

Tangopéra

Catherine Séon, mezzo-soprano
Philippe Bourlois, accordéon

De l'iconique Carmen à la sulfureuse Maria de Buenos Aires, un voyage envoûtant où voix et accordéon se mêlent au gré des séductions, nostalgies et autres passions fatales...

<https://youtu.be/dOpltD2LbEQ>

TANGOPERA

De Bizet à Piazzolla

PROGRAMME

Habanera (extrait de l'opéra <i>Carmen</i>)	BIZET
Séguedille (extrait de l'opéra <i>Carmen</i>)	BIZET
Chanson Bohême (extrait de l'opéra <i>Carmen</i>)	BIZET
Ne pensons qu'un plaisir d'aimer (extrait de l'opéra <i>Don Quichotte</i>)	MASSENET
Nuit d'Espagne	MASSENET
Cantilena (extraite des <i>Bachianas Brasileiras</i> n°5)	VILLA LOBOS
Food for thoughts (extrait de la comédie musicale <i>Magdalena</i>)	VILLA LOBOS
Youkali (tango-habanera)	WEILL
Tango ballade (extrait de <i>L'opéra de quatr'sous</i>)	WEILL
I am easily assimilated (extrait de l'opérette <i>Candide</i>)	BERNSTEIN
Chiquilin de Bachin	PIAZZOLLA
Oblivion	PIAZZOLLA
Yo soy Maria (extrait de l'opéra <i>Maria de Buenos Aires</i>)	PIAZZOLLA
Bis :	
Je chante la nuit	YVAIN
Carmen's story	PIAF

NOTE D'INTENTION

Ce programme est né du désir de faire connaître l'opéra tout en gardant la trame d'une musique populaire, et donc d'entremêler la musique hispanisante du XIXe siècle et le tango, dont les racines puisent dans la habanera, musique cubaine du milieu du XIXe siècle. Ce travail est né d'une **commande du service de développement culturel de l'Opéra National de Lyon** à l'occasion d'une résidence à l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Meyzieu en janvier 2022.

Il a été à nouveau joué en milieu carcéral à la **maison d'arrêt de Corbas en janvier 2023**, pour les 30 ans de l'association lyonnaise Companio qui accompagne la réinsertion des détenus.

L'Espagne et le rythme d'habanera nous font naturellement commencer par *Carmen*, l'opéra de Bizet qui fit scandale lors de sa création en 1875. *Carmen*, c'est la sensualité, la provocation, la liberté poussées à leur paroxysme. Cette musique, popularisée par la publicité, ouvre un accès vers l'art lyrique même aux spectateurs qui en sont éloignés. Le personnage de Carmen incarne l'Espagne, tout comme la Dulcinée de *Don Quichotte*, opéra écrit par le compositeur stéphanois Jules Massenet en 1909. Quarante ans avant, Verdi dans *Don Carlo* mettait en scène une autre héroïne (beaucoup plus noire, celle-ci), Eboli, dont le célèbre air du voile se teintait de couleurs hispanisantes. Verdi, Bizet et Massenet sont allés chercher dans cette musique espagnole non seulement l'exotisme si prisé à l'époque, mais aussi des figures de liberté féminine.

C'est bien cette folle liberté que l'on peut aussi goûter dans l'air *Food for thought* de Teresa tiré de la comédie musicale *Magdalena* de Vila Lobos, créée en 1947 et donnée pour la première fois en France en 2010. Teresa s'apprête en effet à empoisonner son amant, alors que celui-ci veut en épouser une autre.

De la habanera au tango il n'y a qu'un pas, et les compositeurs du XXe siècle ont largement usé de ses rythmes chaloupés, que ce soit dans des mélodies célèbres (*Youkali* de Kurt Weil) ou dans des opéras proches du cabaret tels *L'Opéra de Quat'sous* du même Kurt Weil.

Mais que serait un concert de tangopéra sans la figure emblématique du plus grand compositeur argentin de tango, Astor Piazzola, qui nous a quittés voici trente ans ? En miroir de Bizet et Weil, nous avons choisi des tangos de cet immense artiste, lui-même accordéoniste, ainsi qu'un extrait de son opéra *Maria de Buenos Aires*, dont l'héroïne n'est pas sans rappeler Carmen, dans son appétence pour la liberté et pour les passions fatales !

La formation mezzo-soprano (le registre de Carmen et plus généralement des femmes fatales à l'opéra) et accordéon, l'instrument du tango et de bien des musiques populaires, souligne l'audace de ce programme qui n'a qu'un mot d'ordre : *libertad* !

BIOGRAPHIES

Philippe **BOURLLOIS** propose régulièrement des récitals autour de pièces originales mais aussi d'œuvres baroques, classiques et romantiques transcrites pour accordéon de concert. Il est actuellement l'accordéoniste de « Invitation Goldberg », spectacle dans lequel il joue l'intégrale des *Variations Goldberg* de J.S Bach. Il réalise et interprète l'adaptation musicale de *Tosca* de Puccini pour deux chanteurs, un comédien un accordéoniste. En 2011, il enregistre un disque accordéon seul « Patrimoine » chez Triton. En formation orchestrale, il se produit également à l'accordéon et au bandonéon avec le Quatuor Debussy, l'EOC ainsi que les ensembles Ars Nova, GMEM, 2^E2M ou encore Op. Cit. En musique de chambre, il collabore depuis 2002 avec Fabrice Bihan, ils enregistrent « Bueno imaginaire » en 2014 et un Hommage à Henry Dutilleux paru chez « Triton » en 2015. Alessandro Markéas, Richard Dubugnon, Anthony Girard, Olivier Penard, Bernard Cavana, Vincent Paulet, Vincent Wimart, Henri Foures, Philippe Tailleux, Philippe Hersant ou encore Jean-Philippe Collard ont composés pour le duo.

On a pu l'entendre sur France Musiques et dans différents festivals ou académies : Labeaume en Musiques, Sâou chante Mozart, Académie Ravel, Les Inouïes, les Rencontres Contemporaines en France, ou encore Santander en Espagne. Il s'est également produit dans des hauts lieux culturels tels que la Cité de la Musique à Paris, l'Arsenal de Metz, la Maison de la Danse ainsi que le CNSM de Lyon ou encore l'opéra de St-Étienne.

Musicien polyvalent, son parcours est également lié au théâtre (*La Vie Parisienne* et *La Servante Maîtresse* de Pergolèse avec la compagnie Opéra-Théâtre), à la danse (Compagnie Litecox) et aux musiques populaires (Bernard Bruel et Natasha Bezriche) et traditionnelles (Lioub, Operacion Tango, Dumka).

En parallèle à son activité de concertiste, P. Bourlois est professeur d'accordéon du CRR de St-Étienne et a été assistant au CNSMD de Paris de 2003 à 2012 .

CATHERINE SEON, mezzo-soprano

Parallèlement à ses études aux conservatoires régionaux de Saint Etienne, de Lyon (premiers prix de piano, histoire de la musique, musique de chambre) puis au conservatoire du 17ème à Paris (Diplôme d'Etat de formation musicale), Catherine Séon obtient une Maîtrise d'Allemand consacrée à la liberté des femmes chez Mozart. Après avoir étudié le chant auprès d'Evelyne Brunner (Lyon) puis de Gabriela Ravazzi (Paris et Gênes), elle est lauréate en 2010 du concours international d'opérette de Marseille.

Elle se produit dans divers festivals (Estivales de la Bâtie, Festival Berlioz, Musicales en Tricastin) et sur des scènes lyriques (opéras de Saint Etienne, Lyon, Paris, Aix en Provence, Edimbourg et Tokyo). Par ailleurs, elle se produit en récital, tant avec chœur et avec orchestre qu'en duo avec les pianistes Laurent Touche et Catherine Fuchs dans un répertoire allant de la musique sacrée aux chansons des années folles. Cette diversité musicale s'illustre également dans son appétence pour le théâtre musical, notamment avec le spectacle *Passion Carmen* créé au théâtre des Marronniers de Lyon de 2017. Elle enregistre également en 2021 des chansons du fonds de partitions du musée de la résistance et de la déportation de Lyon, et collabore avec également avec le Musée des Beaux-Arts dans des programmations originales autour d'oeuvres picturales consacrées à l'amour, accompagnée de musiciens de l'opéra.

Enfin, Catherine Séon met son expérience de la scène et de la pédagogie (elle est professeur de chant à la maîtrise de l'opéra de Lyon, à l'INSPE et à l'université Jean Monnet) au service de la médiation culturelle en intervenant en milieu scolaire, en hôpital gériatrique (Hospices Civils de Lyon), en centre sociaux et médico-sociaux et en milieu carcéral, que ce soit dans des séances de travail collectif ou des spectacles participatifs. Le tout mené sous l'égide des services dédiés de l'opéra de St Etienne et de l'opéra de Lyon.

LE PROGRES, édition du Rhône, 29 janvier 2023

CORBAS

Opéra à la maison d'arrêt : « Ça nous permet de sortir de cellule »

La chanteuse Catherine Seon et le concertiste Philippe Bourlois, au cours du concert.

Photo Progrès/Jérôme MORIN

Une cinquantaine de détenus a assisté, vendredi, à un concert de tangopéra, dans un gymnase de la prison. Le mérite à l'association Companio, qui a offert ce cadeau, pour fêter ses trente ans.

« L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. » Dès les premières notes, le public est cueilli par la voix de la chanteuse Catherine Seon, accompagnée à l'accordéon par le concertiste Philippe Bourlois.

Le refrain de Carmen entonné par tous

Ce tangopéra, « de l'opéra français du XIXe avec une racine de tango dans la rythmique » dicit les artistes, ne se déroule pas en soirée sous la verrière de l'opéra de Lyon, mais en début d'après-midi, vendredi, dans un gymnase, au sol vert pâle et peu chauffé, de la maison d'arrêt de Corbas.

Une cinquantaine de détenus

s'évadent, le temps d'une heure de musique. Le mérite à l'association Companio qui, pour fêter ses trente ans, a offert ce cadeau au public qu'elle accompagne quotidiennement (lire par ailleurs).

« On est là pour aider les détenus à avoir confiance, qu'ils se disent qu'ils n'auront pas que des ennemis en sortant de prison », souligne la présidente, Christine Chastang. L'opéra « est un registre pas tout à fait habituel dans une maison d'arrêt », commente-t-elle.

Mais qui fonctionne. Trois détenus sont même montés brièvement sur scène chanter et les spectateurs ont entonné d'une seule voix un passage du refrain de Carmen. Les notes de la chanteuse « les ont calmés », sourit un surveillant.

« S'évader un peu »

« Carmen, elle, a deux métiers. Elle fabrique des cigares et elle fait de la contrebande », plaisante l'intéressée, entre deux morceaux. Certains participants vivent l'instant présent à fond, le tangopéra déclenchant même des larmes à une détenue. Quelques-uns se dissipent parfois, jamais longtemps.

« J'ai appris qu'il y avait ce concert seulement quinze minutes avant », livre une détenue, qui a sauté sur l'occasion pour « s'évader un peu ». « C'est une heure de plaisir, avec des regards qui ne nous jugent pas », savoure une autre. « Ça nous permet de sortir de cellule. C'est vraiment vital. Je m'inscris à toutes les activités culturelles. C'est enrichissant », développe Florent.

À « plus de 40 ans », « ces activités culturelles me parlent plus que de faire des études. Ça permet de rencontrer d'autres détenus. »

« N'importe quelle activité est bonne à prendre », dit un autre prisonnier. « C'est le seul moment pour une activité mixte. »

Et les retours sont positifs, des deux côtés de la scène. « Ce qui m'émeut le plus, c'est quand les détenus nous disent qu'ils se sont évadés grâce à nous », témoigne, à l'issue du concert, Catherine Seon. Ce n'est pas la première fois qu'elle donne de la voix en prison. La chanteuse prône « l'art au service de l'humain. C'est important de leur montrer qu'on est là, avec eux, pas dans un concert descendant ».

Jérôme MORIN

FICHE TECHNIQUE

- * Récital techniquement autonome
- * Espace scénique minimum requis : 3X5m
- * Tarif de la prestation : nous contacter

* Contacts :

Catherine Séon +33 6 30 49 84 57

Philippe Bourlois +33 6 11 46 57 90

associacindoeil42@gmail.com

Teaser : <https://youtu.be/dOpltD2LbEQ>

**Spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle
du conseil départemental de la Loire en 2023/2024**

