

Vichy ^{Culture} Estivale

Contrastes

LA RENCONTRE DU CHEVAL ET DU PIANO

Ven. 04 AOÛT 2023 - 20h

PROGRAMME DE SALLE

CONTRASTES

LA RENCONTRE DU CHEVAL ET DU PIANO

LE SPECTACLE

Dans cette nouvelle création, l'Opéra de Vichy rassemble sur le même plateau, une pianiste classique, une cavalière et ses chevaux pour un spectacle onirique entre musique, théâtre équestre, et acrobaties.

Mélie Philippot et Célia Oneto Bensaid proviennent d'univers distincts mais partagent ce même désir, cette même nécessité : se produire sur scène. L'une parle à l'oreille des chevaux, l'autre caresse les touches de son piano.

Ce soir, les planches de la scène s'ouvrent à elles : leurs mondes se conjuguent, les formes se chevauchent... Deux univers se font face : la nature et le salon ; l'impétuosité et la précision. Si les premiers accords sont empreints de dissonances, ils vont progressivement entrer en résonance, se faire écho pour laisser place aux compositions de Beethoven, Jaëll, Liszt, Bonis, Glass, Ravel...

De ce spectacle émouvant se dégage l'essence de toute harmonie. Ils finiront par ne faire qu'un, dans un même mouvement, une même légèreté, dans un équilibre où se répondent la retenue et l'abandon, la souplesse et la fermeté, la puissance et la délicatesse. Entre moments cocasses, poésie et virtuosité musico-équestre, *Contrastes* étonne, surprend, et ne laisse pas indifférent !

Durée : 1h10 sans entracte

Mel Bonis (1858-1937)
Salomé, op. 100

Franz Schubert (1797-1828)
Moments musicaux, D. 780, op. 94 / 5e pièce | *Allegro vivace, en fa mineur*

George Gershwin (1898-1937)
Trois préludes / prélude n°2 | *Andante con moto e poco rubato*

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate pour piano n°17 en ré mineur, op. 31 n° 2 | *Allegretto*

Wolfgang Amadeus Mozart (1856-1891) / **Fazil Say** (1970 -)
Fantaisie jazz sur le thème de la marche turque | *Alla Turca Jazz*

Erik Satie (1866-1925)
Gymnopédie n°1

Sergueï Sergueïevitch Prokofiev (1891-1953)
Danse des chevaliers ou Montaigus et Capulets
D'après le ballet *Roméo et Juliette* (opus 64 acte I scène 13)

Franz Liszt (1811-1886)
Trois études de concert, S.144 | *Étude n°3, Un sospiro*

Marie Jaëll (1846-1925)
6 pièces pour piano - Ce qu'on entend dans l'Enfer, *Dans les flammes*

Maurice Ravel (1875-1937)
Alborada del gracioso (extrait de Miroirs)

Philip Glass (1937 -)
Metamorphosis II

Philip Glass (1937 -) arrangement **Paul Barnes** (1961 -)
Trilogy sonata | *Akhnaten, Act II Scène 3 : Dance*

Michael Jackson (1958-2009) arrangement **Peter Bence** (1991 -)
Bad

Franz Schubert (1797-1828) / **Franz Liszt** (1811-1886)
Ständchen. D 957, no 4

ÉQUIPE ARTISTIQUE & TECHNIQUE

Célia Oneto Bensaid Piano
Mélie Philoppot Écuyère

Les chevaux de la Cie Hors(e) Série (par ordre d'apparition)
Quizas, Venchedor, Terror, Sysco, Diego

Cédric Vallas Regard extérieur
Clément Priou-Börner Lumières
Cindy Grandjean Palfrenière
Laurène Fournier Palfrenière
Noëlla Pinel Palfrenière

Thierry Piessat Directeur technique
Alexis Hamoui Technicien
Jaques-Emmanuel Mesple Machiniste
Olicier Sanchez Machiniste
Catherine Soulie Habilleuse
Zuzana Svitkova Électricienne

Production Opéra de Vichy - Vichy Culture
Co-production de Hors(e) Série

Le spectacle vivant détient l'art d'étonner, de faire rêver, de distraire ou de questionner les publics. Vichy Culture ajoute à cet enjeu, les immenses possibilités de la création in situ. C'est ainsi qu'est né Contrastes, spectacle intégré dans cette programmation Vichy [culture] Estivale 2023. Il éclot de différentes rencontres, talents et passions entre des artistes et un lieu : l'Opéra de Vichy. Production Vichy culture et co-production Hors(e) Série.

Contrastes s'est bâti au fil des trois semaines de résidence à l'Opéra de Vichy. « C'est une création collective, par couches », soulignent Célia Oneto Bensaid, pianiste et Mélie Philippot, écuyère. Elles se sont approprié cette page blanche offerte par Vichy Culture.

CÉLIA ET MÉLIE, QU'EST CE QUI SOUS-TEND LA CRÉATION DE CONTRASTES ?

Le projet de créer un lien entre deux artistes, un lieu, la musique et des chevaux. C'est une écriture menée à deux et ponctuée d'interactions. Il ne s'agissait pas de juxtaposer deux arts mais bien de les tisser entre eux.

LE TITRE DE VOTRE CRÉATION S'EST IMPOSÉ DITES-VOUS ?

Mélie : « Ce spectacle est un grand écart entre différents univers, la musique et le milieu équestre et les deux personnages que nous interprétons. Contrastes est le mot qui réunissait le mieux tout cela. Des chevaux, un piano, une scène. Il fallait trouver l'alchimie.

Célia : « Contrastes entre le piano, instrument de salon, noble et le cheval, symbole d'espace, de liberté. Réunir tout cela était très excitant. »

DEUX UNIVERS, DONC UN ENJEU ET DE RICHES ÉCHANGES ?

Célia : « Oui, on a deux univers. La musique n'est pas palpable. Mélie au contraire, avec ses chevaux est en contact permanent avec le réel. Cela a été tout une approche, pour l'une comme pour l'autre, d'apprivoiser chaque univers. »

Mélie : « Il ne s'agit pas de dressage mais bien de relations avec le cheval. Je les fait bouger avec moi, danser. Et ils interagissent avec Célia. Je suis très attentive au bien être de mes chevaux. C'est un enjeu. »

L'histoire s'est tissée autour de deux personnages et de ces contrastes

Célia : « Oui, il y a celui de la pianiste, un peu diva mais bienveillante et celui de Mélie, valet des chevaux et de la pianiste. Mais, les contrastes vont influencer sur les rôles... »

Mélie : « A cela s'ajoute le contraste avec le ton des robes des cinq chevaux et des costumes. Noir et blanc. Une opposition qui devient complémentaire. »

Célia : « Blanc et noir. Jusqu'à atteindre l'équilibre, l'harmonie. Ce n'est pas un récital où les chevaux accompagnent la pianiste. Ils ont un rôle comme nous deux. »

Mélie : « Dans cette création, piano-chevaux, on a intégré de la poésie, de l'humour, de la beauté. C'est important pour moi que les chevaux soient acteurs, ce sont les stars. Ils sont majestueux. Chacun d'entre eux a sa spécialité : être monté ou plutôt danser, être plus en liberté ou plus statique. »

POUVEZ-VOUS ÉVOQUEZ LE CHOIX DU RÉPERTOIRE ?

Célia : « Nous avons choisi ensemble avec Mélie. Contrastes est une succession de saynètes, aussi il fallait des pièces courtes. Il y a des tubes classiques comme Roméo et Juliette de Prokofiev et des pièces moins connues. Je ne voulais pas d'un répertoire constitué que de compositeurs masculins aussi j'ai intégré deux compositrices françaises Mel Bonis et Marie Jaëll. On écouterait aussi Mozart, Schubert, Beethoven, Glass et Mickaël Jackson. Il y a des pièces virtuoses, ou plus lentes ou plus romantiques. Contrastes est une narration. La musique est un amplificateur du sentiment. On s'est servi de l'émotion que procure la musique plutôt que d'un conducteur musical.

Mélie : « Les chevaux sont très attentifs aux vibrations et aux énergies. Les musiques ont été choisies aussi en fonction des cadences des chevaux. »

CE SOIR C'EST LA PREMIÈRE DE CONTRASTES À L'OPÉRA DE VICHY ET ENSUITE...

Célia et Mélie, unanimes et souriantes : « On aimerait faire d'autres représentations et l'intensité de cette création, de ces rencontres nous incitent à nous projeter. Créer un volet 2. Pourquoi pas Nuances... ?

Propos recueillis par Fabienne Faurie

BIOGRAPHIES

© Capucine de Choqueuse

CÉLIA ONETO BENSARD - Piano

Artiste sincère et engagée, Célia Oneto Bensaid façonne un parcours à son image, mettant en lumière un répertoire particulier, signature de cette pianiste qui développe sa singularité et sort volontiers des sentiers battus. Côté formation, elle sort du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec cinq prix obtenus avec les meilleures distinctions dans les classes de piano, de musique de chambre ainsi que les trois classes d'accompagnement. Elle rejoint ensuite l'École Normale Alfred Cortot où elle obtient le diplôme supérieur de concertiste.

C'est aujourd'hui sur les plus grandes scènes, en solo, en musique de chambre et en concerto, que Célia choisit avec soin les répertoires qu'elle défend : la musique américaine (comprenant ses propres transcriptions), la musique française, la musique d'aujourd'hui, et de compositrices y tiennent une place importante dans ses programmes. Elle collabore et crée ainsi de nombreuses pièces dont elle est dédicataire pour certaines de David Hudry, Kaija Saariaho, Diana Syrse, Camille Pépin, Fabien Waksman et fait partie des artistes les plus engagées dans la redécouverte du Matrimoine musical.

Artiste Yamaha, soutenue par la Fondation Banque Populaire et la fondation Safran, Célia est lauréate de nombreux concours internationaux en solo et en musique de chambre (Piano Campus, Fondation Cziffra, concours Nadia et Lili Boulanger, Pro Musicis, Prix HSBC du festival lyrique d'Aix-en-Provence etc.), elle reçoit le prix du public de la Société des Arts de Genève en 2017. Elle devient en 2020 la première lauréate dans la catégorie « Musique Classique » du Trophée K2. Récemment on l'a retrouvée accompagnée des orchestres d'Avignon-Provence sous la direction de Debora Waldman, de Bretagne sous la direction d'Aurélien Azan Zielinski, de la Garde Républicaine sous la baguette de François Boulanger, de l'opéra de Toulon sous la direction de Lucie Leguay à la fois dans des concertos du « grand répertoire » (Mozart, Beethoven, Chopin, Franck...) mais également pour des concertos de Vítězslava Kaprálová ou Marie Jaëll.

En récital et en musique de chambre, elle a été l'invitée de la Philharmonie de Paris, du Théâtre des Champs-Élysées, de « Piano aux Jacobins », de « la Roque d'Anthéron », du festival. « Nouveaux Horizons », de « l'Esprit du Piano » à Bordeaux, de la Folle Journée de Nantes, le Grand Théâtre de Harbin (Chine), le Salamanca Hall (Japon), la Salle Bourgie (Montréal), le Wigmore Hall (Londres), et est également l'invitée régulière de différentes émissions de radio (France Musique, Radio Classique, France Culture etc.). Chambriste recherchée, on la retrouve sur scène notamment aux côtés de Renaud Capuçon, Violaine Despeyroux, Elsa Dreisig, Marie-Laure Garnier, Olivia Gay, le Quatuor Hanson, Léa Hennino, Héloïse Luzzati, Fiona McGown, Raphaëlle Moreau, Alexandre Pascal, Xavier Phillips...

Mue par une passion pour les chevaux et le spectacle vivant depuis son enfance, la metteuse en scène, acrobate et cavalière, Mélie Philippot conjugue les talents avec aisance, ambition et détermination. Issue d'un environnement familial peu enclin à pousser les portes des salles de spectacle ni même celles des écuries, Mélie s'engouffre dans un chemin peu conventionnel. Après moults hésitations, elle se lance à corps perdu dans une aventure équestre et circassienne qui la motive et lui donne l'énergie et le culot de repousser ses limites et d'atteindre ses objectifs.

A force de travail et de rencontre, elle se fait repérer par des personnalités clés qui lui transmettront les outils pour réaliser une carrière. Son profil atypique éveille très tôt de l'intérêt. Yves Bienaimée, fondateur et directeur des grandes écuries de Chantilly lui offre son premier emploi, en qualité de groom. Huit mois après son arrivée, elle intègre la troupe de spectacle, puis accède au poste de responsable des grandes écuries.

Souhaitant se perfectionner, et rêvant de collaborer avec Bartabas, le fondateur de la compagnie de spectacle Zingaro, Mélie Philippot intègre la future grande Académie du spectacle équestre de Versailles après des auditions réunissant des milliers de postulants. Seulement 12 élèves se voient retenus, dont elle. Cette expérience lui permet d'aborder d'autres disciplines indispensables dans ce métier : la danse, le chant, le dessin, la mise en scène...

Désireuse de voler de ses propres ailes, elle explore, depuis sa sortie de l'école, le maximum d'univers en lien avec le spectacle équestre, tant dans l'éducation du cheval que dans l'écriture de spectacles. Elle croise la route, à la mer de sable, de Mario Lurashi, célèbre dresseur de cinéma. Elle voyage ensuite jusqu'en Patagonie pour dresser les chevaux de Florent Pagny et revient en France pour s'occuper des chevaux de Dany Boon.

Forte de ses expériences enrichissantes, elle rejoint le Haras de La Roche-sur-Yon, où elle écrit ses premiers numéros, sous la houlette bienveillante du directeur. Elle s'y fait repérer très vite par des producteurs internationaux du marché du spectacle équestre. Elle se produit dans les plus prestigieuses et grandes villes européennes : Hambourg, Amsterdam, Dublin, Stockholm, Rome... Souhaitant s'ancrer sur un territoire, elle rejoint une petite compagnie de spectacle dans le Cantal, qui lui laisse carte blanche pour écrire et créer ses spectacles amplis d'humour et de poésie.

Désireuse de posséder son propre lieu, et d'y développer une double activité de création, et d'école de théâtre équestre, elle réhabilite en 2020 une ferme sur la commune de Isserpent dans l'Allier. Au sortir du confinement, elle y donne, avec sa compagnie Hors(e) Série, son premier spectacle : Enfourchement immédiat (2021) Fort d'un succès public et de nombreux spectateurs, Mélie et la compagnie créent frénétiquement par la suite deux spectacles par an : L'arbre aux mille légende (2021) Envolez-moi (2022), Un petit coin de paradis (2022).

Ils rencontrent tous un grand succès et continuent à tourner alternativement en France et à l'étranger. Elle poursuit parallèlement une brillante sa carrière à l'étranger (Autriche, Maroc, Angleterre, Allemagne...).

Vichy culture Estivale

1er juillet > 25 août 2023

Retrouvez tout les spectacles de l'été sur
WWW.OPERA-VICHY.COM

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

15, Rue Maréchal Foch - Vichy

+33 (0)4 70 30 50 30

billetterie@vichyculture.fr