

Richard Wagner
Petra Lang
Torsten Kerl
Michael Jarrel
Olivier Py
HEM Genève
Daniel Kawka

04.11 ———
09.11.2019
Genève · Évian

LÉMAN
LYRIQUES
FESTIVAL

PARTENAIRES ARTISTIQUES

Haute école de musique
Genève

CERCLE ROMAND
RICHARD WAGNER

ORCHESTRE SYMPHONIQUE

AVEC LA PARTICIPATION

— HEAD
Genève

PARTENAIRES ET SPONSORS

Victoria Hall

AGEFI

MIGROS

Transmettre, créer, partager

«L'essentiel ? Existe-t-il plus important que d'essayer de passer le témoin à ceux qui pourront le faire prospérer, le faire grandir, le redéployer de toutes les forces que leur confèrent la vélocité, l'énergie et la confiance de leur jeune âge ?»

Sur ce plaidoyer pour la jeunesse se termine le dernier ouvrage du généticien Axel Kahn, symbolisant à merveille l'idée de transmission artistique ayant présidé à la naissance du *Léman Lyriques Festival*. Ainsi les portes de ce festival s'ouvrent-elles en très grand pour accueillir plus de 40 artistes de la Haute Ecole de Musique de Genève, une toute nouvelle génération de musiciennes, musiciens, chanteuses, pianiste et compositeur, qui accompagneront de grands noms de la scène lyrique internationale, donnant au projet sa dimension si exceptionnelle. Donner accès, de l'intérieur, à de tels monuments de l'histoire de la musique occidentale, *Tristan und Isolde*, *Walküre*, *le Ring*, à des créations symphonique et concertante, dans les plus exigeantes conditions professionnelles, en accompagnant les plus grands artistes du moment, interprètes à Bayreuth ou au Met de New York, relève de l'exceptionnel. Dans cette logique de rencontre et d'échange émotionnel avec de jeunes artistes l'idée de la création nous est apparue peu dissociable de l'événement, nous imposant une mise en regard permanente entre tradition et modernité, création et héritage. Aussi chacune des Soirées porte-t-elle en elle le signe de la création, une singularité et une originalité marquée tantôt par l'approche créative proposée, le choix des œuvres ou les mises en lumière et en texte, tissant ainsi des filiations et laissant à la création musicale une place de choix, la musique d'aujourd'hui miroir de la modernité d'hier à travers l'audacieuse musique de Richard Wagner. Dernière idée force de cet événement enfin : la volonté de s'ouvrir à des publics non initiés et de rendre l'événement accessible au plus grand nombre, notamment à travers l'organisation de rencontres avec les artistes, de conférences mais surtout avec l'ouverture gratuite des répétitions d'orchestre, ce moment unique où l'Artisanat et l'Art dialoguent avant que l'œuvre n'apparaisse dans toute son essence et sa plénitude au concert.

Transmettre, créer, partager, voilà l'ambition d'un projet unique en Europe dans sa forme et sa volonté d'excellence, pour lequel l'association genevoise des Soirées Lyriques du Léman, structure organisatrice, cherche aujourd'hui de grands partenaires à même de l'accompagner dans la naissance et la pérennisation de cet événement.

Daniel Kawka, directeur artistique et musical

CONCERTS

«HOMMAGE À CHRISTA LUDWIG»

Christa Ludwig est l'icône, la légende vivante du chant lyrique allemand, qui s'est distinguée à travers le monde dans l'interprétation des rôles les plus prestigieux des opéras de Mozart, Berlioz, Verdi, Wagner Strauss.... Sa Brangäne (*Tristan & Isolde*) chantée à Bayreuth en 1966 sous la direction de Karl Boehm, est restée inégalée dans l'histoire de

l'art lyrique wagnérien. Aussi un hommage à cette grande dame du chant wagnérien s'imposait, comme un symbole s'inscrivant dans la philosophie des Soirées lyriques du Léman, celle d'une transmission de l'héritage et de la tradition lyrique aux jeunes générations.

Pour débiter cette soirée exceptionnelle Christian Merlin & Pierre Michot animeront une table ronde, illustrée d'œuvres interprétées par de jeunes chanteuses de la HEM. Elle sera suivie d'un récital donné par la jeune mezzo-soprano Marion Grange, lauréate 2012 du prix du Cercle Romand Richard Wagner.

«WAGNER IDYLLE»

L'expérience de l'homme et de l'artiste Richard Wagner plongé au cœur des passions humaines, telle est l'aventure à laquelle nous convie le compositeur à travers le duo d'amour de Tristan et Isolde, transposant le mythe médiéval, le vivifiant des feux de ses propres passions. Intimité, élans, en vagues déferlantes d'émotions amoureuses, cet hymne à la nuit et à l'amour trouve son écho immédiat à travers le faisceau de sentiments qui étreint cet autre couple mythique, Brünnhilde et Siegfried : réveil au monde, salut au jour, salut à la vie, réveil à l'autre et à l'amour.

Au cœur du concert *Des nuages et des brouillards* de Michael Jarrell pour violon et orchestre, vient troubler l'idylle des amants, nuages du destin obscurcissant l'amour de Tristan et Isolde, brouillards de la conscience qui viendront troubler la passion de Brünnhilde et conduire à la disparition des amants, des Dieux et du Walhalla.

MARDI 5/11
SALLE CENTRALE
MADELEINE

19:00

R. WAGNER

Wesendonck Lieder

F. SCHUBERT, H. WOLF, G. MAHLER,

R. STRAUSS

Lieder

Mezzo-sopranos :

Marion GRANGE

Stéphanie GUERIN

Soumaya HALLAK

MERCREDI 6/11
VICTORIA HALL

20:00

R. WAGNER

Tristan & Isolde, extraits de l'Acte II

M. JARRELL

Des nuages et des brouillards (2017)

R. WAGNER

Siegfried, extraits de l'Acte III

Isolde/ Brünnhilde : **Petra LANG**

Tristan/ Siegfried : **Torsten KERL**

Brangäne : **Marion GRANGE**

Violon : **Ilyia GRINGOLTS**

«DER RING OHNE WORTE»

Der Ring ohne worte qui déroule l'action de la Tétralogie, depuis *L'or du Rhin* jusqu'au *Crépuscule des Dieux* ouvre le champs du drame, libère l'auditeur de l'action. La splendeur de la musique wagnérienne sans la présence du chant et des mots laisse se dérouler les couleurs expressives de l'orchestre. L'audace est bien de se départir du sens immédiat du poème pour se laisser emporter par le flux de la seule musique, à travers ses thèmes, ses pages d'orchestre célèbres, chevauchée des Walküre, voyage de Siegfried sur le Rhin, marche funèbre....

Dans ce Ring sans paroles nous convoquons le verbe d'un autre poète, Olivier Py, metteur en scène et dramaturge, pour nous proposer un autre sens à travers sa nouvelle *Siegfried, nocturne*, dialogue d'un poète de génie avec un musicien de génie dans un spectacle de récréation où musique du passé et mots du présent fusionnent.

«TEMPÊTE ET PASSION»

Une œuvre purement symphonique, du jeune compositeur italien Leonardo Marino, donnée en première création française, introduit cette soirée. D'un lyrisme à l'autre, d'une époque à l'autre, l'émotion se transpose, sur les sons ou les mots, c'est selon. L'ouverture instrumentale a toujours préludé au drame. Ouverture d'opéra, ouverture de concert, comme pour préparer l'auditeur à l'émotion suprême qui s'annonce. L'émotion ? Tempête, forêt profonde, monde obscur de la nuit, innocence et bravoure du héros, destinées humaines et divines, fatalité, combat, vengeance, aube printanière, ivresse de l'amour...Sigmund et Sieglinde, deux frères et sœurs, deux solitudes qui deviendront amants, chantent avec éblouissement, durant le sommeil lourd et vengeur de Hunding. leur passion naissante, leur complicité retrouvée. Ce premier acte intégral de Walküre, interprété en version de concert pose le décor et laisse présager le drame à venir, désobéissance de Brunnhilde, mort de Sigmund, de Hunding foudroyé par le dieu Wotan, vengeance de Wotan.

VENDREDI 8/11
BATIMENT DES
FORCES MOTRICES
20:00

R. WAGNER

Der Ring ohne Worte

Textes de O. Py

Siegfried, Nocturne

Comédien : distribution en cours
Mise en lumière : distribution en cours

SAMEDI 9/11
GRANGE AU LAC - EVIAN
20:00

L. MARINO

Sul far del Giorno

R. WAGNER

Die Walküre, Acte I

Sieglinde : **Jennifer HOLLOWAY**
Sigmund : **Issachah SAVAGE**
Hunding : **Raphaël HARDMEYER**

Le casting international des Soirées Lyriques du Léman : Pétra Lang, Torsten Kerl, Jennifer Holloway et Issachah Savage

PARTAGER

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES COMMENTÉES

En introduction de l'événement, grand public, jeunes publics, mélomanes, élèves artistes de la région lémanique, simples curieux, sont invités à venir assister gratuitement aux répétitions de l'orchestre qui se tiendront au sein de la HEM puis sur les différents lieux de concerts. La répétition est le lieu où se joue la mise en forme sonore et sensible du concert. Le moment du « passage » entre l'artisanat et l'art. Moment privilégié de la répétition proprement dite qui permet d'affiner l'œuvre, d'en approcher progressivement et collectivement la forme et l'esprit. Aussi l'expérience des répétitions publiques est toujours un événement unique tant le diptyque répétitions/concert forme un tout, conviant l'auditeur à mieux « comprendre » tout d'abord, sonder puis percevoir l'unité de l'œuvre, depuis sa recreation pas à pas à travers le geste du musicien jusqu'à son pleine réceptivité émotionnelle au concert.

LES 5, 6, 7 & 8/11

Horaires et lieux
communiqués
ultérieurement

- Gratuit sur inscription

CONFÉRENCE GEORGES SCHÜRCH

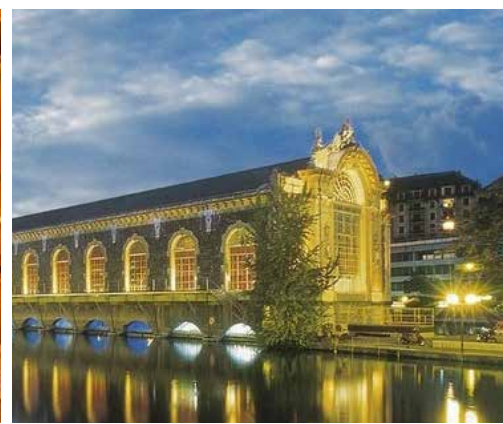
Le chant wagnérien existe-t-il ? Tel sera le sujet passionnant de la conférence de Georges Schürch, président du Cercle Romand Richard Wagner, en ouverture du Léman Lyriques Festival, portant sur la question du chant, d'un chant purement et spécifiquement wagnérien. Présentée en amont de la soirée consacrée aux duos d'amour, la conférence réunira autour de Georges Schürch amateurs, mélomanes, étudiants, musiciens, grand public qui entendront le soir même les grandes voix lyriques de notre époque.

MARDI 5/11

Horaire et lieu
communiqués
ultérieurement

- Gratuit sur inscription

Les principaux lieux de concerts du Léman Lyriques Festival : Victoria Hall - Genève, Grange au Lac - Evian, Bâtiment des Forces Motrices

TRANSMETTRE

UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC

C'est un partenariat exemplaire et exceptionnel qui fédère au sein du projet l'ensemble des forces artistiques de la HEM, celles de l'orchestre symphonique Ose! et les grands solistes, chanteurs, concertiste invités. En proposant à de jeunes musiciens, au cœur même de leur cursus de formation, l'expérience professionnelle la plus exigeante, l'intégration au sein du grand orchestre symphonique - l'accompagnement de solistes, l'appropriation d'un style, l'opéra wagnérien, en trois programmes de concerts - tout un collectif d'élèves participe, de la première lecture au tombé de rideau, à l'élaboration d'un événement lyrique, public, médiatique qui les plonge au cœur même de leur future réalité professionnelle.

Ainsi tous les départements sont ils sollicités : «Instruments de l'orchestre», «Vocal» et «Composition et théorie», incluant une palette de tous les instruments d'orchestre : trente quatre instrumentistes, cinq chanteurs, un compositeur. Les cuivres constitueront la moitié du large effectif requis par Wagner. Les instrumentistes jouant les bois flûte, hautbois, clarinette, clarinette, basson auront l'opportunité d'occuper les places de premier ou second solistes, se trouvant ainsi, en concertation avec les solistes de l'orchestre et les professeurs de la HEM, pleinement responsabilisés, dans l'immersion professionnelle de leur future fonction. Les cordes constituant un effectif réunissant l'ensemble des familles, violon, alto, violoncelle, contrebasse seront réunies en amont en session de répétitions placées sous la direction du chef d'orchestre.

LE PARTENARIAT DANS LE DÉTAIL :

// **Soirée Hommage à Christa Ludwig** : avec la participation de deux jeunes mezzo-sopranos en récital en présence de Christa Ludwig, récital de Marion Grange, ancienne élève de la HEM.

// **Soirée Wagner Idylle** : avec la participation des trente quatre musiciens et d'une chanteuse mezzo soprano interprétant le rôle de Brangäne.

// **Soirée Ring ohne Worte** : avec la participation des trente quatre musiciens.

// **Soirée Tempête et passion** : création de l'œuvre de Leonardo Marino, compositeur en classe de la composition, participation des trente quatre musicien et d'un jeune chanteur, basse, interprétant le rôle de Hunding.

// **Masterclass** : afin de donner au projet toute sa complétude, le violoniste concertiste Ilya Gringolts, violoniste concertiste russe, interprète du concerto pour violon de Michael Jarrell, animera dans la période, une masterclass de violon.

CRÉER

L'audace de l'écriture wagnérienne et de son langage musical, sa poésie lyrique et théâtrale ont marqué la musique occidentale au point qu'il y eut un avant et un après Wagner, l'histoire de la musique toute entière basculant vers une nouvelle conscience du son, du drame, de l'orchestre et de la voix, sonnante les débuts de l'ère moderne. C'est donc tout naturellement que la musique de notre temps, la création sonore et théâtrale s'invitent, hymne à la modernité du maître.

MICHAEL JARRELL, LEONARDO MARINO

D'un grand maître à un jeune compositeur

Michael Jarrell, compositeur genevois, s'est distingué par sa double vocation de compositeur symphonique et lyrique, au talent reconnu, internationalement joué et fêté aujourd'hui. Sa musique et son univers sonore se distinguent de ceux de ses contemporains par une conscience unique de la texture d'orchestre, dense et rayonnante à la fois, d'un imaginaire du son miroitant, d'une éblouissante virtuosité. Chacune de ses œuvres porte en elle, comme la musique de Wagner, une puissante expression émotionnelle, une densité enveloppante et magnétique qui appellent toujours l'émotion et l'enthousiasme de l'auditeur. Nul autre grand compositeur d'aujourd'hui ne pouvait mieux que lui répondre à cette invitation de faire «chanter» le violon, entre duos d'amour, comme Wagner faisait «jouer» la voix.

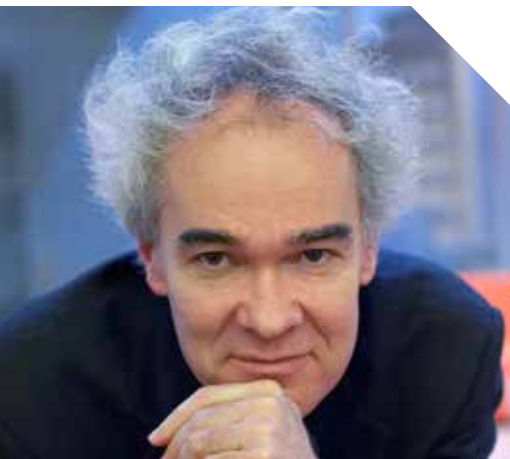
Un jeune et talentueux compositeur d'origine italienne, Leonardo Marino, élève de Michael Jarrell, en possession de toutes les qualités déjà, un langage, une technique, une poésie, un univers sonore qui lui sont personnels est invité à ouvrir la dernière soirée. Un lien se tisse ainsi entre un jeune créateur et un grand maître. L'œuvre en cours de composition, marquant la fin du cursus de Leo Marino au sein de la HEM, tisse un lien poétique avec la dramaturgie wagnérienne. Auteur d'un opéra remarquable, créée à Venise en 2017, c'est bien le lyrisme et l'éblouissante écriture d'orchestre, une «poétique du son» aussi qui feront le lien entre Wagner, Jarrell et Marino.

OLIVIER PY

Qui ne connaît la sensibilité d'Olivier Py pour la dramaturgie wagnérienne (ses retentissants succès genevois, succès planétaire), la vision poétique subjuguante, subjuguée des grands ouvrages qu'il a mis en scène à travers leurs méandres légendaires et religieux, l'inextricable thématique de l'amour et de la mort embrassant des personnages mythiques et mystiques, tels Tristan, Lohengrin, Tannhäuser...

En lui confiant la parole «worte ohne Ring» dans un «Ring sans les mots», sans le chant, Olivier Py restitue un monde onirique, à travers ses propres mots, extraits de sa nouvelle «Siegfried, nocturne». Le chef d'orchestre Lorin Maazel a transcrit au tournant du siècle dernier un Ring wagnérien pour orchestre symphonique seul, un univers en soi où chemine le drame, en quatre volets, de l'Or du Rhin au Crépuscule des dieux, parcourant les pages les plus prégnantes, les plus dramatiques, les plus inspirées, les plus bouleversantes aussi de la Tétralogie. Une création lumineuse, la voix d'un comédien, les mots d'Olivier Py, Siegfried revisité, la musique de Richard Wagner, tout est là pour reproduire un «spectacle total», onirique.

Michael Jarrell, Olivier Py et Leonardo Marino

ARTISTES

HEAD GENÈVE - CONCEPTION GRAPHIQUE

La participation de la HEAD à l'événement vient conforter l'idée forte de créativité qui préside à l'élaboration artistique du Léman Lyriques Festival. Y associer ainsi deux jeunes créatrices de la Haute école à travers la conception graphique et visuelle valorise leur travail dans un cadre à fort rayonnement professionnel et médiatique. Non seulement cette collaboration singularise l'événement mais elle met de plus en résonance l'imaginaire des musiciens et des artistes issus des HEM et HEAD, réunis autour d'un grand projet créatif commun, décloisonnant les formes artistiques, ouvrant des perspectives de collaborations futures entre jeunes créateurs.

— HEAD
Genève

OSE! ORCHESTRE SYMPHONIQUE PARTENAIRE

Pour accompagner les musiciens de la HEM dans l'aventure wagnérienne des Soirées, Daniel Kawka comptera sur l'orchestre symphonique Ose!, qui partage les valeurs et la philosophie de l'événement.

Créé en 2013 par le chef d'orchestre Daniel Kawka autour d'un collectif de cent jeunes musiciens professionnels, l'orchestre symphonique Ose! (en référence à l'audace) offre à ses musiciens et artistes associés une aventure artistique et humaine inédite à l'échelle d'un orchestre symphonique. Sa vision audacieuse et

créative du répertoire symphonique (classique et contemporain), ses politiques de diffusion et de partage facilitent l'accès aux œuvres et aux émotions musicales pour des publics hétéroclites.

L'orchestre se produit régulièrement sur les grandes scènes françaises et suisses (Festival Berlioz, Festival international de Besançon, MC2 Grenoble, Auditorium de Montreux, Alhambra Genève, Grand Théâtre d'Aix en Provence, Festival de la Chaise Dieu...). Il partage la scène avec de grands solistes internationaux comme Véronique Gens, Nicolas Angelich, Emmanuelle Bertrand, Roger Muraro, Vincent Larderet, le chœur Spirito ou encore Adam Laloum. En 2017 Ose ! s'engage aux côtés du Festival genevois Archipel pour créer la première Académie Archipel Ose !, dédiée aux jeunes créateurs internationaux, sous le haut marrainage de Kaija Saariaho. En 2018 Ose ! créé l'événement au Festival Berlioz avec la reprise de la *Nonne sanglante*, de Berlioz, un concert retransmis en direct sur les ondes de France Musique et qui fait partie de l'intégrale Berlioz parue chez Warner en mars 2019. 2019 marque le début de la collaboration de l'orchestre avec la HEM et l'association des Soirées Lyriques du Léman pour la création de l'événement genevois de cette fin d'année!

DANIEL KAWKA, CHEF D'ORCHESTRE

Un destin wagnérien

« Etre un chef wagnérien, mais comment définir l'expression ? le temps, les pressentiments, l'imminence, la morsure, le sens de la nécessité ».

La reprise française en 2009 du «Tristan et Isolde» mis en scène quelque temps auparavant par Olivier Py sur la scène de l'Opéra de Genève a remporté un retentissant succès médiatique et public. Succès à la suite duquel me fût confiée à l'Opéra de Rome la reprise italienne de 'Tannhäuser' opéra coproduit par l'Opéra Bastille et le Liceu de Barcelone dans une mise en scène de Robert Carsen. C'est le « Ring » du bicentenaire qui y succéda chronologiquement, sur la scène de l'Opéra de Dijon, événement unique dans sa forme, permettant d'entendre en effet pour la première fois les quatre soirées habituelles de ce grand cycle en deux épisodes, permettant au public d'en saisir toute la force dramatique et théâtrale. « Lohengrin » enfin donné en juin 2017 dans une nouvelle production a constitué le 4e volet, relevant d'un approfondissement soutenu du répertoire wagnérien.

Diriger aujourd'hui l'œuvre de Richard Wagner relève d'une passion profonde pour ce compositeur et son œuvre. M'appuyant sur une activité internationale, conduisant les œuvres du grand répertoire romantique, symphonique et lyrique, cette pratique, connaissance et maîtrise des styles m'a ouvert un champ d'expériences et une compréhension intime de la dramaturgie romantique et wagnérienne.

Les différentes traditions d'interprétation ont conduits en premier lieu à appréhender l'œuvre du compositeur à la lumière d'un héritage historique, référence essentielle qui ouvrit sur un siècle une première cohérente lecture de la Geste wagnérienne à travers une vision prismatique. Notre époque, dans une approche philosophique et sémantique très approfondie de la poétique et du langage musical wagnérien, donne lieu à une exploration stylistique renouvelée ayant dépassée les questions et débat esthétiques du XXe siècle

concernant les tempi, le flux, la transparence, la texture symphonique, la lisibilité des leitmotiv, le style vocal entre autres.

C'est par ce respect absolu du «texte », à travers une vérité sans cesse recherchée, par delà les traditions germaniques ou latines, que s'accomplit aujourd'hui ma réflexion et mon travail d'interprétation musical de l'œuvre wagnérienne. C'est « cette révélation du feu des profondeurs, ces abîmes de détresse dans lesquels la musique a su exprimer la condition du siècle » qu'il nous faut retrouver l'enchantement et l'émerveillement originel dont témoigna

Baudelaire en son temps, un des premiers auditeurs historiques, français du moins. Aussi, unifier tous les éléments, drame, forme-flux, élasticité, prosodie, plastique sonore... en un surgissement de forces dans un corps à corps d'expressions antagonistes, en éliminant tout vestige de la rhétorique, tel est le sens de mes réflexions et conceptions de l'univers wagnérien en tant que chef d'orchestre et dont témoignent l'ensemble des critiques de la revue de presse.

DANIEL KAWKA, CHEF D'ORCHESTRE

L'expérience lémanique

2006 // *J'étais dans ma maison...* - Jacques Lenot (création mondiale) - Genève - Grand Théâtre

2009 // *Tristan & Isolde* - Mise en scène par Olivier Py - Genève - Grand Théâtre

2016 // *La Gaité Parisienne* - Béjart Ballet - Lausanne - Opéra de Lausanne

2011-2015 // Ensemble orchestre contemporain - Genève - Festival Archipel

2016 // Sinfonietta de Lausanne - Lausanne - Casino

2014 // Orchestre symphonique Ose! - Montreux - Auditorium Stravinsky

2017 // Orchestre symphonique Ose! - Académie internationale Achipel Ose!

Lyon/Annemasse/ Genève

2019 // Lémanic Modern Ensemble - Genève

2020 // *Dave!*, de Christian Favre (création mondiale) - Lausanne - Opéra de Lausanne, mai 2020

2020 // Orchestre symphonique Ose!, Ensemble Contrechamps - Académie internationale Achipel Ose! Edition 2

Lyon/Annemasse/ Genève

