

Renversements présente

LE TRAJET DE LA VOIX - de Monteverdi à l'auto-tune

Récital pédagogique

Note d'intention

Partant de son expérience d'ateliers de sensibilisation autour de l'art Lyrique, la soprano Eléonore Lemaire a imaginé un parcours qui humanise cette voix si particulière, presque surhumaine, qui est celle de la voix d'opéra, afin de toucher un public qui n'y est pas habitué. Cette voix qui est souvent reçue par les élèves du 21e siècle comme celle d'un passé lointain, assez surannée, mais qui malgré tout les impressionne par sa vibration et sa puissance.

Comment relier leurs univers musicaux baignés d'instruments électriques et de saturations sonores et celui d'un monde acoustique des siècles précédents, qui a nécessité le développement d'une technique vocale extrême?

En les menant en douceur grâce aux vocalités intimes du baroque puis du classique vers les extrémités vocales du 19e siècle avant de les ramener plus proche d'eux grâce au 20e siècle, la soprano leur fait entendre des ponts entre ces musiques qui ont été un jour modernes avant de laisser place à d'autres esthétiques, pour leur faire entendre finalement un trajet continu de la voix humaine chantée, qui n'a pour but que de faire passer des émotions à l'auditoire.

Programme musical

Monteverdi, Purcell, Rameau, Bach, Haendel, Mozart, Bellini, Verdi, Puccini, Bizet, Britten, Poulenc, Ravel, Berio, Weill, Gershwin, Porter, Berger&Plamondon, the Beatles - le programme est adapté en fonction du musicien accompagnateur

Création : printemps 2025 au collège Georges Braques, Paris 13e

C'est en discutant avec Benoit Stévaux, enseignant musique et pianiste, qu'Eléonore Lemaire a imaginé le récital.

Elle interviendra par ailleurs ponctuellement auprès de la chorale du collège qu'il dirige afin d'aider les élèves à assumer leur voix et prendre confiance en eux grâce à quelques gestes techniques simples.

L'artiste et la Compagnie

Eléonore Lemaire, artiste lyrique

Artiste éclectique, elle partage son activité entre la scène lyrique européenne (opéras de Lille, Reims, Luxembourg, Amsterdam, Opéra Comique) et un engagement aux côtés des compositeurs vivants.

Elle crée pour eux des rôles exigeants aux côtés de l'Ensemble Intercontemporain, l'AskoSchönberg Ensemble, l'Orchestre Lamoureux, Les Siècles, au théâtre de l'Athénée, à la Comédie Française, aux Muziektheater, Concertgebouw et Opéra d'Amsterdam, au Teatro Valli, au Piccolo Teatro Strehler. Elle a notamment créé *La Bête dans la Jungle*, *I.D* et *Memories* d'Arnaud Petit, le triptyque *Homo Instrumentalis* avec Silbersee (Ruhrtriennale, Musicà, Opera Forward Festival d'Amsterdam), *Repli Mobile* de Michel Fano (dir.B.Montovani) au Festival Messiaen. Elle a récemment interprété *Recital 1 for Cathy* de L.Berio au Muziekgebouw d'Amsterdam avec l'AskoSchönberg Ensemble.

En 2018 elle signe sa première performance */Ephémère*, et depuis 2019 co-signe les spectacles de Ballets Confidentiels.

En 2023 elle fonde Renversements pour porter les différentes projets et collectifs qui l'animent, et porte actuellement le projet *Mythèmes* (coproduction Hexagone-scène nationale Arts-Sciences, la Fondation Royaumont, le Grand Angle) - création à la Biennale Experimenta 2025.

Renversements (Paris 14)

La chanteuse Lyrique Eléonore Lemaire a fondé l'association Renversements pour porter les différents collectifs et projets dont elle fait partie, qui ont tous en commun un désir de démocratisation de l'art lyrique et une recherche sur le rapport au public afin de casser le 4e mur qui trop souvent freine l'envie d'aller découvrir la musique dite savante. Elle porte ainsi le duo franco-belge Ballets Confidentiels, que la chanteuse forme avec la danseuse Johanne Saunier, qui crée tous azimuts des formes in situ débridées, et le collectif lyrique l'Incubateur d'Objets Lyriques de Proximité, qui propose des petites formes d'opéra dans un format réduit et réécrit, souvent participatif, afin d'établir une connivence avec le public. Renversements porte aussi des projets ponctuels en collaboration avec d'autres artistes, comme les projets art sciences *Mythèmes* (création à la Biennale Experimenta 2025) et *Comme des Oiseaux* (en cours), « dans un train/wagon-zac » et sa forme *Jeune Public* « dans un train/ké-zak-O » le cabaret féministe « En avant mesdames », un spectacle de sensibilisation musicale autour de « Carmen » ainsi que des récitals et concerts divers.

Chaque création propose des formes de sensibilisation musicale différentes en fonction des thématiques et & disciplines en présence. Le principe de ces ateliers est d'allier une pratique artistique à un contenu qui nourrit la création de l'équipe artistique. Pour les projets arts sciences, une forme conférence augmentée avec les scientifiques qui participent au projet est privilégiée, alors que pour les opéras de poche la compagnie propose plutôt des ateliers voix, pour les formes de Ballets Confidentiels des ateliers corps et voix, et sur les projets qui mêlent des concepts ou écrits plus intellectuels ou historiques un apport littéraire ou civique sera ajouté aux ateliers de pratique.

Contacts & Fiche Technique

Contacts

Renversements / renversements@orange.fr

Direction artistique / Eléonore Lemaire
06 74 51 68 53

Administration / Dominique Le Floc'h
06 61 17 21 88

<https://www.eleonore-lemaire/renversements>

Fiche Technique

Un piano accordé 440 HZ de préférence
acoustique et mi queue

En cas de piano électrique, le programme
sera repensé pour garantir un bon équilibre
entre la voix et l'instrument