

OPERA DE LILLE

LES CONCERTS
DU MERCREDI À 18H

Saison 2010-2011

Cycle Concert d'Astrée / Récital

ILS S'AIMENT... UN PEU, BEAUCOUP, À LA FOLIE...

13 OCTOBRE 2010 À 18H / FOYER

AVEC

Les solistes du Concert d'Astrée :

Lisandro Abadie baryton-basse

Laura Monica Pustilnik luth

Paul Carlioz violoncelle

Philippe Grisvard clavecin

Le Concert d'Astrée, ensemble en résidence
à l'Opéra de Lille

PROGRAMME

Mad Songs

Henry Purcell (1659-1695)

Let the dreadful engines (Don Quixote)

John Eccles (1668-1735)

I burn, my brain consumes to ashes (Don Quixote)

Godfrey Finger (1660-1730)

While I with wounding grief (Don Quixote)

John Weldon (1676-1736)

Reason, what art thou?

Henry Purcell (1659-1695)

Ground

Henry Purcell (1659-1695)

When first I saw the bright Aurelia's eyes (Orpheus Britannicus)

If love's a sweet passion (The Fairy Queen)

I attempt from love's sickness (Orpheus Britannicus)

John Eccles (1668-1735)

Let all be gay (The Mad Lover)

Henry Purcell (1659-1695)

Ground

Henry Purcell (1659-1695)

Bess of Bedlam (a mad song)

Anonyme

Tom of Bedlam

Anonyme

Mad Maudlin

Note de programme

L'amour fou, la maladie d'amour et l'amour malade n'ont cessé de fasciner le public du 17ème siècle. En particulier en Angleterre, de nombreuses pièces de théâtre et musique mettaient en scène les états d'esprit des victimes des passions qui mènent à la folie. Souvent s'agit-il d'amour non réciproque.

Le Bethlem Royal Hospital, premier hôpital dédié aux maladies mentales depuis le XVIème siècle, connu populairement sous le nom de Bedlam, est le lieu emblématique que la société anglaise associe à la folie, comme dans le cas du très célèbre personnage de Tom of Bedlam, que Shakespeare avait créé dans son *Roi Lear*.

Une cohorte de "fous" inspirés de figures littéraires ou de la vie quotidienne hante les compositions de Purcell et ses contemporains. Trente ans plus tard, l'*Orlando Furioso* de l'Arioste ranimera à travers Haendel le feu de cette fascination anglaise pour la folie, qu'avaient allumée jadis le Don Quichotte et le Cardenio de Cervantes, l'Ophélie et le Tom shakespeareiens, le Mad Lover, Mad Maudlin, Bess of Bedlam et tant d'autres.

Textes chantés

Henry Purcell

***Let the dreadful engines* (Don Quixote)**

Let the dreadful engines of eternal will,
the thunder roar
and crooked lightning, kill.
My rage is hot as theirs,
as fatal too,
And dares as horrid execution do.

Or let the frozen North
its rancour show,
within my breast
far greater tempests grow;
despair's more cold
than all the winds can blow.

Can nothing warm me?
Yes, Lucinda's eyes.
There Etna, there Vesuvio lies
to furnish hell with flames
that mounting reach the skies.
Can nothing warm me?
Yes, Lucinda's eyes.

Ye pow'rs, I did but use her name,
and see how all the meteors flame.
Blue lightning flashes
round the court of Sol,
and now the globe more fiercely burns
than once at Phaeton's fall.

Ah! Where are now those flow'ry groves
Where Zephyr's fragrant winds did play?
Where guarded by a troop of loves
the fair Lucinda sleeping lay;
there sang the nightingale and lark,
around us all was sweet and gay,
we ne'er grew sad till it grew dark,
nor nothing feared but short'ning day.

I glow but 'tis with hate,
Why must I burn for this ingrate?
Cool it then and rail,
since nothing will prevail.

When a woman love pretends,
'tis but till she gains her ends,
and for better and for worse
is for marrow of the purse;
where she jilts you o'er and o'er,
proves a slattern or a whore;
this hour will tease and vex,
and will cuckold you the next;
they were all contrived in spite,
to torment us, not delight;
but to scold, to scratch and bite,
and not one of them proves right,
But all are witches by this light.
And so I fairly bid 'em, and the world goodnight.

John Eccles*I burn, my brain consumes to ashes (Don Quixote)*

I burn, my brain consumes to ashes!
 Each eye-ball too like lightning flashes!
 Within my breast there glows a solid fire,
 Which in a thousand ages can't expire!

Blow, blow, the winds' great ruler!
 Bring the Po, and the Ganges hither,
 'Tis sultry weather;
 Pour them all on my soul,
 It will hiss like a coal,
 But be never the cooler.

'Twas pride hot as hell,
 That first made me rebell,
 From love's awful throne a curst angel I fell
 And mourn now my fate,
 Which myself did create:
 Fool, fool, that consider'd not when I was well!

Adieu! ye vain transporting joys!
 Off, ye vain fantastic toys
 That dress this face – this body – to allure!
 Bring me daggers, poison, fire!
 Since scorn is turn'd into desire.
 All hell feels not the rage, which I, poor I, endure.

Godfrey Finger*While I with wond'ring grief*

While I with wounding grief did look,
 When love had turn'd your brain
 From you the dire disease I took
 And bore myself the pain.
 Marcella, then, your lover prize,
 And be not too severe;
 Use well the conquests of your eyes,
 For pride has lost your dear.
 Ambrosio treats your flames with scorn,
 And racks your tender mind;
 Withdraw your smiles, and frowns return,
 And pay him in his kind.
 Yet smile again where smiles are due,
 And my true love esteem:
 For I much more do rage for you
 Than you can burn for him.

John Weldon*Reason, what are thou?*

Reason, what are thou
 which the wise call great?
 And what best place
 contains thy happy seat?
 Thither would I
 with joyful steps remove
 And beg no other mistress
 for my love.

But thou, alas,
 Art deaf to my complaints,
 my longing thoughts
 such satisfaction wants,
 and passion o'er my soul
 has got the sway
 and forces me
 its dictates to obey.

My slavish will
 to Cupid's fire submits,
 And reason
 on the rocks of passion sits.

Henry Purcell*When first I saw the bright Aurelia's eyes*

When first I saw the bright Aurelia's eyes, a sudden trembling did my limbs surprise.
 In ev'ry vein I felt a tingling smart, and a cold faintness all around my heart.
 But oh ! the piercing joy, but oh ! the pleasing pain, and oh ! may both ten thousand years remain.

Henry Purcell*If love's a sweet passion (The Fairy Queen)*

If Love's a Sweet Passion, why does it torment?
 If a Bitter, oh tell me whence comes my content?
 Since I suffer with pleasure, why should I complain,
 or grieve at my Fate, when I know 'tis in vain?
 Yet so pleasing the Pain, so soft is the Dart,
 that at once it both wounds me, and tickles my Heart.

I press her hand gently, look languishing down,
 and by passionate silence I make my love known.
 But oh ! I'm blest when so kind she does prove,
 by some willing mistake to discover her love.
 When in striving to hide, she reveals all her flame,
 and our eyes tell each other, what neither dares name.

Henry Purcell*I attempt from love's sickness (Orpheus Britannicus)*

I attempt from Love's sickness to fly in vain,
 Since I am myself my own fever and pain.

No more now, fond heart, with pride no more swell,
 Thou canst not raise forces enough to rebel.
 I attempt from Love's sickness to fly in vain,
 Since I am myself my own fever and pain.

For Love has more power and less mercy than fate,
 To make us seek ruin and love those that hate.
 I attempt from Love's sickness to fly in vain,
 Since I am myself my own fever and pain.

John Eccles*Let all be gay (The Mad Lover)*

Let all be gay, let pleasure reign:
 peace and Memnon cheer the plain,

None but hearts who rage and burn,
 soon with cooing, or with ranging,

both arriving, sports reviving,
none but lovers now shall mourn.

with pursuing or with changing,
all their pain to joy shall turn...

Henry Purcell
Bess of Bedlam

From silent shades
and the Elysian groves
Where sad departed spirits
mourn their loves
From crystal streams
and from that country where
Jove crowns the field
with flowers all the year,
Poor senseless Bess,
cloth'd in her rags and folly,
Is come to cure
her lovesick melancholy.

"Bright Cynthia kept her revels late
While Mab, the Fairy Queen, did dance,
And Oberon did sit in state
When Mars at Venus ran his lance.

In yonder cowslip lies my dear,
Entomb'd in liquid gems of dew;
Each day I'll water it with a tear,
Its fading blossom to renew.
For since my love is dead
and all my joys are gone,
Poor Bess for his sake
A garland will make,
My music shall be a groan.

I'll lay me down and die within some hollow tree,
The rav'n and cat,
The owl and bat
Shall warble forth my elegy.

Did you not see my love
as he pass'd by you?
His two flaming eyes,
if he comes nigh you,
They will scorch up your hearts:
Ladies beware ye,
Les he should dart a glance
that may ensnare ye!

Hark! Hark! I hear old Charon bawl,
His boat he will no longer stay,
And furies lash their whips and call:
Come, come away, come, come away.

Poor Bess will return
to the place whence she came,
Since the world is so mad
she can hope for no cure.
For love's grown a bubble,
a shadow, a name,
Which fools do admire
and wise men endure.

Cold and hungry am I grown.
Ambrosia will I feed upon,
Drink Nectar still and sing."
Who is content,
Does all sorrow prevent?
And Bess in her straw,
Whilst free from the law,
In her thoughts is as great, great as a king.

Anonymous
Tom of Bedlam

Forth from the dark and dismal cell,
or from the deep abyss of hell,
Mad Tom is come
to view the world again,
to see if he can cure
his distemper'd brain.
Fears and cares oppress his soul;
hark, how the angry furies howl:
Pluto laughs, and Proserpine is glad,
to see poor angry Tom of Bedlam mad.

Through the world
I wander night and day
to find my struggling senses;
in an angry mood I met old Time
with his Pentateuch of tenses;
when me he spies, away he flies,
for Time will stay for no man;
in vain he cries, I rend the skies,
for pity is not common.
Cold and comfortless I lie;
Help, or else I die.
Hark, I hear Apollo's team,
the carman 'gins to whistle;
chaste Diana bends her bow,
and the boar begins to bristle.
Come Vulcan with tools and with tackles,
to knock off my troublesome shackles:
bid Charles make ready his wain
to bring me my senses again.

Last night I heard the dog-star bark,
Mars met Venus in the dark;
limping Vulcan heat an iron bar,
A' furiously made at the god of War.
Mars with his weapon laid about,
limping Vulcan had got the gout;
his broad horns did hang so in his light,
that he could not aim his blows aright.
Mercury the nimble post of heaven,
stood still to see the quarrel;
gorbel-bellied Bacchus, giant-like,
bestrid a strong beer-barrel:
to me he drank, I did him thank,
but I could drink no cider.
He drank whole butts,
till he burst his guts,
but mine was ne'er the wider.
Poor Tom is very dry;
a little drink, for charity:
hark, I hear Acteon's hounds,
the huntsman hoops and hollows;
Ringwood, Rockwood, Jowler, Bowman,
all the chase doth follow.
The man in the moon drinks claret,
eats powdered beef, turning and carret:
but a cup of Malligo sack
will fire the bush at his back.

Anonyme
Mad Maudlin

To find my Tom of Bedlam
ten thousand years I'll travel,
Mad Maudlin goes with dirty toes
to save her shoes from gravel.

Yet will I sing bonny boys,
bonny mad boys,
Bedlam boys are bonny;
they still go bare
and live by the air,
and want no drink nor money.

I now repent that ever
poor Tom was so distain'd,
my wits are lost since I him crossed,
which makes me thus go chain'd.

Yet will I sing, etc.

My staff hath murder'd giants,
my bag a long knife carries,
to cut mince pies from children's thighs,
with which I feed the fairies.

Yet will I sing, etc.

I went to Pluto's kitchen,
to beg some food one morning,
and there I got souls piping hot,
with which the spits were turning.

Yet will I sing, etc.

Then took I up a cauldron
where boiled ten thousand harlots,
'twas full of flame, yet I drank the same
to the health of all such varlets.

Yet will I sing, etc.

A spirit hot as lightning
did in that journey guide me,
the sun did shake, and the moon pale quake,
as soon as e'er they spied me.

Yet will I sing, etc.

No gipsy, slut or doxy
shall wind my mad Tom from me,
we'll sleep all night, and with stars fight:
the fray will well become me.

Yet will I sing, etc.

And when that I have beaten
the Man i' th' moon to powder,
his dog I'll take, and him I'll make
as could not Daemon louder.

Yet will I sing, etc.

Repères biographiques

Lisandro Abadie baryton-basse

Né à Buenos Aires en 1974, Lisandro Abadie est diplômé de la Schola Cantorum Basiliensis dans la classe d'Evelyn Tubb en 2001, Solistendiplom à la Musikhochschule Luzern auprès de Peter Brechbühler en 2005. Il est lauréat du Edwin Fischer Gedenkpreis à Lucerne 2006, et du prix de finaliste de la Handel Singing Competition 2008 à Londres.

Il s'est produit sous la direction de William Christie (*The Fairy Queen* au Festival d'Aix, et *Sant'Alessio*), Facundo Agudin (*Don Giovanni*, *Les Noces de Figaro*, *La Flûte enchantée*, *The Fairy Queen*, *La Messe de Puccini*, *La Passion selon Saint-Jean*, *Der schwarze Mozart*, *Un Tango pour Monsieur Lautrec*), Laurence Cummings (*Theodora*, à Londres et Oslo), Václav Luks (*La Passion selon Saint-Mathieu*, *La Résurrection*), Anthony Rooley (*Les Passions* de Hayes, cd Glossa), Hervé Niquet (*Sémélé* de Marin Marais, à l'Opéra de Montpellier et cd Glossa), Paul Agnew (*Songs & Catches* de Purcell, avec Les Arts Florissants, à l'Opéra Comique), Maurice Steger (*Acis & Galatée*), Clau Scherer (*Messiah*), Paul Suits (*Le Retour d'Ulysse dans sa patrie*), Philippe Krüttli (*Stabat Mater* de Haydn), David Bates (*Il pastor fido*, cd à paraître), Joshua Rifkin (cantates de Bach), Michael Radulescu (*Messe en si mineur*), Jean-Claude Fasel (*Requiem allemand*), Daniela Dolci (*Céphale & Procris*, *Santa Beatrice d'Este*, cd ORF) et Jesper Christensen (*Agar e Ismaele*). Il collabore avec le pianiste et compositeur Paul Suits (création en 2008 du cycle de mélodies *Three Views of War*) ainsi qu'avec des ensembles comme Les Arts Florissants, Collegium 1704 et Mala Punica.

En 2010 il se produit de nouveau dans le London Handel Festival sous la direction de Laurence Cummings (*Belshazzar*), en Espagne avec Gli Incogniti ; avec Les Folies Francoises à Bruxelles, Paris et Valencia (scènes de Lully) ; dans le rôle de Don Alfonso (*Cosi fan tutte*) ainsi que dans la première européenne et enregistrement cd du Requiem de Christian Favre sous la direction de Facundo Agudin, et dans la création de l'opéra *Cachafaz*, d'Oscar Strasnoy, sur une pièce de Copi, avec mise en scène de Benjamin Lazar au Théâtre de Comouaille et à Rennes en novembre et en décembre à l'Opéra Comique.

Laura Monica Pustilnik luth

Née à Buenos Aires (Argentine), Monica Pustilnik étudie au Conservatoire National Lopez Buchardo où elle obtient en 1991 un Diplôme de Professeur de guitare et de piano. De 1994 à 1999, elle se consacre à l'interprétation sur instruments anciens à la Schola Cantorum Basiliensis dans la classe de Hopkinson Smith, et suit parallèlement des stages de perfectionnement auprès des luthistes Rolf Lislevand et Eugène Ferré. En 1997, elle remporte en qualité de soliste le Prix du Concours de l'Association Suisse des Musiciens. Soliste de luth, archiluth, théorbe, guitare baroque, ainsi que spécialiste en basse continue, Monica Pustilnik se produit régulièrement avec les ensembles Elyma (Gabriel Garrido), Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Musica Antiqua Köln (Reinhard Goebel), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), Il Seminario Musicale (Gérard Lesne), Concerto Soave (Jean Marc Aymes), La Fenice (Jean Tubéry), Le Concert d'Astrée (Emmanuelle Haim), Concerto Vocale (René Jacobs). Elle prend part à de nombreux enregistrements discographiques chez EMI, Virgin Classics, Harmonia Mundi, K 617, Astrée-naïve, Glossa Music, Zig-Zag Territoires. Elle est aussi souvent invitée à collaborer avec des orchestres tels que : Orchestre symphonique de la Radio de Francfort (Allemagne), Orchestre symphonique de Birmingham, Orchestre national de Madrid, Orchestre philharmonique de Berlin. Tout en poursuivant son activité de concertiste, Monica Pustilnik est régulièrement engagée depuis 2000 comme chef de chant à la Schola Cantorum Basiliensis de Bâle (Suisse).

Depuis 2002, elle enseigne la basse continue et le luth à la Escola Superior de Música de Catalunya à Barcelone.
En 2005, elle est assistante à la direction musicale auprès d'Emmanuelle Haim sur la production d'*Orfeo* de Monteverdi (Le Concert d'Astrée - Opéra de Lille et Caen), fonction qu'elle a aussi occupée en 2006 sur l'*Hypermestra* de Cavalli au Festival d'Utrecht.

Paul Carlioz violoncelle

Paul Carlioz est né à Paris. Après des études de violoncelle avec Maurice Favre et Marcel Bardon au CNR de Paris, il part à La Haye où il rencontre Richte Van den Meer et Sigiswald Kuijken. Il entre au CNSM de Paris dans la classe de Christophe Coin, et obtient un premier prix de violoncelle. Il étudie également durant cette période l'histoire de la musique et l'esthétique.

Paul Carlioz assure le continuo au Concert d'Astrée et dans les grandes formations européennes. Il se produit régulièrement en sonate avec pianoforte et également dans diverses formations, allant du trio à l'octuor.

Il joue un violoncelle allemand de 1732.

Philippe Grisvard clavecin

Philippe Grisvard est né à Nancy. Il y étudie le piano et le hautbois avant de se tourner vers la musique ancienne, et rentre dans la classe de clavecin d'Anne-Catherine Bücher.

En 1999, il est accepté à la Schola Cantorum Basiliensis, en Suisse, dans la classe de clavecin et basse continue de Jesper B. Christensen, et la classe de pianoforte d'Edoardo Torbianelli.

À Bâle, Philippe Grisvard joue avec La Cetra Barockorchester Basel sous la direction de René Jacobs, Jordi Savall, Konrad Junghänel.

Après avoir obtenu son diplôme, il devient le claveciniste du groupe Harmonie Universelle, dirigé par le violoniste Florian Deuter. Avec cet ensemble, il se produit comme continuiste et soliste à travers l'Europe et les États-Unis et participe à des enregistrements pour les labels Eloquentia et Deutsche Harmonia Mundi.

Aujourd'hui, Philippe Grisvard est appelé à jouer le continuo au sein des ensembles Le Concert d'Astrée, Le Poème Harmonique, Les Paladins, La Fenice, La Chapelle Rhénane et le Chamber Orchestra of Europe.

Le Concert d'Astrée, ensemble en résidence à l'Opéra de Lille

Emmanuelle Haim direction artistique

Ensemble dédié à la musique baroque, Le Concert d'Astrée est fondé en 2000 par Emmanuelle Haim et connaît un rapide succès. Il reçoit en 2003 la Victoire de la Musique Classique du meilleur ensemble de l'année. En résidence à l'Opéra de Lille depuis 2004, l'orchestre y donne chaque saison de nombreuses représentations et il s'agrandit en 2005 d'un chœur.

Il se produit dans toute la France (Opéra national du Rhin, Opéra de Bordeaux, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées) et à l'étranger (Concertgebouw d'Amsterdam, Barbican Centre de Londres, Lincoln Center de New York, Konzerthaus de Vienne, Festival de Salzbourg, Philharmonie de Berlin).

Il s'illustre dans de nombreuses productions lyriques : *La Passion selon Saint-Jean* de Bach (mise en scène Robert Wilson), *Jules César* de Haendel (mise en scène David McVicar), *Thésée* de Lully (mise en scène Jean-Louis Martinoty), *Les Noces de Figaro* (mise en scène Jean-François Sivadier), *(After) The Fairy Queen* de Purcell (mise en scène Wouter van Looy), *Hippolyte et Aricie* de Rameau (mise en scène Ivan Alexandre), *Dardanus* de Rameau (mise en scène Claude Buchvald). La saison 2010-2011 marque ses débuts à l'Opéra de Paris avec *Jules César* (mise en scène Laurent Pelly).

Le Concert d'Astrée s'assure une importante diffusion internationale avec notamment les tournées de : *Theodora* de Haendel en 2006, *Dixit Dominus* de Haendel et *Magnificat* de Bach en 2007, *La Résurrection* et *Le Messie* de Haendel en 2009.

Pour Virgin Classics, il enregistre les *Duos arcadiens, Aci, Galatea e Polifemo, Il Delirio amoroso, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno* et *La Résurrection* de Haendel, *Dido & Aeneas* de Purcell, *Orfeo, Il Combattimento di Tancredi e Clorinda* de Monteverdi, *Carestini / The Story of a Castrato, Dixit Dominus* de Haendel et *Magnificat* de Bach, *Messe en ut mineur* de Mozart (direction Louis Langrée), *Bach Cantatas, Lamenti* (meilleur enregistrement, Victoires de la Musique Classique 2009).

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du Concert d'Astrée.

En résidence à l'Opéra de Lille, Le Concert d'Astrée bénéficie de l'aide au conventionnement du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nord-Pas de Calais.
www.leconcertdastree.fr

Réservez vos places !

AVENTURES, NOUVELLES AVENTURES

Spectacle musical de György Ligeti

Direction musicale Denis Comtet

Mise en scène Charlotte Nessi

Charlotte Nessi élabore à partir d'*Aventures* et *Nouvelles Aventures* de György Ligeti (ainsi que *Musica ricercata* de Ligeti et *Miniwanka* du compositeur canadien Raymond Murray Schafer) un spectacle pour tous les publics.

Une dramaturgie de l'absurde où l'onomatopée devient langage universel, grâce à l'esprit ludique et à la haute exigence artistique des interprètes réunis par l'Ensemble Justiniana.

Après la soirée "Labyrinthe Ligeti" qui se déroulait à l'Opéra de Lille en mai 2008, c'est l'occasion de retrouver l'esprit libre et éclectique de Ligeti, l'une des plus importantes personnalités musicales du XXe siècle.

Je 18, Ve 19 novembre à 20h

Tarifs de 5 à 31 € & Tarif -18 ans

Sa 20 novembre à 18h, séance « Opéra en famille »

Tarif spécial « Opéra en famille » : 15€ (adulte) / 11€ (enfant)

Durée : 1h

INFORMATIONS / RESERVATIONS 0820 48 9000 ou www.opera-lille.fr

