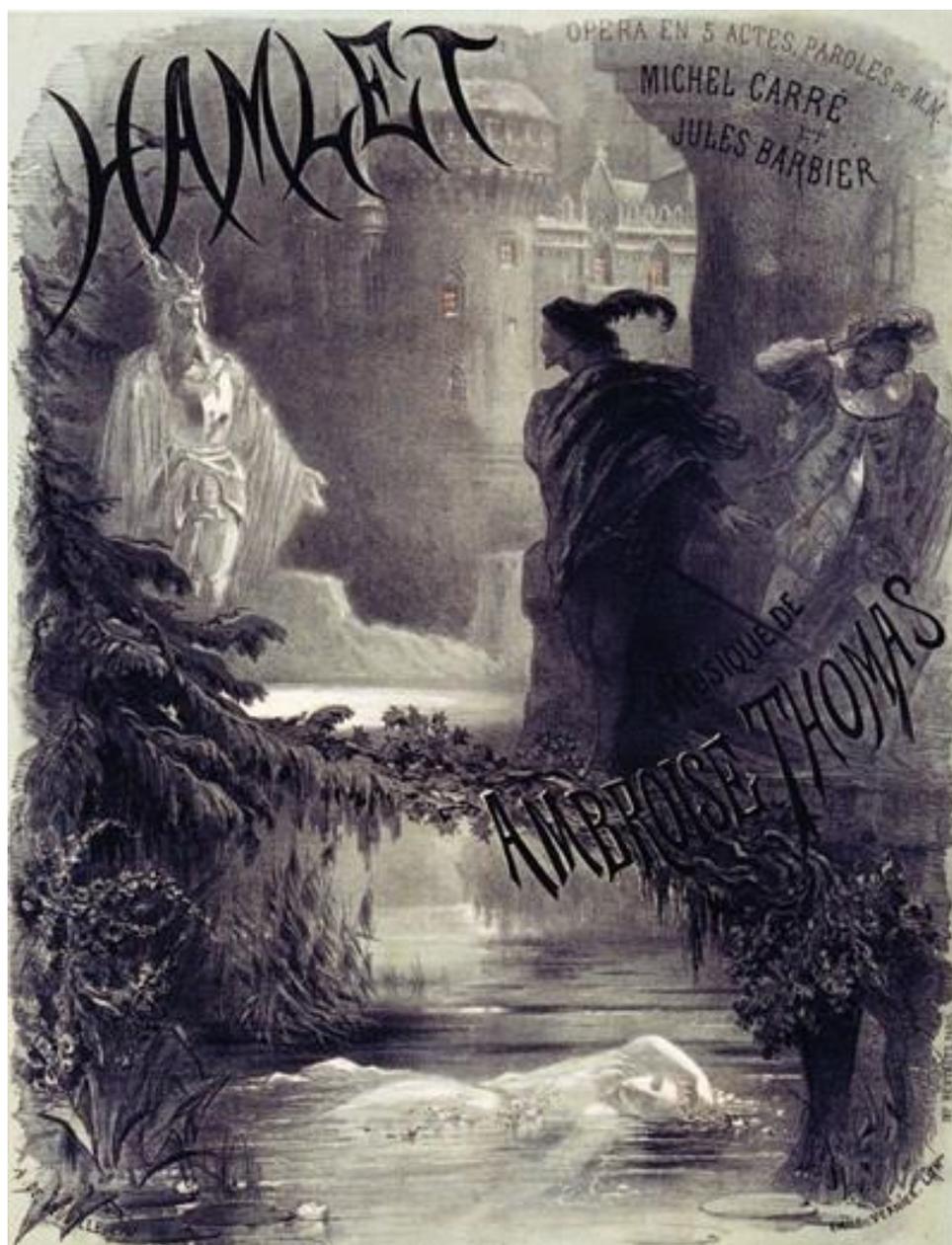

Hamlet

Opéra d'Ambroise Thomas

D'après

William Shakespeare

Ambroise Thomas

Euphonie Musica Nigella
Ensemble orchestral et lyrique du Pays de Montreuillois
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général

ARTEMOISE

Artemoise
Axe de relations théâtrales & musicales dans l'Oise et sa région
Association 1901 reconnue d'intérêt général

Présentent

Hamlet

Opéra en cinq actes d'**Ambroise Thomas**
sur un livret de **Michel Carré** et **Jules Barbier** d'après **William Shakespeare**
Crée à l'Opéra de Paris (Salle Le Peletier) le 9 mars 1868 / et au Covent Garden de Londres en 1870

Nouvelle production
Juin 2019 au Théâtre de Montreuil-sur-Mer
Spectacle disponible pour la saison 2020/2021

Direction musicale & transcription : **Takénori Némoto**
Mise en scène : **Didier Henry**
Lumières : **Arnaud Praully**
Vidéo : **Maxime Trévisiol**
Costumes : **Jean-François Pinto**
Chef de chant : **Sébastien Joly & Thomas Palmer**
Chef de chœur : **Karim Affreingue**

Assistante à la direction musicale : **Annabelle Brey**
Assistante à la mise en scène : **Viviane Jénoc**

Laurent Deleuil, baryton / Hamlet
Louise Pingetot, soprano / Ophélie
Floriane Petit, soprano / Gertrude
Erwan Piriou, baryton-basse / Claudius
Léo Muscat, ténor / Laërte
Trystan Aguerre, basse / Le Spectre, Polonius
Jérôme Wukovits, baryton / Horatio, 1er fossoyeur
Ignacio Vallina, ténor / Marcellus, 2ème fossoyeur

18 instrumentistes de l'Ensemble Musica Nigella
17 choristes du Chœur Diapason

Hamlet / 1er juin 2019 / Théâtre de Montreuil-sur-Mer

Photos : Jean-François Tourniquet

Hamlet ou l'interrogation sur la nature humaine

Note d'intention artistique

La dramaturgie des œuvres de Shakespeare m'a toujours fasciné. Un fil se déroule, mêlant la force poétique et l'action, le ressort psychologique et l'effet littéraire. Hamlet est un des ouvrages dont le cheminement des personnages va le plus capter émotionnellement le public.

L'opéra d'Ambroise Thomas suit assez fidèlement le déroulement du drame de Shakespeare, même si la dimension politique en a été gommée. Par contre, la fin de l'ouvrage rompt trop brutalement le processus du drame (Hamlet monte sur le trône bien vivant). En accord avec le directeur musical, Takénori Némoto, nous avons délicatement opéré pour mieux nous rapprocher du climat final de l'œuvre théâtrale.

La musique de l'opéra Hamlet est d'une telle force, qu'elle soutient et révèle le texte de Shakespeare. Ambroise Thomas a réussi à composer une musique qui s'insinue dans les circonvolutions de l'âme des personnages, et les porte quitte à les abandonner à leur folie.

Le décor d'Hamlet est fuyant, brumeux. Les personnages ne peuvent pas s'y reposer. Ils y deviennent parfois impalpables. Les lumières, comme des lames, sont assassines. Elles révèlent chaque tourment et chaque turpitude...

Les formes, les lieux seront obtenus à l'aide de projections, parfois mouvantes. Le volume architectural reste abstrait. L'utilisation de la vidéo nous permet de fluidifier les déplacements des décors, laissant le rôle déterminant à l'image-lumière de sculpter visages et corps.

Les acteurs sont revêtus de leurs sentiments profonds ; sans époque précise, les costumes renvoient aux fantasmes de chacun, forgeant ainsi leur propre univers. Univers reste intime, proche du public. En dialogue avec l'acteur, il s'interrogera sur la nature profonde de l'humain.

Didier Henry
Metteur en scène

Hamlet, mon amour...

Ou ma première rencontre avec l'opéra français

Lorsque j'étais étudiant à Tokyo, mon premier engagement professionnel en tant qu'instrumentiste fut celui d'assurer le poste de cor-solo pour la nouvelle de production de *Hamlet* d'Ambroise Thomas à « The Globe Tokyo », la parfaite reconstitution de « The Globe » de Londres, un haut-lieu pour les amateurs nippons de Shakespeare, sous la direction de Yoko Matsuo, lauréate du Concours de direction d'orchestre de Besançon, reconnue comme spécialiste de la musique française au Japon. Cette très tardive création japonaise de l'opéra de Thomas était ainsi l'occasion de découvrir un opéra romantique français autre que Carmen, l'unique opéra français régulièrement programmé au Pays du Soleil-levant.

Totalement néophyte dans ce répertoire, j'ai découvert au fil de la production, différents aspects qui composent l'essentiel de l'opéra français romantique : orchestration brillante, rôle important donné au chœur, scène de ballet, air de bravoure, duo d'amour... en sorte, une manière bien française de rendre une pièce de théâtre anglosaxonne austère en une œuvre romantique, tout en gardant la gravité du sujet traité dans sa dramaturgie.

Après avoir créé plusieurs productions lyriques de moyen format (autour de 15 artistes) depuis 2010, l'année de création de l'Ensemble Musica Nigella né du festival éponyme, j'aborde non sans appréhension, un projet plus ambitieux réunissant près de 40 artistes professionnels dont beaucoup de jeunes artistes en voie de professionnalisation, en y intégrant des artistes amateurs de bon niveau sélectionnés sur audition. Tous les ingrédients sont réunis pour que cet opéra retrouve ses lettres de noblesse auprès du public divers : mélomanes avertis, curieux, jeunes et moins jeunes, sur un territoire considéré comme éloigné des grands pôles culturels mais qui regorge du public avide de spectacles vivants.

Enfin, l'idée de réaliser une transcription, qui fait partie de l'identité même de Musica Nigella depuis sa création, me permettra, en tant que directeur musical, d'aborder ce répertoire avec une approche plus intimiste et théâtrale, en abandonnant consciemment le côté « grand symphonique » de l'opéra, qui va dans le sens de Didier Henry, qui remanie la fin de l'opéra (modifiée par Michel Carré en fin heureuse selon les codes moraux de l'époque) pour la rendre fidèle au texte de Shakespeare.

Takénori Némoto

Directeur musical

Hamlet ou l'entente cordiale

Depuis le Moyen-Âge, la Côte d'Opale fut, par sa position géographique, au centre d'échange culturel entre différents pays. Ce cosmopolitisme a fait naître chez les habitants de ce territoire, devenu aujourd'hui rural, loin des métropoles, un esprit d'ouverture et un soif de découverte, qui attirent depuis plusieurs années de nombreux projets artistiques ambitieux initiés par des artistes professionnels venant de tout horizon, proposant de (re)découvrir des œuvres connues et moins connues, bien que les contraintes techniques imposées par le manque de lieu de production dédié au spectacle vivant soient parfois un obstacle lourd à surmonter.

Créer un projet artistique participatif autour d'un compositeur français de l'époque romantique, injustement resté dans l'oubli, qui nous a laissé ce magnifique opéra composé d'après l'une des œuvres les plus connues de Shakespeare, est sans aucun doute un symbole fort pour les habitants de ce territoire, une chance inespérée pour réunir tous les acteurs culturels du territoire, toutes disciplines confondues, mais également une occasion idéale pour proposer des actions de médiation culturelle dans des établissements scolaires et hospitaliers de la région.

Résumé

Hamlet est un opéra en 5 actes, musique d'Ambroise Thomas, livret de Michel Carré et Jules Barbier, créé à l'Opéra Le Peletier (Paris) le 9 mars 1868. Le drame baroque prend un ton romantique qui en métamorphose les enjeux, en optimisant l'usage des stéréotypes lyriques du temps. Hamlet perd de son ironie glaçante, les deux couples de courtisans disparaissent, le rôle de Polonius n'existe pratiquement plus, Gertrude non seulement sait le crime, mais en est la complice - comme en atteste le duo des souverains à l'Acte II. De cette façon, le crime n'est plus potentiellement fantasmé, il devient réalité objective. Le drame se resserre sur la tension au cœur de l'amer personnage d'Hamlet, ses aspects fantasques sont gommés. L'opéra a beaucoup fasciné pour sa scène de folie traditionnelle, qui occupe tout l'Acte IV : la chanson d'Ophélie.

Acte 1 : Au palais d'Elseleur, Claudius succède à son frère sur le trône du Danemark et épouse sa veuve, la reine Gertrude. La cour est en liesse et le fils du défunt roi, le mélancolique Hamlet, cherche la consolation dans l'amour qui le lie à Ophélie, fille du ministre Polonius. Le frère d'Ophélie, Laërte, part en mission en Norvège et confie sa sœur à son ami Hamlet. Celui-ci a appris que le fantôme de son père hante les murailles du château. Il quitte la fête et s'y rend vers minuit. Le spectre lui révèle que son frère Claudius l'a assassiné et a séduit Gertrude. Hamlet jure de le venger.

Acte 2 : Ophélie ne comprend pas pourquoi Hamlet est devenu froid et distant, et doute de son amour. Gertrude tente de la rassurer mais craint que Hamlet ait découvert la vérité. Le nouveau roi Claudius tente d'amadouer Hamlet qui joue la désinvolture et convie une troupe de comédiens ambulants à s'établir au château. Hamlet organise un spectacle qui doit permettre de démasquer le roi. La représentation de la pièce *Le Meurtre de Gonzague* effraie la cour, d'autant que Hamlet feint la folie pour entrer dans le jeu et accuser publiquement Claudius et Gertrude.

Acte 3 : Dissimulé dans l'oratoire de la reine, Hamlet entend prier Claudius et comprend que le père d'Ophélie, Polonius, fut complice du régicide. Il rompt avec Ophélie puis se dispute violemment avec sa mère. Le spectre apparaît à lui seul pour lui ordonner d'épargner Gertrude.

Acte 4 : En pleine fête du printemps où s'égaient les paysans, Ophélie se laisse sombrer dans la folie avant de se noyer.

Acte 5 : En proie à des pensées morbides, Hamlet se rend au cimetière. Il y rencontre un Laërte accusateur et vindicatif, car un cortège funèbre vient enterrer Ophélie. Hamlet s'apprête à se suicider mais le spectre vient lui rappeler son serment de vengeance. Hamlet tue alors Claudius et est aussitôt proclamé roi de Danemark*.

**les dialogues de certains passages, dont la fin de l'ouvrage, ont été adaptés par Didier Henry pour rester au plus près de la trame dramatique de Shakespeare.*

Distribution

Artistes lyriques

Musica Nigella est un lieu d'insertion professionnelle pour les jeunes artistes depuis sa création. Pour cette nouvelle production, plusieurs auditions ont été organisées afin d'écouter un maximum de jeunes artistes lyriques.

- **Hamlet, prince du Danemark** (baryton), Laurent Deleuil
- **Ophélie, fille de Polonius** (soprano), Louise Pinget
- **Claudius, roi du Danemark** (basse), Erwan Piriou
- **Gertrude, reine du Danemark** (mezzo-soprano), Floriane Petit
- **Spectre / Polonius** (baryton-basse), Trystan Aguerre
- **Laërte, fils de Polonius** (ténor), Léo Muscat
- **Horatio, ami de Hamlet / Premier Fossoyeur** (baryton), Jérôme Wukovits
- **Marcellus, ami de Hamlet / Seconde Fossoyeur** (ténor), Ignacio Vallina

Orchestre

Le Festival Musica Nigella collabore avec l'Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France, le meilleur établissement d'enseignement artistique de la région, depuis plusieurs années. Pour ce projet Hamlet, les musiciens de l'Ensemble Musica Nigella encadrent plusieurs étudiants de cet établissement afin de leur apprendre le métier de musicien d'orchestre. (18 musiciens au total)

Chœur

Le Festival Musica Nigella encourage également la pratique artistique amateur de haut niveau. Ainsi 17 choristes sélectionnés sur audition de l'**Ensemble choral Diapason** basé à Montreuil-sur-Mer a participé à plusieurs éditions du festival. Avec leur nouveau chef de chœur **Karim Affreingue**, le Festival souhaite aller encore plus loin en les intégrant dans une production scénique d'envergure.

Artistes

Diplômé de l'Université Nationale des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, de l'École Normale de Musique de Paris, et du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, **Takénori Némoto** est directeur artistique de Musica Nigella depuis sa création en 2006. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il se produit en soliste et en formation de chambre tout en occupant le poste de cor-solo dans trois formations symphoniques : Orchestre de Chambre Pelléas, Orchestre Poitou-Charentes et Les Musiciens du Louvre-Grenoble. Ces deux dernières saisons, il a dirigé l'Orchestre Victor-Hugo Besançon Région Franche-Comté, l'Orchestre de Bayonne Côte basque ainsi que Les Brigands au Théâtre Malibran de Venise.

La carrière de **Didier Henry** est marquée par le rôle de Pelléas, dont il assure la création à Moscou en 1987 sous la direction de Manuel Rosenthal. Il enregistre cet ouvrage pour Decca avec Charles Dutoit au pupitre, disque couronné par les « Grammy Awards » aux Etats-Unis et le « Preis Deutschen Schallplatten Kritik » en Allemagne. Passionné par la mélodie, il se consacre à faire vivre ce répertoire par ses activités de mélodiste à travers ses concerts, ses master-classes et ses enregistrements. Il enseigne à l'Académie Musicale Internationale de Bayonne à la Karlsruhe Hochschule für Musik (Allemagne) et est professeur au Conservatoire du 12e arrondissement de Paris.

La lumière et la création sont mes deux endroits de prédilection. J'apprends à travailler cette matière en assistant Philippe André dès 1999 sur les créations de la chorégraphe Christelle François. À partir de 2003, je fais mes premières armes sur les spectacles jeune public de Daniel Sanzey, Jean Luc Borg et Helga Fraunholz (16 créations).

Parallèlement, je me nourris du travail de Jean Kalmann avec *Le Voyage d'hiver* mis en scène par Yoshi Oïda en 2011, de celui de Thomas Costerg sur les mises en scène de Côme de Bellescize de 2012 à aujourd'hui. Deux éclairagistes dont je tourne les créations, assurant la régie générale et la régie lumière des pièces. (Arnaud Prauly)

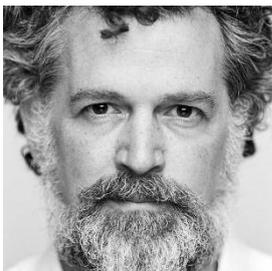
Styliste de formation, Jean-François Pinto mène sa double-carrière de styliste haute-couture (Lanvin, Montana, Chanel...) et de créateur de costumes dans des productions lyriques. Connue dans le milieu publicitaire pour son sens esthétique aiguë et sollicité par les plus grandes marques, il découvre le monde de costumes d'opéra à travers plusieurs productions de la compagnie Artemoise, et collabore avec Catherine Dune et Didier Henry sur plusieurs productions telles que Les Noces de Figaro, Un Cheval à l'Opéra, et Roméo et Juliette.

Habitué des grandes scènes (Opéra Comique à Paris, Opéra du Rhin, Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Théâtre impérial de Compiègne, Opéra de Bordeaux...), le baryton canadien **Laurent Deleuil** est titulaire d'un master en opéra du Conservatoire d'Amsterdam, ainsi que de celui en piano à l'Université de Montréal. Il est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux, dont le Prix d'Europe (Montréal, 2010), le Concours international de Marmande (2014), le Concours international de mélodie française de Toulouse, où il a obtenu prix Francis Poulenc 2015 et a été nommé cette année Génération Spedidam.

Diplômée de l'École Normale de Musique de Paris et du Conservatoire Hector Berlioz, **Louise Pingoot** se perfectionne ensuite au sein de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin. Lauréate de nombreux Concours internationaux dont le 1er Prix au Concours des Amis de l'Opéra National de Bordeaux, les Saisons de la Voix et le 1er Prix au Concours du Forum lyrique International d'Arles, elle interprète les principaux rôles de soprano-colorature dans des opéras (Massy, Bordeaux, Strasbourg...) et festivals d'art lyrique (Marmande, Montpellier...) en France et à l'étranger (Allemagne, Inde...)

Diplômé en chant lyrique et en violoncelle dans différents conservatoires, **Erwan Piriou** interprète des rôles de baryton-basse dans des opéras (Zarastro, Mephisto...), se produit en soliste en oratorio (Requiem de Fauré, Messe de Mendelssohn...), et participe à plusieurs productions d'ensembles vocaux tels que l'Ensemble Zoroastre, les Soli tutti ou La Manufacture vocale.

Diplômée d'une licence en formation vocale et d'un master en musicologie (Université catholique de Louvain-la-Neuve), d'un Premier Prix du Conservatoire de Valenciennes, Floriane Petit poursuit actuellement ses études à l'École Normale de Musique de Paris. Parallèlement à ses études, elle se produit dans des productions scéniques : le rôle-titre de Dido and Aeneas à Valenciennes, Dorabella dans Cosi fan tutte à Paris et à Bruxelles ainsi que Suzuki dans Madama Butterfly à Montreuil-sur-Mer.

Après ses études théâtrales à l'université, **Léo Muscat** se consacre au chant lyrique et aux projets de théâtre en tant que comédien et metteur en scène. Il est assistant à la mise en scène d'Olivier Py sur Prométhée enchaîné puis sur La Jeune Fille, le Diable et le Moulin, spectacle dans lequel il interprète le rôle du jardinier. Il poursuit actuellement ses études à l'École Normale de Musique de Paris et se produit dans des productions scéniques telles que Hermosa dans L'Île de Tulipatan d'Offenbach, Albert Herring dans l'opéra éponyme de Britten, Benoît et Alcindoro dans La Bohème de Puccini, Torquemada dans L'Heure Espagnole de Ravel, Ferrando dans Così fan tutte de Mozart...

Karim Affreingue intègre la prestigieuse Maîtrise de Radio France à l'âge de onze ans qui lui permettra de bénéficier d'un enseignement musical très diversifié : chœur, technique vocale, piano, formation musicale et écriture. Il participe à plusieurs concerts en tant qu'artiste de chœur au sein des formations prestigieuses : le Chœur de Radio France, la Maîtrise de Notre-Dame, La Maîtrise Adolf Fredriks de Stockholm...

Titulaire d'une Licence de Musique et Musicologie à l'Université de Paris Sorbonne, il suit en parallèle la classe d'initiation à la direction d'orchestre de Nicolas Brochot au Conservatoire d'Évry puis intègre la classe supérieure de direction d'orchestre de Dominique Rouits à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris - Alfred Cortot et à l'Opéra de Massy. Depuis 2017 il est membre du Chœur de l'Armée Française.

Le ministère de la Culture a favorisé ces dernières années la structuration des établissements culturels d'enseignement supérieur, menant à la création de l'ESMD. Depuis lors, le projet d'établissement de l'école est en perpétuelle évolution. Les parcours de formation proposés ont été consolidés en collaboration avec l'université Lille et s'intègrent parfaitement dans le paysage européen. Nos partenariats avec les grandes structures artistiques régionales ont été renforcés, permettant l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes de haut niveau, mieux préparés à participer au développement culturel de la région.

Accueillie dans les locaux du CRR de Lille et de l'école du Ballet du Nord, elle forme chaque année plus de 200 étudiants aux métiers d'interprètes, de créateurs et d'enseignants à travers la formation initiale et la formation continue, et s'attache à leur insertion professionnelle.

L'exigence, les pratiques collectives inventives, l'expérimentation, la professionnalisation et l'ouverture des parcours vers l'international sont autant de critères fondamentaux du projet de l'ESMD.

Bruno Humetz, directeur de l'ESMD

La nouvelle production de « Hamlet » a été soutenue par

Drac Hauts-de-France

Région Hauts de
France Nord / Pas-de-
Calais / Picardie

Pas-de-Calais
Le Département

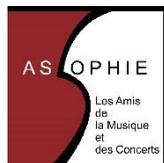
Communauté
d'Agglomération des
2 Baies en
Montreuillois

Spedidam
Les droits des
interprètes

Ecole Supérieure
Musique et Danse
Hauts-de-France

Assophie

Ecole Normale de
Musique de Paris

Caisse des dépôts et
consignations

Les Amis de Musica
Nigella

Production / Diffusion

EUPHONIE MUSICA NIGELLA

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général

4 rue de la Rivière - 62180 Tigny-Noyelle

Site : www.musicanigella.fr

Téléphone : 03 21 81 08 63

Email : contact@musicanigella.fr

Olivier Carreau, président

Takénori Némoto, directeur artistique & administratif

Lucie Duméry, secrétaire

Claire Carreau, trésorier

Anne Gueudré, attachée de presse

Sophie Delahaye, chargée de communication et de production

Arnaud Prauly, directeur technique

Francesca Bonato, chargée de diffusion