

VERDI, REQUIEM

Le Cercle de l'Harmonie, Jérémie Rhorer

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024

LE CERCLE DE L'HARMONIE

Ensemble novateur, reconnu pour le caractère, la spécificité de ses interprétations et sa sonorité transparente et dynamique, **Le Cercle de l'Harmonie** est l'un des plus importants ensembles à aborder le répertoire classique et romantique sur instruments d'époque. Près de 20 ans après sa création, l'orchestre continue son exploration sous la baguette de Jérémie Rhorer, porté par des musiciens toujours aussi passionnés.

Personnalité charismatique, développant une pensée singulière et puissante de la musique, Jérémie Rhorer est le fondateur et le directeur musical de l'orchestre. Formé à l'école d'Emil Tchakarov, Jérémie Rhorer se nourrit des interprétations de Nikolaus Harnoncourt avant de faire ses premières armes aux côtés de William Christie et de Marc Minkowski. Il est dès lors intimement convaincu que la volonté du compositeur ne peut réellement se comprendre qu'à partir des couleurs sonores que ce dernier avait sa disposition pour composer : les instruments de son époque. Réunissant autour de lui des musiciens formés aux meilleures écoles, il fonde en 2005 Le Cercle de l'Harmonie, empruntant le nom de l'ensemble jadis fondé par le Chevalier de Saint-George, musicien à la charnière des dernières années du classicisme sur laquelle Jérémie Rhorer souhaite porter un regard nouveau.

Le travail sur les instruments d'époque ne peut pas se concevoir sans une véritable éthique de l'interprétation. Retournant au texte et aux couleurs originelles, Le Cercle de l'Harmonie en révèle toute la force dramatique dans des lectures radicales parce que fidèles. La vision nouvelle que porte Jérémie Rhorer consiste à s'éloigner de la « pesanteur » que peut apporter la tradition pour retrouver l'éclat et le souffle de l'*esprit* souhaité par le compositeur. C'est ainsi que l'orchestre s'est fait connaître par une interprétation novatrice d'*Idoménée* de Mozart au Festival de Beaune en 2006, bientôt suivie des autres œuvres majeures du compositeur comme *Don Giovanni*, *Les Noces de Figaro*, *Così fan tutte*, *L'Enlèvement au sérail* ou encore *La Flûte enchantée* dont témoignent plusieurs enregistrements pour le label Alpha Classics. C'est avec le même esprit qu'ils abordent le répertoire instrumental, proposant des lectures énergiques et passionnées de Mozart, Gluck, Haydn ou Beethoven.

Depuis plusieurs années, l'ensemble suit le fil chronologique qui lie classicisme et romantisme, apportant sa connaissance et son expérience à des répertoires plus tardifs. Une vision cohérente qui les mène aujourd'hui à aborder Rossini (*Le Barbier de Séville*, *Tancredi*), Verdi (*La Traviata*, *Rigoletto*, *Le Trouvère*) et même Wagner, envisagé dans la lignée de Beethoven, tout comme l'école française (Berlioz, Méhul, Gossec, Auber...) sans oublier l'aube du

romantisme incarné par Cherubini (*Médée, Lodoïska*) ou Spontini (*La Vestale, Olimpie*). Dans le répertoire symphonique, c'est aujourd'hui Mendelssohn, Schumann, Brahms mais aussi Bruckner auxquels ils redonnent tout leur éclat, grâce à un travail approfondi sur les équilibres sonores et la construction du discours.

Ensemble indépendant et polyvalent, capable d'adapter son effectif au répertoire avec environ 50 musiciens principaux, Le Cercle de l'Harmonie est aujourd'hui invité partout dans le monde, de la Philharmonie de Paris au Concertgebouw d'Amsterdam en passant par la Fenice de Venise, Salzbourg, le Théâtre des Champs-Élysées, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, le Bozar de Bruxelles, le Barbican Centre de Londres, le Festival d'Edimbourg... Les musiciens s'investissent également dans leur territoire : ils sont depuis 2018 en résidence au Grand Théâtre de Provence. Parce que leur engagement artistique dépasse le simple cadre du concert, les musiciens se mobilisent dans différentes actions pédagogiques et sociales, poursuivant une véritable réflexion sur la transmission mais aussi les vertus médicales de la musique, avec notamment un ambitieux programme autour de la musique et de la santé. Une dimension territoriale en Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur dans laquelle Le Cercle de l'Harmonie souhaite s'investir.

AUDI JUNGENDCHORAKADEMIE

« Une tonalité parfaite, une fraîcheur furieusement enthousiaste, une légèreté de phrasé qui semble couler sans effort » et « une justesse d'un incroyable dynamisme », selon le DonauKurier : sous la direction artistique de Martin Steidler, **l'Audi Jugendchorakademie** (Chœur de jeunes de l'Académie Audi) est devenue un incontournable parmi les chœurs de jeunes, et se produit aujourd'hui aux côtés de chefs d'orchestre, d'orchestres et de solistes de renommée internationale.

Le Chœur, fondé en 2007 par AUDI AG, fait ses débuts lors des Audi Sommerkonzerte, au mois de juillet 2008, avec La Création de Haydn. L'Audi Jugendchorakademie jouit d'un étroit partenariat avec l'Académie de musique ancienne de Berlin et avec Kent Nagano, sous la direction de qui il fait ses débuts en tant que chœur d'opéra dans *Idoménée* de Mozart en 2016. La longue collaboration avec ce chef d'orchestre de niveau international s'est poursuivie notamment à travers le projet *La Passione* à l'Opéra d'État de Hambourg : « Nagano pouvait aussi s'appuyer sur la justesse parfaite du Chœur de jeunes de l'Académie Audi, qui a su apporter la tension dramatique recherchée à tout moment et sans effort » (Spiegel Online).

En janvier 2017, les jeunes chanteurs se produisent lors de la première mondiale de l'oratorio ARCHE de Jörg Widmann, sous la direction de Kent Nagano. Ce concert a fait partie de la cérémonie d'inauguration de l'Elbphilharmonie de Hambourg et a été diffusé sur NDR Kultur. Les chanteurs et chanteuses ont également voyagé vers le Canada, où ils ont interprété l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, toujours dirigé par Kent Nagano.

Lors de la saison 2021-2022, en parallèle de deux interprétations du Requiem allemand de Brahms, aux côtés de l'Orchestre philharmonique de Duisbourg dirigés par Axel Kober, on a pu entendre l'Audi Jugendchorakademie dans *Paulus* de Mendelssohn avec son partenaire de longue date, l'Académie de Musique ancienne de Berlin, lors des Audi Sommerkonzerte, au Festival de music ION de Nuremberg et au Festival de Musique de la Rheingau.

En mai 2022, l'Audi Jugendchorakademie chante *Le Paradis* et *la Péri* de Schumann avec Le Cercle de l'Harmonie, sous la direction Jérémie Rhorer et sur invitation de la Philharmonie de Cologne en Allemagne. À l'automne 2022, l'Audi Jugendchorakademie accepte à nouveau l'invitation de l'Orchestre baroque de Helsinki pour donner en Finlande *Le dernier Guerrier* de B. Crusell. Kent Nagano et l'Orchestre Hayden de Bolzano-Trente ont invité l'Audi Jugendchorakademie pour interpréter *La Création* de Haydn en novembre 2022 à l'occasion de deux concerts très appréciés à Bolzano et Trente.

En avril 2023, l'Audi Jugendchorakademie fait ses débuts aux États-Unis sur la scène du mythique Carnegie Hall de New York, avec l'Orchestre philharmonique d'État de Hambourg dirigé par Jan Vogler et Kent Nagano. Le projet a ensuite été présenté à l'Elbphilharmonie de Hambourg et au Palais de la Culture de Dresde.

2023 a également vu se réaliser des projets tels que *Les Scènes* de Faust de Schumann aux côtés de l'Orchestre philharmonique de Duisbourg sous la direction d'Axel Kober, *Elias* de Mendelssohn avec l'Académie de Musique ancienne de Berlin à Nuremberg et Bressanone, et l'Oratorio de Noël de Bach à l'Isarphilharmonie de Munich avec l'Orchestre de la Klangverwaltung sous la baguette de Thomas Guggeis.

En avril 2024, l'Audi Jugendchorakademie se produit pour la première fois en France à l'invitation de Jérémie Rhorer et du Cercle de l'Harmonie dans la *Missa solennis* de Beethoven au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et à la Philharmonie de Paris.

En plus de son travail choral, l'Audi Jugendchorakademie propose aux jeunes chanteurs et chanteuses âgés de 16 à 27 ans des leçons particulières intensives et de l'entraînement vocal. Lors de périodes de répétition, les jeunes sont préparés aux concerts grâce à un encadrement professionnel. Les personnes souhaitant rejoindre le l'Audi Jugendchorakademie peuvent passer une audition une fois par an. Actuellement, les membres de l'Audi Jugendchorakademie viennent de toute l'Allemagne, d'Autriche et du Tyrol du Sud.

JEREMIE RHORER

Direction

Entré il y a près de vingt ans sur la scène musicale internationale avec sa lecture irrésistible des opéras de Mozart, **Jérémie Rhorer** poursuit depuis son chemin, entre répertoires lyriques et symphoniques, dirigeant aussi bien son ensemble, Le Cercle de l'Harmonie, que les orchestres qui l'invitent dans le monde entier. Un artiste engagé pour défendre sa vision de la musique où se rejoignent fidélité au texte, sens intime du drame et esprit de liberté. Car, pour Jérémie Rhorer, la vibration musicale met en jeu tout notre être : aussi bien notre corps que notre pensée.

La musique, Jérémie Rhorer la pratique déjà enfant à haut niveau au sein de la maîtrise de Radio France : une première rencontre fondamentale avec la voix et la vibration musicale, au contact de personnalités comme Jessye Norman, Colin Davies ou encore Lorin Maazel. Attiré par la direction musicale, il se forme par la suite à la direction auprès d'Emil Tchakarov, assistant réputé de Karajan. Cependant, c'est à travers la composition, qu'il étudie auprès de Thierry Escaich, que Jérémie Rhorer aborde pleinement le métier de chef. Un rapport intime à l'écriture musicale, à sa structure et à son émotion, qui est la marque des grandes figures qu'il admire comme Riccardo Muti, Carlos Kleiber ou encore Leonard Bernstein dont l'indépendance d'esprit et la puissance musicale continuent de l'inspirer aujourd'hui. Ce lien à la composition, Jérémie Rhorer continue de le nourrir à travers les œuvres qu'il écrit mais aussi en dirigeant la musique d'aujourd'hui, que ce soit celle de Thierry Escaich (Claude ou plus récemment Point d'orgue) ou d'autres compositeurs de notre temps.

Autres rencontres marquantes dans le parcours du chef : Nikolaus Harnoncourt, dont la pensée l'enthousiasme, mais aussi celles avec William Christie et Marc Minkowski qui lui ont permis de faire ses premières armes à la tête de leurs orchestres. Le contact avec les instruments d'époque est une révélation : loin de toute idéologie, c'est d'abord pour lui une approche sensible de la vérité d'une œuvre, par le son et l'expérimentation, mais aussi par le retour au texte. Pourtant, c'est une autre période qu'il décide d'explorer en 2005 avec son propre ensemble Le Cercle de l'Harmonie, pionnier dans l'interprétation du répertoire classique et romantique sur instrument d'époque.

Avec ses musiciens, Jérémie Rhorer explore sur le long cours le chemin qui part de Haydn et de Mozart pour aller jusqu'à Beethoven, Schumann, Brahms et aujourd'hui Bruckner. Côté lyrique, l'ensemble suit le fil chronologique qui lie entre eux Gluck, Berlioz mais aussi Auber, Spontini ou Cherubini, jusqu'à aborder aujourd'hui le grand répertoire romantique : Rossini, Donizetti, Verdi et bientôt Wagner. Une lecture vivifiante d'un répertoire parfois endormi par les traditions : ici la musique retrouve ses couleurs d'origine et sa théâtralité propre, portée par un engagement total des musiciens comme du chef dont témoignent leurs différents enregistrements, notamment ceux des grands opéras de Mozart réalisés pour Alpha-Classics.

C'est cette vision musicale forte et intègre qui lui vaut d'être invité en Autriche au Wiener Staatsoper mais aussi au Theater an der Wien (*Les Martyrs* de Donizetti en 2023), à l'Opéra d'Amsterdam, de Zurich, de Turin ou de Rome, La Monnaie de Bruxelles, le Festival de Salzbourg, le Staatsoper de Berlin (après avoir remplacé Daniel Barenboim dans la *Missa solemnis* de Beethoven en 2023) ou encore au Teatro Real de Madrid. Dans ces différentes maisons, il dirige entre autres Mozart, mais également Poulenc (pour des *Dialogues des Carmélites* avec le Philharmonia de Londres unanimement salués), Richard Strauss en 2019 à Aix-en-Provence, Verdi et l'opéra italien. Appelé également par des orchestres symphoniques, il explore notamment le répertoire germanique avec le Gewandhaus de Leipzig, la musique française avec l'Orchestre symphonique de Montréal, poursuit un cycle Tchaïkovski avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen et fait en 2023 ses débuts avec l'Accademia Santa Cecilia à Rome.