

PHILHARMONIE DE PARIS
CONCERT EN TEMPS SCOLAIRE

Vendredi 15 Avril 2016

ITALIA IN MUSICA

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS
SILVIA MASSARELLI, DIRECTION
VINCENT VITTOZ, MISE EN SCÈNE
SILVIA ALVAREZ BAAMONDE, PRÉSENTATION
ELSA MOATTI, PRÉSENTATION

VENDREDI 15 AVRIL – 11H

GRANDE SALLE

ITALIA IN MUSICA

Ottorino Respighi

Suite La Boutique fantasque d'après Rossini

Nicola Campogrande

The Expo Variations: Francia (création française)

Alfredo Casella

Rhapsodie pour orchestre op.11

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS

SILVIA MASSARELLI, DIRECTION

VINCENT VITTOZ, MISE EN SCÈNE

SILVIA ALVAREZ BAAMONDE, PRÉSENTATION

ELSA MOATTI, PRÉSENTATION

Une boîte à outils numériques vous permet de préparer le concert sur digital.philharmoniedeparis.fr/outils-educatifs.aspx

Coproduction Conservatoire de Paris, Philharmonie de Paris.

DURÉE DU CONCERT : 1H.

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

ITALIA IN MUSICA

Ce programme met l'Italie à l'honneur. Silvia Massarelli, chef d'orchestre italienne, dirige la musique de trois de ses compatriotes : Ottorino Respighi (1879-1936), Alfredo Casella (1883-1947) et Nicola Campogrande (né en 1969). Le ballet de Respighi s'inscrit dans la tradition musicale italienne en empruntant des thèmes à Rossini. La *Rhapsodie* de Casella utilise des chants populaires de différentes régions d'Italie. L'œuvre de Campogrande sort du cadre italien pour célébrer la France en s'appuyant sur *La Marseillaise*. On verra donc trois manières de rendre hommage à un pays en musique.

BATTLE DE DANSES DANS LA BOUTIQUE D'OTTORINO RESPIGHI

Ottorino Respighi, photographie de Ghitta Lorell, Rome, 1934 © Gallica BnF

Respighi a choisi de faire honneur à un autre compositeur de son pays, Giacchino Rossini, en transcrivant pour orchestre ses *Péchés de vieillesse*. Ainsi naît *La Boutique fantasque*, ballet créé en 1919 par la troupe de danseurs de Serge Diaghilev, les Ballets russes. La musique suit pas à pas l'histoire d'un fabricant de jouets et de ses poupées. Après une ouverture musicale brillante, les poupées séduisent les passants par une **tarentelle**. Puis, sur une musique humoristique, un couple de danseurs de **cancan** impressionne le public : un Américain décide alors d'acheter le danseur, tandis qu'un Russe choisit la danseuse. Le fabricant conclut la vente et propose aux familles de récupérer les poupées le lendemain. Mais celles-ci prennent vie durant la nuit : un **nocturne** débutant par un accompagnement de harpe fait place à la rêverie. Le couple s'échappe pour rester uni. Le lendemain, les clients menacent le fabricant, sauvé par ses poupées qui chassent Américains et Russes de la boutique dans un **galop** final effréné.

La Boutique fantasque, Alexandra Danilova
et Léonide Massine en danseurs de cancan,
photographie de Maurice Seymour,
© Gallica BnF

CAMPOGRANDE, À CONSOMMER SANS MODÉRATION !

Né en 1969, Nicola Campogrande fait ses premiers pas au Conservatoire de Milan. Son catalogue comporte de la musique de chambre, des œuvres symphoniques et de la musique de scène et de film. Il mêle traditions et tendances musicales d'aujourd'hui, s'inspire du rock et du jazz. Il travaille également à la radio et à la télévision.

The Expo Variations ont été créées en juillet 2015 à l'Exposition Universelle de Milan. Nicola Campogrande répond à une commande de l'Orchestre symphonique Verdi en rendant hommage à vingt-quatre pays dont la France. Dans cette œuvre, le compositeur utilise une mélodie qui relie les nations choisies et qu'il nourrit des différents hymnes nationaux. Dans *Francia*, seules quatre notes de *La Marseillaise* sont d'abord utilisées. Le but de l'œuvre est humaniste : l'idée est de « représenter l'être humain avec des caractéristiques universelles et de le "nourrir" de notes, de rythmes [...] pour le faire grandir et vivre différemment selon sa nourriture musicale ».

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR LA SICILE ET NAPLES AVEC CASELLA

Alfredo Casella © Library of Congress

Alfredo Casella arrive à Paris à l'âge de 13 ans pour suivre des études de musique au Conservatoire, où il rencontre le jeune Maurice Ravel. Il devient compositeur, pianiste et chef d'orchestre !

Inspiré par ses origines italiennes, il compose en 1909 une rhapsodie, intitulée *Italia*. Elle mélange des chants issus des folklores sicilien et napolitain d'une part, une écriture savante pour grand orchestre symphonique d'autre part. Casella reprend les mélodies de ces chansons auxquelles il ajoute des variations. Bien qu'il n'y ait pas de paroles dans cette œuvre, les effets musicaux choisis par le compositeur suffisent à traduire les émotions des textes originaux. Par exemple, le premier chant, qui évoque une dispute entre deux amoureux, est ponctué

d'accords **fortissimo** et secs, qui montrent l'aspect dramatique de la situation. Un peu plus tard, après des **glissandi** de harpe, le basson reprend le chant que les femmes de marins entonnaient en travaillant.

La pièce est construite en deux parties contrastées : essayez de distinguer le moment où Casella quitte la Sicile et ses chants tragiques pour Naples et ses mélodies entraînantes, dont le célèbre *Funiculì funiculà*.

SILVIA ALVAREZ BAAMONDE, LOUISE BOISSELIER, ANNABELLE CARRÉ, PIERRE DUTILLIEUX, COLINE FELER, COLINE INFANTE, TRISTAN LABOURET, ÉLÈVES DE LA CLASSE DES MÉTIERS DE LA CULTURE MUSICALE

LEXIQUE

Cancan : danse apparue vers 1920 dans les bals publics. Elle se nomme alors « chahut ». On la connaît mieux sous le nom de french cancan, avec une chorégraphie où les danseuses lèvent très haut la jambe.

Fortissimo : signifie que la musique est jouée très fort.

Galop : danse de bal brillante à deux temps qui apparaît en France vers 1830.

Glissando : procédé qui consiste à passer d'une note à l'autre dans un geste très rapide, du grave à l'aigu ou inversement. Dans le cas de la harpe, le *glissando* permet de jouer toutes les notes qui se suivent en un mouvement très souple.

Nocturne : pièce instrumentale romantique, le plus souvent pour piano mais pas ici ! Le nocturne a un caractère poétique qui évoque les mystères de la nuit.

Tarentelle : danse rapide d'Italie du sud.

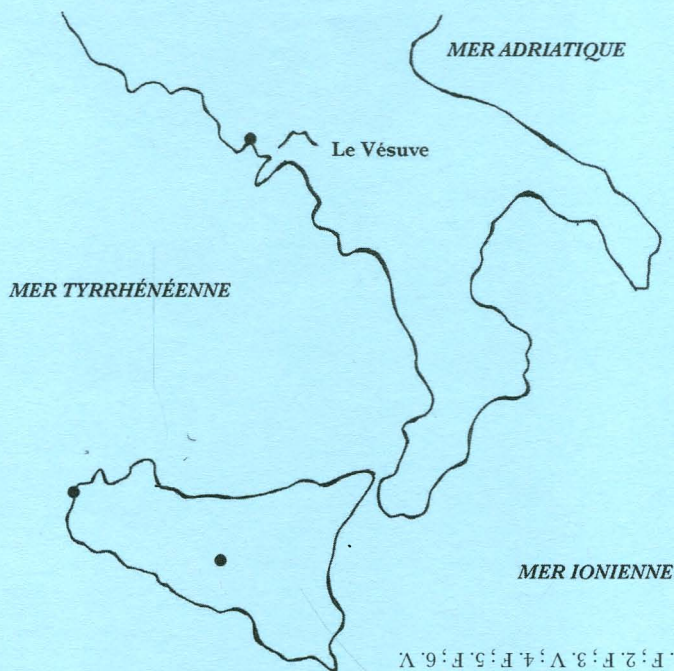
JEUX

VRAI OU FAUX

1. Alfredo Casella a fait toutes ses études en Italie. V / F
2. Dans *La Boutique fantasque*, Respighi s'inspire de musiques de Verdi. V / F
3. Dans *Francia* de Campogrande, on entend l'air de *La Marseillaise*. V / F
4. Tous les chants utilisés par Casella dans *Italia* viennent de Sicile. V / F
5. Les *Péchés de ma vieillesse* de Rossini sont des pièces pour orchestre. V / F
6. L'œuvre de Campogrande a été créée l'année dernière à l'Exposition universelle de Milan. V / F

SUR LA CARTE

1. Place la ville de Caltanissetta, celle dont proviennent les trois premiers chants populaires d'*Italia*. Caltanissetta est au centre de la Sicile, et la Sicile est une île !
2. Tu peux aussi placer Trapani, le port à l'extrême ouest de la Sicile d'où vient le dernier chant d'*Italia*, joué par le basson.
3. Sur le continent, le ville de Naples est dans une baie magnifique d'où l'on voit un volcan : le Vésuve.

VRAI OU FAUX : 1. F ; 2. F ; 3. V ; 4. F ; 5. F ; 6. V

Réponses

Silvia Massarelli

Silvia Massarelli allie à son enthousiasme et à son dévouement pour la musique une importante rigueur lors de ses concerts, mais aussi une aisance naturelle à partager avec son public la joie de faire de la musique : chacune de ses interprétations se caractérise par un climat solaire et plein d'énergie. Son affinité particulière avec le monde de la musique française, son attention envers toutes les expressions les plus créatives de la musique contemporaine qu'elle aborde comme un répertoire rare et exceptionnel, font de Silvia Massarelli une interprète surprenante dans le paysage musical italien. Première femme chef d'orchestre à obtenir le « Grand Prix de direction d'orchestre » au Concours international de Besançon (présidé par Manuel Rosenthal), prix de la Critique au Concours Prokofiev à Saint-Pétersbourg et seul prix décerné au concours « Robert Blot » à Paris, Silvia Massarelli a étudié au Conservatoire Santa Cecilia à Rome, avec Bruno Aprea, et au Conservatoire de Paris, où elle a obtenu un Premier Prix à l'unanimité du jury. Comme pianiste, elle a remporté, entre autres, le premier prix à l'unanimité du jury (le seul attribué) au Concours international Jean-Sébastien Bach de Paris où elle a fait ses débuts en tant que soliste avec orchestre à la salle Gaveau. Chef assistante de Myung-Whun Chung à l'Opéra Bastille de Paris et de Laurent Petit-Girard à l'Opéra Comique de Paris, Silvia Massarelli a collaboré avec des musiciens de renom tels que Claude Delangle, Martin Spangenberg, clarinette solo du Muncher Philharmoniker, Michel Dalberto, Jean-Yves Fourmeau, saxophone solo du Berliner Philharmoniker. Elle a dirigé la création de nombreux compositeurs, parmi lesquels Jacqueline Fontyn, Edison Denisov, Lowell Liebermann,

Éric Tanguy, Thierry Escaich, Lorenzo Palomo, et a été invitée par le Nordic Days Music Festival à Reykjavik. Elle a été invitée par de nombreux orchestres prestigieux tels que le New York Philharmonic, le Wiener Kammer Orchester, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, l'Orchestre des Concerts Lamoureux, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, l'Orchestre Symphonique de Tours, le Haendel Festspiele Orchester di Halle, le Podlasie Opera et le Philharmonic di Bialystok, le Cyprus Symphony Orchestra, l'Ecuador State National Orchestra. Parmi les nombreux orchestres italiens dirigés jusqu'ici se distinguent les collaborations avec l'Orchestra Filarmonica di Torino et l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI ; parmi ses prochains engagements, une participation avec l'OFT au Festival MITO et un début à la Grande Salle de la Philharmonie de Paris. Silvia Massarelli vit à Pordenone, Italie du Nord, avec son mari Ing Andrea Brundisini et leurs deux filles, Virginia et Ginevra.

Vincent Vittoz

Après l'obtention d'un BTS de régie-administration à L'ENSATT, quatre années d'assistantat à la mise en scène aux Chorégies d'Orange et au festival de Carpentras, Vincent Vittoz interprète Shakespeare, Pirandello, Molière, Giraudoux, puis se consacre ensuite au théâtre musical. Il joue, entre autres, le rôle principal de Seymour dans *La Petite Boutique* des horreurs (Nomination au Molière et aux Victoires de la musique en 1987), Molière dans *Les Empires de Lune* (Molière 1992 du meilleur spectacle musical), Jean Valjean dans *Les Misérables* au Théâtre Mogador (Molière 1993 du meilleur

spectacle musical), et dans plusieurs créations à la Péniche-Opéra. Au cinéma, on a pu le voir dans *La Maison assassinée* de Georges Lautner. En tant que metteur en scène, Vincent Vittoz signe *The Old Maid and the Thief* de Gian Carlo Menotti à la Péniche-Opéra, *Ba-ta-clan*, *Croquefer* et *La Bonne d'enfants* d'Offenbach, *Les Tréteaux de Maître Pierre* de Manuel de Falla, *L'Écureuil malicieux* de Nino Rota, *Mort à Venise* de Benjamin Britten et *Don Carlos* de Verdi à l'Opéra de Metz. Il adapte, joue et met en scène un spectacle consacré à Jacques Prévert, *Aux enfants qui s'aiment*, à la Péniche-Opéra et au festival d'Avignon. Il signe également l'adaptation de *La Cambiale di matrimonio* de Rossini au festival de Saint-Céré et à l'Opéra de Massy, *Xerxès* de Haendel, *Madame De* de Jean-Michel Damase à l'Opéra de Genève, *Don Procopio* de Bizet à l'Opéra de Rennes, *Crimes of Passion* d'Astor Piazzola à Londres, *Fantasio* d'Offenbach, *Le Songe d'une nuit d'été* de Benjamin Britten, *Les Aventures du Roi Pausole* d'Arthur Honegger et *Le Médium et le pauvre matelot* à l'Opéra de Fribourg, *L'Étoile* d'Emmanuel Chabrier, *Liebeslieder* de Brahms au festival de Chartres, *Pelléas et Mélisande* de Debussy à l'Auditorium du Musée d'Orsay, *Tom Jones* de Philidor à l'Opéra de Lausanne, *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart à l'Opéra de Marseille... Il crée à la Péniche Opéra une comédie musicale qu'il écrit et met en scène, *L'Ultime rendez-vous*, il joue et met en scène *Musique de placard* de Dubillard-Offenbach. Il signe une nouvelle adaptation française au Conservatoire de Paris de *La Petite Renarde rusée* de Janacek, de *La Serva Padrona* de Pergolèse, *La Cambiale di matrimonio* de Rossini au théâtre de Bastia, *La Voix humaine* au théâtre de l'Athénée, *Lundi*, *Monsieur vous serez riche* de Rémo Forlani et Antoine Duhamel à l'Opéra de Metz,

Die Entführung aus dem Serail à l'Opéra de Rennes, *L'Enfant et les sortilèges* au festival de la Meige, *Cavalleria Rusticana* à l'Opéra de Saint-Etienne et *La Vénitienne* de Michel De La Barre au CMB de Versailles.

Durant trois années, Vincent Vittoz a été conseiller à la Péniche-Opéra, enseignant des arts de la scène au conservatoire du IXe à Paris. Il enseigne actuellement les arts de la scène au Conservatoire de Paris.

Silvia Alvarez Baamonde

La musique, comme la vie, ne cesse de se transmettre... Et c'est dans l'univers de cette transmission musicale, dans cette infatigable chaîne aux mille bouches et aux mille oreilles, que Silvia Alvarez a trouvé sa place ; entre la scène et le fauteuil, elle est devenue ce maillon loufoque qui réunit l'artiste et le spectateur. Ainsi, les ingrédients secrets de l'humour et de la pédagogie ont déjà secoué la Salle Pleyel, le Théâtre du Châtelet, ou encore l'Amphithéâtre Bastille. Des enquêtes musico-policieres sous les pas de Sherlock Holmes et du Dr. Watson, des sauvetages musico-culinaires de la main de Florestan et d'Eusebius... sont autant d'aventures capables de nous rendre tangible la magie de la musique.

Son premier souvenir musical ? Le son rouillé du saxophone de son grand-père galicien... Grâce à lui (par sa faute), Silvia Alvarez a voulu s'essayer à tout : la guitare, le piano, le chant... jusqu'à avoir le coup de cœur pour le violoncelle. La musique devient une langue mère, au même titre que l'espagnol, le galicien et l'anglais. L'aventure se poursuit alors loin des côtes celtiques de La Corogne, dans une énième langue, un français aux accents pimentés qui persistent toujours. En 2012, elle obtient son Prix de Violoncelle au CRR de Paris,

sous la tutelle de Raphaël Chrétien. Au long de ce chemin, elle aura côtoyé des violoncellistes de renom comme Xavier Gagnepain, François Salque et Béatrice Noël. Curieuse jusqu'à l'overdose, elle se tourne vers le monde de la musicologie et de l'écriture musicale au Conservatoire de Paris. Elle obtient plusieurs récompenses : Prix d'Analyse, Prix de Polyphonie Renaissance, Prix d'Écriture du XXe siècle... S'ouvre alors une nouvelle étape : l'ère des spectacles, des ateliers pédagogiques destinés aux enfants, aux jeunes des banlieues, aux parkinsoniens, bref... aux oubliés de la musique classique. Désormais, un seul objectif plane à l'horizon : la musique pour tous et par tous.

Elsa Moatti

Violoniste, improvisatrice, pédagogue et médiatrice : autant de cordes à l'arc d'Elsa Moatti. Du violon baroque à la création contemporaine, en passant par l'improvisation, le théâtre musical et même le cinéma, elle se produit avec différents artistes et ensembles, tels que l'orchestre de la Loge Olympique dirigé par Julien Chauvin, l'Ensemble intercontemporain, la compagnie Voque de Jacques Rebotier, elle crée un duo Bach+Pétrarque avec Emmanuelle Cordoliani, rejoint comme premier violon le quatuor de ciné-concert Medvedkine ainsi que le Quatuor Eleanora réuni autour du jazzman Vincent Lê Quang, et tourne dans le film *Dentro* de Andrés Arce Maldonado. Elle joue également en soliste, sous la baguette de Gaël Péron, le *Concerto en mi mineur* de Mendelssohn et le *Concerto en ré majeur* de Beethoven. Tout en poursuivant ses études au Conservatoire de Paris dans la classe de Stéphanie-Marie Degand, ses projets la mènent régulièrement en Italie, aux États-Unis, en Chine, etc. En

parallèle de la scène, Elsa Moatti enseigne le violon depuis des années dans le cadre de cours particuliers, et en conservatoires régionaux (Strasbourg, Rueil-Malmaison) et d'arrondissement parisien (VIIIe). C'est cette ouverture sur la pédagogie qui la mène jusqu'à la médiation, en ateliers scolaires et sur la scène de la Philharmonie de Paris.

Orchestre du Conservatoire de Paris

La pratique de l'orchestre est inscrite dans l'histoire de l'institution : dès 1803, les symphonies de Haydn, puis de Mozart et de Beethoven étaient jouées par les élèves sous la direction de François-Antoine Habeneck ; ce même chef fonde en 1828 avec d'anciens élèves, la société des Concerts du Conservatoire, à l'origine de l'orchestre de Paris. L'Orchestre du Conservatoire est aujourd'hui constitué à partir d'un ensemble de 350 instrumentistes, réunis dans des formations variables, renouvelées par session selon les répertoires abordés et les chefs et solistes invités. Cette pratique constitue aujourd'hui l'un des axes forts de la politique pédagogique et de programmation musicale proposée par le Conservatoire.

Violons

Misako Akama
Claire Aladjem
Julius Bernad
Verena Chen Ruiling
Yi-Ju Chen
Gudrun Dahlkvist
Sarah Decamps
Thomas Descamps
Jules Dussap
Fuki Fujie
Geoffrey Holbé

Marie-Astrid Hulot
Mathilde Klein
Thomas Lefort
Rozarta Luka
Irène Martin
Laure Massoni
David Moreau
Sophie Pariot
Roman Rechetkine
Michaël Riedler
Sakkan Sarasap
Yoh Shimogoryo
Jeroen Suys
Yaoré Talibart
Teira Yamashita

Altos

Corentin Apparailly
Clément Batrel
Mélissa Dattas
Julie Le Gac
Jean-Philippe Morel
Oriane Pocard Kieny
Iara Teixeira-Martins
León Van Der Berg
Violaine Willem
Yona Zekri

Violoncelles

Charbel Charbel
Jordan Costard
Lucien Debon
Edward Gray
Jelena Ilic
Sayaka Studer
Haruka Takikawa
Guillaume Wang

Contrebasses

Jean-Edouard Carlier
François Gavelle
Gerard Mc Fadden

Thomas Stantinat
Zi-An Wu
To-Yen Yu

Flûtes

Marie Andersen Kaja
Yaeram Park
Dario Portillo Gavarre

Hautbois - Cors Anglais

Veronica Colyer
Jean-Maurice Messelyn
Gabriel Pidoux

Clarinettes

Joë Christophe
Paul Dujoncqquoy
Gabriel Lellouch
Masako Miyako

Bassons

Blandine Delangle
Camille Donnat-Bart
Camille Le Mezo
Flavien Roger

Cors

Nicolas Josa
Guillaume Merlin
Harmonie Moreau
Antoine Morisot

Trompettes / Cornets

Cédric Gesquiere
Naoki Kano
Lucienne Renaudin Vary
Javier Ignacio Rossetto Vera

Trombones

Felix Bacik
Simon Philippeau
Dylan Vauris

Tuba

Jean-Baptiste Renaux

Percussions

Adelaide Ferrière

Julien Lacrouzade

Thibault Lepri

Hans Loirs

Othman Louati

Rodolphe Thery

Guillaume Vittel

Harpes

Zachar Hatcher

Agne Keblyte

Accordéon

Vincent Galy

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 Naudot

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

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

ENTREPRISES

DEVENEZ PARTENAIRE

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 *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

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 D'ERIC 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

MAIRIE DE PARIS