebondissements comiques, fait merveille auprès du public, à qui Monteverdi sert ensuite un *Couronnement de Poppée* désormais mythique (1643), qui doit beaucoup au livret génialement équilibré de Busenello. Même si ces deux opéras ne sont pas entièrement de la main de Monteverdi (mais les ajouts sont splendides...), ils montrent le chemin dramatique parcouru depuis *Orfeo*. On est maintenant dans le modèle bigarré et polymorphe du drame lyrique vénitien (que nous trouvons aujourd'hui beaucoup plus «Shakespeareien» que le style «Racinien»

de la tragédie lyrique française), pétri de rebondissements et de personnages secondaires caractérisés, de vieilles nourrices travesties et de héros incertains.

Monteverdi décède en 1643, à soixante-seize ans, après six décennies consacrées à composer une musique nouvelle et parlant au cœur. Marié jeune mais veuf à quarante ans, il laisse un héritage musical incomparable (quoique lacunaire): son recueil monumental et presque testimoniaire, la splendide *Selva Morale e Spirituale* de 1641, est une ultime démonstration des facettes dramatiques dont Monteverdi sait faire miroiter les œuvres sacrées. Mais c'est avant tout l'exceptionnel conteur de drames que le public redécouvre depuis bientôt un siècle, tout entier dévoué à faire vivre la parole par la musique, véritable magicien qui a donné voix à Orphée.

Laurent Brunner

STÉPHANE FUGET DIRECTION

Stéphane Fugot est claveciniste, organiste, pianiste et chef d'orchestre.

Il étudie d'abord le piano avec des maîtres comme Catherine Collard et Jean-Claude Penneret, puis le clavecin avec Christophe Rousset et Pierre Hantaï.

Il obtient un Premier Prix de clavecin et de basse continue du CNSM de Paris. Il est également diplômé du Conservatoire Royal de La Haye. Il est lauréat du concours international de clavecin de Brugge en 2001.

Stéphane Fugot se consacre d'abord à sa carrière internationale de chef de chant dans les plus grandes maisons d'opéra. Aux côtés de chefs comme Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi ou Marc Minkowski, il travaille sur les plus grandes scènes internationales: Staatsoper et Theater an der Wien (Vienne), DNO (Amsterdam), Liceu (Barcelone), La Monnaie (Bruxelles), Opéra de Leipzig, Théâtre Royal de Drottningholm (Suède), Lotte Concert Hall (Séoul), Palais Garnier, Opéra Bastille, Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées (Paris), Capitole (Toulouse), Opéra de

Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Lille, Nancy, Montpellier, etc. Il a pu ainsi tisser des liens étroits avec les artistes les plus prestigieux: Anne-Sophie von Otter, Jennifer Larmore, Véronique Gens, Sandrine Piau, Gaële Arquez, Marie-Nicole Lemieux, Kurt Streit, Julian Prégardien, Jeremy Ovenden, Nathan Berg, Max Emanuel Cencic, Philippe Jaroussky...

À la demande d'Anne-Sophie von Otter, il est appelé par l'Opéra de Franckfort pour ses qualités de spécialiste de la musique baroque française sur une production de *Médée* de Charpentier.

Parallèlement, il développe une carrière de chef invité. Il dirige ainsi Le Concert d'Astrée d'Emmanuelle Haïm à l'opéra de Lille, l'ensemble Opalescences lors d'une production de *La Flûte enchantée* de Mozart, le Joy Ballet Orchestra dans *Les Paladins* de Rameau à Tokyo, l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles dans *les Leçons de Ténèbres* de Couperin...

Animé du désir de travailler avec de jeunes artistes, il développe au CRR de Paris,

une classe de chef de chant et une classe d'opéra baroque, classes uniques en France. Celles-ci l'amènent à expérimenter sur de nombreuses productions d'opéra sa vision de la déclamation et de l'ornementation dans le répertoire baroque: *Le Couronnement de Poppée* et *Le Retour d'Ulysse* de Monteverdi, *Semele* et *Rodelinda* de Haendel, la *Calisto* de Cavalli, le *Tito* de Cesti, *Psyché* de Lully, l'*Orfeo* de Rossi, *Le Jugement de Midas* de Grétry, l'*Euridice*

de Peri, la récréation européenne d'*Ariane et Bacchus* de Marais...

Après de nombreuses années à interroger les œuvres et les écrits théoriques, Stéphane Fugot, toujours en recherche et convaincu qu'une nouvelle page d'interprétation historiquement informée s'ouvrait, décide de créer la compagnie lyrique Les Épopées, avec laquelle il propose en matière d'interprétation une vision résolument nouvelle.

LES ÉPOPÉES ORCHESTRE

Créée en 2018 par Stéphane Fugot, la compagnie Les Épopées a su trouver très rapidement sa place dans le paysage musical historiquement informé.

La presse française et internationale salue régulièrement les concerts et les enregistrements des Épopées, soulignant son geste interprétatif novateur et la force émotionnelle de ses interprétations.

La Compagnie lyrique Les Épopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd'hui. Sous l'impulsion de son chef, Stéphane Fugot, elle nous invite à un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation.

En effet, la partition à l'époque baroque n'est que parcellaire, sorte de trame en trompe-l'œil qui définit les contours d'une pratique musicale mais ne la contient pas en entier. L'interprétation doit trouver vie au-delà du dessin de cette notation: l'art déclamatoire du chant baroque, en prise directe avec les affects du texte et enrichi par une incroyable profusion d'ornements.

Côté ornementation, la musique doit être à l'image du monde baroque. À cette époque, l'architecture, la sculpture, la peinture, le vêtement, l'art de la table, chaque détail de la vie est rempli d'ornements. La musique n'échappe pas à ce goût, mais pour des raisons pratiques de lecture, la très grande majorité de ces ornements n'est pas notée sur les partitions.

Il convient aux interprètes, s'appuyant sur les sources, d'en restituer l'incroyable profusion. Ainsi parée, l'interprétation fait scintiller la musique, comme le soleil rehausse le chatouement des miroirs dans la Galerie des Glaces à Versailles.

Côté déclamation, la voix fait sonner le texte en enrichissant la ligne musicale d'une multitude de micro intervalles, d'infimes inflexions. Non plus des hauteurs de notes, mais des hauteurs de déclamation. Le discours ainsi libéré, le texte soudain compréhensible passe au premier plan. Plus proche de nous, porté librement par l'émotion du chant, il parvient droit au cœur de l'auditeur.

D'une grande modernité, le résultat sonore est inattendu, saisissant, et d'une charge émotionnelle à laquelle il est bien difficile de rester insensible...

Convaincu que le mélange d'interprètes confirmés et de jeunes artistes est riche de promesses, la compagnie accueille en son sein artistes de renommée internationale, et brillants musiciens de la jeune génération.

Les Épopées sont en résidence au Château de Versailles pour une intégrale des *Grands Motets* de Lully et des opéras de Monteverdi, au disque et au concert. Le premier volume des *Grands Motets* de Lully a également été filmé pour Arte en juillet 2020.

La compagnie est par ailleurs en résidence à Arques-la-Bataille pour une série de concerts d'airs de cour, et au festival international

d'opéra baroque et romantique de Beaune pour la trilogie des opéras de Monteverdi. *L'Orfeo* de Monteverdi donné en juillet 2022 a donné lieu à une captation par France.tv.

Parallèlement, Les Épopées sont régulièrement invitées en France et à l'étranger – Autriche (Konzerthaus de Vienne, Theater an der Wien), Belgique (Bozar à Bruxelles), Allemagne (Philharmonie de Berlin, Festival Rheinokale, Potsdam...), Lettonie (Great Amber Hall à Liepaja), Pologne (Gorczycki Festiwal), Norvège (Barokkfest à Trondheim),

Mexique (Mexico, San Luis Potosi), Singapour (L'Esplanade), Japon (Sakura Hall à Tokyo, Kyoto, Sendai, Hiroshima...), Philharmonie de Paris, Cathédrale des Invalides, Arsenal de Metz, etc...

Les Épopées sont fortement ancrées en Bourgogne-Franche-Comté, leur région d'origine. Depuis août 2021, la compagnie y a créé, sous la direction de Claire Lefilliâtre, son académie d'été, conjointement à son festival: Au cœur de l'Yonne.

Violons
Jasmine Eudeline
Virginie Descharmes

Alto
Céline Cavagnac

Basse de viole
Mathias Ferré

Violoncelle
Alice Coquart

Théorbe et guitare
Nicolas Wattinne
Léa Masson

Clavecin
Nora Dargazanli

Mécénat

L'ensemble Les Épopées reçoit régulièrement le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du département de l'Yonne, des Communautés de Communes et Communes du Grand sénonais et du Jovinien, de l'Adami, de la Spedidam, de la Sacem, du Centre National de la Musique, du réseau Canopé et de l'Institut français. Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, mécène principal des Épopées. L'ensemble Les Épopées reçoit le soutien de la Fondation Orange et de la Société Charot.

6

À RETROUVER AU SEIN DE NOTRE COLLECTION

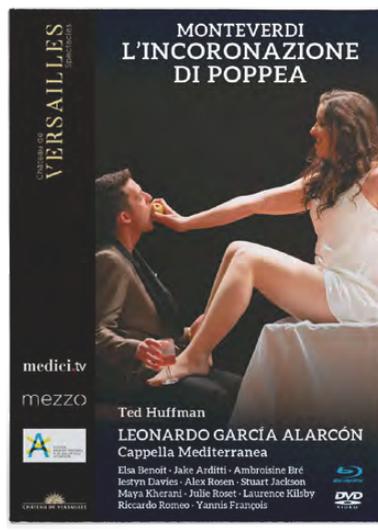
Monteverdi L'INCORONAZIONE DI POPPEA

DVD + Blu-ray

Elsa Benoit, Jake Arditti, Ambroisine Bré, Iestyn Davies, Alex Rosen, Stuart Jackson, Maya Kherani, Julie Roset, Laurence Kilsby, Riccardo Romeo, Yannis François

Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón Direction
Ted Huffman Mise en scène

Retrouvez l'intégralité de la collection CD et DVD de Château de Versailles Spectacles sur la boutique en ligne www.chateauversailles-spectacles.fr/boutique et sur www.live-operaversailles.fr et www.qobuz.com

PROCHAINEMENT

Lully ALCESTE

OPÉRA ROYAL

Opéra en version de concert
Mardi 30 janvier - 20h

Véronique Gens, Cyril Auvity,
Nathan Berg, Guilhem Worms, Camille Poul,
Léo Vermot-Desroches, Geoffroy Buffière,
Claire Lefilliâtre, Cécile Achille, Juliette Mey

Chœur de l'Opéra Royal
Les Épopées
Stéphane Fuget Direction
Lucile de Trémolles Cheffe de chœur

Véronique Gens © M Ribes & A Vo Van Tao / Virgin Classics

Vivaldi · Pergolèse STABAT MATER POUR DEUX CASTRATS

CHAPELLE ROYALE

Concert à la bougie
Vendredi 29 mars 2024 - 21h

Théo Imart Contre-ténor
Filippo Mineccia Contre-ténor
Orchestre de l'Opéra Royal
Sous le haut patronage de Aline Foriel-Destezet
Stéphane Fuget Direction

PROGRAMME
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Nulla in mundo pax sincera · Stabat Mater
Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736)
Stabat Mater

Filippo Mineccia et Théo Imart © DR

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

À RETROUVER AU SEIN DE NOTRE COLLECTION

Monteverdi IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA

Valerio Contaldo, Lucile Richardot,
Ambroisine Brè
Les Épopées
Stéphane Fuget Direction

Monteverdi L'ORFEO

Marc Mauillon, Luciana Mancini
Le Concert des Nations
La Capella Reial De Catalunya
Jordi Savall Direction

Retrouvez l'intégralité de la collection CD et DVD
de Château de Versailles Spectacles sur la boutique en ligne
www.chateauversailles-spectacles.fr/boutique et
sur www.live-operaversailles.fr et www.qobuz.com