

Joseph Haydn

Concert éducatif
Dimanche 6 décembre 2009

Enregistré par France musique, ce concert 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.

Pièce participative

La musique est universelle
Elle ne connaît pas de frontière

Nous chantons, nous nous amusons
Avec Haydn et l'hymne allemand

Plein de symphonies, sonates et concerti
Tout le monde salue son génie !!

Tous ensemble à la Salle Pleyel
Nous chantons la musique de Haydn

Nous chantons, nous nous amusons
Avec Haydn et l'hymne allemand

Plein de symphonies, sonates et concerti
Tout le monde salue son génie !!

Dimanche 6 décembre, 16h

Salle Pleyel

Joseph Haydn

Symphonie n° 8 - Le Soir 1er mouvement et menuet

Symphonie n° 45 - Les Adieux 1er et 2nd mouvement

Symphonie n° 88 - 1er mouvement et final

Concerto pour violoncelle en ré majeur - Final

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Les Siècles

Julien Barre, violoncelle

Giovanni Van Essen, chant

Durée du concert : 60 minutes

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel

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

2009, l'année Haydn

1732. Franz Joseph Haydn naît dans une famille modeste de Vienne, en Autriche. Il est le second de douze enfants. À six ans, il prend des leçons de musique avec son oncle. Remarqué pour sa belle voix, il entre comme choriste à la cathédrale Saint-Étienne. Là, il apprend aussi le piano et le violon. Mais à dix-huit ans c'est le drame : sa voix mue et il est renvoyé. Il connaît des débuts difficiles, occupe plusieurs emplois, puis il entre au service d'une très riche famille et y reste pendant trente ans. À la fin de sa vie, Joseph voyage à Paris et à Londres où le public reconnaît en lui un grand compositeur. Très affecté par la mort de deux de ses frères dont Michael également compositeur, Joseph décède à son tour le 31 mai 1809 alors que la ville est assiégée par les troupes de Napoléon. C'était il y a tout juste deux cents ans.

Un homme joyeux

Lorsqu'on pense à ce grand compositeur, vient à l'esprit l'image d'un homme au visage grave, le regard songeur qui impose le respect. Pourtant, un de ses élèves un peu turbulent, un certain Ludwig van Beethoven, le traite de « vieille perruque » ! Il faut préciser qu'à l'époque tout le monde porte la perruque à Vienne. Par la suite, il lui montre davantage de respect. Pourtant Joseph est un homme jovial et chaleureux. Son énergie et sa joie de vivre transparaissent dans ses œuvres. Certaines de ses symphonies aux sous-titres évocateurs démontrent d'ailleurs son esprit facétieux : *La Poule* dont le rythme évoque le cri d'une volaille qui gratte le sol, *L'Horloge* et son second mouvement balancé par un tic-tac, *La Surprise* et ce coup de timbale qui jaillit comme un coup de tonnerre... À l'époque, certains esprits grincheux lui reprochent d'enlaidir la musique par son humour. Ce n'est pas le cas de son plus fidèle ami, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, qui déclare : « Lui seul a le secret de me faire rire et de me toucher au plus profond de mon âme ».

Un domestique de génie

Au XVIIIe siècle, les musiciens, souvent employés par des familles fortunées, ont le statut de domestique et doivent porter la livrée, habit correspondant à leur fonction. Après avoir été employé par le comte von Morzin, Joseph Haydn est engagé par une famille hongroise noble parmi les plus riches du pays, les Esterházy. Son contrat lui impose de ne composer que pour le plaisir du comte mais celui-ci, grand amateur de musique, ayant vite compris le génie de son protégé, lui laisse beaucoup de libertés. Joseph reste au service de cette illustre famille durant plus de trente ans.

107 symphonies !

La symphonie est une composition musicale pour orchestre, qui comporte le plus souvent trois ou quatre mouvements aux tempos contrastés. Elle se développe au cours du XVIIIe siècle et connaît à l'époque dite classique, celle de Haydn, un grand succès. Il est d'ailleurs un vrai champion en la matière puisqu'il en compose 107. C'est peut-être ce qui lui vaut le surnom de « père de la symphonie ». Mozart, lui, n'en écrit que 41. Par la suite, Schubert, Beethoven ou Dvořák n'en laisseront que 9.

La Symphonie n°8, Le soir (1761), un défi

Joseph a vingt-neuf ans. Il vient juste de signer son contrat qui le lie au comte Esterházy et doit faire ses preuves. Quel défi ! D'autant qu'il dispose d'un orchestre de seize brillants musiciens ! Il écrit alors un cycle de trois symphonies intitulées *Le Matin*, *Le Midi* et *Le Soir* dans lesquelles il réserve aux instrumentistes des parties très virtuoses : les vents, souvent utilisés pour doubler les cordes, ont maintenant un rôle indépendant donc plus intéressant, les flûtes concluent le quatrième mouvement, la *tempesta*, avec des effets dramatiques. Les musiciens apprécient et offrent leur sympathie à Joseph. Celui-ci décide aussi de donner au troisième mouvement l'allure d'un menuet, une danse à trois temps au tempo modéré. Joseph Haydn se devait de surprendre le comte. Mission accomplie, le comte est conquis par sa nouvelle recrue.

La Symphonie n°45, Les Adieux : une révolte humoristique

Après avoir passé plusieurs semaines dans la résidence d'été du prince à Esterháza, les musiciens de l'orchestre trouvent le temps long. Ils souhaitent retourner dans leurs familles pour retrouver femmes et enfants. Pour faire comprendre la situation au prince, Joseph Haydn compose un dernier mouvement original : chaque exécutant, après avoir joué sa partie, souffle la chandelle qui éclaire sa partition et sort avec son instrument. À la fin, il ne reste plus sur scène que le chef d'orchestre et deux violonistes, qui concluent la symphonie *pianissimo*. Le prince comprend l'allusion et donne l'ordre de partir dès le lendemain.

La Symphonie n°88 (1787), une des plus populaires

Sans surnom, cette symphonie ne se distingue que par un simple numéro mais elle est parmi les plus connues. Peut-être parce que Haydn a été très novateur pour l'époque en utilisant les trompettes et timbales dans le second mouvement. Plus certainement, c'est l'allure extrêmement joyeuse du dernier mouvement qui a fait sa renommée.

Le Concerto pour violoncelle n°2 (1783) est bien celui de Haydn

Ayant remarqué les talents du jeune violoncelliste Anton Kraft, Joseph Haydn le fait nommer dans l'orchestre du Prince Nicolas Esterházy. Vingt ans plus tard, il écrit pour lui ce concerto à l'occasion du mariage du Prince Nicolas I Joseph Esterházy avec la princesse Maria Liechtenstein en septembre 1783. Ironie de l'histoire, on a longtemps pensé que Kraft en était l'auteur, jusqu'à ce que l'on en retrouve un exemplaire écrit de la main même de Haydn plus de 160 ans plus tard !

Le concerto est une œuvre composée pour un ou plusieurs solistes qui dialoguent avec un orchestre. Comme la plupart des concertos, celui-ci se compose de trois mouvements que l'on désigne par une indication de tempo, leur vitesse d'exécution : *Allegro moderato* (rapide mais modérément), *Adagio* (à l'aise, assez lent), *Allegro* (joyeux, rapide).

Biographies

François Xavier-Roth, direction Chef d'orchestre français né en 1971, François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa génération. Il vient d'être nommé Directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Liège pour trois saisons à compter de septembre 2009. Il est en outre Chef associé de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Chef principal invité de l'Orchestre symphonique de Navarra en Espagne pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010. Depuis plusieurs années, il a bâti des relations privilégiées avec le London Symphony Orchestra, l'Ensemble intercontemporain et le BBC National Orchestra of Wales, formations qu'il dirige plusieurs fois par saison. Le répertoire de François-Xavier Roth est très étendu et varié, de la musique du XVIIe siècle aux créations contemporaines, du répertoire symphonique ou lyrique à la musique d'ensemble. En accord avec cette démarche, il crée en 2003 Les Siècles, orchestre d'un genre nouveau, utilisant un très large instrumentarium et jouant sur les instruments de chaque époque.

Pierre Charvet, présentation Présentateur des concerts éducatifs, Pierre Charvet est compositeur associé de l'orchestre créé par le chef François-Xavier Roth, Les Siècles, avec lequel il collabore activement. Son œuvre récente pour orchestre *Regardez-le !*, fruit de cette collaboration, créée au Festival Juventus, vient d'être également jouée à L'Opéra de Rouen, au Cirque d'Hiver à Paris, aux World Symphony Series à Durban, et reprise en 2008 à Hong Kong. L'œuvre de Pierre Charvet répond à de nombreuses commandes : pour exemple, *And Death*, pour alto et ordinateur, qui vient d'être créé à Radio-France ou encore la musique de *L'épilogue à L'Homme qui danse* de Philippe Caubère. L'implication de Pierre Charvet dans l'activité pédagogique est particulièrement forte. Auteur du livre *Comment parler de musique aux enfants ?* chez Adam Biro, il écrit et présente une série d'émissions pour France 5, *Simple Pierre*, sur Mezzo, ainsi que la série musicale *Presto !*, en collaboration avec Les Siècles, diffusée deux fois par semaine sur France 2 depuis 2007. À la radio, il tient une

chronique quotidienne sur France Musique et à la scène, il présente la série des concerts éducatifs de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel.

Les Siècles

En 2003, le chef d'orchestre François-Xavier Roth décide de créer l'orchestre Les Siècles, formation réunissant des musiciens capables d'utiliser aussi bien les instruments anciens que modernes, mettant en perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale. Les Siècles se sont produits à Paris (Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet), à Nantes lors de la Folle Journée (concert retransmis en direct sur Arte), à Lisbonne (Centro Cultural de Belém), à Tokyo (Tokyo International Forum), à Londres (Middle Temple Hall)... Leur dernier enregistrement, consacré à Bizet et Chabrier, a été récompensé par un Diapason d'or, a été nommé « Disc of the Week » sur BBC 3 et Classic FM et a reçu 5 étoiles dans le magazine Fono Forum. Cette saison, Les Siècles se produiront à Paris, Nanterre, Nantes, Tokyo, Caen, Londres, etc. Depuis septembre 2008, ils sont en résidence au Grand Théâtre de Provence et au Théâtre des Amandiers de Nanterre. L'orchestre est également l'acteur principal de l'émission de télévision *Presto !*,

commentée par Pierre Charvet et proposée chaque semaine à plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2. La nouvelle série de *Presto* a été tournée à a Salle Pleyel pendant l'été 2009.

Violons

Laure Boissinot
Caroline Florenville
Martial Gauthier
Yuriko Kase
Arnaud Lehmann
Jérôme Mathieu
Simon Milone
Ian Orawiec
Sébastien Richaud
Laetitia Ringeval
Nathalie Saint-Arroman
Matthias Tranchant
Vanessa Ugarte

Altos

Marie Kuchinsky
Sébastien Levy
Laurent Muller
Lucie Uzzeni

Violoncelles

Anne-Claire Choasson
Jennifer Hardy
Emilie Wallyn
Julien Barre

Contrebasses

Philippe Blard
Marion Malleveas

Flûtes

Marion Ralincourt
Gionata Sgambaro

Hautbois

Pascal Morvan
Stéphane Morvan

Clarinettes

François Miquel
Rhéa Vallois

Bassons

Antoine Pecqueur
Michael Rolland

Cors

Yannick Maillet
Pierre Rougerie

Trompettes

Sylvain Maillard
Fabien Norbert

Clavecin

Kei Ueyama

Timbales

Adrien Perruchon

Julien Barre, violoncelle
Julien Barre, né en 1986 à Saintes, commence le violoncelle à l'âge de 6 ans. Après avoir étudié au CNR de Poitiers avec Marc Benyahia-Kouider, il obtient les prix du CNSM de Paris dans les classes de Marc Coppey et du Quatuor Ysaÿe. En parallèle à ces

études traditionnelles, il se perfectionne sur instruments d'époque, à la Schola Cantorum de Bâle avec Christophe Coin et Petr Skalka, ainsi qu'au Jeune Orchestre Atlantique à Saintes (Philippe Herreweghe). Il a également reçu les conseils de violoncellistes tels que Ageet Zweistra, Hilary Metzger, Anner Bylisma, Pieter Wispelwey, Sebastian Comberti, David Watkin... Il est violoncelle solo de l'orchestre Les Siècles (direction François-Xavier Roth) depuis 2006, et il joue régulièrement dans des ensembles tels que Ricercar Consort, RLPO, le Cercle de l'Harmonie, Ensemble Pygmalion....

Giovanni van Essen, chant

A 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.

Et aussi...

À LA SALLE PLEYEL

> CONCERTS ÉDUCATIFS

JEUDI 11 FEVRIER, 14h30 SCOLAIRES

SAMEDI 13 FEVRIER, 11H FAMILLES

Dès 8 ans

La France romantique

Les Siècles

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Œuvres de **Georges Bizet, Camille Saint-Saëns, Ambroise Thomas...**

Ce concert est précédé d'ateliers en classe dans les semaines précédant le concert et d'un atelier de préparation en famille à 9h30 le jour du concert.

MERCREDI 23 JUIN, 18H

FAMILLES | SCOLAIRES | Dès 8 ans

Take A Bow!

London Symphony Orchestra

John Eliot Gardiner, chef d'orchestre

Élèves d'établissements scolaires et de conservatoires d'Île-de-France

> ÉDITIONS JEUNESSE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE

Objectif Musée de la musique,
le guide des visites en famille
par Marie-Pauline Martin

La Parade des musiciens
par Béatrice Fontanel

Retrouvez l'ensemble de la saison des concerts éducatifs 2009-2010 en ligne! www.citedelamusique.fr et www.sallepleyefr.fr.

Réservation

01 42 56 13 13

www.sallepleyefr.fr

252, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

À LA CITÉ DE LA MUSIQUE

> 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.

Grâce à un parc instrumental mis à leur disposition par la Cité de la musique, les enfants, guidés par les musiciens, créent leur propre version d'une pièce au programme du concert éducatif. 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

• **Concerts éducatifs précédés d'ateliers en famille**

Le dispositif de sensibilisation aux œuvres programmées s'étend à tous les publics. Ainsi les familles peuvent participer, avant le concert éducatif en famille des Siècles, à un atelier de préparation avec les musiciens 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 !

• **Salon musical en famille**

La Cité de la musique accueille les familles à l'Amphithéâtre pour aborder de façon vivante et ludique les grands thèmes de la culture musicale. Au cours de cinq séances participatives, le public, tour à tour choriste, chef d'orchestre, intervenant ou simple spectateur s'immerge dans l'univers du savoir et de la pratique collective.

À LA CITÉ DE LA MUSIQUE

> CONCERTS ÉDUCATIFS

SAMEDI 23 JANVIER, 11H FAMILLES

Cité de la musique - Dès 10 ans

Abramadera !

Ensemble intercontemporain
Orchestre du Conservatoire de Paris
Pascal Rophé, direction

> MÉDIATHÈQUE

Venez réécouter ou revoir à la Médiathèque les concerts que vous avez aimés ! Enrichissez votre écoute en suivant la partition et en consultant les ouvrages en lien avec l'œuvre. Découvrez les langages et les styles musicaux à travers les repères musicologiques, les guides d'écoute et les entretiens filmés, en ligne sur le portail.

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

Les dossiers pédagogiques en ligne

Ces dossiers s'adressent aux parents et aux enseignants et sont en ligne un mois avant le concert éducatif. Ils contiennent les biographies des compositeurs, des commentaires audio d'œuvres, des extraits audio synchronisés avec la partition, un quiz, des mots croisés ...

<http://mediatheque.cite-musique.fr/dossierspedagogiques/concertseducatifs>

> SALONS MUSICAUX EN FAMILLE

DIMANCHE 31 JANVIER, 16H

Il les mène à la baguette :
le chef d'orchestre

SAMEDI 20 MARS, 11H

100 notes à la seconde :
le soliste virtuose

DIMANCHE 11 AVRIL, 16H

Divas et autres voix