

PHILHARMONIE DE PARIS

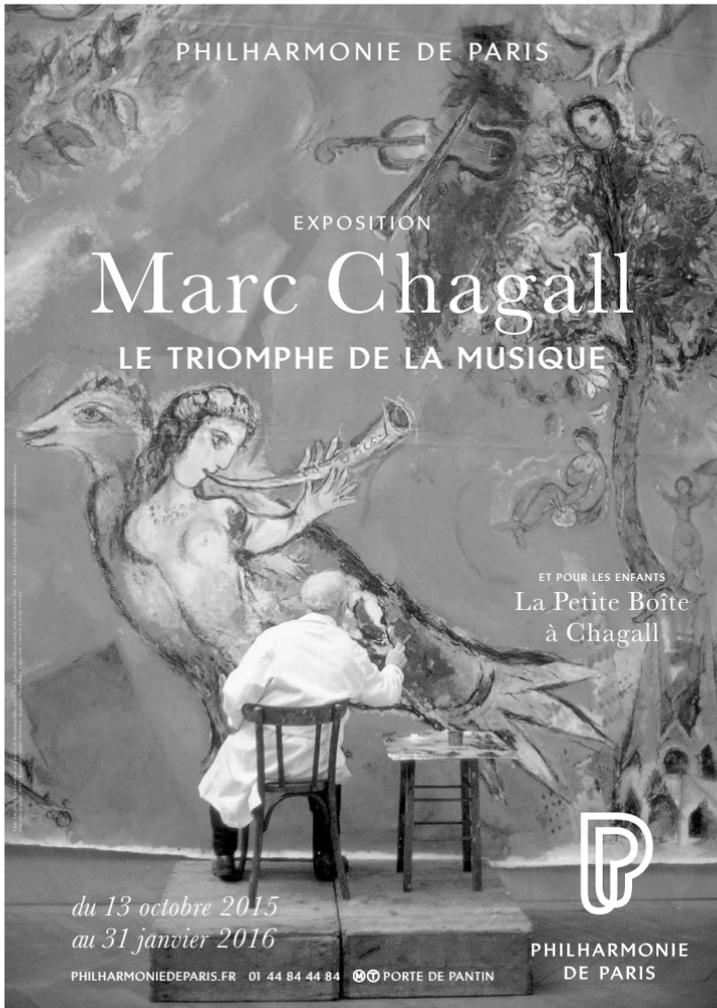
WEEK-END CHAGALL ET LA MUSIQUE

Aleko Trio Chausson

Dimanche 18 octobre 2015

PHILHARMONIE DE PARIS

EXPOSITION

Marc Chagall

LE TRIOMPHE DE LA MUSIQUE

ET POUR LES ENFANTS

La Petite Boîte
à Chagall

*du 13 octobre 2015
au 31 janvier 2016*

PHILHARMONIEDEPARIS.FR 01 44 84 44 84 PORTE DE PANTIN

PHILHARMONIE
DE PARIS

PARTENAIRE PRINCIPAL

AIRFRANCE

FARROW & BALL

le journal
leterrama

exponilite

LE FIGARO

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 – 17H30

AMPHITHÉÂTRE

Aleko

Aaron Copland

Trio avec piano « Vitebsk »

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Trio en la mineur « À la mémoire d'un grand artiste »

Avec les images d'archives d'*Aleko*, ballet avec décors et costumes de Marc Chagall

Trio Chausson

Léonard Schreiber, violon

Antoine Landowski, violoncelle

Boris de Laroche Lambert, piano

Images d'archives diffusées avec l'aimable autorisation de la Jerome Robbins Dance Division,
The New York Public Library for the Performing Arts.

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 18H30.

En 1942, le New York Ballet Theatre commande à Marc Chagall les décors et costumes du ballet *Aleko*, chorégraphié par Léonide Massine. Sur une musique de Tchaïkovski – le Trio en la mineur « À la mémoire d'un grand artiste » –, ce ballet s'inspire des Tziganes de Pouchkine.

Aaron Copland (1900-1990)

Vitebsk, pour violon, violoncelle et piano

Composition : 1928.

Commande : The League of Composers.

Dédicace : Roy Harris.

Création : le 16 février 1929, à New York, États-Unis, par Walter Giesecking (piano), Alphonse Onnou (violon) et Robert Maas (violoncelle).

Éditeur : Boosey & Hawkes.

Durée : environ 11 minutes.

Composé après le sulfureux *Concerto pour piano* (1926) qui pervertissait joyeusement la « grande musique » par l'introduction d'éléments jazzy, le sévère trio avec piano *Vitebsk* (1928) inaugure une période créatrice plus austère et dissonante qui verra naître l'*Ode symphonique* (1927-1929) et les *Variations pour piano* (1930).

Copland déclarait que les influences juives étaient présentes dans sa musique même quand il ne s'y référait pas ouvertement. *Vitebsk* est une des rares œuvres à utiliser une source authentique du folklore juif. Le matériau musical repose sur la mélodie yiddish « *Mipnei Mah* » que Copland entendit pour la première fois en 1925 au cours d'une représentation de la pièce de Shalom Anski *Le Dibbouk* – un drame de la passion mystique qui traite d'une jeune femme possédée par l'esprit malveillant. *Vitebsk* est le nom du shtetl (ville) de Biélorussie où naquit Shalom Anski et où il entendit probablement cet air pour la première fois. *Vitebsk* se trouvait alors dans la Zone de Résidence située dans la région ouest de l'Empire russe où les Juifs furent déportés et cantonnés de 1791 à 1917. En plus de la grande pauvreté et de la discrimination, la population juive subissait les violents pogroms perpétrés par les chrétiens souvent à l'instigation du pouvoir impérial. L'intention de Copland était de dépendre musicalement les conditions de vie extrêmement difficiles des juifs dans les shtetls dont il avait peut-être eu des échos par les membres les plus vieux de sa famille.

L'œuvre est en un seul mouvement de forme ABA. Les deux sections externes, lentes, qui utilisent les quarts de ton, encadrent une section centrale rapide. La première section, théâtrale et déclamatoire, progresse lentement sur un rythme iambique vers la mélodie triste « *Mipnei Mah* », puis retourne brièvement à son état initial. La section centrale présente le matériau mélodique sous une forme distordue et grotesque dans un tempo frénétique. La dernière section ramène la mélodie dans le climat initial à la fois déclamatoire, grave et solennel.

Max Noubel

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

Trio en la mineur op. 50 « À la mémoire d'un grand artiste »

I. Pezzo elegiaco. Moderato assai – Allegro giusto

II. A. Tema con variazioni. Andante con moto – B. Variazione finale e coda. Allegro risoluto e con fuoco – Andante con moto

Composition : 1881-1882.

Dédicace : à la mémoire de Nikolai Rubinstein (« *À la mémoire d'un grand artiste* »).

Création : le 30 octobre 1882, au Conservatoire de Moscou, par Serge Taneïev (piano), Ivan Hrimaly (violon) et Wilhelm Fitzenhagen (violoncelle).

Durée : environ 45 minutes.

Le *Trio en la mineur* de Tchaïkovski est rédigé sous le coup d'une émotion intense. En voyage à Nice au mois de mars 1881, le musicien apprend le décès à Paris de son ami Nikolai Rubinstein, pianiste virtuose et fondateur du Conservatoire de Moscou. Profondément troublé par la nouvelle, il décide d'écrire un tombeau musical à sa mémoire. L'œuvre est achevée en quelques semaines, ce qui peut paraître étonnant : Tchaïkovski a régulièrement confié son aversion pour la formation du trio. Quelques semaines plus tôt, au mois d'octobre 1880, il écrivait encore à Nadejda von Meck : « *L'organisation de mon appareil acoustique fait que je ne supporte absolument pas la combinaison du piano avec un violon ou un violoncelle. Pour moi, les timbres différents de ces instruments se combattent et ce m'est, je vous l'assure, une véritable torture que d'écouter un trio ou une sonate avec violon ou violoncelle* ». Est-ce par esprit de défi ou par volonté

de repousser ses propres limites que Tchaïkovski a dépassé son sentiment premier ? Ou est-ce la nature symbolique du trio qui l'a inspiré ? Selon une légende apocryphe, les trois instruments réuniraient en effet Nikolai Rubinstein, Tchaïkovski lui-même et madame von Meck, leur amie commune et bienfaitrice. « *Malgré mon antipathie, j'ai décidé d'essayer mes forces dans ce type de musique encore vierge pour moi. [...] Je ne vous cache pas que je dois faire des efforts sur moi-même pour adapter mes idées musicales dans une forme nouvelle et inhabituelle pour moi* », confie-t-il au mois de décembre 1881. Le genre est en effet nouveau pour lui : sa production de chambre ne comprend alors que deux œuvres avec piano – un *Allegro* conçu en 1863 pour sextuor à cordes et clavier et le *Souvenir d'un lieu cher pour violon et piano* (1878). Même une fois l'œuvre terminée, Tchaïkovski continue de nourrir des doutes : « *J'ai achevé mon trio et me suis mis avec ardeur à le recopier au propre. Maintenant que l'œuvre est écrite, je puis dire avec certitude qu'elle n'est en tout cas pas mauvaise. Je crains seulement que, m'étant mis sur le tard à pratiquer un genre nouveau de musique de chambre, et ayant écrit toute ma vie pour orchestre, j'aie pu mal adapter l'effectif choisi à ma musique. Bref, je me demande si ce n'est pas simplement de la musique symphonique arrangée, et non écrite pour trio* », écrit-il au mois de janvier 1882.

Le constat est lucide. Le *Trio* surprend aujourd'hui encore par sa durée, comparable à celle de la *Cinquième* ou de la *Sixième Symphonie*, sa forme originale en deux mouvements, son allure symphonique et ses parties instrumentales virtuoses. Il n'en est pas moins l'une des plus grandes œuvres de la musique de chambre russe de l'époque. Les humeurs ne cessent de se renouveler tout au long des deux mouvements, le tissu instable traduisant quelque nervosité de nature émotionnelle ou psychologique.

Le premier mouvement, une « pièce élégiaque » fondée sur quatre groupes thématiques, commence sous le signe de la plainte : une mélodie longue, exposée par le violoncelle puis relayée par le violon, se développe dans les tons mineurs et laisse deviner une mélancolie profonde. On songe aux œuvres les plus pessimistes de Tchaïkovski, celles marquées par une vision angoissée de la mort, telles *La Dame de Pique*, la *Symphonie « Pathétique »* ou le *Troisième Quatuor*. Après une confrontation avec une deuxième idée au caractère plus combatif, puis un long développement, la mélodie revient dans des teintes assombries et referme le mouvement. Elle sera reprise, sur un

mode tragique, à la fin du *Trio*, comme si les différentes émotions traversées au cours de l'œuvre n'avaient pu dissiper le sentiment de deuil initial.

Une légende a circulé longtemps qui voulait faire du *Finale* une illustration de la vie de Rubinstein : les douze variations enrichissant le thème – une mélodie proche du choral et exposée par le piano seul – retraceraient chacune un épisode de l'existence du musicien ou dessineraient un trait de sa personnalité. La variation 10, en forme de mazurka, reflèterait son admiration pour Chopin ; les variations 4 et 8 – une invention à deux voix et une fugue – évoqueraient son érudition, tandis que les variations 9 et 11 peindraient les derniers instants. Il n'en est pourtant rien. Tchaïkovski lui-même a démenti toute interprétation de ce type, dont le premier propagateur fut le critique musical Sergueï Flerov : « *Je ne puis croire que quelqu'un parmi les musiciens ait pu lui dire que les variations sont une illustration de la vie de Rubinstein. Je pense que cette brillante idée lui appartient à lui-même. Mais que c'est drôle d'avoir écrit une musique sans la moindre intention de raconter quoi que ce soit, et d'apprendre ensuite qu'elle raconte ceci ou cela ! C'est la même sensation que celle du Bourgeois gentilhomme lorsqu'il a appris qu'il faisait de la prose.* » Peut-être doit-on voir dans ce mouvement simplement la conception romantique du temps qui passe : le thème est pérennisé par une série de variations, mais il en découle en même temps une suite de moments distincts, fondés sur des humeurs différentes. Ces variations montrent, en d'autres mots, l'unicité de chaque instant et définissent ainsi ce que sont l'âme et la vie.

Jean-François Boukobza

Images d'archives du ballet *Aleko*

Production : 1942. Durée : 45 minutes. Format original : 16 mm. Muet, noir et blanc.

Production du Ballet Theatre filmée à Mexico.

Chorégraphie : Leonide Massine. Danseurs : Alicia Markova, George Skibine, Hugh Laing, Antony Tudor, Jerome Robbins, Michael Kidd, Lucia Chase...

Trio Chausson

Le Trio Chausson, fondé en 2001 par Philippe Talec, Antoine Landowski et Boris de Laroche Lambert, est devenu une référence dans le paysage musical. Premier prix du Concours International de Musique de Chambre de Weimar en 2005 et « Rising Star » en 2007, il a enregistré cinq disques chez Mirare. Le dernier, sorti en 2014, consacré à Haydn et Hummel, a été nommé « Editor's choice » de *Gramophone*. Léonard Schreiber succède à Philippe Talec en février 2015 ; violoniste-concertiste de talent, il est heureux de se consacrer aussi à la musique de chambre. Le Trio Chausson s'est produit dans les plus prestigieuses salles du monde – Carnegie Hall, Concertgebouw d'Amsterdam, Wigmore Hall à Londres, Mozarteum de Salzbourg, Musikverein de Vienne, Herkulesaal de Munich, Philharmonie de Cologne, Cité de la musique, Auditorium du Louvre et Salle Gaveau à Paris, La Roque-d'Anthéron, Philharmonie de Saint-Petersbourg, Conservatoire de Moscou, etc. Il est régulièrement invité aux Folles Journées de Nantes, à Tokyo, Varsovie et Bilbao. Le répertoire du Trio Chausson témoigne de sa passion pour la musique française et le classicisme viennois ; les trios de Haydn en particulier, dont la liberté et la richesse sont une source d'inspiration inépuisable. Séduits par la générosité et la poésie d'Ernest Chausson, les musiciens ont à cœur de jouer des trios de compositeurs romantiques

français parfois injustement oubliés. Également friands de transcription, ils ont à leur actif plus d'une quinzaine d'arrangements pour trio, notamment *La Valse* de Ravel ou *l'Introduction et Polonaise brillante* de Chopin. L'année 2013 voit leur vaste répertoire s'enrichir des triples concertos de Beethoven et Chausson – une transcription du *Concert op. 21* écrite par le compositeur Mathieu Lamboley. Le Trio Chausson s'est formé au Conservatoire de Paris (CNSMDP), où il a bénéficié de l'enseignement de Pierre-Laurent Aimard et Claire Désert. Il a ensuite intégré l'European Chamber Music Academy, où il a suivi plus spécialement les cours de Hatto Beyerle, personnalité musicale qui a été la pierre angulaire de sa carrière. La transmission musicale étant particulièrement importante aux yeux des musiciens du Trio Chausson, ils enseignent respectivement le violon à Londres, le piano à Torcy et la musique de chambre à Angers.

MÉLOMANES ENGAGÉS

REJOIGNEZ-NOUS !

Rejoignez l'Association des Amis, présidée par Patricia Barbizet, et soutenez le projet musical, éducatif et patrimonial de la Philharmonie tout en profitant d'avantages exclusifs.

Soyez les tout premiers à découvrir la programmation de la prochaine saison et réservez les meilleures places.

Bénéficiez de tarifs privilégiés et d'un interlocuteur dédié.

Obtenez grâce à votre carte de membre de nombreux avantages : accès prioritaire au parking, accès à l'espace des Amis, accès libre aux expositions, tarifs réduits en boutique, apéritif offert au restaurant le Balcon...

Découvrez les coulisses de la Philharmonie : répétitions, rencontres, leçons de musique, vernissages d'expositions...

Plusieurs niveaux d'adhésion, de 50 € à 5 000 € par an.

Vous avez moins de 40 ans, bénéficiez d'une réduction de 50 % sur votre adhésion pour les mêmes avantages. 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. Déduction sur ISF, legs : nous contacter

Anne-Flore Courroye

afcourroye@cite-musique.fr • 01 53 38 38 31

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

Faites vivre à vos clients et à vos collaborateurs une expérience musicale sans équivalent grâce à nos **Formules Prestige**.

Organisez vos **événements** : de la Grande salle au Grand salon panoramique, les multiples espaces de la Philharmonie sont à votre disposition.

Recevez vos invités pour une visite privée de l'exposition **Marc Chagall : Le Triomphe de la musique** ou **The Velvet Underground**.

Associez votre image à un cycle de concerts ou à une exposition, en qualité de **mécène** ou **parrain**.

Dans le cadre de l'engagement sociétal des entreprises, soutenez l'un des nombreux **projets éducatifs** de la Philharmonie.

Rejoignez **Prima la Musica**, le cercle des entreprises mécènes et vivez la Philharmonie de l'intérieur.

Dans le cadre du mécénat, l'entreprise peut déduire de l'impôt sur les sociétés 60 % du montant de son don dans la limite de 5 % du CA (reportable sur cinq exercices).

Sabrina Cook-Pierrès Service des Offres aux entreprises
scook@cite-musique.fr • 01 44 84 46 76

Ombeline Eloy Développement du mécénat et du parrainage d'entreprise
oeloy@cite-musique.fr • 01 53 38 38 32

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

LA PHILHARMONIE DE PARIS REMERCIE

— SON GRAND MÉCÈNE —

— LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION ET DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES —

Champagne Deutz, Fondation de France, Fondation PSA Peugeot Citroën, Fondation KMPG
Farrow & Ball, Demory

— LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES DU PROGRAMME DÉMOS 2015-2018 —

fondation
daniel & nina carasso
Secrétariat de la Fondation de France

ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE

FONDATION **eco**

bpirance

eren

The EHA Foundation

Philippe Strobant, l'Association des Amis de la Philharmonie

— LES MEMBRES DU CERCLE D'ENTREPRISES —

PRIMA LA MUSICA

Intel Corporation, Renault
Gecina, IMCD

Angeris, Artelia, Batyom, Dron Location, Groupe Balas, Groupe Imestia, Linkhynet, UTB
Et les réseaux partenaires : Le Medef de Paris et le Medef de l'Est parisien

— LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS —

— LES AMIS DE LA PHILHARMONIE DE PARIS —

— LE CERCLE DES GRANDS DONATEURS —

Anne-Charlotte Amory, Patricia Barbizet, Jean Bouquot,
Dominique Dessailly et Nicole Lamson, Xavier Marin,
Xavier Moreno et Marie-Joséphine de Bodinat-Moreno, Jay Nirsimloo,
Philippe Strobant, François-Xavier Villemin

PATRICIA BARBIZET PRÉSIDE
LES AMIS DE LA PHILHARMONIE DE PARIS,
LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS
ET LE CERCLE DES GRANDS DONATEURS.

PHILHARMONIE DE PARIS

01 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LA PHILHARMONIE DE PARIS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON
(PHILHARMONIE 1 - NIVEAU 6)
01 40 32 30 01
RESTAURANT-LEBALCON.FR

.....
L'ATELIER ÉRIC KAYSER®
(PHILHARMONIE 1 - REZ-DE-PARC)
01 40 32 30 02

.....
CAFÉ DES CONCERTS
(CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 2)
01 42 49 74 74
CAFEDESCONCERTS.COM

Photo couverture © Jaume Borràs • ES 1 1041 030 - 2 1041 046 - 3 1041 047 • Imprimeur BAE

MAIRIE DE PARIS