

PHILHARMONIE DE PARIS
CONCERT EN FAMILLE

Samedi 9 janvier 2016

LES QUATRE SAISONS

ENSEMBLE GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER, VIOLON SOLO
FRANÇOIS CASTANG, RÉCITANT



UNIVERSITÉ PARIS 8 - MUSEE DE LA MUSIQUE DE LA VILLE DE PARIS - PHILHARMONIE DE PARIS

EN FAMILLE À LA PHILHARMONIE

Les instruments, c'est fait pour jouer.



CONCERTS PARTICIPATIFS EN FAMILLE • SPECTACLES JEUNE PUBLIC
ÉVEIL MUSICAL DÈS 3 MOIS • ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE
VISITES-CONTES AU MUSÉE DE LA MUSIQUE



PHILHARMONIE
DE PARIS

philharmoniedeparis.fr
01 44 84 44 84
📍 Porte de Pantin



MAIRIE DE PARIS

Paris MÔMES

SAMEDI 9 JANVIER – 11H

GRANDE SALLE

LES QUATRE SAISONS

Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons

ENSEMBLE GLI INCOGNITI

AMANDINE BEYER, VIOLON SOLO

FRANÇOIS CASTANG, RÉCITANT

Ce concert est précédé d'un atelier de préparation en famille à 9h30, animé par Charlotte Scohy et Matilde Teles Pais.

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.

LES QUATRE SAISONS

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

On sait peu de choses sur l'enfance d'Antonio Vivaldi. Issu d'une famille vénitienne, d'un père barbier et violoniste, il est ordonné prêtre en 1703. Surnommé le « Prêtre roux » à cause de sa chevelure, il n'est toutefois pas en mesure de célébrer la messe, en raison d'une santé fragile. Antonio Vivaldi se consacre alors à la musique. Violoniste virtuose, il devient à vingt-cinq ans Maître de violon de la Pietà. Il compose pour son instrument plus de deux cents concertos, écrits de telle manière qu'ils permettent au soliste de mettre en valeur tout son talent. Antonio Vivaldi devient donc un grand compositeur et un violoniste très admiré de son temps ; ses œuvres sont connues dans toute l'Europe. Musicien honoré durant la majeure partie de sa vie, il termine pourtant ses jours à Vienne dans la misère. Après sa mort, son nom est vite oublié. Ce n'est qu'au XX^e siècle que le compositeur vénitien est redécouvert. Aujourd'hui encore, on retrouve certains de ses opéras que l'on croyait perdus.

LES QUATRE SAISONS

Redécouvertes il y a un siècle, *Les Quatre Saisons* sont rapidement devenues l'une des partitions les plus populaires de toute la musique. Il s'agit de quatre concertos pour violon. Antonio Vivaldi, à la suite des compositeurs italiens comme Corelli et Torelli, participe au développement de ce genre, très prisé par les générations suivantes. Apparu au XVII^e siècle, le concerto (de l'italien *concertare* qui signifie « rivaliser ») est une composition musicale opposant un ou plusieurs instruments solistes à un orchestre. Antonio Vivaldi lui donne une forme en trois mouvements, vif-lent-vif, qui se généralise par la suite.

Chacun des concertos des *Quatre Saisons* est accompagné d'un sonnet attribué au compositeur vénitien, exposant le déroulement des saisons (dans l'ordre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver). Sur la partition, Antonio Vivaldi indique les correspondances avec le texte, en précisant quelques détails pittoresques : aboiements de chien, coucou, tourterelle... Essentiellement descriptive, cette œuvre dépeint les traits caractéristiques de la nature. Pleine de richesses, trépidante et d'une virtuosité nouvelle pour l'époque, la partition est éditée à Amsterdam en 1725.

JEAN-MARC GOOSSENS

LES SONNETS D'ANTONIO VIVALDI

Le Printemps

Le printemps est arrivé et, pleins d'allégresse,
Les oiseaux le saluent d'une joyeuse chanson,
Tandis que les sources, aux souffles des zéphyr,
Coulent en gazouillant doucement.

Revêtant le ciel d'un noir manteau arrivent
Éclairs et tonnerre choisis pour l'annoncer ;
Quand ils se taisent enfin, les petits oiseaux
Reprennent leur harmonieux ramage.

Puis sur le pré riant et fleuri,
Au cher murmure des feuilles et des arbres,
Dort le chevrier, son fidèle chien à ses côtés.

Au son joyeux de la musette champêtre,
Jeunes filles et bergers dansent sous l'aimable
Voûte du printemps au brillant appareil.

L'Été

Dans la dure saison du soleil en feu,
Languit l'homme et le troupeau ; et le pin brûle ;
Le coucou élève la voix et tout aussitôt
Chantent la tourterelle et le chardonneret.

La douce brise respire, mais, querelleur,
Borée, sans crier gare, accourt la bousculer.
Et le berger se lamente, parce qu'il a peur
De la cruelle bourrasque et du sort qui l'attend.

Le repos refusé à ses membres las,
Il craint la foudre et le tonnerre furieux
Et les essaims rageurs de mouches qui tournoient.

Hélas, ses frayeurs ne sont que trop fondées,
Car le ciel gronde et fulmine, et la grêle
Décapite les épis, fauche les moissons hautes.

L'Automne

Le paysan fête en chantant et en dansant
Sa joie d'une belle récolte ;
Beaucoup, échauffés à la coupe de Bacchus,
Noient leur plaisir dans le sommeil.

Chacun délaisse danses et chansons
Dans la langueur flatteuse de l'air.
C'est la saison qui en invite tant
Au plaisir d'un très doux sommeil.

Les chasseurs sortent à l'aube neuve
Avec cors, fusils et chiens ;
La bête fuit, et ils suivent sa trace.

Terrifiée, épuisée par le grand tumulte
De fusils et d'abois, la bête blessée
Tente faiblement de fuir, mais meurt, accablée.

L'Hiver

Trembler de froid dans la neige glacée,
Au souffle rigoureux de la cruelle bise,
Courir battant sans cesse du pied,
Et se sentir les dents claquer de froid ;

Couler près du feu des jours quiets et contents
Tandis qu'au dehors la pluie coule à torrents.
Marcher sur la glace, avancer à pas lents
Et avec soin, de crainte de tomber.

Tourner soudain, glisser, tomber à terre,
Marcher de nouveau sur la glace et courir
Jusqu'à ce qu'elle se rompe et se desserre.

Écouter jaillir des portes de fer
Le sirocco, Borée et tous les vents en guerre.
C'est l'hiver, mais tel qu'il offre ses joies.

TABLEAUX PROJÉTÉS PENDANT LE CONCERT

Scènes vénitiennes

Francesco Guardi - *Le départ du Bucentaure vers le lido de Venise, le jour de l'Ascension* (1775-1780) - Musée du Louvre

Giandomenico Tiepolo - *Scène de carnaval ou le Menuet* (1754-1755) - Musée du Louvre

Pietro Longhi - *Le concert en famille* - Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais

Antonio Canal dit Canaletto - *Le Môle*, vu du bassin de San Marco - Musée du Louvre

Les Quatre Saisons

Jean-Claude Vernet - *Les Cascatelles de Tivoli* (1740-1748) - Petit Palais

Jean-Honoré Fragonard - *Cascatelles de Tivoli* (1761-1762) - Musée du Louvre

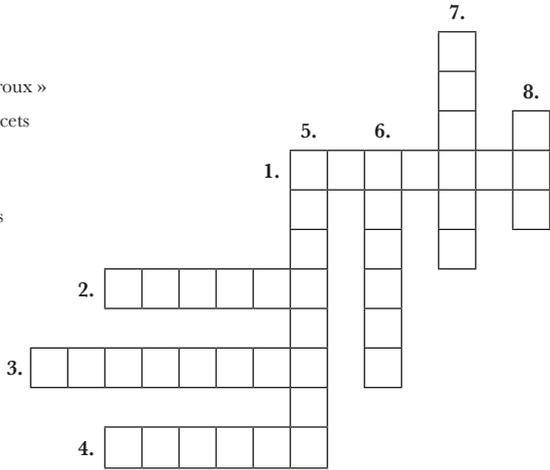
Robert Hubert - *Paysage avec aqueduc et torrent dit à tort « Tivoli »* - Musée du Louvre

Francesco Foschi - *Paysage montagneux sous la neige avec diligence* (1805) - Musée de Grenoble

JEUX

MOTS CROISÉS

1. Compositeur surnommé le « Prêtre roux »
2. Poème en deux quatrains et deux tercets
3. Composition musicale opposant un instrument soliste à l'orchestre
4. *Les Quatre Saisons* dépeignent ses traits caractéristiques
5. Se dit d'un musicien exceptionnellement doué
6. Ville d'où est originaire Vivaldi
7. Instrument soliste des *Quatre Saisons*
8. Caractère du premier et troisième mouvement d'un concerto



EN QUELLE SAISON ?

Associe à chaque concerto des *Quatre saisons* les détails et traits caractéristiques de la nature qui lui correspondent. Tu parviendras peut-être à les entendre pendant ce concert...

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. <i>Le Printemps</i> | • | • a. « la foudre et le tonnerre furieux » |
| 2. <i>L'Été</i> | • | • b. « la neige glacée » |
| 3. <i>L'Automne</i> | • | • c. « la coupe de Bacchus » |
| 4. <i>L'Hiver</i> | • | • d. « les petits oiseaux » |
| | | • e. « la dure saison du soleil en feu » |
| | | • f. « les chasseurs » |
| | | • g. « le pré riant et fleuri » |
| | | • h. « la cruelle bise » |

LE TAUTOGRAMME DE VIVALDI

Lorsque tous les mots d'une phrase commencent par la même lettre, on appelle cela un tautogramme. À l'aide des mots ci-dessous, reconstitue le tautogramme se référant à la biographie de Vivaldi. Tu peux essayer d'en trouver d'autres.

Venise – Vienne – virtuosité – violoniste

_____, vous vouliez voir _____ vanter votre _____ : _____ vous vit vaguement vieillir.

Découvre les réponses p. 11

Amandine Beyer

Depuis quelques années, Amandine Beyer s'impose comme la nouvelle égérie incontournable de la musique baroque en France et à l'étranger.

Après avoir commencé le violon à Aix-en-Provence, elle poursuit ses études au Conservatoire de Paris puis entre à la Schola Cantorum de Bâle (Suisse) au sein de la classe de Chiara Banchini, où elle profite également de l'enseignement d'autres professeurs tels que Christophe Coin, Hopkinson Smith et Pedro Memelsdorff. Elle se distingue rapidement dans plusieurs concours internationaux, remportant notamment le Premier Prix du concours Antonio Vivaldi à Turin en 2001. Amandine Beyer est depuis lors invitée à se produire en soliste avec de nombreux ensembles (Ensemble 415, Les Siècles, Le Concert Français, l'Academia Montis Regalis, Collegium Vocale, Al Ayre Español, Ensemble Jacques Moderne, Collegium 1704, Orchestre de chambre de Paris) et collabore avec des musiciens tels que Pierre Hantaï, Chiara Banchini, Kristian Bezuidenhout ou Giuliano Carmignola. En 2006, elle fonde son propre ensemble, Gli Incogniti, avec lequel elle a enregistré de nombreux disques et parcouru les plus grandes salles et festivals (Philharmonie de Paris, Festival Radio France de Montpellier, Festival de Sablé, Abbaye de Royaumont, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw de Bruges, Philharmonie de Liège, tournées au Japon...). Leur enregistrement des *Quatre Saisons* de Vivaldi réalisé en 2008 est aujourd'hui considéré comme une version de référence. En 2013, ils obtiennent un Diapason d'Or de l'année pour leur disque consacré aux *Concerti Grossi* de Corelli.

En 2011, Amandine Beyer enregistre les *Sonates & Partitas* de Bach chez Outhere. Le succès est énorme (Diapason d'or,

Choc de *Classica*, Gramophone Editor's Choice...) et l'amène à se produire dans de nombreuses salles en France et à l'international (Belgique, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, États-Unis...). En 2013, elle est ainsi invitée par la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaecker pour *Partita 2*, spectacle qui fait notamment la clôture du Festival d'Avignon la même année. La tournée internationale conduit les artistes au Berliner Festspiele, au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, au Théâtre de la Ville à Paris, ou encore à l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles, faisant découvrir Amandine Beyer à un nouveau public, toujours plus nombreux et différent. En 2015, Amandine Beyer reçoit deux Diapasons d'or de l'année : pour sa participation au disque consacré à la musique de chambre de Boccherini de l'Accademia Ottoboni, et pour son disque des sonates en trio d'Antonio Caldara qu'elle enregistre avec la violoniste Leila Schayegh. Pédagogue experte et passionnée, Amandine Beyer a succédé à Chiara Banchini comme professeur de violon à la Schola Cantorum de Bâle depuis 2011. Elle est par ailleurs régulièrement invitée à donner des master-classes dans le monde entier.

François Castang

Après plus de 5000 émissions sur France Musique (*Les Démon de midi, Musique en France, Comme de bien entendu, À portée de mots...*) François Castang décide en 2009 de se consacrer uniquement à ses activités de récitant. Au plaisir du grand répertoire (Joseph Haydn, Igor Stravinski, Richard Stauss, Camille Saint-Saëns, Arthur Honegger...) dans lequel la voix parlée est mise en valeur par le compositeur, s'ajoute tout un travail consacré aux montages, mêlant la littérature et la musique et permettant, par jeux de miroirs, de mettre

en valeur ces deux disciplines (Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Robert Schumann, Erik Satie...). Il multiplie les créations : *Alice au pays de l'orgue* (1996) de Jean Guillou, *Les Incroyables Aventures de Mister Fogg* (2015) de Marco Marzi ou *La Cuisine à l'alto* (2015), spectacle imaginé par Sylvain Durantel, qui regroupe 16 miniatures commandées à 16 compositeurs sur le thème de la cuisine. Le jeune public n'est pas oublié avec la création de *Blanche, la chèvre de Monsieur Séguin* (2014) de Lionel Ginoux, *La Marche glorieuse de Modeste le petit pion* (2008) d'Alexandre Gasparov, et les incontournables chefs-d'œuvre que sont *L'Histoire de Babar* de Francis Poulenc, ou *Pierre et le loup* de Sergueï Prokofiev. François Castang possède plus de 60 œuvres à son répertoire.

Ensemble Gli Incogniti

L'ensemble Gli Incogniti a été fondé par Amandine Beyer en 2006, autour d'un groupe d'amis musiciens, afin de défendre le répertoire instrumental baroque. Projet après projet, l'ensemble fait vivre l'esprit de l'Académie vénitienne dont elle tire son nom « *Academia degli Incogniti* » avec un goût pour l'inconnu sous toutes ses formes : expérimentation des sonorités, recherche du répertoire, redécouverte des classiques... Après un disque Bach en 2006, l'ensemble Gli Incogniti sort en 2008 un disque autour des *Quatre Saisons* de Vivaldi chez Zig-Zag Territoires. Bardé de récompenses (le disque est notamment Choc de l'année du magazine *Le Monde de la Musique*), ce programme propulse Gli Incogniti et Amandine Beyer sur le devant de la scène. Ils commencent ainsi à se produire sur les plus grandes scènes françaises et internationales. Les succès discographiques se poursuivent les années

suivantes, tant avec des compositeurs peu connus tels que Matteis, Rosenmüller et Keiser qu'avec Corelli (Diapason d'or de l'année 2013), Couperin ou Vivaldi. Leur dernier disque sorti en 2015 chez Harmonia Mundi, *Il Teatro alla Moda*, qui rassemble des concertos peu connus de Vivaldi est lui aussi un très grand succès : Diapason d'or, ffff *Télérama*, Choix France Musique.

Ces dernières années, l'ensemble s'est produit au Théâtre de la Ville et à la Philharmonie de Paris, à l'Opéra de Dijon, au Festival Radio France de Montpellier, au Festival de Sablé, à Bozar à Bruxelles, à l'Opéra de Monte-Carlo (Monaco), au Concertgebouw de Bruges (Belgique), au Festival d'Utrecht (Pays-Bas), au Festival international de Bergen (Norvège), au Wigmore Hall de Londres, à la Philharmonie de Liège (Belgique), mais aussi en Espagne, en Italie, en Suisse, en Roumanie, au Japon, en Chine, en Colombie, aux États-Unis...

Gli Incogniti collabore régulièrement avec les artistes Raquel Andueza (soprano), Wolf Matthias Friedrich (basse), Joël Suhubiette et l'Ensemble Jacques Moderne, ou encore Giuliano Carmignola (violon) avec lequel il a fait plusieurs tournées des doubles concertos de Vivaldi. En 2014, l'ensemble Gli Incogniti s'installe en résidence au Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan (33) où il donne plusieurs concerts chaque saison, et a créé une académie de musique de chambre animée par Amandine Beyer et les musiciens de l'ensemble. En 2016, Gli Incogniti fêtera ses dix ans d'existence. À cette occasion, il créera un concert chorégraphié, *Duel au Parnasse*, mis en scène par le danseur et musicologue de l'ensemble, Olivier Fourès. Un pas de plus vers l'inconnu et les envies de découverte des Gli Incogniti.

Violons

Amandine Beyer (*solo*)

Flavio Losco

Helena Zemanova

Naaman Sluchin

Alba Roca

Domitille Gilon

Boris Winter

Alto

Marta Paramo

Violoncelle

Marco Ceccato

Violone

Baldomero Barciela

Théorbe

Francesco Romano

Clavecin, orgue

Anna Fontana

RÉPONSES

Mots croisés : 1. Vivaldi ; 2. Sonnet ; 3. Concerto ; 4. Nature ; 5. Virtuose ; 6. Venise ; 7. Violon ; 8. Vif.

En quelle saison ? : 1.d-g ; 2.a-e ; 3.c-f ; 4.b-h

Le tautogramme de Vivaldi : Violoniste, vous vouliez voir Venise vanter votre virtuosité : Vienne vous vit vaguement vieillir.

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

