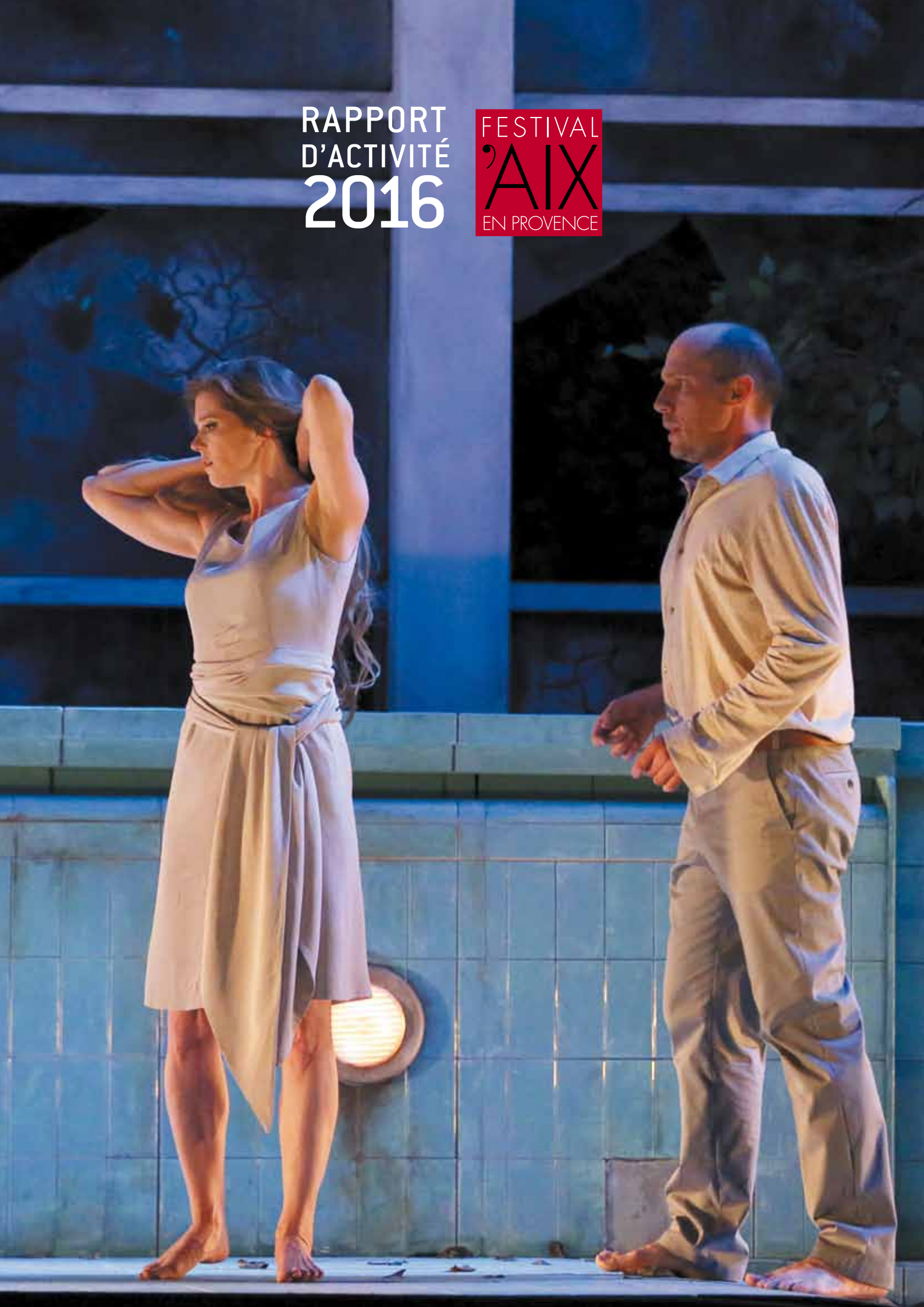
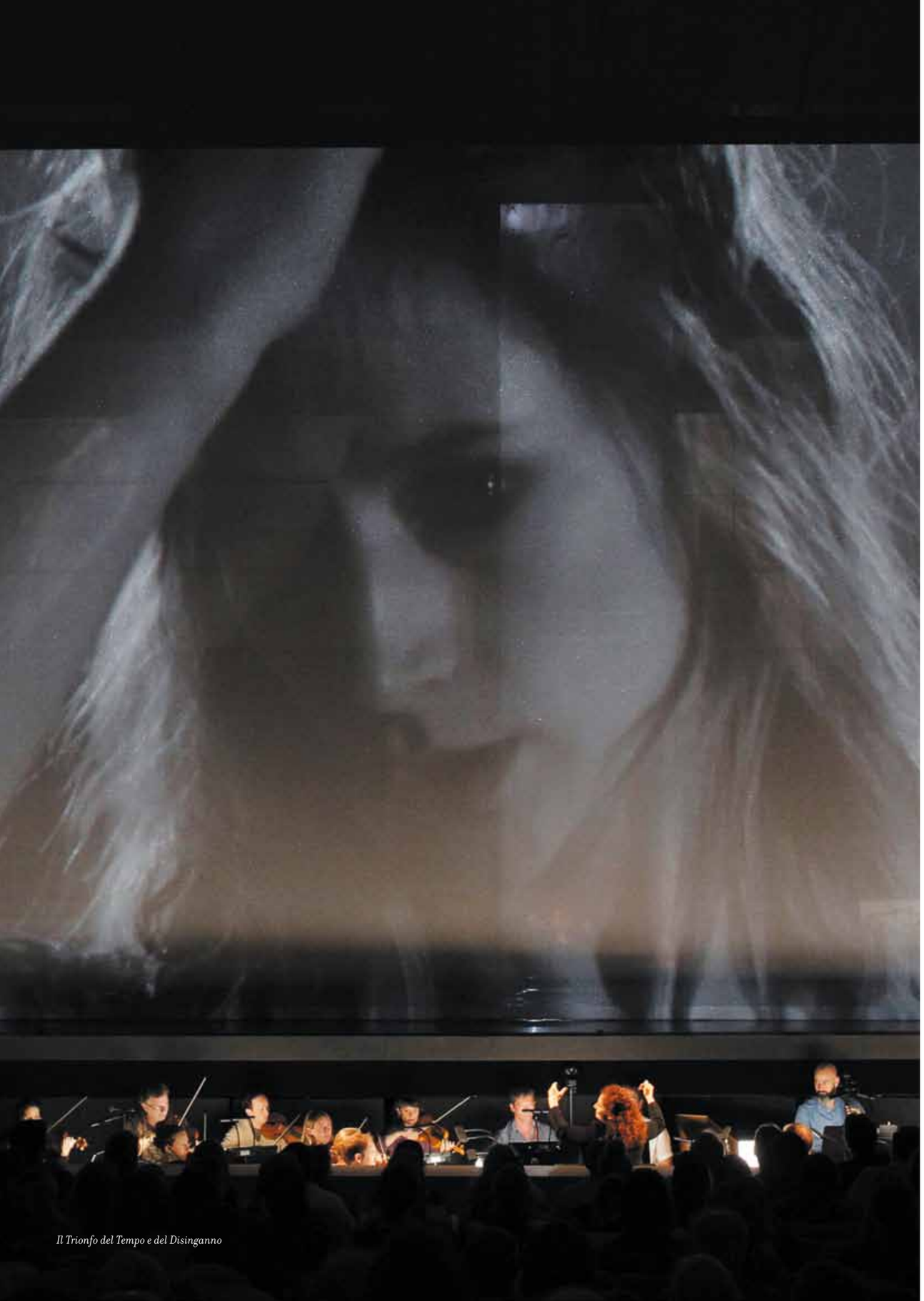
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

FESTIVAL D'AIX EN PROVENCE





Il Trionfo del Tempo e del Disinganno

La 68e édition du Festival a été un grand succès, aussi bien le « Festival » au mois de juillet qu'Aix en Juin.

Excellence et diversité étaient les maîtres-mots de sa programmation d'opéras. Attendu à Aix depuis 44 ans, *Pelléas et Mélisande* déployait une distribution de rêve entre les mains expertes de Katie Mitchell et d'Esa-Pekka Salonen. Plantant son décor en Afrique, le cinéaste Christophe Honoré réinterrogeait à nouveaux frais *Così fan tutte*. Krzysztof Warlikowski révélait la théâtralité d'un sublime oratorio Haendélien tandis que Peter Sellars bouleversait, une fois encore, les festivaliers avec un diptyque stravinskien des plus convaincants. Comptant parmi les neuf créations mondiales de cette édition, l'opéra arabe *Kalîla wa Dimna* de Moneim Adwan enchantait un public aussi large que diversifié.

La nouveauté d'Aix en Juin 2016 fut *Ouverture[s]* : une déambulation musicale dans le quartier du Jas de Bouffan en guise d'inauguration festive et participative. Fruits du travail de longue haleine des services éducatif et socio-artistique du Festival ainsi que de l'Académie européenne de musique, 62 événements ont été proposés gratuitement ou à des tarifs abordables à Aix comme dans les villes environnantes. Ces manifestations artistiques ont rassemblé près de 18 000 spectateurs parmi lesquels figuraient de nombreux jeunes. *Parade[s]* a, une nouvelle fois, embrasé le cours Mirabeau avec un concert gratuit et métissé mêlant chants traditionnels africains et airs d'opéra.

Sur les ondes comme sur la toile, le Festival d'Aix 2016 a été particulièrement présent. Les cinq opéras de l'été ont fait l'objet de retransmissions sur Arte, France Musique, France Télévisions, Mezzo, Arte Concert, Culture Box, Medici.tv ou The Opera Platform. Trois d'entre eux – *Così fan tutte*, *Pelléas et Mélisande* et *Kalîla wa Dimna* – ont été projetés sur les grands écrans de 73 villes en France et à l'étranger. Plusieurs événements musicaux ont également bénéficié de captations immersives en 360°. Enfin, le concert de clôture de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée a été diffusé en direct sur Youtube.

Si plus de 75000 spectateurs, d'ici et d'ailleurs, ont pu prendre part cet été à la magie du Festival d'Aix, c'est en partie grâce au soutien renouvelé du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Mairie d'Aix-en-Provence, de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Territoire du Pays d'Aix, du Conseil départemental, du Conseil régional Provence-Alpes-Côtes d'Azur, de l'Union européenne ainsi que de celui de nos mécènes, entreprises et particuliers. Je tiens à leur exprimer ma plus vive reconnaissance.

Bruno Roger
Président du Festival d'Aix-en-Provence

Œdipus Rex

FORCE ET DIVERSITÉ DES RÉSIDENCES D'ARTISTES

Depuis plusieurs années, notre Festival d'Aix-en-Provence développe des résidences d'artistes. Cette édition 2016 aura permis d'apprécier les résultats de plusieurs d'entre elles.

Pelléas et Mélisande était le cinquième opéra consécutif mis en scène à Aix par Katie Mitchell, après *Written on Skin*, *The House Taken Over*, *Trauernacht* et *Alcina*. Dans la continuité de ses précédentes réalisations, elle a construit sa mise en scène d'un point de vue féminin proposant une lecture onirique de l'opéra à travers les yeux et l'imaginaire de Mélisande. Outre son travail de mise en scène, Katie Mitchell s'est montrée extrêmement généreuse, année après année, dans la rencontre avec de jeunes artistes dans le cadre de l'Académie. Cette année, elle a initié un atelier avec de jeunes femmes créatrices qui se prolongera l'an prochain, et dont les résultats seront partagés avec la profession.

Invité à plusieurs reprises, Peter Sellars a également marqué notre Festival : metteur en scène charismatique, adulé de tous les artistes et de toutes les équipes avec lesquels il travaille, il a su toucher le public aixois par la densité de son langage théâtral et la profondeur de son approche dans *Iolanta / Perséphone* en 2015, et dans *Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes* en 2016.

Nous avons présenté cette année la création mondiale de *Kalila wa Dimna*, un opéra écrit par Moneim Adwan sur un livret en arabe et en français. Depuis 2008, cet artiste franco-palestinien développe une collaboration suivie avec notre Festival, dirigeant notamment le chœur Ibn Zaydoun qui répète chaque semaine en alternance à Aix et Marseille. Sans cette résidence, sans les liens qui se sont construits au fil des années, sans l'étape intermédiaire que fut *La Colombe, le Renard et le Héron* (petit opéra écrit et monté en juin 2014), la composition de *Kalila* n'aurait jamais obtenu l'impact constaté cet été.

Le violoncelliste Jean-Guihen Queyras et le saxophoniste Raphaël Imbert étaient artistes associés à cette édition du Festival. Jean-Guihen Queyras a donné plusieurs concerts, il a participé aux deux dernières prestations publiques du Quatuor Arcanto, il a donné des master classes de quatuor à cordes. Raphaël Imbert a ouvert le Festival le 4 juin lors d'une déambulation impliquant des fanfares issues des orchestres à l'école, il a donné plusieurs concerts et accompagné une session interculturelle de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, où l'a rejoint son ami Jean-Guihen. Ces deux artistes ont fait montre d'un engagement et d'un sens du partage aussi réjouissants que communicatifs.

Au-delà de ces résidences, il faudrait témoigner de toutes les relations qui se sont construites au fil des ans avec Louis Langrée, Jérémie Rhorer, Esa-Pekka Salonen, et bien d'autres artistes issus de l'Académie… Ces fidélités, ces résidences, ces relations se construisent dans le temps, avec patience, passion et créativité, et permettent d'atteindre des résultats inimaginables en d'autres conditions. Elles imprègnent l'identité de notre Festival et contribuent à le rendre unique dans le monde.

Bernard Foccroulle
Directeur général du Festival d'Aix-en-Provence

"Music's greatest scores (...), all played and sung exquisitely
and staged with stimulating seriousness."

Pelléas et Mélisande

**Les plus grandes partitions (...), interprétées avec raffinement et dans des mises en scène à la fois réfléchies et stimulantes.*
New York Times

Così fan tutte

COSÌ FAN TUTTE

Pas d'édition festivalière sans chef-d'œuvre mozartien. Cette année, c'était au tour de *Così fan tutte*, l'un des opéras les plus emblématiques du répertoire, de revenir sur la scène du Théâtre de l'Archevêché. Transposant l'action dans l'Érythrée coloniale sous Mussolini, cette nouvelle production du cinéaste Christophe Honoré mettait à nu toute la brutalité d'une intrigue faussement légère, en questionnant le désir et les rapports de force qu'il suppose. Une lecture sombre, accompagnée en fosse par l'éminent mozartien Louis Langrée et le Freiburger Barockorchester, qui a soulevé le débat et invité à renouveler notre regard sur l'opéra.

THE NEW YORK TIMES

L'utilisation de l'opéra pour comprendre les connexions entre différentes cultures et pour expérimenter plusieurs façons de les relier n'est plus une simple possibilité esthétique, c'est une nécessité morale. La mise en scène du Così *a endossé cette responsabilité comme s'il s'agissait d'une bataille sans merci. (…) En tant que spectateur, on ressent l'abjection que* Così *devrait toujours inspirer. (…) Une mise en scène noire et exigeante qui n'exprime que trop clairement la réalité de notre époque.*

EL WATAN

On ressent du bonheur et un sentiment ineffable qui nous étreint devant ce Così *réaliste, si proche de la condition humaine, nourri des tourments de l'homme et de la femme en proie au désir vaniteux et incontrôlable érigé en fanion victorieux.*

OPERA LIVELY

Enfin quelqu'un met en lumière toute la noirceur de cet opéra qui a souvent été étouffée par ses aspects de comédie légère. (…) Le Festival d'Aix frappe à nouveau en mettant en scène un produit extraordinaire.

OPERA NEWS

Il s'agit d'une exploration intense des désirs et de la violence. Selon le Marquis de Sade, la nature humaine était en quête constante d'amusement. (…) Maestro Louis Langrée est élégant et précis. Il dirige un Così *clair et pur comme une source d'eau qui jaillit en avant sans entraves, sans s'attarder sur les sentiments.*

LE SOIR

On est loin de l'esprit des lumières mais la démarche, servie dans sa crudité et sa cruauté par une direction d'acteurs au scalpel, demeure cohérente. Mais un opéra, heureusement c'est aussi la musique et ici, le bonheur est immense. Attentive à chaque inflexion, tissant des dialogues secrets entre instruments ou entre chanteurs et instruments, la direction de Louis Langrée nous offre trois heures de musique de chambre théâtrale. La distribution est dominée par les dames, emmenées par la Despina, ironique mais désabusée, d'une étincelante Sandrine Piau.

FORUM OPÉRA

La transposition fonctionne, grâce à un jeu d'acteur impitoyablement réglé (…) Là où on attendait Christophe Honoré au tournant, c'est pour la composante que n'incluaient pas les deux autres opéras dont il avait précédemment assuré la mise en scène : l'humour. (…) Mais le final du premier acte dément cette impression, en proposant une salve de gags correspondant bien à l'atmosphère qui règne encore alors. Musicalement, on doit à Louis Langrée une très vive interprétation de l'œuvre. Direction nerveuse, qui oblige les excellents instrumentistes du Freiburger Barockorchester à constamment aller de l'avant, avec des tempos toujours rapides. (…) Dans une œuvre aux ensembles aussi nombreux, on se réjouit surtout d'entendre non pas une mosaïque d'individualités, mais un véritable ensemble, dont le travail d'équipe est une des clefs de ce Così *réussi.*

LE MONDE

Sous le soleil brûlant d'Afrique, ce Così *nous fait violence. La direction d'acteur inflexible de Christophe Honoré fouille chaque espace scénique, explore chaque recoin des âmes, burine les destins. (…) Honoré a donné beaucoup à ses chanteurs, qui le lui ont rendu. À commencer par l'étourdissante Despina de Sandrine Piau, voix solaire et présence irradiante, qui tient de bout en bout le haut de la scène. Véritable voix à deux têtes durant tout le premier acte (magnifique duo), les deux sœurs vont peu à peu abandonner leur gémellité. La Dorabella électrique et sexuelle de Kate Lindsey ne fera que renforcer son tempérament de prédatrice, tandis que la vive Fiordiligi de Lenneke Ruiten, abandonnant peu à peu le mime sororal, comprenant sa véritable nature (…). Bonheur absolu par contre dans la fosse, où Louis Langrée le magicien dose et ose en couleurs, en intensions, en folle inventivité, un Mozart à la fois volatile et nerveux, puissant et enivrant, compensant la naturelle perdition phonique du plein air et le volume sonore intimiste des instruments anciens joués par l'excellent Freiburger Barockorchester.*

FRANCE INFO

Christophe Honoré sort des sentiers battus. Avec son œil de réalisateur de cinéma qui scrute si bien les états d'âme de la jeunesse, Christophe Honoré a lu de la gravité dans le livret de Lorenzo Da Ponte. (…) Il appuie très intelligemment sur le travers raciste de ces jeunes gens et la vision caricaturale de la femme qui ressort de cette œuvre. (…) C'est un Così fan tutte *de toute beauté, sensuel, presque chorégraphié, le chef Louis Langrée souligne les subtilités de la musique de Mozart, les chœurs sud-africains de Cape Town sont de formidables figurants et parmi les rôles féminins, Sandrine Piau en Despina et Kate Lindsey en Dorabella, ont ravi le public aixois.*

LES ÉCHOS

Les huées qui ont accueilli Christophe Honoré et son équipe le soir de la première de Così fan tutte *à Aix étaient particulièrement déplacées : leur travail constitue en effet le point fort du spectacle. (…) Le metteur en scène a eu la lucidité de considérer les protagonistes comme des êtres finalement assez déplaisants, mélange de têtes sans cervelles et de têtes à claques. (…) Il le montre avec autant de pertinence que de finesse dans une mise en scène millimétrée, même si sa transposition dans une Afrique de Mussolini ne convainc pas toujours. Mais sa lecture au laser du livret, consciente de la dureté des relations humaines et des errements du cœur, se montre d'une rare efficacité.*

LIBÉRATION

Christophe Honoré politise l'opéra bouffe de Mozart qu'il transpose dans l'Érythrée des années 30. Un pari risqué. (…) L'intérêt de ce genre de dispositif est qu'il se développe dans le temps. Si le premier acte est assez terne, le second explose. (…) C'est au finale qu'Honoré a sorti son joker : quand les amants réconciliés se retrouvent et partent bras dessus, bras dessous dans le livret ; ici l'une des filles ne participe pas à la fête. Elle a compris la cruauté de sa trahison et celle du pari fait par son amant. Elle s'est prise en pleine face le caractère dessalé de cette mise en scène qu'Honoré recherchait, comme si elle avait vu le spectacle.

L'OBS.COM

Une direction d'orchestre d'une infinie subtilité, légère comme une nuée, profonde et réfléchie comme la pensée d'un philosophe. Un plaisir de tous les instants où l'intelligence de la direction ne s'impose jamais, mais dévoile ses attraits tout en délicatesse. Pour servir vocalement Così fan tutte *de Mozart et Da Ponte, trois cantatrices magnifiques : Lenneke Ruiten en Fiordiligi, Kate Lindsey en Dorabella, Sandrine Piau en Despina, laquelle fait en outre merveille dans les figures de composition que lui dicte son rôle. (…) Et si la transposition de Christophe Honoré n'apparaît pas comme la chose la plus convaincante qui soit, du moins sa direction d'acteurs est-elle excellente.*

Pelléas et Mélisande

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Scénographie spectaculaire, direction millimétrée, intelligence de la dramaturgie : la nouvelle production de la metteuse en scène Katie Mitchell combinait tous les ingrédients caractéristiques de son travail et marquait le point d'orgue de son compagnonnage avec le Festival d'Aix. Conçue comme le rêve de Mélisande, cette lecture inventive du chef-d'œuvre de Debussy était servie par une distribution d'exception réunissant Barbara Hannigan, Stéphane Degout et Laurent Naouri, sous la baguette experte d'Esa-Pekka Salonen à la tête du Philharmonia Orchestra. Incontestablement l'un des temps forts de cette édition, salué par un public enthousiaste.

FINANCIAL TIMES

Katie Mitchell raconte Pelléas et Mélisande *comme un rêve, une séquence fiévreuse et surréaliste qui aurait donné du fil à retordre à Jung. (…) Sur son podium, Esa-Pekka Salonen nous plonge dans les personnages et leurs sentiments et maintient l'impression de transe éveillée de Katie Mitchell en combinant contrôle fastidieux et transparence avec sensibilité et chaleur. L'Orchestre Philarmonique répond avec une musique luxuriante, étourdissante et merveilleusement séduisante.*

EL PAÍS

Il n'y a pas d'éloges assez grand pour la canadienne Barbara Hannigan qui s'affirme comme une grande Mélisande au même titre que les chanteuses britanniques Mary Garden et Maggye Teyte qui avaient chanté ce rôle, il y a plus d'un siècle. Par sa voix, sa beauté, sa fragilité, son talent scénique, elle est une Mélisande parfaite. (…) La direction d'Esa-Pekka Salonen est l'une des merveilles de ce spectacle.

CLASSIC VOICE

Le parti pris de mise en scène convainc en ceci qu'il conjugue réalité et fiction, sans définir avec précision leurs contours. Et il y parvient surtout grâce à la qualité des interprètes : en particulier la Mélisande de Barbara Hannigan, d'une totale empathie, tout comme le Golaud de Laurent Naouri et le Pelléas de Stéphane Degout. Peut-être la meilleure distribution qu'il soit possible de réunir aujourd'hui.

THE TELEGRAPH

Le chef d'orchestre Esa-Pekka Salonen façonne l'opéra avec une flexibilité étonnante et permet à L'Orchestre Philharmonique de jouer avec une chaleur cultivée et une beauté diaphane. (…) Katie Mitchell remplit l'espace avec un jeu d'actrice onirique et les designs virtuoses de Lizzie Clachan offrent des chocs visuels à la file.

RTBF.BE

L'intelligente vision de Katie Mitchell, transcendée par les sonorités subtiles d'un Philharmonia Orchestra en état de grâce sous la direction d'Esa-Pekka Salonen, à l'autorité souple, font de ce Pelléas un moment de bonheur total. Une version de référence par le mélange réussi d'une musique aux limites du dicible et une vision dramaturgique fascinante d'intelligence.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Pelléas et Mélisande *est une production avec de la profondeur, chargée de détails, faite avec amour et jouissant d'une distribution renversante : Esa-Pekka Salonen dirige le Philharmonia Orchestra avec maîtrise, transparence et tendresse.*

EL PERIÓDICO

La metteuse en scène propose une débauche de richesses émotionnelles et intellectuelles, en plus de visuelles. Et elle ne le fait pas seulement en s'adaptant parfaitement à l'œuvre (…). Elle parvient à faire en sorte que tout dans la partition soit rendu réel, intelligible.

LE MONDE

Le Golaud à la fois hanté, subtil et névrosé de Laurent Naouri, d'un accomplissement musical et dramatique parfait. Le Pelléas sans défaut de Stéphane Degout, corsé, puissant presque trop adulte déjà, malgré ses pieds en dedans et ses dandinements d'autiste. L'Yniold franc et sans doigt dans la bouche de Chloé Briot, l'Arkel droit dans ses bottes de Franz Josef Selig, le timbre magnifique de Sylvie Brunet-Grupposo faisant de la « scène de la lettre » lue par Geneviève un pur moment d'élégie. Et Barbara Hannigan. Excellente sur toute la ligne, y compris sur le plan prosodique (…) Elle a capté dans son chant la substantifique moelle du fredon debussyste.

LIBÉRATION

La Britannique a réussi son pari : sa chimère aux tons clairs aux murs humides mangés par les arbres cadre parfaitement avec le caractère symboliste de l'œuvre, et laisse flotter devant les yeux du spectateur les brumes d'une fascinante énigme.

LES INROCKS.COM

Ce qui se déroule sous nos yeux est l'expression onirique des images produites par l'inconscient de notre héroïne. Ce postulat jubilatoire brouille tous les repères. (…) Dans un écrin musical où Debussy resplendit sous la direction d'exception du chef Esa-Pekka Salonen, le théâtre de Katie Mitchell une fois encore éblouit.

LE FIGARO

Avez-vous déjà fait cette expérience ? Vous sortez d'une représentation, passez en revue ses différentes composantes, constatez que chacune était proche de la perfection, et pourtant votre impression d'ensemble demeure partagée. C'est précisément ce qui nous est arrivé avec le Pelléas et Mélisande. *(…) Bref, on a admiré une fabuleuse machine, tout en lui restant quelque peu extérieur.*

LA CROIX

Si Katie Mitchell a fait preuve une nouvelle fois d'une étourdissante virtuosité à orchestrer le ballet des personnages dans un espace scénique sophistiqué, elle a toutefois quelque peu étouffé la poésie mystérieuse de Pelléas *sous une pluie de situations et d'images pas toujours heureuses.*

TÉLÉRAMA.FR

Mis en scène par la britannique Katie Mitchell comme un rêve de l'héroïne, admirablement joué et chanté, l'opéra de Claude Debussy oscille entre réalisme et onirisme… et nous bouleverse.
Spectacle exceptionnel que ce Pelléas et Mélisande. *(…) Par sa qualité musicale d'abord : plateau vocal proche de la perfection, orchestre au mieux de sa forme, direction époustouflante d'intelligence et de sensibilité. (…) Mais si cette production nous émerveille (…), c'est aussi pour la lecture à la fois onirique et concrète que propose la britannique Katie Mitchell. (…)* Pelléas et Mélisande, *qui n'avait pas été donné au Festival d'Aix depuis 1972 (…), revient ainsi par la grande porte dans la cité provençale, et s'imprime durablement dans nos yeux et nos oreilles.*

LES ÉCHOS

Un Pelléas et Mélisande *de rêve à Aix-en-Provence.*
Rêver Pelléas *n'est pas nouveau mais le représenter à travers l'imaginaire de Mélisande l'est. (…) La force dramatique exceptionnelle de ce spectacle repose sur la capacité de Katie Mitchell à respecter les moindres détails du livret mais aussi là à en appréhender les différents niveaux de lecture. (…) Il fallait, pour aller au plus profond de cet opéra singulier, une équipe prête à tenter le grand saut. Reconnue pour ses performances et ses prises de risque, la soprano canadienne est la Mélisande idéale : elle se glisse dans les différentes peaux de son personnage comme dans ses robes, qui sont autant de tenues de combat. (…) Inoubliable.*

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO

En clôture du cycle Haendel initié en 2014 au Festival d'Aix, un somptueux bijou baroque ornait cet été le Théâtre de l'Archevêché : *Il Trionfo del Tempo e del Disinganno*. Relevant le défi de mettre en scène cet oratorio en forme d'allégorie, Krzysztof Warlikowski a livré une vision désenchantée des errements de Beauté entre Plaisir, Temps et Désillusion, brodant sur le motif de la vanité un spectacle à la beauté fantomatique. Une proposition magnifiée en fosse par Emmanuelle Haïm et son Concert d'Astrée, et servie par un quatuor de solistes rompus à la virtuosité haendélienne : Sabine Devieilhe, Franco Fagioli, Michael Spyres et Sara Mingardo.

LE TEMPS

La réalisation scénique s'avère brillante. (…) Il ne reste plus qu'à suivre la musique, somptueuse, dans l'évidence de ce dispositif. Et c'est peu dire que les notes sont servies au plus haut niveau. La Bellezza éblouissante de Sabine Devieilhe brûle les planches dans une incarnation suffocante, du souffle infime à l'explosion d'aigus incandescents. (…) Avec le ténor Michael Spyres, Tempo trouve interprète à sa mesure. Pour soutenir ces chanteurs exceptionnels ? La fée Emmanuelle Haïm et son Concert d'Astrée sont à l'œuvre. Autant dire du voluptueux, du vital, de l'aérien et du cristallin. Un peu de minceur dans les sonorités des solos de violons n'y change rien. La cinquième figure absente sur scène vibre en fosse : le bonheur.

I/O GAZETTE

Pour cette première, Krzysztof Warlikowski a fait jouer l'émotion visuelle à son paroxysme. Certains s'en sont offusqués, comme toujours, vieux caciques d'opéra ; d'autres au contraire, s'en sont émus. Dans cette allégorie haendélienne, parabole de la vacuité et de la fragilité de l'existence, le metteur en scène polonais convoque des images fortes, amplifiées par la vidéo. (…) Il fait de la parabole d'Haendel un théâtre d'émotion, de vérité.

LUXEMBURGER WORT

Les voix sont superbes. Sabine Devieilhe impose sa Beauté : son chant et son jeu disent à la fois son énergie existentielle incroyable et la douleur de sa résignation mortifère à la « sagesse ». (…) La cheffe d'orchestre Emmanuelle Haïm, aux commandes de son Concert d'Astrée dynamise tout cela en un ensemble aussi convaincant que réjouissant.

OPERA TODAY

Les trois heures de séduction tendue et violente du Plaisir envers la Beauté ont consumé nos âmes lors de cette soirée triomphale. Oubliez le Temps et la Désillusion comme destructeurs, ils étaient au contraire les constructeurs de la beauté et du plaisir trouvés au cours de cet oratorio miniature. (…) La distribution d'Aix est époustouflante. (…) La voix de Sabine Devieilhe est d'une pureté captivante et de couleur platine (c'est-à-dire un argenté extravagant), une amplitude qui dépasse de loin la portée à certaines occasions. Sa dernière aria de repentance est envoûtante (comme toutes ses arias d'ailleurs) dans le désespoir lugubre qu'elle manifeste de façon prodigieuse. (…) De talent égal dans cette soirée extraordinaire, Le Concert d'Astrée, ensemble de musique baroque français, et particulièrement sa fondatrice et chef d'orchestre Emmanuelle Haïm dont la direction sculptée et puissante rend pleinement la nature musclée et architecturale de la partition orchestrale du Baroque de Haendel.

LE FIGARO

Ce que réalise là Sabine Devieilhe est tout simplement miraculeux. Car non seulement elle aura chanté toute la soirée comme un ange tombé du ciel, avec un accomplissement technique et une palette de nuances surnaturelles, mais elle aura donné théâtralement corps à tous les affects qui assaillent son personnage. Miraculeux, c'est aussi le terme qui qualifie le mieux la distribution, pluie d'étoiles festivalière. Le Plaisir de Franco Fagioli est renversant de souffle et de virtuosité, le Temps de Michael Spyres ébouriffant de vaillance et d'étendue vocale, la Vérité de Sara Mingardo captivante par la couleur androgyne de son timbre ambré. (…) Pour achever de faire de cette soirée une réussite totale, la direction d'Emmanuelle Haïm a unifié l'ensemble avec évidence. (…) Une vraie soirée aixoise comme on les aime.

LE MONDE

Sabine Devieilhe, Beauté subjuguante.

Parfois les choses, comme la vie, tiennent à un fil : s'il ne restait qu'un seul tableau à retenir d'Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, *(…) ce serait le dernier. Et cela lui vaudrait salvation. (…) La plus étonnante, époustouflante, décoiffante est la performance de Sabine Devieilhe en Bellezza. En plus de véritables dons d'actrice, la soprano subjugue par des aigus flottant sur les courants ascendants du souffle, quasi impalpables, et habite avec un art substantifique l'âpre déchirement du renoncement.*

L'HUMANITÉ

La mise en scène de Krzysztof Warlikowski s'inscrit dans notre monde contemporain et démontre qu'une transposition d'époque peut être pertinente, impertinente et réussie. Celle-ci est aussi porteuse d'émotion. Sabine Devieilhe, Franco Fagioli, Michael Spyres et Sara Mingardo touchent le spectateur par leur jeu et leur voix.

LESINROCKS.COM

Krzysztof Warlikowski saisit avec la plus sensible des justesses le tourment désespéré de savoir sa jeunesse envolée et Haendel brille alors en astre noir sous la direction d'Emmanuelle Haïm. (…) Pas de personnages donc… Juste des allégories incarnées à l'avant-scène par quatre interprètes magnifiques qui transforment cette soirée en un pur parcours d'émotion. De la direction d'Emmanuelle Haïm aux deux couples antagonistes que forment Sabine Devieilhe (Bellezza) et Franco Fagioli (Piacere) dans la controverse qui les oppose à Sara Mingardo (Disinganno) et Michael Spyres (Tempo), tous méritent des éloges. Reste le moment de grâce absolu que nous offre Sabine Devieilhe avec cette vision suicidaire et finale de La Beauté qui succombe. Son visage de sainte en larmes s'accordant à l'inoubliable de son chant en font la plus idéale des icônes no future.

LA CROIX

Cette vision amère, enchâssée dans le décor beau et froid d'une salle de cinéma hantée par des mannequins-pantins, oiseaux de nuit vêtus de paillettes et de tristesse, s'appuie sur des éléments explicites du livret cardinalice qui ne laisse aucune chance à la douceur de vivre et ne s'adresse à la jeunesse que pour lui signifier sa fin prochaine. Pour faire briller son précoce génie dans la ville éternelle, Haendel a imaginé une musique chatoyante, une instrumentation enivrante, si familières à Emmanuelle Haïm et si voluptueusement maîtrisées par le Concert d'Astrée. Quant à la vocalité, étourdissante, elle apparaît tantôt volubile, tantôt suspendue, seule capable de dompter la course imparable du temps.

KALÎLA WA DIMNA

Tissant des liens toujours plus forts avec la Méditerranée et ses cultures, le Festival d'Aix a passé commande du premier opéra en langue arabe et française au compositeur palestinien Moneim Adwan. Inspiré du recueil de fables *Kalîla wa Dimna*, cette petite forme lyrique mêlait des influences musicales d'Orient et d'Occident et rassemblait des artistes venus des différentes rives de notre mer commune. Un projet riche de sens, dont les ramifications faisaient directement écho à l'actualité brûlante de cette partie du monde et aux questions de notre temps.

FINANCIAL TIMES

Il s'agit d'une musique de chambre magnifique, sans prétention mais profonde, qui raconte une histoire arabe ancienne qui renvoie directement aux réalités politiques d'aujourd'hui. (…) Les racines du libretto de Fady Jomar et de Catherine Verlaguet sont profondément ancrées (…) et pourtant l'action et l'intrigue pourraient avoir été écrites hier comme une allégorie de la famille Assad ou de la politique britannique contemporaine. (…) La mise en scène d'Olivier Letellier au Théâtre du Jeu de Paume est simple mais parfaite et l'espace, les décors et les accessoires sont utilisés avec beaucoup d'imagination et d'attention aux détails. (…) C'est une proposition éloquente qui a trouvé sa propre syntaxe musicale et dramatique, un coup de force pour un premier opéra qui montre la volonté avec laquelle le Festival d'Aix-en-Provence soutient la diversité culturelle.

LUXEMBURGER WORT

Scéniquement économe, mis en scène par Olivier Letellier, cet opéra s'impose par sa fraîcheur, sa naïveté (au sens noble du terme), son message. À la fin de la représentation, le public, magnifiquement hétérogène dans ses origines et ses générations rassemblées, crie sa joie.

LE TEMPS

Quand la lumière du petit Théâtre du Jeu de Paume s'éteint, il y a comme un vide avant les acclamations. C'est parce que vient de finir l'un des plus singuliers ouvrages qu'il ait été donné de voir et d'entendre sur une grande scène lyrique. C'est aussi parce que les échos du sujet et de son traitement résonnent bien au-delà d'une simple représentation d'opéra. C'est surtout parce qu'on se rend compte à quel point la création mondiale de Kalîla wa Dimna *ouvre de nouvelles voies. (…) La commande du Festival d'Aix-en-Provence au compositeur palestinien Moneim Adwan (aussi chanteur et acteur de son propre ouvrage), a dépassé son but. Non seulement elle touche tous les publics, mais elle s'inscrit dans le lot des grandes « petites formes » lyriques et atteint la grâce artistique tout en abordant des thèmes tragiquement actuels. (…) Quand l'art se destine si finement, fortement et simplement à éclairer le monde, il ne peut que toucher au cœur.*

EL WATAN

Vocalité et musique arabe dans un festival traditionnellement de culture occidentale, la nouveauté ne manquait pas de piquant.

CLASSICA

On a vécu Kalîla wa Dimna *de Moneim Adwan, premier opéra en arabe, comme un essai, trop uniforme pour convaincre, mais nécéssaire.*

TÉLÉRAMA.FR

Kalîla wa Dimna *est un conte, avec tout ce que ce genre possède de faussement naïf et de puissance signifiante. Un conte lyrique, susceptible, bel exploit, de séduire tous les publics, enfants et adultes, mélomanes avertis ou en devenir, qu'importe l'origine, la nationalité ou le bagage culturel. (…) Les voix sont belles, incarnées, vivantes. Pas seulement compositeur, mais aussi oudiste et chanteur, Moneim Adwan paie de sa personne en jouant lui-même le fourbe Dimna. La chanteuse et actrice Ranine Chaar (Kalîla) est une narratrice charismatique, qui parle et chante avec chaleur et netteté. La Palestinienne Reem Talhami campe une imposante Reine-Mère, tout aussi manipulatrice que Dimna, mais bien plus habile. De sa voix caressante, inquiète ou furieuse, le Tunisien Mohamed Kebali (le Roi) fait ressentir toutes les hésitations de son personnage, et le Libanais Jean Chahid (21 ans, finaliste de la Star Academy libanaise en 2014) a non seulement le timbre idéal, mais aussi tout ce qu'il faut de jeunesse, de fougue et de sincérité pour qu'on l'identifie immédiatement au poète assassiné. (…) Difficile de ne pas se sentir directement interpellé, d'une manière ou d'une autre, par les questions que soulève ce conte à l'atemporelle et universelle beauté.*

DIAPASON

La création d'un opéra en arabe, dont seules les parties parlées sont en français, restera sans doute comme la manifestation la plus emblématique de ce projet d'ouverture du Festival. (…) Et la mise en scène d'Olivier Letellier, d'une éloquente sobriété elle aussi, préserve la naïveté du conte sans émousser la force de son message. Moneim Adwan joue lui-même Dimna, entouré de chanteurs magnifiques – chacun vedette dans son pays. Destiné à tous les publics, Kalîla wa Dimna *défie nos critères de jugement mais nous va droit au cœur. Et il fait aussi un triomphe.*

OPÉRA MAGAZINE

Une belle réussite, qui doit faire une tournée internationale et dont peut s'enorgueillir le Festival.

LA MARSEILLAISE

Première mondiale, réformant la scène de l'opéra, Kalîla wa Dimna *est une véritable invitation au voyage, avec des musiciens hors pair comme le percussionniste Wassim Halal ou le qanûn Abdulsamet Celikel. Avec des voix tantôt célestes, tantôt lyriques comme celle profonde de Reem Talhami (Mère du roi) ou celle éclatante de Jean Chahid dans un Chatraba mémorable. Avec un final applaudi qui donne envie de revenir…*

Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes

ŒDIPUS REX / SYMPHONIE DE PSAUMES

Après le succès de *Iolanta / Perséphone* en 2015, Peter Sellars revenait au Festival d'Aix pour un nouveau triptyque autour de deux œuvres de Stravinski : *Œdipus Rex* et la *Symphonie de Psaumes*. Liant ces deux pièces autour du destin d'Œdipe, le metteur en scène américain a construit une dramaturgie riche de sens et a fédéré les énergies des trois chœurs amateurs réunis autour de ce projet inédit. Un spectacle d'une grande puissance émotionnelle et musicale, galvanisé par la direction d'Esa-Pekka Salonen à la tête du Philharmonia Orchestra.

« La Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique est née du désir de mon père Philippe, aujourd'hui disparu, et du mien de créer une entité philanthropique pérenne au sein de laquelle notre famille pourrait soutenir les projets qui lui tenaient à cœur. Son action principale a pour objectif de favoriser, par son soutien, l'expansion des connaissances humaines et l'expression artistique.
La Fondation Meyer a choisi d'apporter un soutien au Festival d'Aix en raison de la qualité et du sérieux de sa programmation, mais également de la confiance et de l'affinité artistique qui se sont développées avec Bernard Foccroulle.
Je suis très reconnaissant au Festival d'Aix d'avoir développé et donné vie à ce projet de Cycle Stravinski sur 3 ans, projet initié par une passion partagée avec Bernard Foccroulle et Esa-Peka Salonen pour la musique d'Igor Stravinski. »
Vincent Meyer

IL GIORNALE DELLA MUSICA

La mise en scène fonctionne et l'exécution musicale d'Esa-Pekka Salonen est ravissante.
La distribution contribue également au succès de cette production, avec l'intense Œdipe de Joseph Kaiser, la tragédie mesurée de Violeta Urmana dans le rôle de Jocaste, ainsi que la prestigieuse présence de Sir Willard White dans le triple rôle de Créon, Tirésias et du Messager.

BACHTRACK.COM

Derrière l'admirable travail de précision et de cohésion de Folke Alin avec le Chœur Orphei Drängar, ainsi que par la suite les Gustaf Sjökvist Choir et Sofia Vokalensemble, on retrouve la volonté de Peter Sellars de dire le texte sous forme d'une très libre langue des signes. (…) Esa-Pekka Salonen effectue un travail remarquable, à l'affût de toutes les couleurs et subtilité d'écriture (…) Le tout dans une élégance et une fluidité rares.

LA MARSEILLAISE

Avec Œdipus Rex *et la* Symphonie de Psaumes, *Peter Sellars atteint au plus pur du dépouillement, il travaille la pureté du mythe fondateur d'Œdipe jusqu'à l'épure. (…) Le vrai personnage principal d'Œdipus Rex, c'est le peuple de Thèbes incarné par les trois chœurs suédois de l'Orphei Drängar, du Gustaf Sjökvist Chamber Choir et du Sofia Vokalensemble. Chœur d'hommes en première partie, mixte en deuxième, ils sont les véritables triomphateurs de cette soirée d'exception. (…) Superbe performance qui vaut sans doute à elle seule le déplacement. Et ceci dit sans faire injustice à la direction musicale d'Esa-Pekka Salonen à la tête du Philharmonia Orchestra, tout à la fois en nuance et en vigueur qui s'empare de la partition de Stravinski avec une science et une sensibilité de chaque instant. Un spectacle d'une force émotionnelle peu commune à voir en ces temps d'afflictions. Pour nous guérir de cette « peste des âmes » dont parlait bien Voltaire.*

DIAPASON

Un art choral que le spectacle élève au rang d'art total au contact de l'opéra (…) Magie d'un geste qui s'épanouit dans l'épure.

CLASSICA

La direction d'Esa-Pekka Salonen a porté à l'enthousiasme le diptyque. (…) Peter Sellars reprenait son propos salzbourgeois de 1994, maniéré, mais sensible avec une grande concentration visuelle, sans perdre son émotion irradiante.

OPÉRA MAGAZINE

Sellars inscrit la musique au plus profond des corps et chaque individu dans l'humanité souffrante. (…) sans renoncer à la précision, presque la rigidité de la pulsation, le chef finlandais à la tête du Philharmonia Orchestra décèle et révèle un lyrisme, notamment chez le rôle-titre, dont les traits ainsi assouplis accentuent la fêlure.

LA PROVENCE

Avec Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes, *Peter Sellars signe une mise en scène épurée, cohérente et terriblement actuelle.*

DESTIMED

Tout le travail de Peter Sellars, ou presque, réside dans cette « chorégraphie » du chœur, le metteur en scène refusant une quelconque implication « explicative » de l'oratorio, laissant toute sa place à la musique de Stravinski. (…) Standing ovation, au finale, pour ce grand spectacle festivalier.

Ensemble Pygmalion direction Raphaël Pichon

CONCERTS

Les concerts ont cette année encore occupé une place importante au sein de la programmation du Festival. Opéra en version de concert pour *Zoroastre* de Rameau, concert-ballet avec le Philharmonia Orchestra… Aux formes exceptionnelles se sont associées les propositions du Freiburger Barockorchester, de l'Ensemble Pygmalion ou de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, tandis que les Lauréats HSBC célébraient les dix ans du label avec une série de récitals. Deux cartes blanches avec des musiciens complices du Festival, le jazzman Raphaël Imbert et le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, ont également rythmé cette édition par des propositions placées sous le signe du partage et du mélange des genres.

ENSEMBLE PYGMALION – MOTETS DE BACH

FORUM OPÉRA

Un casting proche de l'idéal, une formation et un chef qui se sont faits les ambassadeurs de Rameau.

DESTIMED

On le sait, les Motets de Bach comptent au rang des chefs-d'œuvre de la polyphonie en occident. Chacun d'eux est un bijou de complexité et de structure s'appuyant sur l'usage fréquent du double chœur. Raphaël Pichon plonge avec délectation dans cette organisation pour la magnifier avec le soutien sans faille de son chœur qui, visiblement, prend un extrême plaisir à servir ces œuvres.

ENSEMBLE PYGMALION – ZOROASTRE

MIDI LIBRE

Raphaël Pichon mène le drame d'une ferme baguette gauchère, porte et sculpte le son d'une droite enthousiaste. Les musiciens répondent avec ardeur. (…) Reinoud van Mechelen est le Zoroastre idéal, 100% haute-contre, qui fait rêver les astres, avec des aigus de rêve, des graves de velours et une présence qui s'impose. (…) Les autres interprètes (…) ne manquent pas de panache. Autant de rayons lumineux autour du solaire Raphaël Pichon.

CONCERT JEAN-GUIHEN QUEYRAS - ALEXANDER MELNIKOV

DESTIMED

En osmose parfaite, Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov livrent (…) une leçon d'interprétation, avec une extrême attention de l'un pour l'autre, et réciproquement, une précision d'horloge helvétique, un son hypnotique et des couleurs bien présentes.

QUATUOR ARCANTO

BACHTRACK.COM

D'un ton juste et exquis, les quatre voix du quartet ont rivalisé avec élégance pour avoir l'attention (…), ces quatre joueurs magnifiques contrôlaient parfaitement la plus mature des intrigues fuguées. (…) Ce concert a présenté l'art occidental le plus raffiné et ces moments précieux ont été savourés et consciemment chéris.

Concert de la session de création interculturelle de l'OJM

Concert Cairo Jazz Station

LE FESTIVAL D'AIX ET LA MÉDITERRANÉE

Depuis 2008, le Festival d'Aix-en-Provence mène une politique d'ouverture en faveur des artistes issus des pays du bassin méditerranéen. Soucieux d'amorcer d'une part et de pérenniser d'autre part un dialogue interculturel fécond, le Festival enrichit sa programmation de créateurs et d'interprètes aux multiples horizons, mêlant ainsi les musiques de tradition écrite et orale, savantes et improvisées. Fruit de ce métissage, la création *Kalîla wa Dimna* composée par Moneim Adwan et mise en scène par Olivier Letellier a uni cet été la langue arabe et la langue française dans un ouvrage mêlant forme occidentale et musique orientale.

« Parmi les objectifs du Festival d'Aix pour ces prochaines années, on peut citer « la création interculturelle comme barrière contre la violence de ce monde ». Sous la direction de son directeur réfléchi, Bernard Foccroulle, le Festival a créé des tutorats entre quatuors à cordes tunisiens et français, promu l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, coordonné Medinea, un réseau d'artistes émergents à travers la région méditerranéenne et encouragé des projets qui ont rassemblé des artistes de différentes traditions. »
New York Times, Zachary Woolfe

Outre le développement des sessions de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, la création en 2015 du réseau Medinea (Mediterranean Incubator of Emerging Artists) contribue à resserrer les liens entre le Festival, idéalement ancré dans un territoire marqué par une grande diversité culturelle et ethnique, et les pays du bassin méditerranéen. Convaincus que l'éducation et la culture sont les meilleurs outils pour construire le monde de demain et désireux de faire vivre l'opéra au-delà de ses frontières, le Festival d'Aix veille à la réciprocité de ces échanges porteurs d'enrichissement mutuel. En favorisant la circulation d'artistes méditerranéens sur la base d'un partage d'expériences, le Festival contribue à l'émergence d'un espace commun et apporte ainsi une réponse concrète aux tensions identitaires auxquelles le monde est en proie.

L'ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE

Session symphonique Encadrés par les musiciens du **London Symphony Orchestra (LSO)** et dirigés par le chef slovène **Marko Letonja,** les 83 musiciens de cette session ont joué le concert de clôture de l'édition 2016 du Festival. Un programme audacieux réunissait des œuvres majeures du répertoire symphonique telles que la *Symphonie n°9* de Chostakovitch ou le poème symphonique *Till l'Espiègle* de Richard Strauss et des œuvres moins exécutées telle que *Burlesque*, création de Vito Žuraj. La chanteuse Aude Extremo a également rejoint l'orchestre pour interpréter les *Chants et Danses de la Mort* de Moussorgski. Après **deux concerts en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,** cette session a été suivie de **deux concerts dans les Balkans.**

Session de création interculturelle Placée entre les mains expertes du jazzman **Raphaël Imbert**, cette session a donné lieu à une rencontre musicale autour du blues à laquelle onze jeunes improvisateurs ont pris part. L'OJM a également travaillé **avec un chœur amateur comorien** ayant déjà noué des liens avec le Festival dans le cadre du programme **Passerelles.** Une chaleureuse restitution s'est tenue au cœur du quartier de la Savine (Marseille). Enfin, l'excellent violoncelliste **Jean Guihen Queyras** a rejoint l'OJM sur la scène aixoise de Maynier d'Oppède.

LE RÉSEAU MEDINEA

Coordonné par le Festival d'Aix, le réseau Medinea se compose d'organisations culturelles de la région euro-méditerranéenne qui forment des musiciens, produisent et diffusent des projets artistiques. Cette année, sous l'œil avisé du **compositeur Fabrizio Cassol,** cinq coachs ont guidé les artistes à Aix-en-Provence : Raphaël Imbert (saxophoniste), Mark Withers (clarinettiste), Geneviève Sorin (chorégraphe), Philippe Franceschi (chef de chœur), Léa Canu-Ginoux (chorégraphe).

Les projets de l'incubateur

Développé depuis l'automne 2015, le rôle d'incubateur de Medinea permet d'offrir à des artistes la possibilité d'aller au-delà du temps de formation accompli à l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et de développer des projets collectifs à effectifs réduits dans les pays partenaires. Deux projets ont été accompagnés en 2016 : « Cairo Jazz Station » et « Zyriâb et nous ».

Cairo Jazz Station : au croisement du jazz et des musiques contemporaines du Moyen-Orient

Quatre jeunes artistes issus du monde des musiques orales et improvisées, d'Europe et du Moyen-Orient : un mariage de timbres inédit né de la nécessité de rapprocher les rives et les univers sonores d'une zone en pleine mutation : l'Égypte.

2 résidences à Aix-en-Provence
1 résidence au Caire (Makan Egyptian Center for Culture and Arts, Egypte)

Ziryâb et nous : une nouvelle vision de l'héritage arabo-andalou

Comment cinq artistes méditerranéens du XXIe siècle réinventent l'héritage légué par le musicien irakien Ziryâb ? De l'Espagne médiévale à l'imaginaire d'aujourd'hui, ce projet propose une nouvelle manière d'apprivoiser et de revisiter l'héritage musical arabo-andalou.

2 résidences à Aix-en-Provence
1 résidence en Espagne (Berklee College of Music de Valencia et la Casa Arabe de Madrid)

« Le projet ne visait pas tant à défendre la tradition qu'à établir un langage musical commun fondé sur les compétences de chacun des membres. En peu de temps, les musiciens ont monté un répertoire aussi varié que pointu qu'ils ont exécuté avec énergie et professionnalisme. »
Matthew Machin-Autenrieth, chercheur Cambridge University

FESTIVAL D'AIX EN JUIN

PARADE[S]
Concert gratuit du Chœur du Cap
Cours Mirabeau

Déambulation musicale dans le parc Gilbert Vilers

Chœur du Cap à l'Abbaye de Silvacane

Pour sa quatrième année d'existence, le prélude au Festival d'Aix a marqué une fois encore de son empreinte le paysage culturel régional. Toujours irrigué par les nombreuses manifestations de l'Académie et par des incursions dans l'univers des opéras proposés en juillet, Aix en Juin a permis en 2016 à plus de 17000 spectateurs de découvrir des artistes de renom aussi bien que de jeunes talents prometteurs. Cette programmation variée, alliée à une politique tarifaire volontariste, place Aix en Juin dans la ligne directe des fondamentaux du Festival d'Aix : accessibilité, créativité et ambition artistique.

« Panorama d'un Festival d'Aix plus ouvert que jamais sur des horizons divers »
La Provence

« Cet Aix en Juin, préambule du grand Festival d'Aix qui ouvrira ses portes en juillet, disséminé en divers lieux pendant presque un mois, est vraiment l'occasion de découvrir, pour un public large et varié, de la très belle musique, d'une très grande qualité, pour une somme modique, voire pour rien, une grande partie des concerts étant gratuits. On ne se lassera jamais de souligner de telles initiatives …»
Zibeline

OUVERTURE[S] a inauguré cette 4e édition le 4 juin avec un itinéraire musical au cœur du Jas de Bouffan associant élèves, artistes professionnels et amateurs. Chacun était invité à prendre part à cette déambulation festive rythmée par trois temps forts conduits par les musiciens et directeurs musicaux Raphaël Imbert et Mark Withers, les chefs de chœurs Philippe Franceschi et Vincent Cladere, les chorégraphes Geneviève Sorin et Léa Canu-Ginoux, et qui se sont clôturés par un concert du ʿûdiste Moneim Adwan et du violoniste Zied Zouari.
OUVERTURE[S] a été organisé grâce au concours de la Fondation Vasarely et du Bois de l'Aune, et accueilli au Jas de Bouffan avec le relais d'associations, d'établissements scolaires et de familles du quartier.

ET TÂCHONS D'ÉPUISER LA MORT DANS UN BAISER

La programmation d'Aix en Juin est un espace privilégié pour des spectacles de petites formes à portée innovante. En écho à l'opéra *Pelléas et Mélisande* de Debussy, l'édition 2016 a proposé un spectacle musical autour de la correspondance du compositeur et de son opéra inachevé *La Chute de la maison Usher*. Conçu à la demande de l'Académie du Festival d'Aix et bénéficiant du soutien de la Fondation La Poste, ce spectacle mis en espace par Marc Lainé, réunissait deux chanteurs, un acteur et un pianiste et nous introduisait dans l'intimité d'un Debussy sur le déclin.

LES VOIX DE SILVACANE

Véritable temps fort d'Aix en Juin, les Voix de Silvacane ont offert en 2016 un programme de trois concerts en forme de célébration de la polyphonie vocale : *musiques sacrées d'Afrique et d'Europe* avec le Chœur de l'Opéra du Cap, *Amore Contraffatto*, pièce interrogeant la relation entre l'alto et les voix, interprété par l'Ensemble Solistes XXI, et des mélodies modernes et contemporaines interprétées par les chanteurs de la résidence Mélodie et Création de l'Académie.

PARADE[S]

La tradition du grand concert gratuit PARADE[S], en clôture d'Aix en Juin et en ouverture du Festival de juillet, s'est poursuivie cette année encore sur le cours Mirabeau devant plusieurs milliers de spectateurs. Face à ce public enthousiaste réuni pour l'occasion, PARADE[S] a proposé une sélection de chants tirés du répertoire du chœur de l'Opéra du Cap, choristes également présents en juillet dans les opéras *Così fan tutte* et *Pelléas et Mélisande*. Une soirée mémorable, sous le ciel étoilé d'Aix-en-Provence.

« Ce spectacle intitulé Et tâchons d'épuiser la mort dans un baiser *est traité d'une façon très contemporaine avec beaucoup de poésie. Il repose essentiellement sur le jeu et le chant des interprètes, tous très expressifs. Le public accompagne Debussy dans ses réflexions, sa composition. Il se livre dans les lettres qu'il adresse à son éditeur et à ses amis jusqu'à sa mort. On découvre aussi la correspondance émue de sa femme, Emma. »*
Le Progrès

« Pour cette quatrième année de collaboration avec le Festival d'Aix-en-Provence, la majestueuse abbaye cistercienne se pare des couleurs vocales métissées du chœur de l'Opéra de Cape Town, se teinte du son profond de l'alto et des voix de l'Ensemble Solistes XXI, et s'illumine à la lueur des jeunes artistes de l'Académie du Festival. »
Destimed

« Des anges africains venus éblouir le cours Mirabeau »
La Provence

ACADÉMIE DU FESTIVAL

Concert Résidence Mozart

Concert Résidence Mozart

Concert Quatuor Gerhard

L'Académie du Festival d'Aix est, depuis 1998, un centre de perfectionnement vocal et instrumental de référence, un atelier de réflexion et d'expérimentation sur la création d'opéra et un lieu de développement professionnel pour les jeunes artistes. Elle offre à de jeunes professionnels la possibilité de participer à des résidences ainsi que de se produire en concert au Festival d'Aix, puis en tournée tout au long de l'année en France et à l'étranger, et d'être distribués dans les productions d'opéra du Festival d'Aix.

En 2016, l'Académie a offert quatre axes de formation :

I. LA VOIX

L'Académie permet à des artistes lyriques et à des pianistes chef de chant d'approfondir un répertoire en abordant le style, la technique et l'interprétation dans le cadre de master classes et de rencontres avec des spécialistes reconnus. En 2016, deux répertoires de perfectionnement ont donné lieu à des séries de master classes et de concerts, à Aix et dans le département des Bouches-du-Rhône (grâce à la tournée des Jeunes Voix Lyriques) en partenariat avec le Conseil départemental :

- **Mélodie et Création** : sous la direction du pianiste et chef de chant Jeff Cohen et du baryton François Le Roux, cette résidence, véritable tremplin vers la création d'opéra, a donné à six chanteurs et trois pianistes l'opportunité de se perfectionner dans un répertoire de mélodies françaises (Debussy) tout en se confrontant à de nouvelles formes d'écriture à travers trois créations mondiales, commandes de l'Académie du Festival à de jeunes compositeurs qui ont, ici, bénéficié d'un cadre exceptionnel de familiarisation avec l'écriture pour la voix ;
- **Mozart et Stravinski** : incontournable de l'Académie, la résidence Mozart, cette année teintée de Stravinski, était encadrée par une équipe fidèle au sein de laquelle on pouvait compter Susanna Eken, Leah Hausman, Ouri Bronchti, Bertrand Halary et Rod Gilfry.

II. LA MUSIQUE DE CHAMBRE

L'Académie accueille des ensembles de musique de chambre constitués, qui bénéficient, à Aix, des conseils et de l'expérience d'artistes de renommée internationale au gré de différents ateliers et master classes. Deux résidences de musique de chambre ont, cette année, permis à six quatuors à cordes et deux trios avec piano de se perfectionner dans différents répertoires :

- **Debussy, Stravinski, Webern, Schœnberg et Berg** : pour la seconde année consécutive, Johannes Meissl, violoniste du Quatuor Artis, a encadré cette résidence à laquelle la chorégraphe Leah Hausman a apporté une dimension spatiale ;
- **Classique, romantique, moderne et contemporain** : aux côtés des maîtres Andràs Keller et David Alberman, la présence du Quatuor Arcanto (Jean-Guihen Queyras, Antje Weithaas, Daniel Sepec et Tabea Zimmermann) a été un élément fort de la résidence, au cours de laquelle les jeunes quatuors et trios ont pu aussi travailler avec les compositeurs Benjamin de la Fuente, Benjamin Attahir et Gilbert Amy. Cette résidence a également offert un axe de sensibilisation à l'entrepreunariat et à la médiation artistiques.

III. LA CRÉATION

La création et le répertoire contemporain sont au cœur de l'Académie, qui travaille à renforcer les liens entre les artistes et les créateurs d'aujourd'hui. La richesse et la diversité des artistes présents pendant la période festivalière sont l'occasion pour l'Académie d'ouvrir un cycle d'ateliers dédiés à la création d'opéra. Jeunes compositeurs, dramaturges, auteurs, metteurs en scène, chorégraphes et autres créateurs sont chaque année invités à s'interroger et à travailler sur des thématiques en lien avec la création lyrique d'aujourd'hui à travers des rencontres, conférences et débats :

- **Atelier « Femmes Créatrices d'Opéra »** qui s'est emparé d'un sujet de société : la place des femmes dans le monde de l'opéra. L'atelier, dirigé par la metteuse en scène Katie Mitchell, a pour but d'identifier et d'analyser ce qui, aujourd'hui, freine la carrière d'une femme, et tente de proposer des outils pour y remédier ;
- **Atelier Opéra en Création** : dédié au partage des expériences et à la réflexion sur le genre opératique, cet atelier était, cette année, dirigé par le dramaturge Willem Bruls. Au cours de l'atelier sont intervenues des personnalités telles que les metteurs en scène Katie Mitchell, Christophe Honoré, Krzysztof Warlikowski, Olivier Letellier, le vidéaste Denis Guéguin, etc.
- **Ateliers de Création et d'Innovation** : trois équipes d'artistes créateurs et interprètes ont bénéficié de ce nouveau programme de formation qui a offert un cadre d'étude, d'expérimentation et de création favorisant la constitution des projets musicaux et innovants. *Hidden in Plain Sight*, déambulation sonore, *Making'Op*, séance interactive à caractère éducatif, et *Voilà, That's My Life*, performance nouveaux médias : ces trois projets ont été encadrés par les artistes pédagogues Geneviève Sorin, Sybille Wilson et Christine Coulange. Chaque projet a fait l'objet d'une présentation publique.

Par ailleurs, sept jeunes créateurs (compositeurs, chefs d'orchestre, metteurs en scène, scénographes) ont suivi les répétitions des productions du Festival dans le cadre de stages d'observation. Au total, quatorze compositeurs étaient présents à Aix et sept d'entre eux ont présenté, dans le cadre de master classes publiques, quelques-unes de leurs œuvres jouées par des artistes de l'Académie : Gilbert Amy, Benjamin de la Fuente, Raphaël Imbert, Jug K. Marković, François Meïmoun, Rene Orth et Nuno da Rocha.

IV. LES MUSICIENS-RELAIS

L'Académie du Festival d'Aix offre un programme de formation à la médiation des musiciens-relais portant sur les questions de transmission, d'initiation et de découverte de la musique en direction du jeune public et de publics dits éloignés, par le biais d'une approche créative et participative. Ce programme prend la forme de sessions de formations thématiques ponctuelles, organisées à Aix-en-Provence au cours de l'année. Elles sont animées par des artistes pédagogues de renom qui ont en commun d'aimer faire bouger les lignes en développant des projets innovants, notamment le clarinettiste et directeur artistique de projets participatifs et pédagogiques Mark Withers du LSO Discovery, la danseuse et chorégraphe Geneviève Sorin, le saxophoniste Raphaël Imbert ou la metteuse en scène Sybille Wilson.

Récital des Lauréats HSBC - André Björn Róbertsson - Edwige Herchenroder -Fondation Vasarely

LES LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE

Depuis 2006, l'Académie bénéficie du soutien d'HSBC France qui, chaque année, permet l'accompagnement professionnel des Lauréats HSBC, jeunes artistes issus de l'Académie. À la veille des dix ans du label des Lauréats HSBC de l'Académie du Festival d'Aix, ce partenariat permet aujourd'hui à de jeunes artistes (chanteurs, pianistes / chefs de chant et ensembles de musique de chambre) de bénéficier d'une visibilité médiatique ainsi que d'opportunités de concerts de grande envergure, grâce à de fidèles partenariats avec des institutions culturelles de premier plan. Les noms des Lauréats HSBC de l'Académie 2015 ont été révélés le 25 novembre 2015 à la Philharmonie de Paris, dans le cadre du partenariat entre le Festival d'Aix et cette institution. Au cours de la saison 2014-2015, les lauréats HSBC se sont produits en tournée dans de nombreuses institutions (*cf. p.73*).

Partenaire de l'Académie et de ses lauréats, le label Alpha Classics (Outhere Music) a coproduit, en 2016, deux nouveaux albums des Lauréats HSBC : Grieg, Wolf, Strauss, Grøndahl interprétés par Mari Eriksmoen et Alphonse Cemin (classé disque classique du mois par FIP), et Mozart interprété par le Quatuor Van Kuijk (Choc Classica). Ces deux programmes ont été donnés en concert dans le cadre de l'édition 2016 du Festival.

En plus de leur accompagnement tout au long de l'année, le Festival a offert une place privilégiée aux Lauréats HSBC de l'Académie dans le cadre de sa programmation estivale, avec six concerts dédiés aux Lauréats des éditions précédentes : Andri Björn Róbertsson et Edwige Herchenroder ; Mari Eriksmoen et Alphonse Cemin; le Quatuor Van Kuijk ; Katharina Melnikova, Scott Conner et Hélio Vida ; Chloé Briot et Michalis Boliakis ; le Quatuor Tana.

Par ailleurs, en 2016, des rôles de premier plan dans des productions du Festival ont été confiés à des Lauréats HSBC : Sabine Devieilhe (Bellezza) dans *Il Trionfo del Tempo e del Disinganno*, Chloé Briot (Yniold) dans *Pelléas et Mélisande*.

Depuis 2014, des entreprises choisissent de verser une partie ou l'intégralité de leur taxe d'apprentissage à l'Académie du Festival d'Aix. Le Festival d'Aix les remercie pour leur engagement.

Accès Scène, Aixia, Artcom Diffusion, Association Entracte, Banque Lazard Frères, Bel Air Média, Cargo, Cargolog, Centrakor Stores, CL Sport BTZ, Cogex, Décor Automates de St Cannat, Dr Recipon et Associés, Edenred France, Eurazeo, Finopsys, Fondation Royaumont, IMG Artists, Jullier Négoce Bois, La Maison de la Chine, Le Concert d'Astrée, Merch et Cie, Musiques Échanges, Opéra de Dijon, Opéra de Lille, Opéra de Lyon, Opéra et orchestre national de Montpellier, Orchestre de Paris, Organisation Voyage Planche, Nouveaux établissements Michel, Roldan, Rove, Servicarte, Solea Management, Sologne Finances, T2S, Texen, Théâtre national de l'Opéra Comique, Turbocar.

Concert symphonique de l'OJM

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE

Les musiciens de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée ont bénéficié, cette année, de différents dispositifs de formation et de perfectionnement:

- La **Session symphonique** a réuni **83 jeunes musiciens classiques** sous la direction de **Marko Letonja** et avec l'encadrement pédagogique du **London Symphony Orchestra**. Moussorgski, chanté par la mezzo-soprano **Aude Extremo**, Chostakovitch et Strauss, ont été précédés dans ce programme par « *Burlesque* » une composition du jeune slovène **Vito Žuraj**. Quatre concerts ont été donnés en clôture du Festival d'Aix, au Théâtre national de La Criée (Marseille), au Festival « Les Nuits de St Donat » à Zadar (Croatie), et au Festival de Ljubljana (Slovénie).
- La **Session de création interculturelle** a réuni **11 musiciens improvisateurs** venant des univers du jazz et des musiques traditionnelles de la Méditerranée, autour du saxophoniste **Raphaël Imbert**. Cette création originale a été entendue en concert à quatre reprises dans le cadre d'un projet *Passerelles* au cœur du quartier de la Cité de la Savine à Marseille avec un chœur amateur comorien, puis au Festival d'Aix avec comme invité Jean-Guihen Queyras au violoncelle, à la Villa Méditerranée à Marseille et au Pavillon Unicredit à Milan.
- Les **Sessions musiciens-relais** auxquelles ont participé **66 musiciens méditerranéens** pour des ateliers créatifs d'expérimentation et d'improvisation bénéficiant ainsi d'une **formation** unique et vivante **à la médiation auprès d'intervenants expérimentés** : Mark Withers, Sybille Wilson, Geneviève Sorin, Raphaël Imbert.

169 MUSICIENS DONT **40,7%** DE FEMMES
23 NATIONALITÉS DE L'ESPACE MÉDITERRANÉEN
28 ENCADRANTS PÉDAGOGIQUES

>> 99% des participants déclarent que les programmes de l'OJM renforcent leur motivation à devenir musicien professionnel.
>> 98% des musiciens affirment que les programmes de l'OJM leur permettent d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires à une carrière musicale, au sein d'ensembles et d'orchestres (anglais professionnel, meilleure connaissance du secteur d'activité, gain d'autonomie dans leur pratique musicale, expérience et réseau).

« Le travail musical à la fois rigoureux et passionnant s'est associé à une formidable atmosphère humaine, tout cela s'est achevé avec une très belle tournée : c'était cette année une magnifique aventure ! »
Clément Stauffeneger, 18 ans, violoncelle, Avignon

« Etre entouré par d'excellents coachs, (et chefs) attentifs à notre progression personnelle, à la qualité du pupitre (sur le plan musical et amical) et au résultat d'ensemble, est le meilleur moyen de progresser en étant heureux de faire ce que l'on fait. »
Matéa Ibanez, 23 ans, alto, Saint-Chamas

« It was a marvelous program, very useful and valuable. To describe it in one phrase: it is a life-changing program. »
Ghazi Kanchouch, 22 ans, ney et zokra, Tunisie – session de creation interculturelle 2016

Rencontre Medinea à la Villa Méditerrannée

MEDINEA
MEDITERRANEAN INCUBATOR OF EMERGING ARTISTS

Coordonné par l'Académie du Festival d'Aix, le réseau Medinea se compose d'organisations culturelles de la région euro-méditerranéenne qui forment des musiciens, produisent et diffusent des projets artistiques.

La principale mission du réseau est d'accompagner les artistes émergents issus des pays de la Méditerranée en les guidant dans la conception, la mise en œuvre et la diffusion de projets artistiques innovants. Le réseau permet également de développer les échanges entre les acteurs culturels, de favoriser leur circulation autour du bassin méditerranéen comme en Europe tout en impulsant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur une réflexion sur la création artistique.

9 ARTISTES DE **8** PAYS
5 COACHS
7 CONCERTS DANS **6** PAYS
1500 SPECTATEURS
28 JOURS DE RÉSIDENCE

LES PROJETS DE L'INCUBATEUR

Développé depuis l'automne 2015, le rôle d'incubateur de Medinea permet d'offrir à des artistes la possibilité d'aller au-delà du temps de formation accompli à l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée et de développer des projets collectifs à effectifs réduits dans les pays partenaires.
Deux projets ont été accompagnés : « Cairo Jazz Station » et « Zyriâb et nous ». (voir p 17)
Des ateliers de médiation avec les publics et d'entrepreneuriat culturel ont complété les résidences de formation.
Ces résidences ont donné lieu à des présentations s'adressant tant au public qu'à des professionels et retraçant les résultats obtenus.
Ces présentations se sont tenues à Aix comme à l'étranger (Égypte, Espagne, Maroc et Algérie).

LES RENCONTRES MEDINEA

« Art et lien social en Méditerranée »

Quelle importance prend l'art dans la création du lien social ? Du Caire à Marseille et Aix-en-Provence, de Tunis à Londres, des témoignages inspirants ont nourri le débat. Cette rencontre publique modérée par Arnaud Laporte s'est tenue le 20 juillet à la Villa Méditerranée devant un public de professionnels nombreux et concerné. Elle était précédée de 2 journées de travail des membres du réseau, qui s'étaient déjà réunis en mars à Valence.

« Au Caire, nous avons trouvé un environnement très fertile pour travailler à la construction de notre identité artistique. »
Loris Lari, contrebassiste

Atelier pour chanteurs sur *Lucia di Lammermoor* encadré par le ténor Raúl Giménez, Dutch National Opera

enoa
LE RÉSEAU EUROPÉEN D'ACADÉMIES D'OPÉRA

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS ET ENCOURAGER LA CRÉATION D'OPÉRA

Impulsé par l'Académie du Festival d'Aix, le réseau *enoa* est né de la volonté de plusieurs institutions du monde lyrique – académies, festivals, fondations, producteurs d'opéra – de collaborer plus étroitement pour soutenir les jeunes artistes les plus talentueux dans leur insertion professionnelle et dans le développement de leurs ambitions artistiques.

Avec le soutien, depuis 2011, du Programme Culture de la Commission européenne et, depuis 2016, de celui d'Europe Créative, *enoa* œuvre en faveur de la formation et de la mobilité d'artistes émergents et encourage la création et la diffusion de nouvelles œuvres opératiques à travers l'Europe.
Fort de ses cinq premières années d'expérience, le réseau *enoa* renouvelle son engagement auprès des artistes en voie de professionnalisation et, en mai 2016, lance son programme **Young Opera Makers**.

De jeunes artistes venus parfaire leur formation et échanger sur le thème de la création

L'Académie du Festival d'Aix reçoit chaque année plusieurs artistes recommandés par les institutions membres du réseau. En 2016, *enoa* a permis à **9 artistes** – interprètes et créateurs – de prendre part au programme de formation et à l'atelier de réflexion de l'Académie.
Deux résidences de l'Académie ont quant à elles reçu le soutien financier d'*enoa* :

- Session de formation pour chanteurs-relais portant sur les questions de transmission, d'initiation et de découverte de la musique, du 22 au 25 janvier 2016
- Atelier Opéra en Création « Réflexion », du 21 au 30 juin 2016

INSTITUTIONS MEMBRES DU RÉSEAU

Festival d'Aix-en-Provence & son Académie, France /Aldeburgh Music, Royaume-Uni / Calouste Gulbenkian Foundation, Portugal / Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Belgique / Dutch National Opera & Ballet, Pays-Bas/ Fundación Albéniz – Escuela Superior de Música Reina Sofía, Espagne / Helsinki Festival, Finlande / La Monnaie I De Munt, Belgique / LOD *théâtre musical*, Belgique / Operosa, Serbie, Monténégro, Bulgarie / Teatr Wielki – Polish National Opera, Pologne / Theaterakademie August Everding, Allemagne / Théâtres de la Ville de Luxembourg, Luxembourg

enoa reçoit le soutien du Programme Culture de l'Union européenne. Culture
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

LES PUBLICS

Théâtre de l'Archevêché

UN PUBLIC ÉLARGI

Le taux de remplissage des opéras atteint cette année 97,9% confirmant la forte adhésion du public au projet artistique du Festival. Si les spectateurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur restent largement majoritaires (44,3%), les spectateurs en provenance du reste de la France sont toujours plus nombreux (28,9%) et la fréquentation du public étranger est constante (17,3% cette année).

40,4% DE PLACES DE SPECTACLES VENDUES À MOINS DE 55€

Au-delà de l'importante offre de places gratuites, le Festival renouvelle sa détermination à ouvrir ses représentations payantes au public le plus large et divers possible : en 2016, la part des places vendues à moins de 55€ a été maintenue au-delà de 40% de la totalité des places vendues pour les opéras et les concerts.

Toujours dans le cadre de sa politique d'accessibilité, le Festival a engagé deux nouvelles mesures tarifaires importantes :

- la diminution du prix des places jeunes et des places « action », réservées au public sensibilisé par le service socio-artistique, qui est passé de 15€ pour les opéras et 10€ pour les concerts à seulement 9€.
- la création d'un tarif réservé aux bénéficiaires du RSA également à 9€ pour les opéras comme pour les concerts.

Ainsi, en 2016, près de 1200 places jeunes ont été vendues aux jeunes de moins de 30 ans (dont 300 dans le cadre du programme Opera On - voir p. 37) et le nombre de places vendues au tarif « action » s'est accru de 35%.

534 personnes ont par ailleurs bénéficié de l'offre « découverte enfant », contenant une invitation pout tout enfant placé à côté d'un adulte.

Chaque année, le Festival propose également une séance d'opéra en audio-description grâce au concours de l'Association Accès Culture. En 2016, c'est une trentaine de personnes malvoyantes qui a pu bénéficier de ce dispositif spécifique avec leurs accompagnateurs.

FESTIVAL D'AIX EN JUIN :
17004 SPECTATEURS
3000 SPECTATEURS POUR PARADE[S]

Aix en Juin dont 2016 était la 4e édition enregistre un taux de fréquentation de près de 90% confirmant que cette formule et ses nombreuses représentations gratuites sont aujourd'hui très identifiées par le public, en particulier en provenance d'Aix-en-Provence et de sa région. Le succès du concert PARADE[S] sur le cours Mirabeau avec 3000 spectateurs en juin 2016 en témoigne.

L'Académie permet au Festival de proposer un éventail très large de près de 60 manifestations en juin et en juillet grâce auxquelles plus de 12000 spectateurs ont pu découvrir les talents d'aujourd'hui et, pour une large part d'entre eux, découvrir le répertoire lyrique.

Les préludes qui permettent avant chaque représentation d'opéra de préparer son écoute, grâce à une présentation dramaturgique des œuvres et des productions aixoises, accueillent un grand nombre de spectateurs. Avec plus de 2000 auditeurs en 2016, la fréquentation des préludes témoigne de la volonté croissante du public d'enrichir son expérience festivalière.

PROJECTIONS GRATUITES SUR GRAND ECRAN

32 PROJECTIONS EN FRANCE
42PROJECTIONS À L'ÉTRANGER
8000 SPECTATEURS

Lancées à Aix-en-Provence en 2003 avec les Instants d'été d'Aix-en-Provence, les projections gratuites et sur grand écran du Festival d'Aix ont étendu largement leur rayonnement à la fois régional et international grâce au soutien de la Fondation Orange, du CIC Lyonnaise de Banque et avec le partenariat d'Arte. Trois opéras *Così fan tutte*, *Kalila wa Dimna* et *Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes*, ont été projetés en direct ou en différé sur grand écran dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur gratuitement et à l'étranger. De nombreux lieux de projection ont désormais mis en place des rendez-vous réguliers avec de véritables « saisons » de projection des opéras du Festival d'Aix.

RETRANSMISSIONS TV ET RADIO

Au-delà de la salle de représentation, le Festival prolonge sa politique d'accessibilité et de diffusion en direct et en différé au plus grand nombre à travers la mise en œuvre de partenariats avec les médias télévisés, radiophoniques et web de grande audience. Tous les opéras de cette édition 2016 ont été retransmis en direct sur Arte, Mezzo, France Musique, Arte Concert, CultureBox, Medici.tv et The Opera Platform (www. theoperaplatform.eu). Les concerts du Freiburger Barockorchester, de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, du Quatuor Arcanto et le concert exceptionnel de Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov ont été retransmis sur France Musique, ClassicAll, TV Sud et Youtube.

UN FESTIVAL NUMÉRIQUE

Pour permettre au public de découvrir l'opéra et les productions du Festival d'Aix où qu'il se trouve en France et dans le monde, le Festival poursuit la création de web-documentaires accessibles sur son site internet et rassemblant de nombreux contenus multimédia interactifs autour de l'opéra (histoire, compositeurs et répertoire) et des productions du Festival : films d'animation, bandes dessinées interactives, podcasts, interviews, textes, galeries de photos et extraits sonores.

Lancée le 8 mai 2015 avec le soutien du programme Europe Créative de l'Union européenne, The Opera Platform est la première plateforme digitale gratuite entièrement dédiée à la retransmission d'opéras, accessible en 6 langues. Partenaire de cette plateforme, le Festival d'Aix-en-Provence y a cette année retransmis en direct *Pelléas et Mélisande* et *Così fan tutte*.

CULTURE NUM : RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, CULTURE ET CRÉATION

Cette année en partenariat avec Audiens, le Festival d'Aix-en-Provence a organisé un temps de réflexion autour des nouveaux enjeux et des opportunités introduites par le numérique dans les industries culturelles et plus spécifiquement, dans le monde du spectacle vivant.

Modérée par Arnaud Laporte, cette troisième édition de CultureNum a réuni le 13 juillet des professionnels de la culture et du numérique autour de trois tables-rondes pour échanger sur le rôle du numérique dans la démocratisation de la culture et la création de lien social, sur l'importance pour une institution culturelle de connaître ses publics à l'ère du numérique, non seulement pour plus de démocratisation mais aussi pour anticiper les nouveaux besoins de ses spectateurs et enfin pour partager de nouvelles expériences artistiques rendues possibles par le numérique.

RENCONTRES MEDINEA

Le réseau Medinea, coordonné par le Festival d'Aix, invitait cette année à un échange sur le rôle de la création artistique dans le développement du lien social à l'échelle locale, à travers des initiatives originales menées dans divers pays méditerranéens : Quelle importance prend l'art dans la création du lien social, et notamment dans des contextes où l'expression artistique dans l'espace public ou la prise de parole collective deviennent des actes de résistance ? Comment la pratique artistique consolide les liens sociaux et crée un sentiment d'appartenance à la communauté ? Qu'ils soient venus du Caire, de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Tunisie ou de Londres, des témoignages inspirants ont nourri le débat.

Concert de création interculturellle Médinea à la Cité de la Savine à Marseille

ANCRAGE LOCAL

Au cours des dernières années, le Festival d'Aix-en-Provence a tenu à intensifier son développement international tout en renforçant simultanément son ancrage sur le territoire local et régional.

Grâce à son service PASSERELLES qui réunit ses services éducatif et socio-artistique, le Festival développe des partenariats avec des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées), universitaires (AMU) et de nombreuses associations et structures sociales, pour co-élaborer ses projets d'action culturelle et participer au développement culturel de territoires contrastés (quartiers urbains, péri-urbains, villages mais également en milieu hospitalier ou pénitentiaire). Un projet comme OUVERTURE[S], mené en 2016 dans le quartier du Jas-de-Bouffan à Aix (cf p. 20), illustre la force de ces démarches capable de créer un véritable lien avec les populations.

Au cours de la saison 2016, les collaborations entre PASSERELLES et l'Académie du Festival se sont intensifiées. Exemple emblématique : *Zyriâb et nous* et *Cairo Jazz Station* deux jeunes formations méditerranéennes en résidence à l'Académie du Festival créées dans le sillage de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée et soutenues par le réseau Medinea (Mediterranean Incubator of Emerging Artists) ont mené une semaine d'ateliers du 13 au 19 juillet avec **un groupe de vingt choristes amateurs**, venus d'horizons et de cultures multiples : choristes adultes expérimentés (issus des chœurs Antequiem, Ibn Zaydoun et gospel), étudiants en musicologie, jeunes issus d'un groupe théâtre du lieu de création La Gare Franche à Marseille, jeunes primo-arrivants des classes Modac des lycées Gambetta à Aix et St-Exupéry à Marseille, jeunes de l'École de la Deuxième Chance.

Parallèlement, les *Rencontres en Musique* et les *Jeunes Voix Lyriques* ont permis comme chaque année de proposer, dans les communes de la Métropole Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône, une série de concerts des jeunes artistes de l'Académie souvent accompagnés d'actions de médiation.

C'est sous le signe de l'innovation également que la volonté d'ancrage local du Festival se manifeste. Dès 2014, les rencontres numériques CultureNum ont ancré les nouvelles technologies dans les priorités du Festival en accordant une large place aux acteurs locaux. Au cours de la saison 2016, une nouvelle collaboration avec le Festival d'Avignon et la French Tech Culture a vu le jour permettant une première en juillet : la diffusion sur la plateforme Culturebox de France Télévisions d'une série de courts films en réalité virtuelle 360° tournés pendant les répétitions de spectacles d'Aix et d'Avignon.

Enfin, les projections en direct d'opéras du Festival dans les communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur continuent leur extension et ont en 2016 été accueillies par plus de trente communes allant des grandes villes de la région aux villages ruraux. Ces projections sont dorénavant assorties d'offres de tarifs réduits pour les spectacles du Festival réservés au public des projections et de la possibilité pour les communes qui le souhaitent d'organiser des groupes venant assister à une représentation du Festival dans des conditions avantageuses.

Reprise de *A Midsummer Night's Dream* de Benjamin Britten a u Festival de Pékin en octobre 2016

RAYONNEMENT INTERNATIONAL

L'année 2016 aura été marquée par de nombreuses tournées et collaborations internationales pour le Festival d'Aix, en Europe comme dans le reste du monde (voir p.60).

9 PRODUCTIONS D'OPÉRA
57 REPRÉSENTATIONS DANS **16** VILLES
42 PROJECTIONS DANS **10** PAYS

Véritables fers de lance de la notoriété du Festival, les productions des années passées ont largement contribué à ce rayonnement au gré de leurs tournées. Créé en 2014, le spectacle ***Trauernacht*** a fait l'objet d'une longue tournée européenne à Amsterdam, Valence, Lisbonne et Paris – dans le cadre d'une collaboration du Festival avec la Philharmonie de Paris – et a initié une nouvelle collaboration avec Le Tandem, Scène nationale d'Arras/Douai. La tournée de ***Winterreise***, autre succès de 2014, a également permis de nouer des liens avec de nouveaux partenaires : le Festival international des arts de Singapour et la Settimana Senese à Sienne. Il en est allé de même pour l'opéra ***Written on Skin*** de George Benjamin qui, après avoir créé l'événement au Festival lors de sa création en 2012 et séduit le public des plus grandes scènes internationales à Londres, Vienne, Amsterdam, Toulouse et Paris, a remporté un succès retentissant au Festival Mostly Mozart de New York.

À noter également, l'inscription des productions de *La Traviata* (2011) et de *Rigoletto* (2013) au répertoire des coproducteurs que sont respectivement le Staatsoper de Vienne et le Théâtre Bolchoï, qui assurent à ces spectacles, comme au Festival, une visibilité importante sur des scènes prestigieuses.

Sur cette même lancée, les nouvelles productions du Festival 2015 sont déjà promises à un bel avenir au-delà d'Aix-en-Provence. Appelé à tourner en France et à l'étranger sur les deux ou trois saisons à venir, ***Svadba*** (voir p. 14) donnera lieu à une collaboration avec les scènes nationales françaises mais aussi, pour la première fois, avec des festivals européens tels qu'Ars Musica à Bruxelles et le Festival Ljubljana. Co-commande du Festival d'Aix-en-Provence, du London Symphony Orchestra et du Berliner Philharmoniker, et coproduit dans sa version française par les opéras de Lille et de Montpellier, ***Le Monstre du labyrinthe*** (voir p. 15) a lui aussi séduit plusieurs responsables culturels étrangers présents au Festival 2015 : la Fondation Gulbenkian à Lisbonne, le Festival Cervantino au Mexique, le Lincoln Center à New York, l'Opéra de Chicago et le Grand Théâtre du Luxembourg. Convaincus par la qualité et la pertinence de ce projet inédit, ces lieux en reprendront le concept avec leurs propres forces.

OUVERTURE[S] - Déambulation musicale dans le parc Gilbert Vilers

PASSERELLES

Acteur innovant en faveur de la démocratisation de l'art et de la culture, le Festival d'Aix-en-Provence développe depuis de nombreuses années des projets éducatifs et socio-artistiques dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces actions ***Passerelles*** constituent un **véritable laboratoire** pour initier à l'opéra les plus jeunes, les familles, les publics non avertis ou les plus fragilisés. Elles créent une dynamique au sein du Festival, grâce à l'investissement d'un **large réseau d'enseignants, d'acteurs éducatifs, associatifs et sociaux,** et d'artistes pédagogues. En 2016, les services éducatif et socio-artistique *Passerelles* ont associé à leurs projets **6600 participants,** en complicité avec les équipes de plus de 100 établissements scolaires et 100 associations et institutions sociales du territoire.

4370 ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
106 ÉTABLISSEMENTS
133 CLASSES, DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
136 PARTICIPANTS AUX PROJETS CRÉATIFS
157 SÉANCES AUTOUR DES OPÉRAS
70 VISITES DES ATELIERS DE VENELLES
35 COMMUNES
> **50** INTERVENANTS PÉDAGOGIQUES

DÉCOUVERTE DE L'OPÉRA

Des parcours de sensibilisation invitent les scolaires et les associations à entrer dans l'univers de l'opéra ; ils proposent une série d'ateliers avec des intervenants pédagogiques, des visites des ateliers de Venelles et des lieux de production, des rencontres avec des artistes et des membres de l'équipe technique du Festival. **Les méthodes pédagogiques proposées sont créatives** et font appel à l'implication des participants : approche par l'expérimentation artistique, expression sur les œuvres, échanges avec les professionnels impliqués dans le Festival, articles de restitution dans le blog, etc. Les programmes s'adaptent aux différents **publics, d'une grande pluralité** : enfants et adolescents, étudiants, jeunes en insertion professionnelle, élèves d'écoles de musique, familles, adultes en accompagnement social, groupes intergénérationnels, résidents de structures de santé, etc.

Plusieurs **spectacles pédagogiques** ont permis une approche ludique et participative de l'opéra et de ses multiples facettes (musique baroque, métier d'artiste lyrique, mise en scène, etc.) à plusieurs centaines de jeunes spectateurs en découverte.

Cette série de rendez-vous, pris tout au long de l'année avec les classes et les associations, crée une proximité avec les œuvres et le Festival et se ponctue pour tous par un **accueil à la répétition pré-générale** d'une des productions dans les conditions du spectacle. En 2016, **plus de 3000 élèves, plus de 1000 étudiants et 1600 personnes issues de groupes associatifs** ont suivi ces programmes de découverte de l'opéra.

OUVERTURE[S] - Théâtre de verdure

OPERA ON 2016 :
372 JEUNES
300 PLACES D'OPÉRA VENDUES
109 PLACES VENDUES AU TARIF JEUNE
70% DE NOUVEAUX PARTICIPANTS

Opéra On s'adresse tout particulièrement aux **étudiants d'Aix-Marseille Université et aux jeunes actifs** de moins de 30 ans ; il prend la forme d'un parcours de médiation construit autour de deux œuvres de la programmation dont le point d'orgue est une soirée à l'opéra dans des conditions exceptionnelles.

Dans le cadre de la **convention de partenariat signée avec Aix-Marseille Université**, Opera On s'enrichit de nouvelles propositions destinées aux étudiants, en particulier avec douze ateliers de pratique vocale proposés sur les campus marseillais et aixois.

Réduction du tarif étudiant : en 2016, le Festival d'Aix a fait passer le tarif étudiant de 15€ à 9€ permettant ainsi aux étudiants titulaires de la carte culture AMU qui bénéficient d'une réduction supplémentaire de 5€ d'accéder aux productions du Festival d'Aix avec une place au prix de 4€.

« Les élèves ont vraiment pris plaisir à travailler sur ce projet qui […] était concret. Vrai spectacle, vraie scène, musique sur laquelle s'appuyer en plus du livret bien sûr. Ce qui est intéressant en travaillant sur un opéra, c'est le fait que bien que les projets ne soient pas réalisés, ils ont le calibre des propositions de professionnels et se révèlent proches de ce qui est produit sur le marché. »
Lycée professionel – Celony – retour d'enseignant

« Finalement, l'opéra c'est pas si nul et ça me fera plus peur !! »
Collège Cousteau – Rognac – élève de 3e

« Merci à vous pour cet accompagnement sur ce beau projet culturel. J'ai eu un retour très positif de mes élèves qui ont vraiment été captivés par cet opéra. Ils n'ont pas vu le temps passer (moi non plus) […] et c'est donc très bon signe. »
Collège Lakanal – Aubagne – retour d'enseignant

À LA RENCONTRE DES PUBLICS

Accueillis au Festival, les publics scolaires et associatifs peuvent également être témoins **de rencontres artistiques** au cœur de leur quartier urbain, leur village ou établissement scolaire. Des artistes du Festival, de jeunes chanteurs et musiciens de l'Académie, offrent des moments de concerts et d'échanges, adressés à tous, permettant de vivre une expérience musicale en toute proximité.
En 2016, 18 Rencontres en Musique ont été proposées, déplaçant l'art lyrique hors ses lieux usuels.

Atelier vocal autour de *Kalîla wa Dimna*

Séance interactive - Making Op' - A cdémie / Atelier de Création et Innovation

Chanteurs relais et **enoa** ***à la rencontre des collégiens du Jas de Bouffan***

En 2016, l'Académie du Festival d'Aix a proposé pour la première fois une session de formation Musiciens Relais, exclusivement dédiée aux chanteurs et initiée dans le cadre d'***enoa***.

Douze chanteurs venus d'horizons différents se sont retrouvés à Aix-en-Provence autour du musicien et pédagogue Mark Withers et de la metteuse en scène Sybille Wilson afin d'apprendre à transmettre les clés de leur art à différents publics. À l'issue du week-end, les chanteurs relais ont mis en application les approches et outils abordés en rencontrant des élèves des classes SEGPA du collège du Jas de Bouffan.

Occasion rare, la présence à Aix-en-Provence d'un des compositeurs en résidence au Festival et sa disponibilité au partage de sa musique ont permis d'organiser plusieurs rencontres conviviales avec les publics de PASSERELLES : les jeunes et les familles se sont montrés intéressés par l'univers musical de **Moneim Adwan** et par les échanges **autour de l'opéra *Kalîla wa Dimna***.

Le 15 juillet 2016, ***Musiques à la Savine*** a créé la **rencontre musicale entre les musiciens de la session interculturelle de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée,** un chœur amateur de **chants traditionnels comoriens** et trois musiciennes-relais de l'Académie, tous dirigés par le **jazzman Raphaël Imbert**. Organisé en partenariat avec l'association culturelle **Sound Musical School,** implantée depuis 25 ans au cœur de la Cité de la Savine à Marseille, **cet événement festif** a fait des formes d'interculturalité présentes dans le quartier un vivier de la création musicale méditerranéenne. Il s'est conclu autour d'un repas partagé en plein air, avec le public habitant les lieux ou venu pour l'occasion.

« L'interactivité dans les séances amène les jeunes à s'exprimer. Le fait de rencontrer des professionnels permet aussi de se dire qu'il reste encore des choses possibles. On les amène à entrer et regarder ce qui est autour d'eux, autrement. La rencontre avec la costumière était marquante : le goût, la recherche, le travail du détail, la passion. »
Formatrice insertion professionnelle - Aix

« Ce n'est pas qu'une histoire de musique. Nous ne jouons pas pour le seul plaisir de jouer, mais aussi pour tout ce que la musique nous permet de partager : des émotions communes, et une nouvelle manière de nous percevoir les uns les autres, ainsi que nos pays respectifs. »
Musicienne de la session interculturelle de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée

PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS

Des projets artistiques et pédagogiques invitent à aborder les œuvres et la musique par une approche sensible : chant choral, pratique orchestrale, mise en scène, arts sonores et visuels.

OUVERTURE[S]

Un des projets phare pour PASSERELLES en 2016, **OUVERTURE[S]** a inauguré *Aix en Juin* et ouvert la saison festivalière avec un **itinéraire musical au cœur du Jas de Bouffan,** le 4 juin 2016 à Aix-en-Provence. Le public a été invité à prendre part à une **déambulation rassemblant orchestres scolaires et chorales d'amateurs,** avec la complicité des artistes ayant accompagné le projet toute l'année : **Raphaël Imbert, Mark Withers et le Quatuor Béla** à la direction musicale**, Philippe Franceschi** assisté de Vincent Cladere à la direction des chœurs, **Geneviève Sorin** assistée de Léa Canu-Ginoux pour la mise en espace et en mouvement.

2260 ADULTES
110 ASSOCIATIONS ET STRUCTURES SOCIALES
170 SÉANCES DE SENSIBILISATION À L'OPÉRA
60 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE ET **8** RESTITUTIONS
11 RENCONTRES EN MUSIQUE
2679 INVITATIONS AUX RÉPÉTITIONS
30 COMMUNES
56 INTERVENANTS PÉDAGOGIQUES
45 INTERVENANTS, ARTISTES DU FESTIVAL

De la **Fondation Vasarely au Bois de l'Aune**, en passant par les allées arborées et le Théâtre de Verdure du Parc Vilers, les propositions musicales et créatives ont fait écho aux modes de composition de Stravinski et à la programmation du Festival, grâce aux cordes de l'Orchestre de l'école Korsec et de la **Cité de la Musique** de Marseille, aux cuivres des Orchestres des Collèges Versailles Marseille / Cité de la musique de Marseille, Lei Garrus à Saint-Maximin, et Paul Eluard Port-de-Bouc, et aux voix des choristes de Antequiem, Ibn Zaydoun, Libre Voce, Canta l'Aigo et des Maîtres Chanteurs.

L'événement a été accueilli au Jas de Bouffan avec la complicité **d'établissements scolaires et d'associations du quartier :** plus de 220 amateurs impliqués, 20 artistes intervenants et 1450 spectateurs.

CHŒUR MULTICULTUREL IBN ZAYDOUN

Cette année, le Chœur multiculturel Ibn Zaydoun, dirigé par Moneim Adwan et composé d'une cinquantaine de choristes amateurs, a enrichi son répertoire de **poèmes d'auteurs arabes, anciens et contemporains, mis en musique par leur chef de chœur.** Il s'est produit à l'occasion de six concerts dans différents lieux et événements culturels du bassin Aix-Marseille, comme le *Train Bleu*, salle dans la commune d'Ensuès, ou pour une soirée *On Air* à la Friche de la Belle de Mai.

CHŒUR ÉPHÉMÈRE

À l'occasion de la résidence des jeunes formations ***Zyriâb et nous*** et ***Cairo Jazz Station***, soutenues par le réseau Medinea, **une semaine d'ateliers a été proposée à un groupe de chanteurs amateurs,** d'âges, d'horizons et de cultures multiples. En quelques jours, ils ont formé un ensemble vocal et créé une proposition chorale, **mise en musique et en espace avec les neuf artistes Medinea,** accompagnés pédagogiquement par **le chef de chœur Philippe Franceschi, la chorégraphe Léa Canu-Ginoux et le compositeur et conseiller artistique Fabrizio Cassol**. Le but était de vivre un projet collaboratif, créatif et pédagogique, où la rencontre, l'ensemble, les influences culturelles et musicales de chacun jouaient un rôle central. Cette expérience vocale et instrumentale s'est déclinée sous forme de courtes interventions présentées en public le 19 juillet lors d'un concert à l'Hôtel Maynier d'Oppède.

LES ÉQUIPES

Salut des équipes techniques de *Pelléas et Mélisande*

Installation des décors de *Così fan tutte*

LES ÉQUIPES

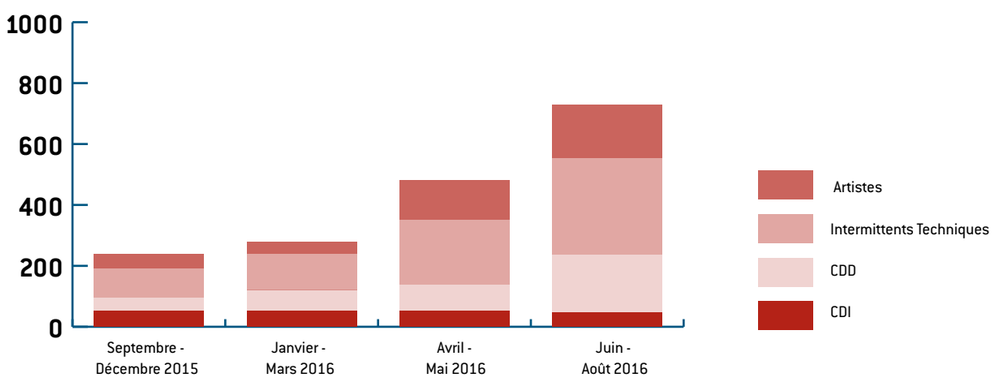
Composées d'une cinquantaine de salariés permanents, les équipes du Festival s'organisent en six directions principales, qui se répartissent entre les sites d'Aix-en-Provence, de Venelles et de Paris :

- La direction artistique et l'Académie (incluant l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée), en charge de la programmation artistique et des résidences de jeunes artistes ;
- La direction technique, en charge de la mise en œuvre de la programmation sur tous ses aspects techniques : création et exploitation, logistique et sécurité ;
- La direction de la production, en charge de la mise en œuvre contractuelle, budgétaire et organisationnelle de la programmation ;
- La direction du mécénat et du développement, chargée d'apporter une contribution significative au financement du Festival en collectant des ressources privées auprès des entreprises et des particuliers ;
- La direction administrative et financière, en charge de la gestion administrative et financière de l'établissement et des ressources humaines ;
- Le secrétariat général, qui fédère les services en relation avec les publics : direction de la communication, Passerelles (services éducatif et socio-artistique), billetterie, accueil du public, protocole, presse, ainsi que la coordination de la diffusion audiovisuelle et des projets numériques du Festival.

Le graphique ci-dessous illustre l'une des spécificités du Festival, à savoir la grande variabilité de ses effectifs, qui ne cessent de croître de septembre à juillet, pour atteindre plus de 700 personnes en juillet 2016, comprenant à la fois le personnel administratif permanent, les renforts en CDD, les techniciens et les artistes engagés individuellement.

À ce chiffre, s'ajoutent les artistes des ensembles invités (chœurs et orchestres, environ 270 personnes) et les quelques 300 jeunes artistes en résidence au sein de l'Académie et de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée.

L'engagement important de techniciens et d'artistes tout au long de l'année témoigne aussi d'une forte activité en tournée et du travail des Ateliers.



Installation des décors de *Trionfo del Tempo*

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2010, le Festival d'Aix-en-Provence a mis le développement durable au cœur de ses préoccupations, conscient de l'impact que ses activités, en constante évolution, peuvent générer tout au long de l'année sur l'environnement.

Déplacements, ressources naturelles, achats responsables et gestion des déchets font partie des priorités de cette démarche suite au bilan carbone du Festival réalisé en 2012.

Seul festival disposant d'un chargé de mission développement durable permanent, il peut envisager cette démarche dans un souci d'amélioration continue, comme recommandé par les normes ISO de management environnemental.

INNOVATION ET ÉCO-CONCEPTION

Avec le soutien de l'ADEME et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'expertise du Pôle Éco-Design et la complicité des scénographes, le Festival s'est lancé, depuis 2014, dans un projet en Recherche & Développement d'éco-conception de ses décors. Suite à une étude approfondie des impacts liés à la construction de ses décors, prenant en compte la totalité de leur cycle de vie (matières premières, fabrication, utilisation, transports et fin de vie), les Ateliers du Festival ont atteint en 2016 un taux de recyclabilité et recyclage de ses décors atteignant 98,2%, en particulier avec le décor de *Pelléas et Mélisande*.

Un important travail a également permis la création d'outils tels qu'un guide méthodologique, une « matériauthèque » et un calculateur d'impact. En réponse à son engagement de partage et de diffusion des résultats de ses recherches, le Festival d'Aix collabore sur ce sujet avec de nombreuses maisons d'opéra en France et à l'étranger tels que les opéras de Lyon et Nice, le Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles et France Télévisions. Il participe aussi à la Green Team du réseau Opera Europa dont il est membre. Ce projet a également été présenté à des acteurs internationaux de la Culture lors de l'ArtCop 21 qui s'est tenue en marge de la Cop21 en décembre 2015 à Paris.

DÉPLACEMENTS

Axe prioritaire retenu dès 2012 par le Festival, ce dernier s'attache à réduire son empreinte carbone par l'utilisation de véhicules hybrides ou électriques, en partenariat avec le Club Écomobile et Nissan Couriant, et par l'incitation à l'utilisation du covoiturage et des transports en commun. Ainsi, en 2016, un partenariat avec Cartreize a permis l'organisation de transports en commun pour le retour des festivaliers à Marseille à l'issue de deux représentations d'opéras du Théâtre de l'Archevêché.

Le Festival d'Aix-en-Provence est soutenu dans sa démarche par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix et l'ADEME PACA.

Membre du Collectif des Festivals Éco-Responsables et Solidaires en PACA (COFEES) créé en 2014, le Festival d'Aix-en-Provence participe à la diffusion des bonnes pratiques en matière de développement durable.

.

LES PUBLICS DU FESTIVAL

MANIFESTATIONS

5 OPÉRAS ET SPECTACLES MUSICAUX

31 REPRÉSENTATIONS D'OPÉRAS

14 CONCERTS (HORS ACADÉMIE)

48 RENCONTRES / CONFÉRENCES / COLLOQUES

62 MANIFESTATIONS DANS LE CADRE D'AIX EN JUIN

56 MANIFESTATIONS DE L'ACADÉMIE (JUIN ET JUILLET)

74 PROJECTIONS (32 EN FRANCE, 42 À L'ÉTRANGER)

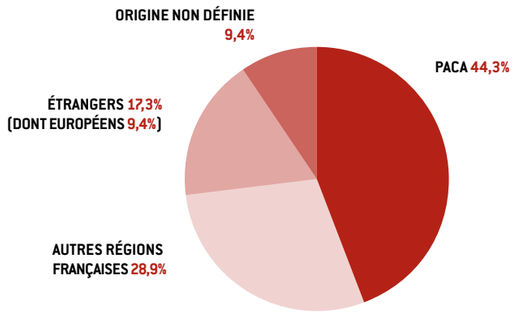
FRÉQUENTATION

FRÉQUENTATION GLOBALE : 75 526
TAUX DE FRÉQUENTATION DES OPÉRAS : 97,9%
TAUX DE FRÉQUENTATION GLOBAL : 94,2%
39972 SPECTATEURS POUR LES **MANIFESTATIONS PAYANTES** DU FESTIVAL
24883 SPECTATEURS POUR LES **RÉPÉTITIONS ET MANIFESTATIONS GRATUITES,** DONT 3000 POUR **PARADE[S]**

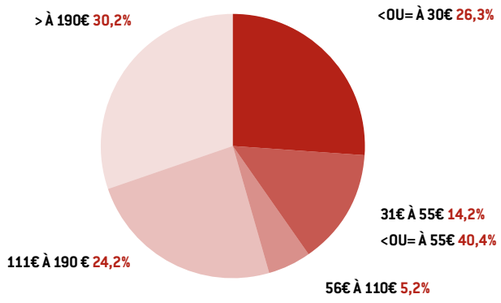
FESTIVAL D'AIX EN JUIN : 17004 SPECTATEURS
MANIFESTATIONS DE L'ACADÉMIE : 12134 SPECTATEURS
PROJECTION DU FESTIVAL EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER : 7969 SPECTATEURS (AU MOIS DE JUILLET)
PRÉLUDES AUX OPÉRAS: 2209 SPECTATEURS
RECETTES DE BILLETTERIE : 3,72 M€ HT

LE PUBLIC

RÉPARTITION SELON LA PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION DES PLACES PAYANTES HORS INVITATIONS



PRESSE

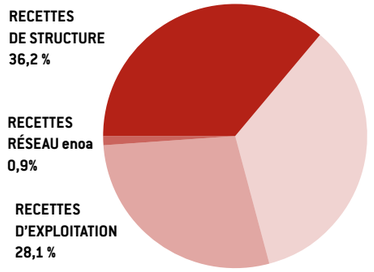
197 JOURNALISTES VENUS DE 22 PAYS
(TÉLÉVISIONS, RADIOS, PRESSE ÉCRITE)
30 REPORTAGES ET ÉMISSIONS RADIOS
19 REPORTAGES TV ET INTERNET

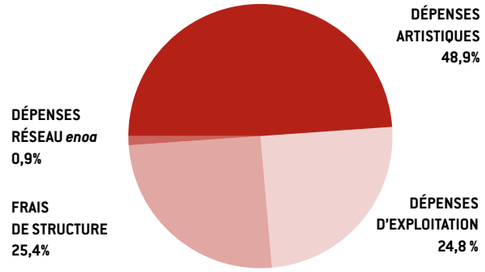
RETRANSMISSIONS

5 OPÉRAS RETRANSMIS À LA TÉLÉVISION ET SUR LE WEB
8 RADIODIFFUSIONS D'OPÉRAS ET DE CONCERTS SUR FRANCE MUSIQUE

LE BUDGET DU FESTIVAL

BUDGET 22 445 000 €





RECETTES DE STRUCTURE (subventions de fonctionnement et d'investissement …) **8 135 000 €**

- Subventions de l'État et des collectivités publiques 7 676 000 €
- Reprises sur les subventions d'équipement financement des investissements et sur provisions 459 000 €

RECETTES ARTISTIQUES ET DE TOURNÉE (coproductions, billetterie, audiovisuel, vente de spectacles …) **7 817 000 €**

- Recettes de coproduction 1 455 000 €
- Recettes de billetterie 3 695 000 €
- Recettes audiovisuelles 1 165 000 €
- Recettes des tournées et d'activités annexes 1 502 000 €

RECETTES D'EXPLOITATION (mécénat, partenariats médias …)

- Recettes de mécénat et parrainage 4 325 000 €
- Participation du Casino d'Aix-en-Provence soutien historique du Festival 1 655 000 €
- Partenariats média 140 000 €
- Autres recettes d'exploitation 183 000 €

RECETTES RÉSEAU *enoa* (réseau européen d'académies d'opéra) **190 000 €**

DÉPENSES ARTISTIQUES (opéras, concerts, actions pédagogiques et socio-artistiques, audiovisuel, tournées …) **10 985 000 €**

- Académie - OJM - ENOA 800 000 €
- Concerts 260 000 €
- Productions lyriques 7 300 000 €
- Service Passerelles 330 000 €
- Aix en Juin 270 000 €
- Conférences, colloques, expositions 25 000 €
- Audiovisuel 1 000 000 €
- Tournées 1 000 000 €

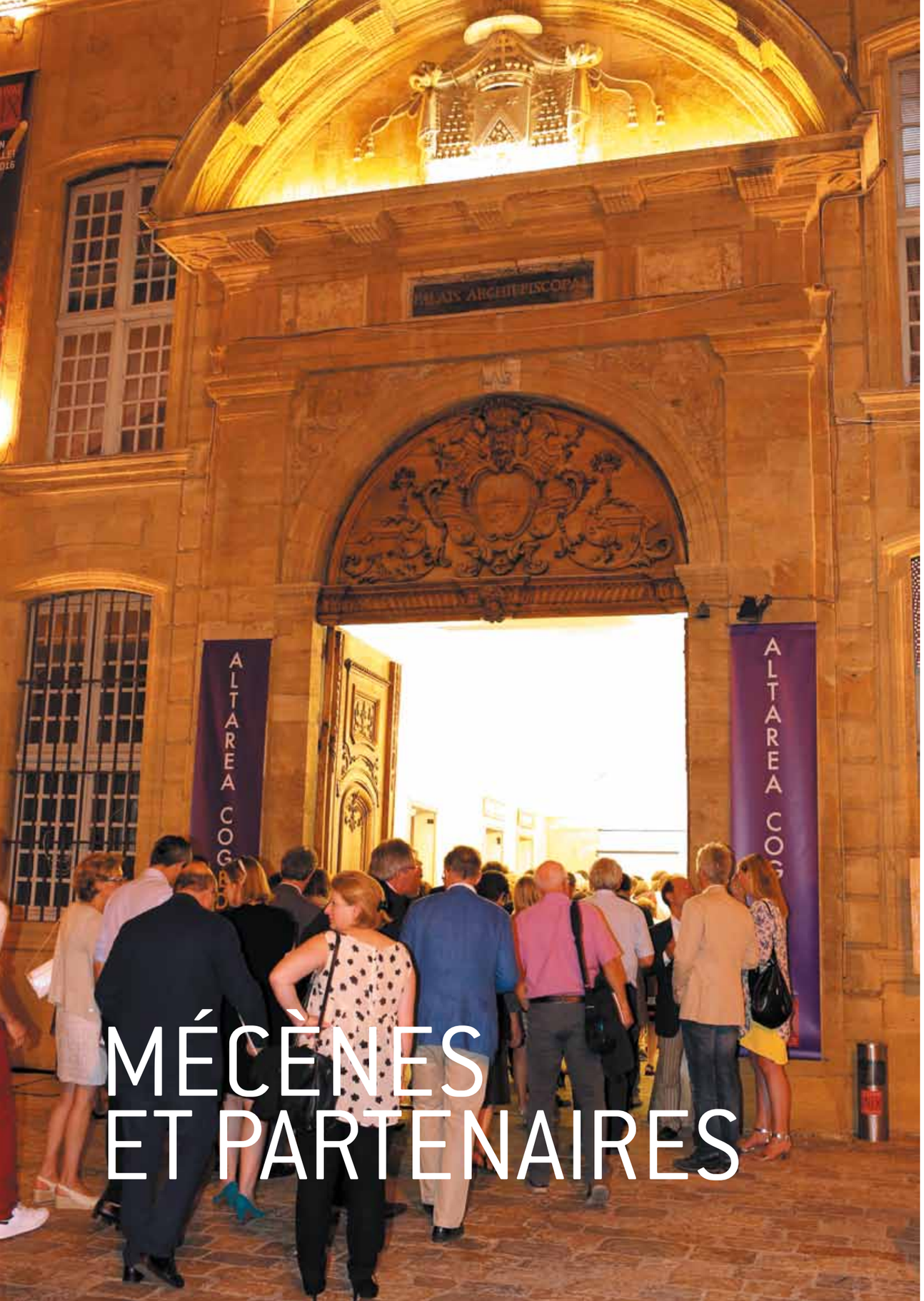
DÉPENSES D'EXPLOITATION (prestations aux mécènes, fonctionnement des sites, accueil du public, communication …) **5 565 000 €**

- Prestations aux entreprises 575 000 €
- Frais techniques 3 190 000 €
- Communication, édition, presse 615 000 €
- Dépenses partenariats médias 90 000 €
- Autres frais d'exploitation 1 095 000 €

FRAIS DE STRUCTURE (masse salariale, frais généraux, dépenses d'investissement …) **5 435 000 €**

- Personnel structure 3 805 000 €
- Frais généraux 1 380 000 €
- Dotations et charges exceptionnelles 520 000 €

DÉPENSES RÉSEAU *enoa* (réseau européen d'académies d'opéra) **190 000 €**



MÉCÈNES ET PARTENAIRES

LE FIDÈLE SOUTIEN DES MÉCÈNES ET DES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Pour son édition 2016, le Festival a pu une nouvelle fois compter sur la fidélité de ses mécènes et partenaires. Engagés aux côtés du Festival, les entreprises et les particuliers sont essentiels au développement du Festival d'Aix-en-Provence. En 2016, leur soutien a représenté près de 19% des ressources, avec plus de 4,3 millions d'euros, soit une ressource stable par rapport à l'édition 2015. Ces soutiens constituent la première ressource du Festival.

LE MÉCÉNAT DES PARTICULIERS ET LA CRÉATION D'UN FONDS DE DOTATION

Le Festival a pu compter sur le soutien de plus de 200 particuliers réunis dans le Club des mécènes et les associations d'amis anglais et américains qui renouvellent année après année leur soutien aux projets du Festival.

Depuis quelques années, certains particuliers se sont engagés aux côtés du Festival de manière très ambitieuse. En 2016, plusieurs grands donateurs ont fait des dons majeurs au Festival : **la Fondation Meyer pour le Développement Culturel et Artistique, M. et Mme Rupert Hambro.**

La Fondation Meyer pour le Développement Culturel et Artistique soutient le Cycle Stravinski et a été particulièrement déterminante pour la présentation de *Iolanta / Perséphone* en 2015 et d'*Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes* en 2016.

Au-delà d'un engagement financier important, les mécènes du Festival sont conscients qu'un investissement sur le long terme est essentiel pour construire les programmations futures et prendre des décisions artistiques ambitieuses.

C'est dans cet esprit qu'a été créé, au printemps 2016, **le Fonds de dotation du Festival d'Aix-en-Provence**. Pensé comme un outil au service de la collecte de dons auprès des grands donateurs privés, le Fonds de dotation du Festival d'Aix-en-Provence doit lui permettre d'assurer la pérennité du Festival, grâce à une consolidation et une augmentation de son autofinancement, et de prendre des engagements artistiques et stratégiques de moyen terme.

Ce fonds de dotation est également ouvert aux entreprises prêtes à concentrer le montant de leur engagement pluriannuel en un don unique.

DES ENTREPRISES FIDÈLES

Représentant près de 80% des soutiens en 2016, les entreprises partenaires du Festival d'Aix ont joué un rôle majeur dans les ressources en mécénat du Festival.

Partenaire officiel pour la deuxième année, **Altarea Cogedim** et son président Alain Taravella ont, en 2016, renforcé son soutien au Festival.

Cette année encore, l'Académie a pu compter sur le soutien fidèle d'**HSBC** – dont le label **Lauréats HSBC** a été présent tout au long de l'année dans de nombreuses institutions culturelles en France –, de la **Fondation La Poste**, de la **SACEM** et de la **SACD**.

L'Orchestre des jeunes de la Méditerranée et Medinea, réseau incubateur de jeunes artistes méditerranéens, ont cette année été soutenus par le **Mécénat Musical Société Générale**. **Art Mentor Foundation Lucerne** a également poursuivi son soutien à ces deux projets.

Les retransmissions d'opéra ont connu un beau succès en région PACA et un développement important à l'étranger grâce au soutien de **CIC Lyonnaise de banque** et de la **Fondation Orange**.

La confiance renouvelée et la fidélité des entreprises **KPMG, EDF, LVMH, le Groupe Ponticelli Frères et Saint-Gobain** et des fondations d'entreprises **Orange, Roederer, Total** et **CMA CGM** ont permis la création de projets artistiques ambitieux au Festival. Ces entreprises ont été rejointes en 2016 par le groupe **Audiens**, qui a apporté son soutien aux rencontres Culture Num, et par **Air France**.

Partenaire du Festival depuis 2001, le **Cercle des économistes** a réuni pour la 16e année consécutive les participants aux Rencontres économiques au Festival d'Aix.

Rejoints en 2016 par **ORKIS** et **CG Immobilier**, les membres du **Club Campra** ont accompagné avec beaucoup d'engagement cette 68e édition du Festival et ont participé, par leur soutien, au rayonnement culturel et à l'attractivité de leur territoire.

LES MÉCÈNES DU FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE

De nombreux mécènes français et étrangers soutiennent le développement du Festival d'Aix-en-Provence. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés, et plus particulièrement nos grands donateurs :
M. et Mme Rupert Hambro et la Fondation Meyer pour le Développement Culturel et Artistique.

MÉCÈNES FONDATEURS

M. et Mme Laurence Blackall
M. et Mme Christopher Carter
M. Nicolas D. Chauvet
The Ettedgui Charitable Trust
M. et Mme André Hoffmann
M. Michael Lunt
M. et Mme Christian Schlumberger

GRANDS MÉCÈNES

M. et Mme Jean Baudard
M. Jean-Louis Beffa
Mme Diane Britz Lotti
M. et Mme Didier de Callataÿ
M. Nabil Chartouni
Mme Ariane Dandois
M. et Mme Bechara El Khoury
M. et Mme Nicholas L.D. Firth
M. et Mme Barden N. Gale
M. et Mme Burkhard Gantenbein
Mlle Nomi Ghez et Dr. Michael S. Siegal
M. et Mme Jean-Claude Gruffat
M. et Mme Alain Honnart
Baron et Baronne Daniel Janssen
M. et Mme Richard J. Miller
Mme Marie Nugent-Head et M. James C. Marlas
M. Pascal Tallon
M. et Mme Henri-Michel Tranchimand

MEMBRES BIENFAITEURS

Baron et Baronne Jean-Pierre Berghmans
M. et Mme Jacques Bouhet
M. et Mme Walter Butler
M. François Casier
M. et Mme François Debiesse
M. Michel Frasca
M. Alain Guy
Mme Sophie Kessler-Matière
M. et Mme Xavier Moreno
M. Alessandro Riva et M. Nicolas Bonnal
M. Bruno Roger
M. Etienne Sallé
M. et Mme Denis Severis

MEMBRES DONATEURS

M. Jad Ariss
M. et Mme Thierry Aulagnon
M. et Mme Thierry d'Argent
M. et Mme Erik Belfrage
M. et Mme André Benard
M. et Mme Michel-Yves Bolloré
M. et Mme François Bournerias
M. Eric Bowles
M. et Mme Jordi Caballé
Mme Bernadette Cervinka
Mme Christelle Colin
et M. Gen Oba
Mme Nathalie Coll
M. et Mme Virgile Delâtre
M. Roland Descouens
M. et Mme Alain Douteaud
M. et Mme Dominique Dutreix
M. et Mme Charles-Henri Filippi
M. Pierre-Yves Gautier
M. et Mme Pierre Guenant
Mme Marceline Gans
Dr. John A. Haines et Dr. Anand Kumar Tiwari
Mme Yanne Hermelin
M. William Kadouch-Chassaing
M. et Mme Raphaël Kanza
M. et Mme Samy Kinge
M. Jean-Paul Labourdette
Mme Danielle Lipman W. Boccara
M. et Mme Michel Longchampt
M. et Mme Jacques Manardo
Mme Anne Maus
M. et Mme Meijer-Bergmans
M. Henri Paret
M. Philip Pechayre
M. Olivier Schucht
Mme Catherine Stephanoff
M. Michel Vovelle
M. et Mme Philip Wilkinson
M. et Mme Robert Zolade

MEMBRES ACTIFS

Mlle Pascale Alfonsi
Mme Laure Ayache Sartore
M. et Mme Jean-Paul Bailly
M. François Balaresque
M. Constant Barbas
Mme Patricia Barbizet
M. Bernard Barone
M. et Mme Christian Bauzerand
M. et Mme Olivier Binder
Mme Annick Bismuth-Cuenod
M. et Mme Daniel Caclin
Mme Christine Cayol-Machenaud
Mme Marie-Claude Char
Mme Nayla Chidiac-Grizot
Mme Myriam de Colombi-Vilgrain
Mme Paz Corona et M. Stéphane Magnan
M. Alan Cravitz
M. Pierre-Louis Dauzier
M. Laurent Diot
M. et Mme Olivier Dubois
M. et Mme Philippe-Henri Dutheil
M. et Mme Peter Espenhahn
M. et Mme Christian Formagne
M. Jean-Marie Gurné
M. Elias Khoury
Mme Gabriele Kippert
M. Didier Kling
M. Jean-Pol Lallement
M. Jean-Marc La Piana
M. Jacques Le Pape
M. et Mme Jacques Latil
Mme Marie-Thérèse Le Liboux
Mme Janine Levy
M. Thierry Martinache
M. Nicolas Mazet
M. et Mme Jean-Pierre Mégnin
M. et Mme Guillaume de Montrichard
Baronne Sheila et Sir Barry Noakes
Mme Sylvie Ouziel
M. Didier Poivret
M. Olivier Renaud-Clément
M. et Mme Yves Roland-Gosselin
M. et Mme Jimmy Roze
M. et Mme Anton van Rossum
M. et Mme Leonard Schrank
M. et Mme Jacques-Olivier Simonneau
Mme Ninou Thustrup et M. Jean-Marc Poulin
M. et Mme Jean-Renaud Vidal
M. Philippe Villin
Mme Carole Weisweiller

BOARD OF TRUSTEES IFILAF USA

M. Jean-Claude Gruffat *Président*
M. Richard J. Miller *Trésorier*
M. Jérôme Brunetière *Secrétaire*
Mme Diane Britz Lotti
M. Nabil Chartouni
Mme Edmée de M. Firth
Mme Flavia Gale
Mme Marie Nugent-Head Marlas
Dr. Michael S. Siegal
The Honorable Anne Cox Chambers *Membre Honoraire*
M. Jacques Bouhet *Membre Honoraire*

IFILAF UK

Mme Jane Carter *Présidente*
M. Peter Espenhahn *Trésorier*
M. Laurence Blackall
M. Jérôme Brunetière
Mme Béatrice Schlumberger
M. David Syed

Plusieurs de nos mécènes souhaitent conserver l'anonymat.
Si vous souhaitez rejoindre les mécènes du Festival, vous pouvez nous contacter au +33 (0)4 42 17 43 56 – clubdesmecenes@festival-aix.com

LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN :

PARTENAIRE OFFICIEL

Les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence se sont déroulées les 1er, 2 et 3 juillet 2016

AIR FRANCE, GROUPE PONTICELLI FRERES, LVMH, MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SAINT-GOBAIN

APPORTENT ÉGALEMENT UNE CONTRIBUTION AU FESTIVAL
Audiens, British Council, Butard Enescot, Coffim, diptyque, Fondation CMA CGM, Fondation Crédit Coopératif, Les Vins de Provence.

Membres Soutiens GPI & associés
Membres Bienfaiteurs Durance Granulats, Société Ricard
Membres Donateurs CEA Cadarache, Colas Midi-Méditerranée, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, GrDF, Groupe SNEF, Original System, Orkis, Roland Paix Traiteur
Membres Associés Affiche +, Alpinea Shipping, Bellini joaillier – horloger, Boutiques Gago, Bouygues Bâtiment Sud-Est, CG Immobilier, Calissons du Roy René, Finopsys, John Taylor, Mas de Cadenet – Grand Vin de Provence, Ortec, SEMEPA, Société de Courtage des Barreaux

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

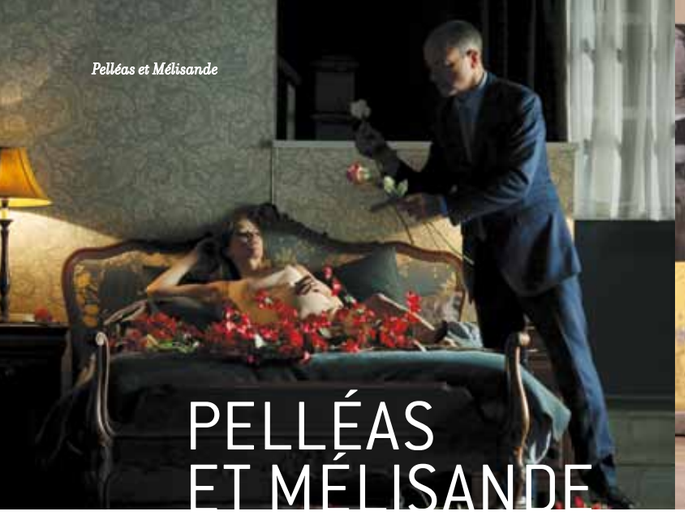
PARTENAIRES MÉDIAS

LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE ET SON ACADÉMIE REÇOIVENT LE SOUTIEN DE :

Partenaire du Festival d'Aix-en-Provence depuis 1948

ANNEXES

Così fan tutte


Pelléas et Mélisande

PELLÉAS ET MÉLISANDE

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

Drame lyrique en cinq actes et 12 tableaux de Maeterlinck
D'après sa pièce *Pelléas et Mélisande* (1892)
Créé le 30 avril 1902 à l'Opéra Comique

Direction musicale	Esa-Pekka Salonen
Mise en scène	Katie Mitchell
Décors	Lizzie Clachan
Costumes	Chloe Lamford
Lumière	James Farncombe
Responsable des mouvements	Joseph W. Alford
Dramaturge	Martin Crimp
Assistant Musical	Adrien Perruchon
Chefs de chant	David Zobel / Ouri Bronchti
Assistants à la mise en scène	Robin Tebbutt / Gilles Rico
Assistante aux décors	Blanca Añón
Assistante aux costumes	Marie Szersnovicz
Pelléas	Stéphane Degout*
Mélisande	Barbara Hannigan
Golaud	Laurent Naouri
Arkel	Franz-Josef Selig
Geneviève	Sylvie Brunet-Grupposo
Yniold	Chloé Briot*
Le Médecin	Thomas Dear
Actrices	Sarah Northgraves
	Sacha Plaige
	Mia Theil Have
Chœur	Cape Town Opera Chorus
Chef de chœur	Marvin Kernelle
Orchestre	Philharmonia Orchestra

Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence
En coproduction avec : Teater Wielki - Opera Narodowa / Polish National Opera, Beijing Music Festival

*anciens artistes de l'Académie

Così fan tutte

COSÌ FAN TUTTE

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Dramma giocoso en deux actes
Livret de Lorenzo Da Ponte
Créé le 26 janvier 1790 au Burgtheater de Vienne

Direction musicale	Louis Langrée
	/ Jérémie Rhorer (17, 19 juillet)
Mise en scène	Christophe Honoré
Décors	Alban Ho Van
Costumes	Thibault Vancraenenbroeck
Lumière	Dominique Bruguière
Assistant musical	Nicolas Kruger
Pianiste répétiteur	Mathieu Pordoy
Répétitrice de langue	Roberta Ferrari
Assistante à la mise en scène	Sandrine Lanno
Assistante aux décors	Ariane Bromberger
Assistante aux costumes	Nathalie Pallandre
Casting des figurants	Sébastien Lévy
Fiordiligi	Lenneke Ruiten
Dorabella	Kate Lindsey
Despina	Sandrine Piau
Ferrando	Joel Prieto
Guglielmo	Nahuel di Pierro
Don Alfonso	Rod Gilfry
Figurants	Thierry Ambengat, Julien Antonini, Christophe Dossou, Mathilda Doucouré, Tibo Drouet, Joel Koné, Antoine Lacroix, Hichimoudine Mondoha,Thibault Morel, Jean Schabel, Nicolas Sutter, N'Nabintou Touré
Chœur	Cape Town Opera Chorus
Chef de chœur	Marvin Kernelle
Orchestre	Freiburger Barockorchester
Continuo	Roberta Ferrari

Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence
En coproduction avec : Opéra de Lille, Korea National Opera, Edinburgh International Festival

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno

IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO

Le Triomphe du Temps et de la Désillusion

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)

Oratorio en deux parties
Livret du cardinal Benedetto Pamphili
Créé en 1707 à Rome

Direction musicale	Emmanuelle Haïm
Mise en scène	Krzysztof Warlikowski
Décors et costumes	Małgorzata Szczeniak
Dramaturge	Christian Longchamp
Lumière	Felice Ross
Chorégraphie	Claude Bardouil
Vidéo	Denis Gueguin
Assistant Musical	David Bates
Répétitrice de langue	Rita de Letteriis
Assistante à la mise en scène	Marielle Kahn
Assistante aux décors et costumes	Barbara Creutz
Assistant vidéo	Fabien Laubry
Bellezza	Sabine Devieilhe*
Piacere	Franco Fagioli
Disinganno	Sara Mingardo
Tempo	Michael Spyres
Figurants	Mama Bouras, Margot Briosne Frejaville, Sherine Colin, Johanna Costa, Léa De Carvalho Massabo, Amani Djelassi, Thaïs Drujon D'astros, Hélène Fouque, Rui Jin, Colette Levron, Elena Parniere, Pablo Pillaud-Vivien, Nangué Sabaly, Marina Saïd, Marie Signoret-Ollive, Emilia Sitek, Juliette Vetillard, Lucie Weller, Clara Weller, Agathe Williamson
Orchestre	Le Concert d'Astrée
Continuo	**Violoncelle** Felix Knecht, Oleguer Aymami **Contrebasse** Nicola Dal Maso **Luths** Laura Monica Pustilnik, Rémi Cassaigne **Clavecins** Benoît Hartoin, Philippe Grisvard **Orgue** Benoît Hartoin

Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence
En coproduction avec : Opéra de Lille, Théâtre de Caen

*anciens artistes de l'Académie

Kalîla wa Dimna

KALÎLA WA DIMNA

MONEIM ADWAN (1970)

Opéra en arabe et français
Livret de Fady Jomar et Catherine Verlaguet d'après *Le Livre de Kalîla et Dimna* attribué à Ibn al-Muqaffa'
Commande du Festival d'Aix-en-Provence
Création mondiale

Direction musicale	Zied Zouari
Mise en scène	Olivier Letellier*
Décors	Philippe Casaban et Éric Charbeau
Costumes	Nathalie Prats
Lumière	Sébastien Revel
Assistant à la mise en scène	Sacha Todorov
Kalîla	Ranine Chaar
Dimna	Moneim Adwan
Le Roi	Mohamed Jebali
La Mère du roi	Reem Talhami
Chatraba	Jean Chahid
Violon	Zied Zouari
Violoncelle	Yassir Bousselam*
Clarinette	Selahattin Kabacı *
Qanûn	Abdulsamet Celikel*
Percussions	Wassim Halal

Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2016
En coproduction avec : Opéra de Lille, Opéra de Dijon
Avec le soutien du Festival d'Abu Dhabi

*anciens artistes de l'Académie

Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes

ŒDIPUS REX / SYMPHONIE DE PSAUMES

Cycle Stravinski

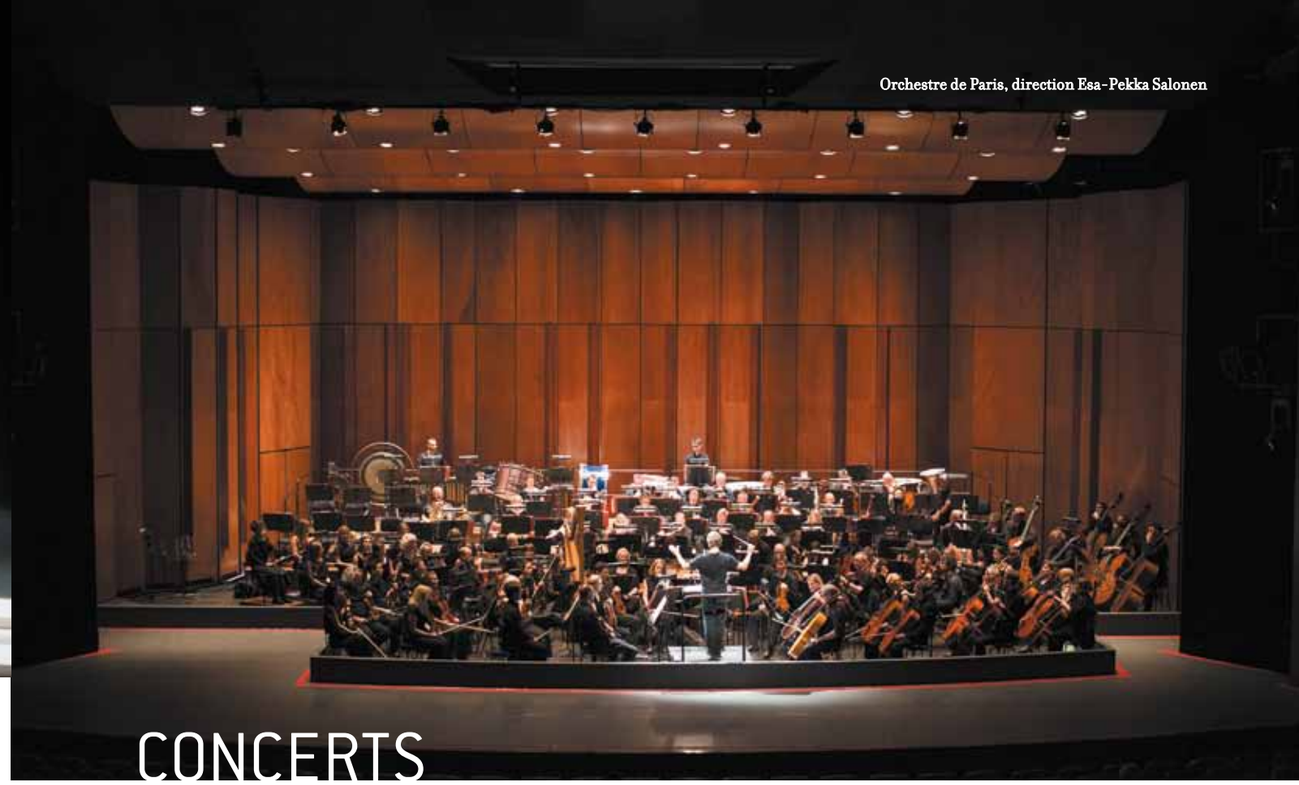
IGOR STRAVINSKI (1882-1971)

Œdipus Rex
Opéra-oratorio d'après Sophocle, livret de Jean Cocteau traduit en latin par le cardinal Jean Daniélou
Texte parlé : adaptation d'après Sophocle par Peter Sellars, traduite en français par Alain Perroux et Vincent Huguet
Créé le 30 mai 1927 en version de concert au Théâtre Sarah-Bernhardt, Paris
Symphonie de Psaumes
Créée le 13 décembre 1930 à Bruxelles

Direction musicale	Esa-Pekka Salonen
Mise en scène	Peter Sellars
Sculptures	Elias Sime
Costumes	Dunya Ramicova / Helene Siebrits
Lumière	James F. Ingalls
Assistant musical	Natalie Murray
Pianiste répétiteur	Nino Pavlenichvili
Assistant à la mise en scène	Vincent Huguet*
Assistante aux décors	Véronique Chazal
Assistante aux costumes	Clémence Pernoud *
Œdipe	Joseph Kaiser
Jocaste	Violeta Urmana
Créon / Tirésias / le Messager	Sir Willard White
Le Berger	Joshua Stewart*
Antigone (récitante)	Pauline Cheviller
Ismène (danseuse)	Laurel Jenkins
Chœurs	Orphei Drängar, Gustaf Sjökvist Chamber Choir, Sofia Vokalensemble
Chef de chœur	Folke Alin
Orchestre	Philharmonia Orchestra

Production révisée pour le Festival d'Aix-en-Provence en coproduction avec le Philharmonia Orchestra, d'après une production du Los Angeles Philharmonic
Avec le soutien de la Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique

*anciens artistes de l'Académie



Orchestre de Paris, direction Esa-Pekka Salonen

CONCERTS

DISSONANCES • LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE

2 JUILLET – 12H – CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD, AUDITORIUM CAMPRA

Quatuor	Quatuor Van Kuijk (Lauréat HSBC 2014)

Concert à l'occasion de la sortie du disque du Quatuor Van Kuijk, consacré aux quatuors de Mozart. Dédicace à l'issue du concert.

UNE CIGOGNE DE NUIT • EMMANUEL BAILY

6 JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D'OPPÈDE

Cornet à bouquin	Lambert Colson
Clarinette	Jean-François Foliez
Percussions	Xavier Rogé
'Ûd & chant	Khaled Aljaramani
Guitare & chant	Emmanuel Baily

Le guitariste et compositeur Emmanuel Baily invite à un voyage poétique à la croisée du jazz, du baroque et de la musique traditionnelle.

LES PÉCHÉS DE ROSSINI • LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE

7 JUILLET – 20H – THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Soprano	Katharina Melnikova (Lauréate HSBC 2014)
Basse	Scott Conner (Lauréat HSBC 2013)
Piano	Hélio Vida

Œuvres de Rossini.

FREIBURGER BAROCKORCHESTER

7 JUILLET – 21H30 – THÉÂTRE DE L'ARCHEVÊCHÉ

Direction musicale / violon	Petra Müllejans
Flûte	Daniela Lieb
Clavecin	Sebastian Wienand

Œuvres de Bach et de Haendel.

RAPHAËL IMBERT NEW QUINTET INVITE MARION RAMPAL

8 JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D'OPPÈDE

Chant, récit	Marion Rampal
Saxophones, clarinette basse	Raphaël Imbert
Guitares	Thomas Weirich, Pierre Durand
Orgue, piano, accordéon, trombone	Simon Sieger
Batterie, voix	Jean-Luc Di Fraya

Un nouveau quintet pour une création originale en hommage à Paul Robeson, dans le cadre de la carte blanche à Raphaël Imbert.

MÉLODIES TZIGANES • LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE

9 JUILLET – 12H – THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Soprano	Chloé Briot (Lauréate HSBC 2014)
Piano	Michalis Boliakis (Lauréat HSBC 2011)

Œuvres de Duparc, Debussy, Faure, Ravel, Dvořák, Rachmaninov...

PHILHARMONIA ORCHESTRA • CYCLE STRAVINSKI

9 JUILLET – 20H – GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

Direction musicale	Esa-Pekka Salonen
Chorégraphie	Karole Armitage
Danseurs	Armitage Gone! Dance

Œuvres d'Igor Stravinski.

JEAN-GUIHEN QUEYRAS ET ALEXANDER MELNIKOV

11 JUILLET – 20H – CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD, AUDITORIUM CAMPRA

Piano	Alexander Melnikov
Violoncelle	Jean-Guihen Queyras

Sonates de Beethoven, dans le cadre de la carte blanche à Jean-Guihen Queyras.

Quatuor Arcanto

NUIT DE LA CRÉATION

12 JUILLET – 21H30 – HÔTEL MAYNIER D'OPPÈDE

Batterie Sébastien Hervier

Œuvres contemporaines de Benjamin de la Fuente, Sébastien Hervier, Benjamin Attahir et Gilbert Amy, par les ensembles de la résidence de musique de chambre. Commandes de l'Académie du Festival d'Aix et de ProQuartet – Centre européen de musique de chambre, en partenariat avec la SACEM et Copie Privée.

QUATUOR ARCANTO

14 JUILLET – 20H – CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD, AUDITORIUM CAMPRA

Violons Antje Weithaas, Daniel Sepec
Alto Tabea Zimmerman
Violoncelle Jean-Guihen Queyras

Œuvres de Purcell, Britten et Beethoven, dans le cadre de la carte blanche à Jean-Guihen Queyras.

QUATUOR ARCANTO

15 JUILLET – 20H – CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD, AUDITORIUM CAMPRA

Violons Antje Weithaas, Daniel Sepec
Alto Tabea Zimmerman
Violoncelle Jean-Guihen Queyras

Œuvres de Bach, Mendelssohn et Berg, dans le cadre de la carte blanche à Jean-Guihen Queyras.

MOTETS DE BACH

17 JUILLET – 22H – CATHÉDRALE SAINT-SAUVEUR

Direction musicale Raphaël Pichon*
Chœur Ensemble Pygmalion

Œuvres de Bach.

ZOROASTRE

18 JUILLET – 20H – GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

Opéra de Rameau en version de concert.

Direction musicale Raphaël Pichon*
Zoroastre Reinoud Van Mechelen
Abramane Nicolas Courjal
Amelite Katherine Watson
Erenice Emmanuelle de Negri*
Zopire, La vengeance Christian Immler
Céphie Léa Desandre*
Orchestre et chœur Ensemble Pygmalion

RÉCITAL JEAN-GUIHEN QUEYRAS ET MARC MAUILLON

19 JUILLET – 20H – CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD, AUDITORIUM CAMPRA

Baryton Marc Mauillon
Violoncelle Jean-Guihen Queyras
Flûte Olivier Girardin*
Piano Alphonse Cemin*

Œuvres de Britten et de Ravel et création mondiale du *Poète inachevé* de Gilbert Amy, dans le cadre de la carte blanche à Jean-Guihen Queyras.

QUATUOR TANA • LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE

20 JUILLET – 18H – AUDITORIUM CAMPRA, CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD

Quatuor Quatuor Tana* (Lauréat HSBC 2013)
Alto Garth Knox
Piano Wilhem Latchoumia*

Œuvres de Philippe Boesmans, Francois Meimoun et Luca Vago.

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE

20 JUILLET – 20H – GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE
21 JUILLET – 20H – MARSEILLE, THÉÂTRE NATIONAL DE LA CRIÉE

Direction musicale Marko Letonja
Mezzo-soprano Aude Extrémo
Orchestre Orchestre des jeunes de la Méditerranée

Œuvres de Vito Žuraj, Modeste Moussorgski, Dimitri Chostakovitch et Richard Strauss.

Jeunes Voix Lyriques à Saint-Chamas

ACADÉMIE AU MOIS DE JUILLET

VENDREDI 1ER JUILLET

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
Résidence Mozart / Jeunes Voix Lyriques
Les artistes de la résidence interprètent des œuvres du répertoire mozartien.
Rognes, Anciennes Carrières – 19h

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN TOURNÉE
Quatuor Van Kuijk / Lauréat HSBC de l'Académie
Œuvres de Mozart et de Kurtág.
Simiane Collongue, Parc de la Mairie – 19h

SAMEDI 2 JUILLET

CONCERT DE CHANT
Résidence Mozart
Les artistes de la résidence interprètent des œuvres du répertoire mozartien.
Conservatoire Darius Milhaud, Auditorium Campra – 20h

LUNDI 4 JUILLET

MASTER CLASS DE CHANT ET DE PIANO
Résidence Mozart
Ouri Bronchti travaille le répertoire mozartien avec les jeunes chanteurs et pianistes de la résidence.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

MARDI 5 JUILLET

MASTER CLASS DE MOUVEMENT
Résidence Mozart
Leah Hausman, chorégraphe et metteuse en scène, fait travailler les jeunes chanteurs et pianistes de la résidence.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres classiques, romantiques et contemporaines.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

MERCREDI 6 JUILLET

MASTER CLASS
Résidence de musique de chambre
David Alberman, violoniste et ancien membre du Quatuor Arditti, fait travailler les ensembles de la résidence de musique de chambre.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN TOURNÉE
Quatuor Giocoso / Lauréat HSBC de l'Académie
Œuvres de Mozart et Bartók.
Saint-Marc-Jaumegarde, Parvis de la Mairie – 19h

JEUDI 7 JUILLET

MASTER CLASS
Résidence de musique de chambre
András Keller, violoniste et membre du Quatuor Keller, fait travailler les ensembles de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
Résidence Mozart / Jeunes Voix Lyriques
Les artistes de la résidence interprètent des œuvres du répertoire mozartien et des extraits de l'opéra de Stravinski *The Rake's Progress*.
Saint-Chamas, Théâtre de Verdure – 19h

CONCERT
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres classiques, romantiques et contemporaines.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

VENDREDI 8 JUILLET

MASTER CLASS DE COMPOSITEUR
Résidence de musique de chambre
Gilbert Amy, compositeur, fait travailler un quatuor à cordes de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
***Les péchés de Rossini* / Jeunes Voix Lyriques**
Katharina Melnikova, Scott Conner & Hélio Vida / Lauréats HSBC de l'Académie
Œuvres de Rossini
Tarascon, Place Frédéric Mistral – 19h

SAMEDI 9 JUILLET

PERFORMANCE INTERACTIVE
Voilà, That's My Life
Restitution de l'Atelier de Création et d'Innovation de l'Académie avec Jagoda Szmytka et Stephen Upshaw.
Galerie de la Prévôté – 15h

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN TOURNÉE
Quatuor Giocoso / Lauréat HSBC de l'Académie
Œuvres de Mozart et Bartók.
Venelles-le-Haut, Place Jean-Pierre Saez – 19h

CONCERT DE CHANT
Résidence Mozart
Les artistes de la résidence interprètent des œuvres du répertoire mozartien et des extraits de l'opéra de Stravinski *The Rake's Progress*.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

LUNDI 11 JUILLET

MASTER CLASS DE COMPOSITEUR
Résidence de musique de chambre
Benjamin de la Fuente, compositeur, fait travailler les ensembles de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

MARDI 12 JUILLET

MASTER CLASS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Résidence de musique de chambre
Jean-Guihen Queyras, violoncelliste et membre du Quatuor Arcanto, fait travailler les ensembles de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

MERCREDI 13 JUILLET

MASTER CLASS
Résidence de musique de chambre
Tabea Zimmermann, altiste et membre du Quatuor Arcanto, fait travailler les ensembles de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres classiques, romantiques et contemporaines.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

VENDREDI 15 JUILLET

CONCERT
Orchestre des jeunes de la Méditerranée
Rencontre musicale entre le jazzman Raphael Imbert, le batteur Jean-Luc Di Fraya et une douzaine de jeunes improvisateurs en formation – avec un chœur amateur du quartier de la Savine.
Marseille, Cité de la Savine – 19h

SAMEDI 16 JUILLET

MASTER CLASS
Résidence de musique de chambre
Daniel Sepec, violoniste et membre du Quatuor Arcanto, fait travailler les ensembles de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres classiques, romantiques et contemporaines.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

LUNDI 18 JUILLET

MASTER CLASS
Raphaël Imbert, saxophoniste et jazzman, aborde le blues avec de jeunes improvisateurs de la session de création interculturelle de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT
Orchestre des Jeunes de la Méditerranée
Rencontre musicale entre le jazzman Raphaël Imbert, le batteur Jean-Luc Di Fraya et une douzaine de jeunes improvisateurs en formation – avec la participation du violoncelliste Jean-Guihen Queyras.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

MARDI 19 JUILLET

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Vanderbilt Academy
Par les instrumentistes de la Vanderbilt Music Academy (Nashville, Etats-Unis) – avec la participation du flûtiste Julien Beaudiment. Œuvres de Taffanel, de Barber, de Mozart et de Samazeuilh.
Auditorium Campra, Conservatoire Darius Milhaud – 12h

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN TOURNÉE
Quatuor Tana / Lauréat HSBC de l'Académie
Œuvres de Bedrossian et de Debussy.
Pertuis, Chapelle de la Charité – 19h, sur réservation

CONCERT
Orchestres des jeunes de la Méditerranée
Rencontre musicale entre le jazzman Raphaël Imbert, le batteur Jean-Luc Di Fraya et une douzaine de jeunes improvisateurs en formation.
Marseille, Villa Méditerranée – 20h30

CONCERT
Cairo Jazz Station / Ziryâb et nous
Deux créations interculturelles proposées par des jeunes artistes méditerranéens en formation avec une vingtaine de choristes amateurs d'horizons et de cultures multiples.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

Tête à tête
avec Stéphane Degout

HORS-SÉRIE

VENDREDI 1ER JUILLET

RENCONTRES ÉCONOMIQUES D'AIX-EN-PROVENCE
Dans un monde de turbulences, qu'attend-on d'un pays ?

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Katie Mitchell**, metteuse en scène de *Pelléas et Mélisande*.
Cour du Presbytère – 18h

SAMEDI 2 JUILLET

RENCONTRES ÉCONOMIQUES D'AIX-EN-PROVENCE
Dans un monde de turbulences, qu'attend-on d'un pays ?

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Christophe Honoré**, metteur en scène de *Così fan tutte*.
Théâtre de l'Archevêché, Galerie gothique – 18h

DIMANCHE 3 JUILLET

RENCONTRES ÉCONOMIQUES D'AIX-EN-PROVENCE
Dans un monde de turbulences, qu'attend-on d'un pays ?

LUNDI 4 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec Nahuel di Pierro et Joel Prieto, interprètes de *Così fan tutte*.
Cour du Presbytère – 18h

MARDI 5 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Moneim Adwan**, compositeur de l'opéra *Kalîla wa Dimna*.
Cour du Presbytère – 18h

MERCREDI 6 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Olivier Letellier**, metteur en scène de *Kalîla wa Dimna.*
Cour du Presbytère – 18h

JEUDI 7 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Sabine Devieilhe**, interprète du rôle de Bellezza dans *Il Trionfo del Tempo e del Disinganno.*
Cour du Presbytère – 18h

VENDREDI 8 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **François Duplat,** directeur et fondateur de Bel Air Media (société de production audiovisuelle spécialisée dans la captation de spectacle vivant).
Cour du Presbytère – 18h

PROJECTIONS D'OPÉRA EN DIRECT DU FESTIVAL D'AIX
Così fan tutte
Dans les villes d'Aix-en-Provence (Instants d'été, Musée Granet), Coudoux, Cucuron, Digne-les-Bains, Éguilles, Embrun, Gemenos, Istres, La Ciotat, La Roque d'Antheron, Le Puy-Sainte-Réparade (Château La Coste), Le Tholonet, L'Isle-sur-la-Sorgue, Manosque, Marseille, Martigues, Miramas, Mougins, Ollioules, Pertuis, Puyloubier, Rousset, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Septemes-les-Vallons, Valréas, Vauvenargues, Venelles, Veynes (Communauté de communes Buëch Dévoluy) et Vitrolles.
21h30

SAMEDI 9 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Laurent Naouri**, interprète du rôle de Golaud dans *Pelléas et Mélisande*.
Cour du Presbytère – 18h

MARDI 12 JUILLET

RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR
La scène musicale à l'épreuve du changement

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec le violoncelliste **Jean-Guihen Queyras**.
Cour du Presbytère – 18h

MERCREDI 13 JUILLET

CULTURE NUM
Révolution numérique, culture et création
Conservatoire Darius Milhaud, Auditorium Campra
10h30 - 17h30

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Franco Fagioli**, interprète du rôle de Piacere dans *Il Trionfo del Tempo e del Disinganno.*
Cour du Presbytère – 18h

JEUDI 14 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Louis Langrée**, directeur musical de *Così fan tutte.*
Cour du Presbytère – 18h

VENDREDI 15 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Stéphane Degout**, interprète du rôle de Pelléas dans *Pelléas et Mélisande*.
Cour du Presbytère – 18h

SAMEDI 16 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Peter Sellars**, metteur en scène d'*Œdipus Rex / Symphonie de Psaumes.*
Cour du Presbytère – 18h

LUNDI 18 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Emilie Delorme, directrice de l'Académie, évoque l'évolution des projets de l'Académie du Festival d'Aix.
Cour du Presbytère – 18h

MARDI 19 JUILLET

TÊTE-À-TÊTE
Rencontre avec **Bernard Foccroulle**, directeur général du Festival d'Aix-en-Provence.
Cour du Presbytère – 18h

MERCREDI 20 JUILLET

COLLOQUE
Philippe Boesmans, post-moderne ou singulier ?
Hommage au compositeur qui présente son nouvel opéra *Pinocchio* au Festival d'Aix en 2017.
Cité du Livre – 10h30-17h

LES RENCONTRES MEDINEA
Art et lien social en Méditerranée
Marseille, Villa Méditerranée – 14h-17h30

TÊTE-À-TÊTE
Alain Perroux, conseiller artistique du Festival d'Aix-en-Provence, présente la programmation de l'édition 2017.
Cour du Presbytère – 18h

Solomax, Raphaël Imbert

AIX EN JUIN

SAMEDI 4 JUIN

OUVERTURE[S] • ITINÉRAIRE MUSICAL
Déambulation festive et en musique dans le quartier du Jas de Bouffan.
Quartier du Jas de Bouffan – 17h30

MERCREDI 8 JUIN

PANORAMA • SOIRÉE MUSICALE
Avec les artistes de la programmation de juillet.
Hôtel Maynier d'Oppède – 19h

JEUDI 9 JUIN

MASTER CLASS DE CHANT ET DE PIANO
Résidence Mélodie & Création
Le baryton François Le Roux fait travailler les chanteurs et pianistes de l'Académie
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

VENDREDI 10 JUIN

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
D'amour et de mort
Andri Björn Róbertsson & Edwige Herchenroder / Lauréats HSBC de l'Académie
Lieder de Schubert et de ses successeurs.
Ensuès-la-Redonne, Parvis du Cadran – 19h

SAMEDI 11 JUIN

RÉCITAL
D'amour et de mort
Andri Björn Róbertsson & Edwige Herchenroder / Lauréats HSBC de l'Académie
Lieder de Schubert et de ses successeurs.
Fondation Vasarely – 20h

LUNDI 13 JUIN

MASTER CLASS DE CHANT ET DE COMPOSITION
Résidence Mélodie & Création
Le pianiste et chef de chant Jeff Cohen et le compositeur Jug Marković font travailler les chanteurs et pianistes de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

MARDI 14 JUIN

MASTER CLASS DE COMPOSITION
Le pianiste et chef de chant Jeff Cohen et les compositeurs Rene Orth et Nuno da Rocha font travailler les chanteurs et pianistes de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN TOURNÉE
Quatuor Berlin-Tokyo / Lauréat HSBC de l'Académie
Œuvres de Ravel et de Beethoven.
Beaurecueil, Cour de la Ferme – 19h

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
Résidence Mélodie & Création
Artistes de la résidence Mélodie & Création de l'Académie.
Aubagne, Espace des libertés – 19h

CONCERT
Zied Zouari (violon)
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

MERCREDI 15 JUIN

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN TOURNÉE
Quatuor Berlin-Tokyo / Lauréat HSBC de l'Académie
Œuvres de Ravel et de Beethoven.
Martigues, Chapelle de l'Annonciade – 19h

CONCERT DE CHANT
Résidence Mélodie & Création
Artistes de la résidence Mélodie & Création de l'Académie
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

JEUDI 16 JUIN

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres composées entre Paris et Vienne au tournant du XIXe et du XXe siècle.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

VENDREDI 17 JUIN

CONCERT DE CHANT EN TOURNÉE
Résidence Mélodie & Création
Artistes de la résidence Mélodie & Création de l'Académie.
La Ciotat, Place Pierre Gautier – 19h

CONCERT • LES VOIX DE SILVACANE
Solistes du chœur de l'Opéra de Cape Town
La Roque d'Anthéron, Abbaye de Silvacane (abbatiale) – 19h

RÉPÉTITION PUBLIQUE D'OPÉRA
Pelléas et Mélisande
Grand Théâtre de Provence – 19h

SAMEDI 18 JUIN

CONCERT • LES VOIX DE SILVACANE
Ensemble Solistes XXI
La Roque d'Anthéron, Abbaye de Silvacane (abbatiale) – 16h

CONCERT • LES VOIX DE SILVACANE
Résidence Mélodie & Création
Artistes de la résidence Mélodie & Création de l'Académie.
Abbaye de Silvacane (cloître) – 19h

RÉPÉTITION PUBLIQUE D'OPÉRA
Kalîla wa Dimna
Théâtre du Jeu de Paume – 14h

MERCREDI 22 JUIN

CONCERT
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres composées entre Paris et Vienne au tournant du XIXe et du XXe siècle.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

JEUDI 23 JUIN

RÉPÉTITION PUBLIQUE D'OPÉRA
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno
Théâtre de l'Archevêché – 18h

CONCERT
***SolOmax* – Carte blanche à Raphaël Imbert**
En binôme avec Benjamin Levy, Raphaël Imbert propose une performance novatrice entre improvisations contemporaines et références aux racines de la musique américaine.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

VENDREDI 24 JUIN

CONCERT
Résidence de musique de chambre
Les ensembles de l'Académie interprètent des œuvres composées entre Paris et Vienne au tournant du XIXe et du XXe siècle.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

LUNDI 20 JUIN

MASTER CLASS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Résidence de musique de chambre
Johannes Meissl, second violon du Quatuor Artis, professeur et directeur adjoint de l'Institut Joseph Haydn pour la musique de chambre de l'Université de Vienne, fait travailler les ensembles de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

RÉPÉTITION PUBLIQUE D'OPÉRA
Così fan tutte
Théâtre de l'Archevêché – 18h, sur réservation

MARDI 21 JUIN

MASTER CLASS DE DRAMATURGIE
Atelier Opéra en Création
Willem Bruls, dramaturge, partage son expérience pour nourrir la réflexion sur l'interdisciplinarité dans l'art lyrique et pour échanger autour de la création d'opéras.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

RÉCITAL
Mélodies nordiques
Mari Eriksmoen & Alphonse Cemin
Lauréats HSBC de l'Académie
Romances d'Edvard Grieg, Hugo Wolf, Richard Strauss et Agathe Backer Grøndahl. Dédicace à l'issue du concert.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

SAMEDI 25 JUIN

DÉAMBULATION SONORE
Hidden in Plain Sight
Restitution sous forme de parcours de l'Atelier de Création et d'Innovation avec Aaron Einbond et Jude Christian. Une collaboration de l'Académie du Festival d'Aix et d'Opera Lab Berlin.
Hôtel Maynier d'Oppède – 17h

SOIRÉE MUSICALE
Bœuf sur le toit-terrasse
Concerts aux sonorités méditerranéennes dans le cadre des soirées On Air organisées par la Friche La Belle de Mai : chanteurs et artistes de *Kalîla wa Dimna*, chœur multiculturel Ibn Zaydoun, Moneim Adwan ('ûd) et Zied Zouari (violon).
Marseille, La Friche La Belle de Mai (Toit-terrasse) – 19h

CONCERT
Prix Gabriel Dussurget
À l'occasion des 10 ans du Prix Gabriel Dussurget, le prix 2016 est remis à la soprano Sabine Devieilhe par Andréa Ferréol.
Conservatoire Darius Milhaud, Auditorium Campra – 20h

DIMANCHE 26 JUIN

SOIRÉE MUSICALE • PARADE[S]
Danse et musique, gospel américain, chants traditionnels africains et airs d'opéra interprétés par le Chœur de l'Opéra de Cape Town.
Cours Mirabeau – 21h45

LUNDI 27 JUIN

SÉANCE INTERACTIVE
Making Op'
Restitution de l'Atelier de Création et d'innovation de l'Académie avec Nicolas Royez et Guillaume Paire.
Hôtel Maynier d'Oppède – 11h

MERCREDI 29 JUIN

MASTER CLASS DE CHANT
Résidence Mozart
Susanna Eken, professeure de chant à l'Académie royale de musique du Danemark, travaille le répertoire mozartien avec les jeunes chanteurs et pianistes de la résidence.
Hôtel Maynier d'Oppède – 12h

THÉÂTRE MUSICAL
Et tâchons d'épuiser la mort dans un baiser
Spectacle musical autour de la correspondance de Claude Debussy, mêlant des mélodies aux fragments de son opéra inachevé *La Chute de la maison Usher*, inspiré de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe. Conception et mise en scène : Marc Lainé.
Hôtel Maynier d'Oppède – 21h30

Svadba

DIFFUSION ET TOURNÉES

LA TRAVIATA
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2011
Vienne – Wiener Staatsoper 17, 20 et 23 mai 2016

ELEKTRA
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2013
New York – Metropolitan Opera 14, 18, 23, 26, 30 avril, 4 et 7 mai 2016
Helsinki – Opéra national de Finlande du 2 au 30 septembre 2016
Berlin – Deutsche Staatsoper 23, 26 et 29 octobre, 1er et 4 novembre 2016
Barcelone – Gran Teatre del Liceu 7, 11, 15, 19 et 23 décembre 2016

RIGOLETTO
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2013
Moscou – Théâtre du Bolchoï 13, 14, 15, 16 et 17 janvier 2016

ARIODANTE
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2014
Amsterdam – De Nederlandse Opera 17, 20, 23, 25, 28 et 31 janvier, 3 février 2016
Toronto – Canadian Opera Company 16, 19, 22, 25, 27 et 29 octobre, 4 novembre 2016

IL TURCO IN ITALIA
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2014
Dijon – Opéra de Dijon 8, 10, 12 et 14 janvier 2016

WINTERREISE
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2014
Sydney – Sydney Festival 7 et 8 janvier 2016
Lisbonne – Fondation Calouste Gulbenkian 19 février 2016
San Francisco – San Francisco Opera 11, 12 et 13 mars 2016
Paris – Philharmonie de Paris 30 mars 2016
Lille – Opéra de Lille 3, 5 et 6 avril 2016
Barcelone – Palau de la Música 14 avril 2016
Séoul – Lotte Concert Hall 22 novembre 2016
Daejeon – Daejeon Arts Center 24 novembre 2016

BE WITH ME NOW
Création du Festival d'Aix-en-Provence 2015
Paris – Philharmonie de Paris 29 mars 2016
Bruxelles – Théâtre royal de la Monnaie 22 avril 2016
Aldeburgh – Aldeburgh Music 15 juin 2016

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 1991, reprise en 2015
Pékin – Beijing Music Festival 15 et 16 octobre 2016

LE MONSTRE DU LABYRINTHE
Création du Festival d'Aix-en-Provence 2015
Lille – Opéra de Lille 4 et 5 mai 2016

SVADBA
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2015
Nantes – Nantes Angers Opéra 20, 21, 24 et 25 mai 2016
Angers – Nantes Angers Opéra 29 et 31 mai 2016

COSÌ FAN TUTTE
Nouvelle production du Festival d'Aix-en-Provence 2016
Édimbourg – Edinburgh international Festival 25, 27 et 28 août 2016
New York – Mostly Mozart Festival 15 août 2016 (version concert)

KALÎLA WA DIMNA
Création du Festival d'Aix-en-Provence 2016
Lille – Opéra de Lille 11, 12, 13 et 14 décembre 2016

PROJECTIONS SUR GRAND ÉCRAN

LE ROSSIGNOL ET AUTRES FABLES
Meknès – Institut français 8 mars 2016
Madrid – Institut français 5 avril 2016
Barcelone – Institut français 7 juin 2016
Bilbao – Institut français 5 juillet 2016
Tres Arroyos – Sociedad Francesa août 2016
Bucarest – Institut français 30 décembre 2016

LA TRAVIATA
Barcelone – Institut français 26 janvier 2016
Abu Dhabi – Université Paris-Sorbonne 9 février 2016
Oujda – Institut français 8 avril 2016
Safi – Alliance française 18 juin 2016
Bilbao – Institut français 28 juin 2016
Tres Arroyos – Sociedad Francesa août 2016
Yaoundé – Institut français 8 juillet 2016
Agadir – Institut français 2 décembre 2016
Meudon – La Boutique du Val 11 décembre 2016
Zaporijia – Alliance française 2016

LES NOCES DE FIGARO
Madrid – Institut français 1er mars 2016
Safi – Alliance française 19 mars 2016
Abu Dhabi – Université Paris-Sorbonne 31 mai 2016
Oujda – Institut français 21 octobre 2016
Zaporijia – Alliance française 016

DAVID ET JONATHAS
Prague – Institut français 24 août 2016
Naplouse – Institut français 6 décembre 2016

ELEKTRA
Barcelone – Institut français 24 février 2016
Beyrouth – Institut français 30 mars 2016
Abu Dhabi – Université Paris-Sorbonne 19 avril 2016
Agadir – Institut français 22 octobre 2016
Kiev – Institut français 26 novembre 2016

RIGOLETTO
Barcelone – Institut français 19 avril 2016

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Bilbao – Institut français 21 juin 2016
Mexico – Festival de Morelia 2016

IL TURCO IN ITALIA
Meknès – Institut français 2 février 2016
Barcelone – Institut français 17 mai 2016
Prague – Institut français 17 août 2016
Kiev – Institut français 8 octobre 2016

ARIODANTE
Barcelone – Institut français 11 avril 2016
Meknès – Institut français 3 mai 2016
Madrid – Institut français 7 juin 2016
Mexico – Festival de Morelia 2016

LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Ouagadougou – Institut français 9 janvier 2016
Barcelone – Institut français 9 mars 2016
Madrid – Institut français 3 mai 2016

SVADBA
Madrid – Institut français 12 janvier 2016

ALCINA
Madrid – Institut français 2 février 2016
Ouagadougou – Institut français 4 juin 2016
Prague – Institut français 27 juillet 2016
Kiev – Institut français 18 décembre 2016

PELLÉAS ET MÉLISANDE
Kiev – Institut français 9 juillet 2016
Odessa – Institut français 14 juillet 2016
Huesca – Institut français 14 juillet 2016
Bilbao – Institut français 19 juillet 2016
Prague – Institut français 20 juillet 2016
Naxos – Festival de Naxos 4 septembre 2016
Meudon – La Boutique du Val 13 novembre 2016
Bucarest – Institut français 23 décembre 2016
Athènes – Institut français 2016

COSÌ FAN TUTTE
Kiev – Institut français 10 juillet 2016
Alger – Institut français 12 juillet 2016
Bilbao – Institut français 12 juillet 2016
Naples – Institut français 12 juillet 2016
Prague – Institut français 13 juillet 2016
Odessa – Institut français 17 juillet 2016
Clermont – Château de Clermont 20 août 2016
Naxos – Festival de Naxos 2 septembre 2016
Meudon – La Boutique du Val 9 octobre 2016
Marne-la-Vallée – La Ferme du Buisson 15 novembre 2016
Bucarest – Institut français 9 décembre 2016
Athènes – Institut français 2016
Antananarivo – Institut français novembre 2016

KALÎLA WA DIMNA
Naples – Institut français 13 juillet 2016
Ramallah – Institut français 23 septembre 2016
Hébron – Institut français 24 septembre 2016
Naplouse – Institut français 27 septembre 2016
Safi – Alliance française 22 octobre 2016
Bucarest – Institut français 16 décembre 2016
Gaza – Institut français 2016
Jérusalem – Institut français 2016
Meknès – Institut français 6 décembre 2016
Oujda – Institut français 18 novembre 2016

CONCERTS DES LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE
Lille – Opéra de Lille 27 janvier 2016
Quatuor Van Kuijk (Lauréats HSBC 2014)
Paris – Philharmonie de Paris 31 mars 2016
Correspondance presque complète d'Erik Satie
Jean Bellorini (conception et mise en scène), Clémence Pernoud (costumes), Léa Trommenschlager (soprano – Lauréate HSBC 2011), Michalis Boliakis (piano – Lauréat HSBC 2011), Jacques Hadjaje (comédien)
Lille – Opéra de Lille 4 mai 2016
Nocturnes : Rupert Charlesworth (ténor – Lauréat HSBC 2011), Edwige Herchenroder (piano – Lauréate HSBC 2013)
Toulouse – Grands Interprètes 23 mai 2016
Nocturnes : Rupert Charlesworth (ténor – Lauréat HSBC 2011), Edwige Herchenroder (piano – Lauréate HSBC 2013)
Montpellier – Opéra Comédie 30 mai 2016
Julie Fuchs (soprano piano – Lauréate HSBC 2013), Alphonse Cemin (piano – Lauréat HSBC 2010)
Vincennes –Classique au Vert 17 septembre 2016
Quatuor Van Kuijk (Lauréats HSBC 2014)
Nantes – Festival les Art'Scènes 13 octobre 2016
Chloé Briot (soprano – Lauréate HSBC 2014), Michalis Boliakis (piano – Lauréat HSBC 2011)
Lille – Opéra de Lille 9 novembre 2016
Quatuor Berlin-Tokyo (Lauréats HSBC 2015)
Paris – Philharmonie de Paris 16 novembre 2016
Andri Björn Róbertsson (baryton-basse – Lauréat HSBC 2014), Edwige Herchenroder (piano – Lauréate HSBC 2013)

CONCERTS DE L'ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE

SESSION SYMPHONIQUE
Marseille – Théâtre de la Criée 21 juillet 2016
Zadar – Zadar Festival 25 juillet 2016
Ljubljana – Ljubljana Festival 26 juillet 2016

SESSION INTERCULTURELLE
Marseille – Cité de la Savine 15 juillet 2016
Milan – Pavillon Unicredit 21 juillet 2016

MEDINEA – Cairo Jazz Station
Le Caire – Makan Egyptian Center for Culture and Arts 5 avril 2016
Nuoro – Festival Internazionale Nuoro Jazz 25 août 2016

MEDINEA – Zyriâb et nous
Madrid – Casa Arabe 9 mai 2016

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Bruno Roger
Président
Monsieur Jean-François Dubos
Secrétaire Général
Madame Catherine Démier
Trésorière

Monsieur Stéphane Bouillon
Préfet de la Région P.A.C.A.et des Bouches du Rhône
Madame Régine Hatchondo
Directrice générale de la création artistique, Ministère de la Culture et de la Communication
Monsieur Marc Ceccaldi
Directeur régional des affaires culturelles, Ministère de la Culture et de la Communication
Madame Maryse Joissains-Masini
Maire d'Aix-en-Provence, Président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix, Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Monsieur Gérard Bramoullé
Adjoint au Maire d'Aix-en-Provence, délégué au Festival d'Aix-en-Provence
Monsieur Jean-Claude Gaudin
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Maire de Marseille, Vice-président du Sénat
représenté par Monsieur Daniel Gagnon
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué à la Culture et aux Equipements culturels, Maire de Cornillon-Confoux

Madame Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
représentée par Madame Sabine Bernasconi
Vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône déléguée à la Culture
Monsieur Christian Estrosi
Président du Conseil régional PACA
représenté par Madame Chantal Eymeoud
Vice-présidente du Conseil régional PACA, déléguée à la Culture et au Patrimoine
Monsieur Jean-Marc Forneri
Personnalité qualifiée, nommé par le Pasino d'Aix-en-Provence
Monsieur Alain Taravella
Personnalité qualifiée, nommé par l'Etat

CRÉDITS PHOTOS :
©Artcomart / Patrick Berger : couverture, pages 4, 8, 12, 18, 30, 32, 35, 40, 46, 52, 53, 62
©Artcomart / Pascal Victor : 2e et 3e de couverture, pages 6, 10, 20, 50, 52, 53
© Vincent Beaume : pages 2, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 57, 59, 60
©Jean-Claude Carbonne : pages 15, 42, 43

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno

FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE

Palais de l'Ancien Archevêché
Place des martyrs de la résistance
13100 Aix-en-Provence
tél. 04 42 17 34 00
www.festival-aix.com
65 rue Montmartre - 75002 Paris
tél. 01 44 88 59 59

ALTAREA COGEDIM
PARTENAIRE OFFICIEL

Pelléas et Mélisande de Claude Debussy dirigé par Esa-Pekka Salonen et mis en scène par Katie Mitchell avec Barbara Hannigan (Mélisande) et Stéphane Degout (Pelléas) ©Artcomart / Patrick Berger