

Ensemble
À bout de souffle

PRÉSENTE

DE DON QUICHOTTE À FIGARO

À bout de souffle présente un spectacle riche et coloré célébrant la musique espagnole, des grands classiques comme Don Quichotte à des pièces emblématiques de l'opéra et de la mélodie française.

CONTACTS

Stéphane DELINCAK
Directeur musical
direction@aboutdesouffle.com
06 81 10 10 29

Marie BOILLOT
Production / Diffusion
administration@aboutdesouffle.com
06 86 53 53 19

● ● ● Un hommage musical à l'Espagne

Benoît Duc et Stéphane Delincak se sont rencontrés lors de la création de la Compagnie Acide Lyrique avec laquelle ils ont créé quatre spectacles humoristiques autour de l'univers de l'opéra et joué dans la France entière durant de nombreuses années. Ils décident alors de monter un programme sur le thème de l'espace avec l'envie de faire (re)découvrir un répertoire extrêmement riche et enlevé !

L'Espagne, terre de chant, haute en couleurs, avec ses rythmes si caractéristiques (habanera, jota...) ainsi que ses danses propres à chaque région (asturiana, flamenco, fandango...) a inspiré un grand nombre de compositeurs. En effet Mozart, Rossini, Ravel et tant d'autres se sont passionnés pour la musique populaire espagnole mais aussi pour ses héros célèbres (Don Quichotte, Don Juan...).

L'idée principale de ce récital est donc, de rendre hommage à ce pays en faisant (re)découvrir un répertoire extrêmement riche...

...tant à l'opéra (du mythe de Don Juan exploré par Mozart au *Barbier de Séville* de Rossini, en passant par l'incontournable *Carmen* de Bizet)

... que dans les mélodies françaises, par les productions de Ravel et Ibert autour du mythe de Don Quichotte.

Enfin, le programme intègre un « véritable » cycle espagnol : les *siete canciones populares* de Manuel de Falla, sept pièces qui sont tour à tour truculentes, chaudement colorées, passionnées, émouvantes et éminemment rythmiques.

● ● ● Les œuvres

Sept chansons populaires espagnoles de M. De Falla

Sa passion pour le répertoire populaire a toujours inspiré Manuel de Falla. Ce recueil des *Siete canciones populares españolas* qu'il crée à Madrid en 1915 est un voyage à travers les provinces ibériques. Il est dédié à l'origine à la voix de gitane aux sonorités gutturales. Mais si le thème de la femme prédomine, c'est davantage la nostalgie, la jalousie, la déception qui le conduit. L'ancestrale exclamation « Ay ! » y jaillit tel un cri d'identité espagnole. Fer de lance de ces *Canciones*, le piano occupe une place prépondérante : imprégné de l'âme du flamenco, il la porte toute entière, éclipsant parfois le chant lui-même. Partout, il évoque ou imite la guitare : il devient orchestre à cordes, quasi tentaculaire sur une extrême amplitude, restituant l'atmosphère tantôt fiévreuse, tantôt pathétique de la culture hispanique. Deux des héros les plus célèbres de la littérature espagnole sont Don Quichotte et Don Juan.

Chansons de Don Quichotte de J. Ibert

Don Quichotte à Dulcinée de M. Ravel

Sur des textes de Paul Morand, les 3 chansons Don Quichotte à Dulcinée de Maurice Ravel devaient servir d'intermède musical dans le film de G. W. Pabst inspiré de l'œuvre de Cervantès et dont l'acteur principal était la grande basse russe Feodor Chaliapine. Dernière œuvre de Ravel, elles résument son humour, son goût de la vie et son attirance pour la couleur et le pittoresque ibériques. Il ne savait pas que plusieurs compositeurs avaient été sollicités pour le film, et ayant pris du retard, ce sont finalement les quatre mélodies composées par Jacques Ibert qui furent retenues. Les poèmes font appel à Ronsard pour la première et Arnoux pour les autres, d'après le texte de Cervantès. Excessive et un peu grandiloquente, l'œuvre d'Ibert célèbre parfaitement le héros mythique et dégage une atmosphère très cinématographique.

Air de Leporello, Don Giovanni de W.A. Mozart

Héros légendaire, séducteur et blasphémateur, Don Juan refuse les conventions humaines, soit en conquérant les femmes pour son unique plaisir, soit en insultant Dieu par sa raillerie envers sa victime dont il invite à dîner la statue funéraire. Le mythe reçut sa première forme dramatique grâce à Tirso de Molina (*El burlador de Sevilla y convidado di piedra*, 1620-1630). Dans le *Don Giovanni* de Mozart, l'action se déroule à Séville au XVIIIe siècle. Au premier acte, Leporello énumère les conquêtes de son maître dans le célèbre air du catalogue.

Air du Comte Almaviva, Les Noces de Figaro de W.A. Mozart

Air de Figaro, Le Barbier de Séville de G. Rossini

Il Barbiere di Siviglia de Rossini et *Le Nozze di Figaro* de Mozart comptent parmi les opéras les plus populaires au monde. Ils sont inspirés des pièces de Beaumarchais, le *Barbier de Séville* (1775) et le *Mariage de Figaro* (1783). Dans l'air du Comte Almaviva, celui-ci apprend qu'il ne pourra pas empêcher l'union de son serviteur Figaro et de la soubrette Suzanna et entre alors dans une grande colère.

Air de bravoure du répertoire de baryton, Largo al factotum présente Figaro comme l'homme à tout faire et de grands talents, connu de tous dans la ville de Séville.

Air du toréador, Carmen de G. Bizet

C'est d'ailleurs tout près de Séville que se déroule l'action de *Carmen*, opéra le plus joué au monde. Créé en 1875, ce chef d'œuvre s'inspire de la nouvelle éponyme de Prosper Mérimée (1845).

Escamillo, toréador de Grenade, fait son entrée dans la taverne de Lillas Pastia. Il décrit à ses admirateurs l'excitation et le drame de la corrida.

● ● ● Programme musical

Manuel de FALLA

Siete Canciones Populares Españolas (1915)

El Paño moruno

Seguidilla murciana

Asturiana

Jota

Nana

Canción

Polo

Jacques IBERT

Quatre chansons de Don Quichotte (1932)

Chanson du départ de Don Quichotte

Chanson à Dulcinée

Chanson du Duc

Chanson de la mort de Don Quichotte

Maurice RAVEL

Don Quichotte à Dulcinée (1932-1933)

Chanson romanesque

Chanson épique

Chanson à boire

Isaac ALBENIZ

Granada (sérénade), extrait de la *Suite Espagnole pour piano* (1886)

Wolfgang Amadeus MOZART

« Madamina, il catalogo è questo », Air de Leporello , extrait de *Don Giovanni* (1787)

« Hai già vinta la causa », Air du Comte Almaviva, extrait des *Noces de Figaro* (1786)

Gioacchino ROSSINI

« Largo al factotum », Air de Figaro, extrait du *Barbier de Séville* (1816)

Georges BIZET

« Votre toast, je peux vous le rendre », Air d'Escamillo, extrait de *Carmen* (1875)

DISTRIBUTION

Piano : Stéphane Delincak

Chant baryton : Benoît Duc

Diffusion : Marie Boillot

INFORMATIONS TECHNIQUES

Public : à partir de 8 ans

Durée : 1h15

Besoins matériel : un piano à queue accordé (quart de queue a minima)

Concert acoustique, sans sonorisation

Éclairage plein feux

ENSEMBLE À BOUT DE SOUFFLE

En tissant un lien indissoluble entre la musique et le jeu de scène, l'Ensemble À bout de souffle propose des spectacles en salle ou dans l'espace public.

Son créateur et directeur artistique Stéphane Delincak, pianiste, chef de chœur et d'orchestre, s'associe pendant plus de quinze ans au metteur en scène Patrick Abejean. Cette collaboration fructueuse donne naissance à de nombreux projets impliquant chanteurs, instrumentistes, danseurs, chorégraphes et comédiens à l'occasion de créations scéniques percutantes.

Pouvant mettre en scène deux à cinquante artistes, l'Ensemble accueille de talentueux instrumentistes baroques dans son orchestre (opéras *The Fairy Queen* de Purcell, *Platée*, *Castor et Pollux* de Rameau...), des chanteurs lyriques de haut niveau (spectacles lyriques *Courants d'airs en rayons*, *Anacréon-Actéon*...), ainsi que des musiciens au croisement de plusieurs esthétiques (les spectacles *Allons !*, *Sacrées histoires*, *Élixirs*...) fusionnant la musique vocale dans une dimension scénique actuelle et créative. De grandes salles telles qu'Odysseus, la Scène nationale d'Albi, le Pin galant à Mérignac ou encore le centre culturel de Sarlat ont accueilli leurs créations.

Dès le début, l'Ensemble investit l'espace public, en proposant des formes atypiques ou déambulatoire de ses spectacles : aux jardins du Muséum de Toulouse, les pieds dans l'eau d'une fontaine, sur les bords d'une lavogne en Aveyron, dans le parc du château de Laréole ou encore le tramway de Toulouse.

Le spectacle *Courant d'airs en rayons*, commandé par le CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne, joué en 2021 dans 5 supermarchés du Comminges, marque un tournant significatif pour l'Ensemble, représentant la première incursion délibérée dans cet environnement. Cet engagement s'est transformé en une véritable exploration artistique, stimulant la volonté de poursuivre cette expérience avec leur dernière proposition dans l'espace public, *Élixirs ?* *Paille vocale all'italiana*.

En lien avec ses recherches pour la création, l'Ensemble À bout de souffle s'investit depuis le début dans des actions d'éducation artistique et de médiation. Il accompagne le chœur À bout de souffle, dynamique et exigeant, constitué de quarante chanteurs amateurs formés aux styles vocaux, au jeu de scène et à la danse. Faisant le lien entre l'imaginaire et le réel, entre le public et les artistes.

● ● ● BIOGRAPHIES DES ARTISTES

Stéphane Delincak, pianiste

Stéphane Delincak se passionne très tôt pour le théâtre, la musique de scène et le chant choral.

Il chante d'ailleurs, pendant ses études, en tant que baryton dans le Chœur du Capitole de Toulouse où il participe à de nombreuses productions, ainsi qu'aux chorégies d'Orange et au Théâtre du Châtelet à Paris... Ces pratiques l'amènent à envisager la musique et le théâtre comme des disciplines complémentaires.

Stéphane Delincak crée la compagnie de théâtre musical parodique

Acide Lyrique où il est à la fois arrangeur, comédien et pianiste accompagnateur. La compagnie crée plusieurs spectacles qui rencontrent le succès partout en France et à l'étranger durant plus de quinze ans.

Il est engagé par Le Grenier de Toulouse sur plusieurs productions ainsi que par la compagnie **Les Cyranoïaques**, notamment dans *L'Imitateur* de Thomas Bernhard au Théâtre National de Toulouse.

Pendant ses études de musicologie, Stéphane Delincak fonde l'**Ensemble À bout de souffle**, qu'il oriente résolument vers les productions scéniques avec l'accompagnement artistique du metteur en scène Patrick Abéjean. Il dirige alors des concerts mis en espace (Monteverdi, Bach, Vivaldi) et des opéras (*Platée*, *Castor et Pollux*, *Anacréon* de Rameau, *The Fairy Queen* de Purcell, *Actéon* de Charpentier) qui sont produits régulièrement sur des scènes de renom.

Par ailleurs, il intervient à l'université Toulouse 2 – Jean-Jaurès, dans le cadre du master Médiation de la musique, ainsi qu'à l'IsdaT, dans la formation pour le diplôme national supérieur du musicien, où il accompagne les étudiants dans la conception d'un projet artistique pluridisciplinaire.

Benoît Duc, baryton

Natif de l'Ariège, Benoît effectue tout d'abord des études scientifiques. Il étudie ensuite le chant auprès de M. Jacques Schwarz, de M. Philippe Madrange et de M. Didier Laclau-Barrère.

En août 2007, il est finaliste au concours international de chant de Marmande, ce qui lui permet d'être invité à interpréter le rôle de Giorgio Germont dans *La Traviata* de Verdi en août 2008 à Marmande et en mai 2009 au Pin Galant à Méribert. En septembre 2009, il participe à l'enregistrement du DVD Messidor 'L'or de L'Ariège', opéra

d'Alfred Bruneau sur un livret d'Emile Zola. Jusqu'en 2016, il se produit à travers la France avec la compagnie **Acide Lyrique** qui propose trois spectacles humoristiques autour du monde de l'opéra. C'est dans cette compagnie qu'il rencontre Stéphane Delincak. Puis il devient titulaire d'un poste de baryton au sein du chœur de **Angers-Nantes Opéra** jusqu'en 2022. Avec Stéphane et sa compagnie À bout de Souffle, il participe au programme *le Grain de la Voix* autour de Gabriel Fauré et monte ce récital *De Don Quichotte à Figaro*.