

*Pèlerinage musical et littéraire, D'ÂME NATURE est une Ode envers la nature :
La spiritualité qu'elle inspire, la passion qu'elle suscite, les états d'âme qu'elle invite.
Cette trilogie, véritable essence de l'existence, source de beauté et d'inspiration.*

Laure BAERT *soprano*

Elena ROZANOVA *piano*

Ophélie GAILLARD ou **Diana LIGETI** *violoncelle*

Jean-Philippe PUYMARTIN *comédien*

Gabriel GRINDA *scénographe*

Ce spectacle propose un projet pédagogique territorial immersif.

https://www.youtube.com/watch?v=fiNN8_7tRwY&t=128s

<https://www.forumopera.com/spectacle/dame-nature-epinal/>

<https://www.olyrix.com/articles/production/7415/schubertiade-de-sceaux-d-ame-nature-2-mars-2024-mairie-article-critique-compte-rendu-concert-musique-classique-lecture-laure-baert-soprano-puymartin-rozanova-piano-diana-ligeti-violoncelle-faure-liszt-korsakov-massenet-poulenc-piazzola-viardot-strohl>

[Nature en ouverture \(youtube.com\)](#)

Issue d'une famille des musiciens, née à Odessa, Elena Rozanova fait ses études à l'Ecole Gnessine et au Conservatoire Tchaikovsky de Moscou avec Tatiana Zelikmann, Alexey Nassedkine et Evgeny Moguilevsky.

Elle remporte des prix dans plusieurs concours internationaux: Concours Marguerite Long -Jacques Thibault à Paris , Concours Eduard Flipse à Rotterdam, Concours Takahiro Sonoda à Oita au Japon, Concours International de musique de chambre à Melbourne.

Lauréate de la Fondation George Cziffra, elle se produit en soliste notamment avec l'Orchestre national de France, l'Orchestre national de Montpellier, l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre d'Auvergne, la Royal Philharmonie de Flandre, l'Orchestre de Novossibirsk, la Camerata de St; Petersbourg , l'Orchestre Symphonique « Novaya Rossiya », Camerata Ireland dirigée par Jean-Claude Casadesus, Saulus Sondeckis, Arnold Katz, Michel Tabachnik, Evgueni Bouchkov, Barry Douglas...

Elena Rozanova est invitée à se produire au sein de prestigieux festivals : La Roque d'Antheron, Radio France Montpellier, la Folle Journée, Ravinia, Carintische Sommer, festival de Colmar ainsi que sur les scènes du Théâtre des Champs Elysée, Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville à Paris, Cité de la Musique de Moscou, Doelen de Rotterdam, Shanghai Symphonie Hall.

Elena joue régulièrement en trio avec le violoniste Svetlin Roussev et le violoncelliste François Salque, se produisant aussi avec Graf Mourja, Raphael Oleg, Dora Schwarzberg, Pavel Vernikov, Xavier Philips, François-René Duchable, Barry Douglas, Vladimir Mendelssohn, Quatuor Ysaye, Quatuor Aviv, Quatuor Belcea.

Elle participe activement aux créations contemporaines et est régulièrement invitée par l'ensemble Musicatreize.

Ses enregistrements en soliste ou en musique de chambre ont été largement acclamés par la presse : « Choc » du « Monde de la Musique », 5 Etoiles du Fono forum en Allemagne, Diapason d'Or, 10 de Classica/Repertoire, CD du mois de la chaîne Arte, « Maestro » du Pianiste.

Investie également dans la transmission, Elena Rozanova a enseigné à la Hochschule de Francfort avant d'intégrer le CRR de Paris et Pôle Supérieur Paris-Boulogne (PSPBB) où elle professeur de piano. Parallèlement, elle donne des Masterclass partout dans le monde.

Directrice artistique des festivals « Classicaval » à Val d'Isère, « Chatel Classic » et de la saison classique à l'Auditorium de la Dracénie à Draguignan, elle fut directrice artistique et pédagogique a pris des 7 conservatoires de l'Agglomération Dracénoise de 2016 à 2021: elle y crée le festival de rue « Tous en scène » et instaure notamment un partenariat avec l'Association « El sistema Méditerranée » (le model d'El sistema » vénézuélien) et inspire la création des opéras en mettant en avant les enfants des collèges et écoles primaires de la région du Var.

Son dernier album autour de Schubert et Liszt «My mother songs book»- label Evidence, sorti en 2022, reçoit les éloges unanimes de la presse internationale.

Élevée au sein d'une famille mélomane, *Laure BAERT* commence son parcours musical par l'apprentissage du piano à 5 ans. En parallèle à des études universitaires en Lettres et Musicologie, elle poursuit sa formation musicale aux Conservatoires de Lille et de Nancy où elle obtient les premiers prix de piano, chant, solfège, musique de chambre ainsi que le prix de perfectionnement lyrique à l'unanimité dans le classe de *Christiane STUTZMANN*.

En 2003, elle remporte la « Voix d'Or Opéra » au Concours National des Voix d'Or, présidé par Laurence Dale et accède à la demi-finale du prestigieux Concours International Reine Elisabeth en 2004.

De 2001 à 2017, Laure a mené sa carrière lyrique sur de nombreuses scènes d'opéra : **Opéra National de Lorraine**- Le Songe d'une Nuit d'Été-Mendelssohn, Didon and Aeneas, Vénus et Adonis-Desmarets, Jakob Lenz-Rihm et La Vie Parisienne(Pauline), Elisir d'Amore(Giannetta) en tournée opéras de Rennes, Reims, Montpellier, Bordeaux, Caen/ **Opéra de Nice**- Carmen (Frasquita), Il Mondo della Luna (Clarice),La Vie Parisienne (Pauline) et Manon (Poussette)/ **Opéra de Monte Carlo et Capitole de Toulouse**- l'Homme de la Mancha(Antonia)/ **Opéra de Metz**- Un Ballo in Maschera (Oscar) et La Clemenza di Tito (Servilia)/ **Opéra de Montpellier**- Die Zauberflöte (Papagena) et La Vedova Scaltra(Marionnette)- Wolf-Ferrari/ **Opéra de Massy** - La Vie Parisienne (Gabrielle) et Manon (Poussette)/ **Festival de Lacoste et Chartres** : Le Barbier de Séville (Rosina) , La Serva Padrona- Pergolèse et le rôle titre de Rita- Donizetti.

Passionnée par la musique sacrée, Laure Baert chante la Messe en Ut, Exultate Yubilate, Requiem-Mozart, Magnificat de Bach, Schutz, Mendelssohn, Passion selon Saint-Jean, Cantate 51-Bach,Requiem-Fauré, Die Schöpfung, Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze-Haydn,Vêpres à la Vierge-Monteverdi, Stabat Mater-Pergolèse et Nelson Messe-Haydn avec l'Orchestre de la Garde républicaine à l'Eglise Saint Louis des Invalides.

En concert avec orchestre, elle s'est produite Salle Gaveau dans Folies Offenbach avec l'Orchestre Padeloup, Le Songe d'une nuit d'été - F. Mendelssohn à l'Opéra national de Lorraine , récital avec orchestre autour de Pauline Viardot...

Musicienne accomplie, Laure Baert s'exprime régulièrmeemnt en récital et musique de chambre avec les pianistes *Claire Désert*, *Elena Rozanova* ,*Christian Ivaldi*, *David Zobel* et *Olivier Moulin* : Le Pâtre sur le Rocher au Petit Palais, récital avec piano autour de Claude Debussy et Rita Strohl à l'Abbaye de Fontfroide, **Les Muses Créatrices** récital consacré aux compositrices-crée à l'Opéra National de Montpellier en 2008.

En 2015, Laure insuffle un nouvel élan dans ses projets pluridisciplinaires autour de la musique et la littérature : **Destins de Femmes** (2015) avec Elena Rozanova et la comédienne Marianne Basler / Fanny Cottençon et **D'Âme Nature**(2022) avec Elena Rozanova, Ophélie Gaillard / Diana Ligeti et Jean-Philippe Puymartin.

En parrallèle à ses activités sur scène, Laure fut directrice artistique, chargée de communication et de production du Festival international de musique Baroque et Sacrée de Froville et de son Concours International de chant baroque de 2017 à début 2023. En décembre 2021, elle est nommée conseillère artistique du Festival de Sablé, dédié aux arts baroques.

Se passionnant pour l'enseignement depuis l'âge de 18 ans, Laure enseigne le piano et le chant au sein de l'école qu'elle a fondée en 2010.

« Si le dessin est d'une précision calligraphique, le geste souple, direct, emporte l'auditeur dans des mouvements qui ont la fluidité d'un torrent de montagne » écrit Diapason, tandis que Strad magazine l'inscrit en « tête de peloton » et que le Times salue « le doigté de magicienne de Gaillard, un grand cœur lyrique et un kaléidoscope de couleurs ».

Un esprit d'une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, un engagement citoyen et un amour inconditionnel de la nature, voici sans doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique.

Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit depuis en récital aussi bien en Asie qu'en Europe et est l'invitée des orchestres les plus prestigieux comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'Orchestre national de Metz, le Royal Philharmonic Orchestra, le Czech National Symphony Orchestra ou le New Japan Philharmonic.

Elle est aussi l'interprète privilégiée de compositeurs actuels et développe une politique de commandes.

Elle enregistre pour Aparté plusieurs intégrales récompensées par la presse internationale: Bach, Britten, Schumann, Fauré, Chopin, Brahms, CPE Bach, Strauss, ainsi que des albums thématiques qui ont conquis un très large public, Dreams, Alvorada et Exils.

Passionnée de rencontres, elle partage régulièrement la scène avec Lambert Wilson, le danseur hip-hop Ibrahim Sissoko, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, les danseurs Étoile Hugo Marchand et Ludmila Pagliero ou bien encore le chanteur star de la bossa nova Toquinho (album live Canto de sereia enregistré pour Aparté au festival MiTo en 2017).

En 2005 elle fonde le Pulcinella Orchestra qu'elle dirige du violoncelle et avec lequel elle explore les répertoires des 17ème et 18ème siècles sur instruments historiques. Après un double album consacré à Boccherini en 2019 enregistré avec la complicité de Sandrine Piau, Ophélie Gaillard et Pulcinella remportent un large succès public grâce à un double album Vivaldi I colori dell'ombra gravé au plus fort de la crise sanitaire avec les mezzo-sopranos Lucile Richardot et Delphine Galou.

En 2021, Pulcinella enregistre l'album A Night in London, salué par la critique et streamé plus d'1 million de fois.

Pédagogue recherchée, elle est professeur à la Haute Ecole de Musique de Genève depuis 2014 et est régulièrement invitée pour des master-classes et comme membre du jury de grands concours internationaux (ARD de Munich, Concours de Genève...).

Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 1737 généreusement prêté par le CIC et un violoncelle piccolo anonyme flamand.

Diana Ligeti est violoncelliste et pédagogue, avec une riche activité internationale.

A la suite de ses études musicales en Roumanie, Diana Ligeti poursuit son apprentissage au CNSM de Paris-cycle de perfectionnement- dans les classes de Klaus Heitz et Christian Ivaldi.

Parallèlement, elle suit de nombreuses masterclasses de violoncelle avec Yo Yo Ma, Janos Starker, Siegfried Palm, Sigmund Nissel...

Diana Ligeti complète ses études musicales à l'Université Paris IV- La Sorbonne où elle obtient une maîtrise de musicologie.

Remarquée par Lord Yehudi Menuhin, elle se perfectionne à l'International Menuhin Music Academy de Gstaad en Suisse.

Diana Ligeti a une longue expérience de soliste de chambriste jouant dans le monde entier avec des partenaires prestigieux comme Martha Argerich, Boris Berezovsky, Bruno Giuranna, Christian Ivaldi, Philippe Entremont, Chang-Cook Kim entre autres.

Elle est membre des ensembles « *Trio George Sand* » avec lequel elle a remporté le Premier Prix au Concours International de musique de chambre d'Osaka -Japon , « *Calliopée* » et est violoncelle solo de l'« *Open Chamber Orchestra* ».

Diana Ligeti a enregistré pour de nombreux labels Arion, Polymnies, Leman classics, Japan Chamber Music Foundation, Alphae, Warner, Elstir... Ces disques ont remporté les éloges de la critique dont un *FFFF* de « *Télérama* », un *Choc* du « *Monde de la musique* » et un *Diamant* de « *Opéra magazine* ».

Titulaire du CA de violoncelle et de musique de chambre, Diana est professeur au CNSMD de Paris, au CRR de Rueil-Malmaison, aux Ecoles d'art américaines.

Elle fait également partie de l'équipe pédagogique de l'ECMA (European Chamber Music Academy) et de l'Académie de musique Française de Kyoto (Japon).

En 2018, Diana Ligeti a été nommée directrice artistique des Ecoles d'art américaines de Fontainebleau, seule femme à diriger cette institution centenaire, après Nadia Boulanger.

Passionnée de lutherie contemporaine, Diana Ligeti joue un violoncelle de David Ayache (Montpellier 2001) et des archets de Pierre Grunberger (Paris 2010) et Emmanuel Begin (Montréal 2017).

C'est par la musique que Jean-Philippe Puymartin découvre le Théâtre. À 17 ans, il apprend que la salle de classe du Conservatoire de Strasbourg dans laquelle il suit des cours de piano, abrite aussi les samedis après-midis des cours d'Art Dramatique.

Il s'inscrit donc aux cours d'Antoine Bourbon et dès l'année suivante, il passe une année entière au Cours Florent, partagée avec l'école de la rue Blanche (l'ENSATT) en 1979 dans la classe de Jean Deschamps.

Il complète ensuite ses études théâtrales au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris dans la classe de Michel Bouquet.

Sa carrière d'acteur débute en 1980 à 20 ans sur les planches du Théâtre Edouard VII dans « Deburau » de Sacha Guitry, où il interprète avec succès le fils de Robert Hirsch pendant deux saisons avant d'être engagé à la Comédie-Française. Parallèlement il fait ses débuts comme réalisateur avec un premier court-métrage « Léon » en 1981, qui remporte de nombreux prix notamment à Chamrousse au festival du film de l'humour et au Festival des Festivals à Paris.

Pensionnaire à la Comédie-Française de 1981 et 1994, il y interprète près d'une trentaine de pièces de Sophocle à Molière en passant par Labiche et Goldoni sous la direction de grands metteurs en scènes tels que Jacques Lassalle, Otomar Krejca, Jean-Pierre Vincent, Jean-Michel Ribes ... Il continue à réaliser des films pendant cette période (la plupart d'entre eux consacrés à sa relation au théâtre « Ferveur, Comédie-Française » ou « Ferveur, Jacques Lassalle »), d'autres au monde de la mode « Couleurs, Yves Saint-Laurent » ou à la publicité.

Depuis son départ de la Comédie-Française et après un séjour à Los Angeles où il réalise trois documentaires sur des artistes californiens (Ed Moses, Robert Graham et Tony Berlant), il poursuit sa carrière d'acteur dans divers spectacles mis en scène par Jacques Lassalle (« la Controverse de Valladolid » avec Jacques Weber, « Le Misanthrope » avec Andrzej Seweryn, « Médée » avec Isabelle Huppert, « La Danse de Mort » et « Monsieur X, dit ici Pierre Rabier » avec Marianne Basler, avec qui il réalise un film tiré de cette pièce « Monsieur X ».

Parallèlement à ses activités d'acteur et de réalisateur, dans le domaine du doublage de films, il est depuis plus de trente ans la voix française de Tom Hanks et depuis plus de vingt ans aussi celle de Tom Cruise.

Ces dernières années, il signe aussi la direction artistique des versions françaises des films de Steven Spielberg (Munich, La Guerre des mondes, Indiana Jones, Pentagon Papers...) Robert Zemeckis (Le Pôle express, Beowulf, The Walk), Robert Redford (Lions et agneaux), Bryan Singer (Walkyrie) et dernièrement aussi des blockbusters tels que DUNE et la saga des « Kingsman » ou celle des « Spiderman ».

Il participe aussi avec passion, en tant qu'acteur et comme metteur en scène à plusieurs éditions du « Paris des Femmes », festival annuel de lectures-spectacles consacré aux auteures de langue française

On a aussi pu le voir dernièrement au théâtre Hébertot dans « Sept morts sur ordonnance » et au cinéma dans « Le brio » d'Yvan Attal et « Les Sept déserteurs » et « Un soupçon d'amour » de Paul Vecchiali.

Né à Hyères en 1989, Gabriel Grinda grandi entre la Belgique et Monaco avant de partir pour Paris puis New York suivre des études d'audiovisuel à l'ESRA dont il sort diplômé en 2012.

Touche à tout, il travaille depuis sur de nombreux projets : Truquiste, cadreur et monteur pour la télévision, assistant caméra pour des fictions et pubs, chef de l'équipe vidéo pour la communication du Champs Elysée Film Festival en 2019, Réalisateur du clip *Bientôt* pour Pierre Perret et des Court-Métrages *Dorlis* et *Anachronistic Hearts...*

Passionné par les domaines de la vidéo et de la musique, il consacre à leur association toute une partie de sa carrière notamment au travers de ses collaborations avec l'Opéra de Monte-Carlo pour lequel il réalise des vidéos artistiques de communication à partir de 2015 puis des captations multi-caméras d'opéras depuis 2019, dont *Thaïs* diffusé par France télévision en 2021 et *Carmen* sélectionné pour la saison *Viva l'Opéra 21/22* d'UGC.

Il fait ses premiers pas dans le milieu du mapping vidéo en réalisant l'ouverture de la nouvelle production du *Joueur* de Sergueï Prokofiev à l'Opéra de Monte-Carlo en 2016, puis en 2017 il collabore avec le scénographe Laurent Castain à la création de décors intégralement vidéos pour la résurrection de *Tannhäuser* version Française.

Il crée depuis régulièrement pour l'opéra, comme pour *l'Elisir d'Amore* à l'Opéra de Nice, *Carmen* à l'Opéra de Toulon, *Le Barbier de Seville* aux Chorégies d'Orange ou *Thaïs* à Monte-Carlo.

En 2018 il explore avec le pianiste Giovanni Bellucci et la danseuse Eugénie Andrin de nouvelles interactions entre la musique live, la danse et la vidéo dans une nouvelle production du poème dansé de Claude Debussy : *Jeux*.

En 2021, il crée la société de production audiovisuelle Vanishing Point avec pour horizon davantage de liberté artistique et de projets novateurs.

Parmi ses dernières collaborations, citons la création vidéo de *Carmen* aux Chorégies d'orange 2023.

Projet pédagogique d'immersion sur le territoire

D'Âme Nature est un projet à visée intergénérationnelle quant à la préservation, observation et attention au Vivant.

En ce sens, la pluridisciplinarité musique et littérature permet d'ouvrir le champ de la réflexion à partir d'œuvres musicales et littéraires.

Accessible dès 10 ans, il est essentiel qu'il soit le lieu de rencontre et de partage entre les jeunes artistes du territoire et les musiciens qui portent son essence.

Les artistes intervenants sont des pédagogues reconnus:

- **Ophélie Gaillard**: professeur à la Haute école de Genève & directrice artistique du festival de Saintes.
- **Diana Ligeti**: professeur au CNSM de Paris, directrice aux Ecoles d'art américaines de Fontainebleau & directrice artistique du festival international de violoncelle de Beauvais.
- **Laure Baert**: enseignante piano et chant depuis plus de 20 ans, directrice artistique du festival de Sablé & jury de concours nationaux et internationaux.

En amont de la représentation sur scène, diverses pistes de travail avec les institutions culturelles de la région sont possibles.

Un travail en lien avec la direction et enseignants du conservatoire et / ou école de musique sont mis en place:

- Proposition de l'équipe enseignante d'un répertoire orchestre et/ou chœur d'une dizaine de minutes en prologue au thème du spectacle.
- Rencontre de la violoncelliste Ophélie Gaillard ou Diana Ligeti avec la classe d'orchestre pour un travail de finalisation du bis « Besame mucho » interprété sur scène avec les artistes.
- Rencontre de la soprano Laure Baert avec la classe de chorale pour le bis « Besame mucho » interprété avec la soliste sur scène.

Toutes les réflexions sur les objectifs pédagogiques sont les bienvenues !

I: Bestiaire

- ***Musique** : *Le Papillon et la fleur* G. FAURÉ (voix- piano)
- * **Texte** : *Le Cygne* René-François SULLY PRUDHOMME - *Les solitudes*
- ***Musique**: *Le Cygne* C.SAINT SAENS (violoncelle- piano)
- * **Texte**: *Le petit chat noir* COLETTE - *Autres bêtes, Chats.*
- ***Musique** : *Le chat sur le toit* Mel BONIS (voix –piano)
- * **Texte** : *La cloche fêlée* Raymond DEVOS
- ***Musique** : *Le Vol du Bourdon* N. RIMSKY-KORSAKOV (piano)

=====

II: États d'âme

- * **Musique** : *Au bord de l'eau* G. FAURÉ (voix-piano- violoncelle)
- * **Texte** : Jean GIONO - *Que ma joie demeure*
- * **Musique** : *Élégie* J.MASSENET (voix-piano- violoncelle)
- *
- * **Texte**: *La Prière aux étoiles* PAGNOL *texte et musique enchaînés*
- ***Musique** : *Après un rêve* G. FAURÉ (violoncelle-piano)
- * **Musique**: *Die Sterne* Pauline VIARDOT (trio)

=====

III : Passion amoureuse

- ***Texte** : *Sonnet 104* PETRARQUE
- ***Musique**: *Sonnet 104 de Pétrarque* F.LISZT(piano) – *Années de pèlerinage II*
- * **Poésie** : *Aimons toujours! Aimons encore!* Victor HUGO - *Les Contemplations*
- ***Musique** : *Titus et Bérénice* Rita STROHL (violoncelle-piano) *extrait mouvement lent*
- * **Poésie** : *Aimons toujours! Aimons encore!* Victor HUGO - *Les Contemplations* - suite
- ***Musique**: *Les chemins de l'Amour* F.POULENC (voix- piano)

=====

IV/ Sensualité

- ***Texte**: *Il meurt lentement* – Martha MEIDEROS
- ***Musique**: *Le Grand Tango* A.PIAZZOLLA (violoncelle- piano) *extrait*
- ***Poésie** Frida Kahlo : 2'
- ***Musique**: *Ma plus belle histoire d'amour* BARBARA (voix-piano- violoncelle)

D'ÂME NATURE SUR SCÈNE

Fiche technique sur demande

Association Les Muses Créatrices : musescreatrices@gmail.com / laurebaert@free.fr

Web: www.laurebaert.com

Les Muses Créatrices