

La France romantique

Concert éducatif
Jeudi 11 et samedi 13 février 2010

Le concert du 11 février est diffusé en direct sur les sites Internet
www.citedelamusique.fr, www.sallepleyel.fr et www.arteliveweb.com.

Il y restera disponible gratuitement pendant deux mois.

Le concert du 13 février est enregistré par France Musique.

Pièce participative

Toi prisonnier, homme masqué,
Dans un cachot, ils t'ont jeté.

Sortiras-tu de ta prison
Pour dévoiler ton nom ?

Sais-tu pourquoi tu croupis là ?
Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ?

Ton frère jumeau le Roi Soleil
N'a pas connu pareil.

Jeudi 11 février, 14h30

Samedi 13 février, 11h

Salle Pleyel

La France romantique

Georges Bizet

Carmen - Overture

Daniel-François-Esprit Auber

La Muette de Portici - Overture

Henri Rabaud

La Procession Nocturne

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 - 1er mouvement (extrait)

Georges Bizet

Jeux d'Enfants (extraits)

Ambroise Thomas

Raymond - Overture

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Les Siècles

Raphaël Pidoux, violoncelle

Giovanni von Essen, chant

Durée du concert : 1h

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur le site internet www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

Georges Bizet (1838 - 1875) : une courte carrière

Une enfance bercée par le chant et le piano

Avec un père et un oncle professeurs de chant et une mère pianiste, Georges baigne dans la musique. Enfant prodige, il entre à neuf ans au Conservatoire de Paris. À dix-sept ans, il compose sa première symphonie en un mois.

Les *Jeux d'enfants* (*Berceuse*, *La Toupie*) - 1871

Georges déploie ses talents d'orchestrateur en transposant pour l'orchestre cinq pièces des *Jeux d'enfants*, à l'origine pour piano à quatre mains. Poétique et balancée, la mélodie de la *Berceuse* est énoncée par les violons, puis reprise par la clarinette, agrémentée de brèves interventions de la flûte et du hautbois. Autre ambiance pour *La Toupie* qui, lancée par un accord *forte*, tourne, ralentit, s'arrête... puis reprend sa course. À la vivacité du bourdonnement des cordes se superposent des notes piquées et espiègles.

Une fin prématurée

On doit à Bizet *Carmen*, l'un des opéras les plus populaires au monde, mais un bain dans la Seine glacée précipite la fin de l'auteur qui meurt à trente-sept ans sans avoir connu le succès.

Daniel-François-Esprit Auber (1782 - 1871) : star hier, oublié aujourd'hui

Une vraie vocation

Destiné à reprendre un commerce familial, Daniel préfère la musique. Il étudie auprès de l'exigeant Cherubini qui dit de lui : « il ne manque pas d'imagination mais il lui faudrait commencer par oublier ce qu'il sait, en supposant qu'il sache quelque chose ». Ces critiques poussent Daniel à se perfectionner.

Un compositeur prolifique

À la mort de son père, ruiné, il travaille dur et produit un opéra par an en collaboration avec le talentueux librettiste¹ Eugène Scribe. C'est le début du succès.

Lorsque musique et politique se mêlent : *La Muette de Portici* - 1828

Dans un contexte politique agité, Auber compose un grand opéra qui correspond au nouveau goût du public : mise en scène spectaculaire, costumes et décors somptueux. L'histoire de *La Muette de Portici*, un drame amoureux, se déroule sur une trame historique qui réveille le patriotisme du public. Deux ans plus tard, une représentation à Bruxelles conduit les belges à la révolte contre l'occupation hollandaise, menant le pays à l'indépendance !

Henri Rabaud (1873 - 1949) : le « romantique classique »

Une lignée de musiciens

Henri suit la tradition d'une famille musicienne et reçoit une éducation musicale complète. Un de ses professeurs du Conservatoire de Paris le décrit comme un « grand jeune homme aux allures sérieuses et distantes... ».

¹ Librettiste : auteur qui écrit les paroles des opéras.

Le mythe de Faust, *La Procession nocturne* - 1896

Le docteur Faust conclut un pacte avec le Diable et lui vend son âme contre une deuxième vie. La musique décrit son errance dans la forêt, lorsqu'il croise une procession qui s'avance de façon sinistre. Après cette rencontre, il se retrouve seul et pleure la perte de sa foi.

Un poème symphonique

Cette composition pour orchestre, très à la mode au XIXe siècle, est généralement en une seule partie. Elle s'inspire souvent d'une œuvre littéraire, ici, *Faust* de l'écrivain autrichien Nikolaus Lenau.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : une carrière heureuse

Un jeune virtuose

Camille commence le piano avec sa grand-tante puis apprend auprès des meilleurs pédagogues. Très doué, il donne son premier concert à onze ans, entre au Conservatoire de Paris à treize et y étudie le piano, l'orgue et la composition.

Un grand organiste

Nommé organiste de l'église Saint-Merri puis de la Madeleine à Paris, Camille est un incroyable improvisateur. Le virtuose Franz Liszt le décrit comme « le premier organiste du monde ».

Infatigable Saint-Saëns !

Tout en défendant les œuvres de grands maîtres, Camille compose, enseigne le piano, écrit dans les journaux. Il fonde aussi la Société Nationale de Musique qui favorise la diffusion des œuvres de compositeurs français.

Le Concerto pour violoncelle n°1 (1er mouvement) - 1872

Heureux compositeur du *Carnaval des animaux*, il est aussi l'auteur d'un premier concerto pour violoncelle. Habituellement en trois mouvements, celui-ci est une sorte de fantaisie conçue d'un seul bloc. Le soliste, se livrant à des acrobaties dans nombre d'œuvres romantiques, est ici plus chantant, entamant avec l'orchestre un dialogue élégant et harmonieux.

Ambroise Thomas (1811 - 1896) : un style simple à l'opposé de certains de ses contemporains

D'une enfance prodige à l'ouverture de *Raymond* - 1851

Fils d'un violoniste et d'une cantatrice, Ambroise apprend la musique en même temps que l'alphabet puis intègre plus tard le Conservatoire de Paris. Sa musique, légère et mélodieuse, plaît au public bourgeois du Second Empire. Son opéra, *Raymond*, inspiré de *L'homme au Masque de fer* d'Alexandre Dumas, commence par une ouverture gaie, vive, dynamique, éclairée par le triangle et la flûte piccolo.

Biographies

François Xavier-Roth

François-Xavier Roth est directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Liège Wallonie-Bruxelles mais aussi Associated Guest Conductor du BBC National Orchestra of Wales, chef associé de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et chef principal invité de l'Orquesta Sinfonica de Navarra. Il a en outre bâti des relations privilégiées avec le London Symphony Orchestra et l'Ensemble intercontemporain qu'il dirige régulièrement. Le répertoire de François-Xavier Roth s'étend de la musique du XVIIe siècle aux créations contemporaines, du répertoire symphonique ou lyrique à la musique d'ensemble. Il crée en 2003 Les Siècles, orchestre d'un genre nouveau, jouant tant sur instruments anciens que modernes. François-Xavier Roth a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 2000, il remporte le 1er Prix du concours de direction d'orchestre Donatella Flick à Londres et assiste Sir John Eliot Gardiner durant plusieurs années.

Pierre Charvet

Le compositeur Pierre Charvet est né en 1968. Il a étudié à la *Manhattan School of Music* à New York et à l'Ircam à Paris. Sa musique, bien qu'instrumentale, fait largement appel aux nouvelles technologies et a été l'objet de nombreuses commandes, de concerts, de diffusions radios et télévisions. Son CD monographique *L'Invitation au voyage* paru chez Universal Classics a été primé au Grand Prix des compositeurs de La Lettre du musicien. Parmi ses

œuvres récentes : *Regardez-le !* pour orchestre, composé pour Les Siècles et François-Xavier Roth, *And Death* pour alto et dispositif informatique, et la musique de scène de *L'homme qui danse*, pour le comédien Philippe Caubère. Pierre Charvet a toujours milité pour que la musique dite classique puisse toucher le public le plus large, sans exclusion. S'il a enseigné la composition à la *Manhattan School of Music* de 1994 à 2001, il est aussi l'auteur et le présentateur de *Presto*, émission musicale hebdomadaire sur France 2, et du *Mot musical du jour*, tous les matins sur France Musique. Auparavant, il avait conçu et animé la série *Simple comme musique* sur France 5 et *La musique de Maître Pierre* sur Mezzo. Il est l'auteur de deux livres, *Comment parler de musique aux enfants* (Adam Biro Ed.) et *Entretiens avec Philippe Caubère* (L'insolite Ed.). Depuis 2008, il présente la série des concerts éducatifs de l'orchestre Les Siècles de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel.

Raphaël Pidoux

Après des études au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP), il se perfectionne aux Etats-Unis, au Canada et en Allemagne. Il mène depuis une carrière internationale avec le Trio Wanderer jouant notamment au Wigmore Hall de Londres, à l'Herkulessal de Munich, à la Philharmonie de Berlin, au Concertgebouw d'Amsterdam, au Musikverein de Graz, à la Scala de Milan, au Festival de Salzbourg, à Edimbourg, à Osaka... Victoire de la Musique en 1997, 2000 et 2009, il enregistre chez Sony Classical puis chez Harmonia Mundi. Par ailleurs, Raphaël Pidoux joue

régulièrement avec Christophe Coin et l'Ensemble Baroque de Limoges, les Quatuors Manfred, Mosaïques, l'orchestre Les Siècles que dirige François-Xavier Roth, l'Opéra de Rouen... Il aborde également le répertoire de Piazzolla avec l'accordéoniste Richard Galliano et joue « Bach Suite », chorégraphie de Noureev avec Kader Belarbi à l'Opéra de Paris. Raphaël Pidoux est membre du jury du Concours International ARD de Munich et professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris.

Giovanni Von Essen

À la suite d'un parcours éducatif classique et d'études aux côtés du compositeur Barry Harris et du vocaliste Andy Bey, la chanteuse et compositrice new-yorkaise Giovanni Von Essen décide de faire son propre chemin musical. Aujourd'hui, elle chante avec son groupe *Essential*, basé à New York, et avec une nouvelle formation parisienne, *Sister's Moon*. Toutes marquées par l'influence du jazz et de la soul, les compositions originales de ces deux groupes sont aussi le reflet d'une vision mélodique propre à Giovanni.

Les Siècles

En 2003, le chef d'orchestre François-Xavier Roth décide de créer un orchestre d'un genre nouveau : Les Siècles. Formation unique au monde, réunissant des musiciens d'une nouvelle génération, capables d'utiliser aussi bien les instruments anciens que modernes, Les Siècles inscrivent leur démarche dans une dynamique de synthèse, mettant en perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.

Les Siècles se sont produits à Paris (Opéra-Comique, salle Gaveau, Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville, Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel et Cité de la Musique), à Nantes lors de la Folle Journée, à Tokyo, à Londres et en Allemagne. Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de la musique classique, les musiciens de l'ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques dans les écoles, les hôpitaux ou encore les prisons et s'associent à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel dans le cadre d'ateliers musicaux. Cet orchestre est également l'acteur principal de l'émission de télévision *Presto* proposée chaque semaine à plus de quatre millions de téléspectateurs sur France 2. La nouvelle série de *Presto !* a été tournée à la Salle Pleyel pendant l'été 2009.

Les Siècles sont soutenus par l'ADAMI, la SPEDIDAM, le Fonds pour la Création Musicale (FCM), la Fondation Echanges et Bibliothèques et Katy et Matthieu Debost. L'orchestre intervient régulièrement dans le département des Hauts-de-Seine grâce au soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine et de la DRAC Île-de-France et dans le département de l'Aisne grâce au soutien de la DRAC Picardie. Par ailleurs, Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l'émission de télévision Presto.

Violon Solo
François-Marie Drieux

Violons I
Catherine Jacquet
Jan Orawiec
Sébastien Richaud
Nathalie Saint-Arroman
Nicolas Simon
Matthias Tranchant
Vanessa Ugarte

Violons II
Martial Gauthier, chef d'attaque des 2nds
Laure Boissinot
Caroline Florenville
Quentin Jaussaud
Arnaud Lehmann
Simon Milone
Rachel Rowntree

Altos
Carole Dauphin
Vincent Debruyne
Marie Kuchinsky
Sébastien Lévy
Lucie Uzzeni

Violoncelles
Julien Barre
Guillaume Francois
Pascale Jaupart
Emilie Wallyn

Contrebasses
Philippe Blard
Damien Guffroy
Marion Mallevaes

Flûtes
Jean Brégnac
Marion Ralincourt
Gionata Sgambaro

Hautbois
Pascal Morvan
Stéphane Morvan

Clarinettes
Julien Hervé
Rhéa Vallois

Bassons
Ricardo Rapoport
Michael Rolland

Cors
Emmanuel Beneche
Pierre Rougerie
Matthieu Siegrist
Pierre Vericel

Trompettes
Sylvain Maillard
Fabien Norbert

Trombones
Fabien Cyprien
Cyril Lelimosin
Jonathan Leroi

Tubas
Arnaud Boukhitine

Harpes
Marianne Le Mentec

Timbales
Camille Basle

Percussions
David Dewaste
Matthieu Chardon
Eriko Minami

Et aussi...

> LES NOUVEAUTÉS

• Concerts éducatifs en semaine pour les scolaires

La Cité de la musique s'adapte au nouveau rythme scolaire en proposant des concerts éducatifs en semaine.

Leur objectif : faciliter la réception par les jeunes de la musique symphonique et de l'opéra, découvrir les percussions à travers les siècles et les continents.

En classe : les ateliers de préparation au concert

Grâce à un parc instrumental mis à leur disposition par la Cité de la musique, les enfants, guidés par des musiciens, s'initient de manière ludique et interactive aux œuvres du programme. Plus qu'un atelier de sensibilisation, cette rencontre à l'école est un formidable moment d'échange avant de se retrouver au concert.

Pour toute information :
enseignants@cite-musique.fr

• Ateliers de préparation aux concerts éducatifs en famille

Le dispositif de sensibilisation aux œuvres programmées s'étend à tous les publics. Ainsi, avant les concerts éducatifs en famille de l'orchestre Les Siècles, les familles peuvent participer à un atelier de préparation avec les musiciens mené par la pédagogue Sarah Goldfarb au cours duquel des exercices ludiques sur instruments à percussion révèlent les différentes composantes des œuvres musicales. Une occasion unique de partager un moment de complicité avec les musiciens de l'orchestre !

> CONCERT ÉDUCATIF

MERCREDI 23 JUIN, 18H
Salle Pleyel

Take A Bow!

London Symphony Orchestra
John Eliot Gardiner, direction
Élèves d'établissements scolaires,
d'associations et de conservatoires
d'Île-de-France

Coproduction Cité de la musique, Salle Pleyel

Durée : 60 minutes. Dès 8 ans.

À LA CITÉ DE LA MUSIQUE

> CONCERT ÉDUCATIF

SAMEDI 13 MARS, 11H

Le Bourgeois gentilhomme

Les Siècles
François-Xavier Roth, direction
Pierre Charvet, présentation

Durée : 60 minutes. Dès 8 ans.

> LES PROCHAINS SALONS MUSICAUX

SAMEDI 20 MARS 11H

100 notes à la seconde : le soliste virtuose

Dimanche 11 avril, 16h

Divas et autres voix

Intervenant : Jean-Marie Lamour

> MÉDIATHÈQUE

En écho à ce concert, nous vous proposons...

> Sur le site Internet <http://mediatheque.cite-musique.fr>

... de consulter dans les « Dossiers pédagogiques »

• Le dossier pédagogique en ligne *La France romantique* dans les « Concerts éducatifs »
biographies des compositeurs, des commentaires d'œuvres, des extraits audio synchronisés avec la partition).

• *Romantisme* dans les « Repères musicologiques »

... de regarder un documentaire dans les « Vidéos »

Objectif Concert, documentaire illustrant les ateliers musicaux menés par la pédagogue Sarah Goldfarb et Les Siècles

...de regarder un extrait vidéo dans les « Concerts »

Chantez ! concert éducatif enregistré en mars 2009

...d'écouter un extrait dans les « Concerts »

L'ouverture de la Muette de Portici de **Daniel-François-Esprit Auber** par les Lauréats du Conservatoire de Paris enregistré en octobre 1997

... de regarder dans les « Collections du musée »

Les portraits de Auber, Thomas, Rabaud, Bizet et Saint-Saëns conservés au Musée de la musique

Réservation 01 42 56 13 13 • www.sallepleyel.fr 252, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

MAIRIE DE PARIS

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
mécène principal

LCI

L'EXPRESS

LE FIGARO