



RUPTURES

**Récital tragi-comique, ou l'impossible histoire
d'un violoncelle et d'une mezzo-soprane**

**Victoria Duhamel : Mise en scène ; Albane Carrère : mezzo-soprano ; Raphaël
Jouan : violoncelle.**

Dossier présentation

RUPTURES

Récital tragi-comique, ou l'impossible histoire d'un violoncelle et d'une mezzo-soprane

Note d'intention de la mise en scène

De répertoire pour le violoncelle et la voix de mezzo-soprane, il n'existe quasiment rien, si ce n'est le lied d'Ophélie, signé Chostakovitch. Autant dire que le duo d'Albane et de Raphaël semblait mal engagé. Leur complicité a pourtant su triompher de cette limitation, et c'est en sortant des sentiers battus qu'ils ont inventé leur propre dialogue. Jouer avec les traditions, mélanger le savant et la chanson, se saisir d'un violoncelle comme d'une guitare, moduler voix de tête et voix de poitrine, pratiquer l'art de la rupture, en somme, a amené nos deux protagonistes à bâtir un programme en trois actes. Du baroque à la bossa en passant par la musique romantique britanniques, ils proposent un voyage musical tour à tour espiègle et mélancolique. En adresse avec le public, ils le guident à travers les mutations historiques et les adaptations originales, l'entraînant à participer en chantant une pédale sur laquelle s'élaborent des variations irlandaises, ou en décortiquant un morceau pour en révéler la structure. Seulement voilà ! En cette représentation, les choses ne sont pas comme d'habitude. Lui, est arrivé trop tôt ; elle, tout juste à l'heure ; il prend le public à témoin, elle le rappelle au professionnalisme ; il la couvre en jouant trop fort, elle lui cache son archet... il y a de la tension dans l'air, la communication ne passe plus, et l'on comprend qu'il n'est plus question de dépasser l'impossibilité initiale de leur duo, non... c'est maintenant leur histoire à eux qui périclite !

Ces quarante minutes de spectacle vont-elles se commuer en une mordante scène de rupture ? C'est sans compter l'invitation à la transformation qui les avaient réunis d'abord. De la même façon qu'ils ont su emprunter ensemble de nouveaux chemins musicaux, le duo est appelé à métamorphoser sa relation pour en tracer des contours différents. De coups fourrés en règlements de compte cathartique, ils rompent avec la forme traditionnelle du concert pour dévoiler deux personnalités bien tranchées, dans des situations plus loufoques les unes que les autres – qui a l'avantage, entre un violoncelliste cloué sur sa chaise, et une chanteuse qui peut virevolter autour de lui, le faire disparaître derrière les volutes de sa robe, ou le chatouiller pendant les arpèges les plus complexes ? Pourtant, la puissance évocatrice du répertoire qu'ils sont bien forcés de jouer, et choisi du temps de l'entente, va leur rappeler ce qu'ils ont pu traverser de beau et de tendre. Ruptures, donc, dans ce qu'elles peuvent engendrer de plus fertile, nous amenant là où l'on ne pensait jamais aller.

Parti pris musical

Albane Carrère et Raphaël Jouan se sont rencontrés en 2022 lors d'une tournée de concerts en quatuor et ont poursuivi leur collaboration en duo, par amour des styles musicaux où on ne les attend pas. Autant à l'aise dans le style baroque que dans la bossa ou les airs traditionnels, ils ont constitué un répertoire d'arrangements éclectiques et surprenants qu'ils explorent avec passion. Le violoncelle de Raphaël Jouan devient tour à tour un continuo, une seconde voix lyrique, une guitare latine, tandis que la voix d'Albane Carrère incarne la sensibilité d'un opéra de Haendel, la pureté d'un air irlandais, ou le balancement rythmé d'une mélodie brésilienne. Un voyage intense au cœur des émotions !

Biographies

Victoria Duhamel

Née à Paris, elle se forme au chant lyrique et au théâtre, en parallèle d'un master d'études théâtrales à la Sorbonne. Ses recherches portent sur la place des femmes à l'opéra. Assistante à la mise en scène, elle collabore avec Vincent Boussard, la compagnie Les Brigands, Irina Brook, Christian Schiaretti, Pierre-André Weitz...

En 2018, elle crée pour le Palazzetto Bru Zane *Les Fleurs du Mâle*, tour d'horizon de l'érotisme dans la mélodie et la chanson françaises. En 2019, elle met en scène à Toulon la création mondiale des Cosmicomiche de Michèle Reverdy, *La Forêt Bleue* de Louis Aubert, à l'Atelier Lyrique de Tourcoing. Elle adapte pour le Festival d'Aix-en-Provence *La Conférence des Oiseaux* d'après Farid al-Din Attar, spectacle composé par Moneim Adwan pour deux chœurs, qu'elle met en espace. En 2021, elle fait partie de la programmation officielle du Festival d'Avignon avec *Le 66 !*, opérette de Jacques Offenbach. Elle crée avec le Chœur de Chambre Septentrion le spectacle *Vice Versa*. La saison 21-22 la voit collaborer avec Le Créa à Aulnay-sous-Bois, pour lequel elle met en scène le chœur d'Éveil dans la création du *Petit Soldat de Plomb*, musique de Caroline Marçot, livret de Christian Eymery. Elle crée pour La Philharmonie de Paris un concert mis en espace et augmenté de vidéo en direct, sur le thème des animaux dans la musique. Elle est l'invitée régulière du festival Musica Nigella, dirigé par Takénori Nemoto dans les Hauts-de-France. Elle y met en scène *Deux Soldats*, l'articulation de *L'Histoire du Soldat* de Stravinski et du *Silence de la Mer* de Tomasi, puis *Madame Chrysanthème* de Messager, opéra-promenade et mise en perspective du roman de Pierre Loti. Ce sera ensuite une adaptation du roman *Soie* d'Alessandro Baricco, dont elle signe la mise en scène et les vidéos. Puis une version scénique de la cantate *Apollo e Dafne* d'Haendel, au sein de la manifestation Jardins en scène.

En 2024, elle crée avec l'Ensemble Hors-Champs et en partenariat avec la Cité de la Voix de Vézelay, *Allegro-Sportivo*, un spectacle pluridisciplinaire où jonglent sport et musique. En projet : l'opéra *Libre-Échange* de Benjamin Hamon au théâtre Clavel, et un spectacle autour des Apaches avec Musica Nigella.



Biographies

Albane Carrère

Louée pour sa « voix caméléon » (France Musique, février 2023), la mezzo-soprano française Albane Carrère s'épanouit autant dans de grandes productions lyriques que dans des projets chambristes. Née à Vienne en Autriche mais domiciliée à Lille depuis de nombreuses années, elle étudie la sociologie à l'ULB puis le chant au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, avant de se produire régulièrement en soliste dans divers festivals européens et sur les scènes des maisons d'opéra de France, de Belgique et d'Italie dans un répertoire allant du baroque au contemporain.

Elle a ainsi interprété *Chérubin* au Théâtre des Champs-Elysées, *Carmen* au Théâtre Bellini de Catane, le rôle principal de *The Woman* dans la création mondiale *Is this the End ?* de Jean-Luc Fafchamps au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles et Idamante dans *Idomeneo* de Mozart à l'Opéra Grand Avignon. La saison dernière, elle a chanté *Chérubin* à l'Opéra de Catane et le rôle principal de Clara Wieck dans la création mondiale *Espace fluide* de Benjamin Hamon.

En 2024 - 2025, elle chante *l'Enfant et les sortilèges* de Ravel et le rôle-titre de *La Belle Hélène* de Jacques Offenbach, au Manège de Vienne. Elle se rend en juillet au Festival d'Aix-en-Provence, pour le rôle de Kate Pinkerton dans *Madame Butterfly* de Puccini, puis chante Flora dans *La traviata* à l'Opéra d'Avignon en octobre. Elle s'envole ensuite vers la Chine pour incarner *Carmen* avec les musiciens de l'Opéra de Paris avant de revenir dans la reprise de *Madame Butterfly* à l'Opéra de Lyon en janvier 2025, puis de chanter le rôle de Zerlina dans *Don Giovanni* à l'Opéra de Catane.

Parmi ses disques, le CD *Still Schubert* a remporté les Octaves de la musique classique 2020, et dans sa rubrique « Les albums préférés du Monde » en 2022, son disque *Il est quelqu'un sur terre* est classé numéro 1 dans la sélection du critique musical Pierre Gervasoni. Après avoir reçu deux fois de suite, à un an d'intervalle, cinq Diapasons pour ses albums *Karl Weigl*, son nouveau CD *Folk Songs* est classé n°1 dans la sélection d'avril du journal *Le Monde*, puis sélectionné Album contemporain de la semaine sur France Musique. C'est aussi sur ce canal qu'une émission est consacrée à son dernier album *Kiki à Paris*, une création qui fait l'objet de nombreux concerts en Belgique et en France.



Biographies

Raphaël Jouan

« On découvre chez Raphaël Jouan, en plus d'une forte personnalité, une grande imagination sonore, un sens des climats poétiques variés, pour ne rien dire de son impeccable technique » (Classica, 2021)

Le jeune violoncelliste Raphaël Jouan, Révélation Classique de l'Adami, se caractérise par son éclectisme et sa curiosité. Il s'adonne avec autant de joie et de passion à l'exploration de la musique de chambre, des grands concertos, des musiques improvisées, et on le retrouve sur les grandes scènes et festivals comme dans des cadres intimistes et des lieux atypiques. Raphaël est invité à jouer dans des salles prestigieuses (Philharmonie de Paris, Théâtre des Bouffes du Nord, Arsenal de Metz, Wigmore Hall...), sur les ondes de France Musique, et dans le cadre de nombreux festivals en France et à l'international (les Folles Journées de Nantes, Varsovie, Tokyo, Le Festival des Arcs, la Roque d'Anthéron, les Rencontres Musicales d'Evian, le Festival Pablo Casals...). En 2023 il fait ses débuts à la Philharmonie de Paris en soliste avec le Paris Mozart Orchestra ? capté en direct par Arte Concert. Parmi ses partenaires réguliers, on retrouve l'accordéoniste Bruno Maurice, le violoncelliste Thibaut Reznicek, la mezzo-soprano Albane Carrère, et la pianiste Flore Merlin avec qui il sort en 2021 son premier album *Sérénade*, salué par la critique. Passionné de musique de chambre, activité fondamentale de sa vie musicale, il fonde en 2014 le Trio Hélios (avec Alexis Gournel au piano et Eva Zavaro au violon), formé au Conservatoire Supérieur de Paris ainsi qu'à l'ECMA. Le trio est lauréat de nombreux concours (Concours de Lyon, Joseph Joachim, Trondheim...) et a gravé deux albums pour le label Mirare : *D'un matin de printemps* et *Bohemia* (CHOC Classica). Le Trio Hélios est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et est représenté par l'Agence Claire Laballery. Raphaël a suivi les cursus du conservatoire de Metz avec Jean Adolphe, puis du conservatoire de Boulogne Billancourt avec Xavier Gagnepain. Il entre ensuite au Conservatoire Supérieur de Paris dans la classe de Michel Strauss et Guillaume Paoletti. Durant la saison 2017/2018, Raphaël est sélectionné pour la prestigieuse Classe d'Excellence de Gautier Capuçon à la fondation Louis Vuitton. Il se perfectionne ensuite à la UdK de Berlin avec Danjulo Ishizaka. Durant la saison 24-25, il est artiste en résidence à la Cité Musicale de Metz et enregistre son prochain album en soliste pour La Dolce Volta, au côté de l'Orchestre National de Metz Grand Est sous la direction de David Reiland.



LA CLEF DES CHANTS

DÉCENTRALISATION LYRIQUE

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

La Clef des chants, laboratoire d'exploration lyrique, offre un nouveau type de rapport à l'art lyrique pour lui donner droit de cité auprès d'un large public parfois éloigné des Maisons d'Opéra. Son projet artistique, autant atypique qu'inédit, couvre de multiples champs d'actions : la production d'œuvres lyriques accompagnée de résidences de création, la diffusion de spectacles en Région Hauts-de-France et la sensibilisation de nouveaux publics.

Dans un souci de revivifier une offre de proximité, chaque nouvelle saison artistique propose un large éventail de genres et de formes allant de l'opérette à l'opéra contemporain en passant par l'opéra baroque, le théâtre musical ou encore l'opéra de rue. Maître d'œuvre dans le montage d'événements d'envergure, la Clef des chants porte également une attention particulière aux formats plus intimistes afin d'aller au plus près des publics, là où ils se trouvent.

Ainsi, la Clef des chants a su initier et développer au fil de ses vingt-quatre années d'existence un véritable réseau de diffusion qui compte opéras, scènes nationales, théâtres municipaux et salles des fêtes mais également des espaces plus inattendus tels que cafés, tramways, sites de production industriels ou espaces urbains.

Au-delà de la confiance renouvelée des « compagnons » de la première heure, chaque nouvelle aventure compte de nouveaux partenaires artistiques, producteurs et diffuseurs partageant l'ambition commune de « penser » le lyrique autrement.

La Clef des chants reçoit le soutien de la Région des Hauts-de-France, du Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Hauts-de-France et l'aide des Départements du Nord et du Pas-de-Calais.

www.laclefdeschants.com