

PHILHARMONIE DE PARIS

SAISON 2022-23

COLLOQUE

La construction du chef d'orchestre

12 et 13 avril 2023

9h30-17h30

SALLE DE CONFÉRENCE – PHILHARMONIE DE PARIS

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

PROGRAMME

« Il n'est pas d'expression plus concrète de la puissance que l'activité du chef d'orchestre. » Ce jugement du philosophe Elias Canetti date d'une époque où celui qu'on appelle « maître » était vu comme le dépositaire unique de l'autorité musicale, et donc politique. Dans son rapport au collectif, comment cette figure du chef s'est-elle construite et déconstruite jusqu'à aujourd'hui ? Ces journées croiseront les témoignages de musicologues, sociologues, chefs et interprètes.

France Musique accompagne le colloque.

Direction scientifique : **Christian Merlin**

MERCREDI 12 AVRIL 2023

9H30

Accueil, introduction

10H

TABLE RONDE 1

« Le chef vu par les musiciens »

Animation : Christian Merlin

Avec :

Émilie Belaud (Violoniste, Opéra de Paris)

André Cazalet (Cor solo, Orchestre de Paris)

Deborah Nemtanu (Violon solo super soliste, Orchestre de chambre de Paris)

Richard Schmoucler (Violoniste, Orchestre de Paris ;

Directeur artistique, Sirba Octet)

11H15

PAUSE

SESSION 1

Histoire d'une fonction

Animation : Lionel Esparza

11H30

Christoph Riedo (Professeur assistant, Université de Genève)

« Au temps de la diversité – Multiples formes de direction aux XVIIe et XVIIIe siècles »

12H

Yann Breton (Musicologue ; Bibliothécaire d'orchestre, Le Concert d'Astrée)

« Orchestre et interprétation historiquement informée : quelle place pour le chef du XXIe siècle ? »

12H30

Anastasiia Syreishchikova-Horn (Musicologue, École pratique des hautes études)

« Généralissime de l'orchestre : Hector Berlioz, chef moderne et interprète charismatique »

13H

PAUSE DÉJEUNER

SESSION 2 **La construction d'une image**

Animation : **Lionel Esparza**

14H30

Thomas Deschamps (Critique musical à Classica et Altamusica)
« **La construction et l'utilisation de l'image du chef d'orchestre, un mythe moderne** »

15H

Gilles Demonet (Professeur, UFR de musique et musicologie, Sorbonne Université)
« **La figure du chef entrepreneur** »

15H30

Delphine Blanc (Sociologue, Centre Georg Simmel, EHESS/CNRS)
« **Chef d'orchestre. Entre artiste et manager : l'exercice de l'équilibre** »

16H

PAUSE

16H30

Entretien : **Jasper Parrott** (Agent et fondateur, HarrisonParrott)
Animation : **Édouard Fouré Caul-Futy**

JEUDI 13 AVRIL 2023

SESSION 3

La technique de direction

9H30

Entretien : **Klaus Mäkelä** (Directeur musical, Orchestre de Paris)
Animation : **Christian Merlin**

10H

Conférence plénière : **Christian Merlin**
« Y a-t-il une technique de direction ? »

11H15

PAUSE

11H30

TABLE RONDE 2
« Regards de chefs »
Animation : **Rémy Louis**
Avec :
Julien Chauvin (Directeur artistique, Le Concert de la Loge)
Laurence Equilbey (Fondatrice et directrice artistique, Insula orchestra et
accentus)
Louis Langrée (Directeur, Opéra Comique)
Raphaël Pichon (Directeur, Ensemble Pygmalion)

12H30

PAUSE DÉJEUNER

SESSION 4 **Le rapport à l'orchestre et aux évolutions de la société**
Animation : **Judith Chaine**

14H30 **Esteban Buch** (Directeur d'études, spécialité musique, EHESS)
« **Incarnar le pouvoir, ici et maintenant** »

15H **Hyacinthe Ravet** (Professeure de sociologie de la musique, Sorbonne
Université)
« **Cheffes d'orchestre : le temps des pionnières est-il révolu ?** »

15H30 Entretien : **David Grimal**
« **L'autre chef** »*

16H15 **PAUSE**

16H30 **TABLE RONDE 3**
« **Le chef d'orchestre comme acteur social ?** »
Animation : **Judith Chaine**

Avec :

Delphine Blanc (Sociologue, Centre Georg Simmel, EHESS/CNRS)

Marc Feldman (Administrateur général, Orchestre national de Bretagne)

Sarah Koné (Directrice déléguée en charge de la responsabilité sociétale et
des nouveaux projets, Cité de la musique - Philharmonie de Paris ; Directrice
artistique, Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique)

Jean-François Verdier (Directeur artistique, Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté)

*Entretien filmé

MERCREDI 12 AVRIL 2023

10H

TABLE RONDE 1

« Le chef vu par les musiciens »

Animation : **Christian Merlin**

Comment le musicien d'orchestre voit-il le chef ? Comme un maître ? Comme un ennemi ? Qu'attend-il de lui ? Qu'il l'inspire ? Qu'il lui facilite la tâche de jouer ensemble ? Ces attentes sont-elles les mêmes selon l'époque ? Selon le type d'orchestre, salarié ou indépendant, symphonique ou de chambre ? La parole est aux instrumentistes, qui doivent faire tôt l'expérience d'être dirigés, et de faire la différence entre chefs clairs et confus, ou entre ceux qui contrôlent tout et ceux qui laissent jouer.

Avec :

Émilie Belaud (Violoniste, Opéra de Paris)

André Cazalet (Cor solo, Orchestre de Paris)

Deborah Nemtanu (Violon solo super soliste, Orchestre de chambre de Paris)

Richard Schmoucler (Violoniste, Orchestre de Paris ; Directeur artistique, Sirba Octet)

Née en 1984, **Émilie Belaud** débute ses études de violon au conservatoire de Bordeaux et obtient son prix mention très bien en 2006 au CNSM de Paris. Très tôt passionnée d'orchestre elle est depuis 2004, à l'invitation de Claudio Abbado, l'un des membres fondateurs de l'Orchestra Mozart. Parallèlement, Émilie Belaud devient en 2007 assistante konzertmeister au sein de l'Orchestre philharmonique royal de Liège et participe aux projets de l'ensemble Les Dissonances aux côtés de David Grimal. En 2015, elle intègre l'Orchestre de l'Opéra national de Paris dont elle est également membre de la commission artistique.

André Cazalet obtient deux premiers prix au CNSM de Paris. Après avoir été soliste de l'Ensemble intercontemporain de Pierre Boulez, il devient en 1980 le cor solo de l'Orchestre de Paris. Il mène parallèlement une carrière de soliste et se produit entre autres sous la direction de Christoph Eschenbach, Paavo Järvi, Semyon Bychkov, Péter Eötvös ou Antonio Pappano. En musique de chambre, il a notamment collaboré avec Daniel Barenboim, le Quatuor Talich, Pascal Rogé, Gérard Caussé, Maurice Bourgue, Katia et Marielle Labèque ou Jean-Pierre Rampal. Il est le dédicataire et le créateur de nombreuses pièces pour son instrument. Nommé aux Victoires de la Musique en 2011, André Cazalet est Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres.

Après avoir obtenu son premier prix en 2001 au CNSM de Paris, **Deborah Nemtanu** multiplie les distinctions internationales : prix de l'Académie Maurice Ravel, participation au Perlman Program, 2e prix du Concours Benjamin Britten. Depuis 2005, elle occupe le poste de premier

violon solo de l'Orchestre de Chambre de Paris. À ce titre, elle se produit régulièrement comme soliste en France et à l'étranger. Deborah Nemtanu a été nommée Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres.

Titulaire à l'Orchestre de Paris depuis 1998, **Richard Schmucler** sort du CNSM de Paris avec un 1er prix de violon et de musique de chambre à l'unanimité à 19 ans. En 2003, il crée l'ensemble Sirba Octet composé de musiciens classiques avec lequel il revisite le répertoire Klezmer et Tsigane. Il se produit régulièrement au sein des orchestres de chambre European Camerata, de l'ensemble Les Dissonances et comme violon solo invité des orchestres de chambre de Toulouse, d'Auvergne, Padeloup et Lamoureux. Responsable pédagogique de l'Orchestre Atelier Ostinato, centre de formation aux métiers d'orchestre pour les jeunes étudiants des CRR et des CNSM de Paris et de Lyon, il est également nommé professeur de violon en préparation aux concours d'orchestre au CRR de Paris en 2016.

SESSION 1

HISTOIRE D'UNE FONCTION

Animation : Lionel Esparza

11H30

Christoph Riedo (Professeur assistant, Université de Genève)

« **Au temps de la diversité – Multiples formes de direction aux XVIIe et XVIIIe siècles** »

Aujourd'hui, les orchestres et les chœurs sont généralement dirigés par un chef. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette configuration était cependant différente. D'une part, le chef d'orchestre moderne n'existait pas encore et, d'autre part, plusieurs formes de direction coexistaient. Il était par exemple courant qu'un ensemble soit conduit uniquement par le premier violon ou par le chef du groupe de basse continue, de préférence le maestro al cembalo. Mais les chœurs et les orchestres pouvaient aussi être menés par un batteur de mesure, qui donnait notamment le tempo à l'aide d'un rouleau de papier, d'un mouchoir, d'un bâton ou d'autres objets. À l'aide de sources écrites et surtout iconographiques, cette communication souhaite présenter la diversité de la direction d'ensemble aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Christoph Riedo a étudié la musicologie et l'histoire à Fribourg, Berne et Padoue et a obtenu son doctorat en 2012 avec une thèse sur la musique sacrée à Milan au XVIIIe siècle. Après plusieurs projets soutenus par le Fonds national suisse (FNS) et un postdoctorat à l'université de Harvard, il a enseigné dans différentes universités et hautes écoles de musique (Bâle, Fribourg, Berne). Depuis 2021, il est professeur assistant de musicologie à l'université de Genève. Ses recherches et ses publications portent sur différents aspects de l'histoire de la musique du XVIe au début du XIXe siècle.

12H

Yann Breton (Musicologue ; Bibliothécaire d'orchestre, Le Concert d'Astrée)

« **Orchestre et interprétation historiquement informée : quelle place pour le chef du XXIe siècle ?** »

Au début du XIXe siècle, la pratique de l'orchestre est loin d'être standardisée. Cela se traduit notamment à travers les effectifs impliqués, très divers d'une formation à l'autre, mais aussi le plan d'implantation des musiciens. Or, la disposition a des répercussions concrètes sur la manière de diriger l'ensemble, que ce soit au concert symphonique ou au théâtre. Sur la base d'une documentation issue de territoires germanophones, il s'agira dans un premier temps de montrer l'étonnante diversité des dispositions de l'orchestre dans la première moitié du

XIXe siècle. On s'interrogera ensuite sur la posture à adopter à notre époque dans le cadre d'une interprétation historiquement informée, ainsi que sur la manière dont la figure moderne du chef peut s'accommoder de ces dispositions conçues dans un contexte différent du sien.

Yann Breton étudie la musicologie à Grenoble, Paris et Halle. Fasciné par l'évolution de l'orchestre au XIXe siècle, il soutient en 2022 une thèse de doctorat consacrée à l'interprétation historiquement informée de la *Cinquième Symphonie* de Beethoven, et en particulier aux effectifs et dispositions des musiciens. Préparée en collaboration avec Insula orchestra, orchestre jouant sur instruments d'époque, la thèse a bénéficié du dispositif CIFRe. Désireux d'associer recherche musicologique et pratique musicale, Yann Breton est bibliothécaire du Concert d'Astrée depuis octobre 2022.

12H30

Anastasiia Syreishchikova-Horn (Musicologue, École pratique des hautes études)
«**Généralissime de l'orchestre : Hector Berlioz, chef moderne et interprète charismatique**»

Au XIXe siècle, des avancées sur la facture instrumentale, l'accroissement de l'effectif de l'orchestre, et des compositions à l'orchestration plus complexe, favorisent la naissance d'un nouveau style de direction et l'émergence de la figure du chef d'orchestre dans le sens moderne du terme. Hector Berlioz, maestro autodidacte qui a révolutionné l'art de la direction à son époque, est également un théoricien de l'orchestre et l'auteur d'un *Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes* (qui comprend un chapitre sur «L'Art du chef d'orchestre»). Sa figure emblématique, son style de direction, les qualités qu'il considérait comme indispensables au chef d'orchestre, et les techniques de direction qu'il a développées, seront évoqués à partir d'exemples tirés de témoignages de ses contemporains, de la presse, de caricatures, d'annotations dans ses propres œuvres et de son *Traité*.

Ancienne élève de l'Académie russe de musique Gnessine, **Anastasiia Syreishchikova-Horn** est docteure en musicologie et chargée de conférences à l'École Pratique des Hautes Études. Chercheuse associée à l'IReMus et au SAPRAT, elle est auteure de divers travaux en langue française et russe sur Hector Berlioz. Elle a contribué à différents ouvrages collectifs, notamment *Berlioz, Flaubert et l'Orient* (Le Passage), *Hector Berlioz 1869-2019 : 150 ans de passions* (Aedam Musicae), et *Berlioz poète et théoricien de l'orchestre* (Champion).

SESSION 2

LA CONSTRUCTION D'UNE IMAGE

Animation : Lionel Esparza

14H30

Thomas Deschamps (Critique musical à Classica et Altamusica)

« **La construction et l'utilisation de l'image du chef d'orchestre, un mythe moderne** »

Comme l'a observé et expliqué Mircea Eliade, l'homme moderne qui se prétend areligieux dispose encore de toute une mythologie camouflée et de nombreux ritualismes dégradés. L'image du chef d'orchestre appartient indéniablement à l'une de ces réactualisations des mythes. Les exemples de deux musiciens aux qualités incontestées, les chefs Leopold Stokowski et Herbert von Karajan, en sont deux jalons essentiels. Le premier à partir d'une origine familiale complètement mythifiée et de l'utilisation du cinéma. Le second au moyen de la construction d'une image de héros largement reprise par le disque et la vidéo. Cette construction plus ou moins consciente d'un archétype à vocation notamment commerciale, n'a pas fini d'évoluer, malgré l'apparition de contre-modèles.

Après des études de droit international public, **Thomas Deschamps** finit par se rallier à sa passion première, la musique. Disquaire depuis 1996, il fréquente très assidûment les salles de concert avec une appétence particulière pour le répertoire orchestral ou lyrique. Collectionneur, il traque les archives comme autant de témoignages de l'histoire de l'interprétation. Depuis quelques années, il partage sa passion de manière plus large dans le cadre de Classica, d'Altamusica ou encore de *La tribune des critiques de disques* sur France Musique.

15H

Gilles Démonet (Professeur, UFR de musique et musicologie, Sorbonne Université)

« **La figure du chef entrepreneur** »

Si la notion de musicien entrepreneur est bien connue et a fait l'objet de nombreux travaux, elle prend un relief particulier lorsque l'artiste est un chef d'orchestre envisagé dans ses relations avec une communauté d'instrumentistes qui, à certains égards, est assimilable à une entreprise. Notre propos consiste, à partir de plusieurs exemples pris dans l'histoire de la direction d'orchestre depuis le XIXe siècle, de proposer une définition et une typologie du chef entrepreneur, et de montrer que chez certains la compétence entrepreneuriale est comparable à celle déployée sur le plan musical.

Gilles Demonet est professeur à Sorbonne Université où il dirige le master Administration et gestion de la musique. Il a été jusqu'en 2022 directeur de l'IReMus (Institut de recherche en musicologie). Son domaine de recherches concerne principalement les institutions musicales contemporaines, et notamment les orchestres et les opéras. Précédemment, il a été directeur administratif et financier de l'Opéra Comique et directeur du bureau français d'IMG Artists. Il a notamment publié *Les Concerts Straram (1926-1933)* (SFM) et *Les marchés de la musique vivante* (PUPS).

15H30

Delphine Blanc (Sociologue, Centre Georg Simmel, EHESS/CNRS)
« Chef d'orchestre. Entre artiste et manager : l'exercice de l'équilibre »

Quel étrange artiste que celui qui tourne le dos à son public pendant tout le temps de la représentation, et dont les qualités ne sont finalement totalement compréhensibles que pour un groupe d'instrumentistes ou de chanteurs. Quelles sont en définitive les qualités que l'on peut clairement identifier afin de définir les compétences d'un chef d'orchestre ? Les musiciens eux-mêmes, bien qu'étant les principaux intéressés, peinent parfois à se mettre d'accord dans leurs critiques envers leurs directeurs musicaux. Car outre leurs mérites artistiques, les chefs d'orchestre doivent développer une palette de compétences ayant beaucoup plus trait à celles requises par le management et mener une carrière de chef d'orchestre peut se rapprocher, à plus d'un titre, de l'organisation d'une carrière de chef d'entreprise.

Delphine Blanc est chercheuse en sociologie de la musique (Centre Georg Simmel, EHESS/CNRS). Elle enseigne à Sciences Po Paris. Elle est également artiste professionnelle, spécialisée dans l'interprétation de la musique ancienne. Elle joue avec des formations telles que Pygmalion, Insula orchestra, ou le Balthasar Neumann Orchester.

16H30

Entretien : Jasper Parrott (Agent et fondateur, HarrisonParrott)
Animation : **Édouard Fouré Caul-Futy**

Jasper Parrott fonde HarrisonParrott (HP) en 1969. Il est l'un des agents les plus reconnus dans le domaine de la musique au monde. Depuis des décennies, HP est leader en matière de tournées et de management à l'international, avec l'organisation de nombreuses tournées en Europe, aux États-Unis et au Japon, et de projets pionniers en Chine et en Amérique du Sud.

Basée à Londres et avec des antennes à Munich, Paris et Madrid, HP a élargi ses services en 2021 pour inclure Birdsong Music Publishing, un service d'édition complet et sur mesure pour les compositeurs. En 2022 l'agence crée une nouvelle branche pour la danse. Polyarts gère une

liste multigenre d'artistes et de projets innovants dans le domaine de la vidéo, des arts visuels et de la musique contemporaine.

La Fondation HarrisonParrott a été lancée en 2019 pour soutenir des projets à but non lucratif dans le domaine de l'éducation, défendant des valeurs de diversité et d'inclusion dans les arts, visant à remettre en question les idées préconçues sur ce qu'est l'art et à qui il s'adresse.

Édouard Fouré Caul-Futy a enseigné l'analyse de la musique ancienne ainsi que le commentaire auditif baroque/classique à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV). Dans le cadre de sa thèse (ethnomusicologie), il a publié des articles autour des joutes vocales de Cantu à Chiterra en Sardaigne. Producteur délégué à France Musique de 2008 à 2016 et directeur artistique du programme Voix et unité scénique de la Fondation Royaumont de 2014 à 2016, il a également enseigné l'histoire des arts à l'Institut Catholique de Paris. De 2012 à 2017, il présente les concerts à l'antenne sur la chaîne Arte. Il a été délégué artistique de l'Orchestre de Paris de 2016 à 2021 et a travaillé étroitement aux côtés de Daniel Harding et de son actuel directeur musical, Klaus Mäkelä. Il occupe aujourd'hui le poste de co-directeur du département Concerts et spectacles à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

JEUDI 13 AVRIL 2023

SESSION 3

LA TECHNIQUE DE DIRECTION

9H30

Entretien : Klaus Mäkelä (Directeur musical, Orchestre de Paris)

Animation : **Christian Merlin**

Klaus Mäkelä est chef principal du Philharmonique d'Oslo, directeur musical de l'Orchestre de Paris et partenaire artistique de l'Orchestre du Concertgebouw. Sa troisième saison comme chef principal du Philharmonique d'Oslo s'annonce riche de contrastes, avec un répertoire allant de Lully et Locatelli à Anna Thorvaldsdottir et Julia Perry, en passant par Berg et Mahler. Klaus Mäkelä a étudié la direction avec Jorma Panula à l'Académie Sibelius d'Helsinki et suivi l'enseignement du violoncelliste Marko Ylönen. Pour sa deuxième saison comme directeur musical de l'Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä met l'accent sur le répertoire contemporain, dirigeant des créations de Pascal Dusapin, Betsy Jolas, Jimmy López Bellido, Magnus Lindberg et Kaija Saariaho. Les Ballets russes sont aussi à l'honneur, avec *L'Oiseau de feu* et *Le Sacre du printemps* de Stravinski (CD Decca, paru au printemps 2023). Avec l'Orchestre du Concertgebouw, c'est une collaboration au long cours que Klaus Mäkelä engage, le rejoignant dès cette saison comme partenaire artistique, avant de devenir son prochain chef principal en 2027.

10H

Conférence : Christian Merlin

« Y a-t-il une technique de direction ? »

Exemples filmés à l'appui, on essaiera de comprendre en quoi consiste la technique du chef d'orchestre, à supposer que cette notion soit homogène. S'apprend-elle ? Se réduit-elle à une grammaire de gestes ? À quoi servent les deux mains ? Que veut dire battre à 2 ou à 4 ? Quel rôle jouent les yeux, le corps, l'énergie ? La technique est-elle la même pour diriger un récitatif de Lully ou *Le Sacre du Printemps*, un opéra de Verdi ou *Le Marteau sans maître* de Pierre Boulez ? La technique est-elle séparable d'une vision musicale ? Autant de questions qui ne trouveront sans doute pas de réponse tranchée, mais qui donneront matière aux regards de chefs dans la table ronde suivante.

Agrégé d'allemand, docteur en études germaniques, titulaire de l'HDR en musicologie, **Christian Merlin**, né en 1964, a longtemps enseigné à l'université avant de se consacrer exclusivement à ses activités de critique musical au *Figaro* et de conférencier. Il est producteur sur France Musique de l'émission *Au Cœur de l'orchestre*, reprenant le titre de l'un de ses ouvrages (Fayard), parmi lesquels figurent aussi : *Wagner mode d'emploi* (Premières Loges), *Les Grands chefs d'orchestre du XXe siècle* (Buchet-Chastel), *Le Philharmonique de Vienne* (Buchet-Chastel), *Pierre Boulez* (Fayard).

11H30

TABLE RONDE 2

« Regards de chefs »

Animation : **Rémy Louis**

Qui, mieux que les chefs eux-mêmes, peut répondre à la question de la technique de direction ? S'enseigne-t-elle seulement ? Se réduit-elle à une grammaire gestuelle consistant à savoir battre à 2, 3, 4, 5, 6 ou 12 ? Que veut dire « avoir le bras » ? On profitera de leur présence pour les interroger sur le processus mystérieux qui fait que le geste, mais aussi le corps, le regard, la psychologie, la pensée, permettent de transmettre à l'orchestre leur vision musicale. Ou non...

Avec :

Julien Chauvin (Directeur artistique, Le Concert de la Loge)

Laurence Equilbey (Fondatrice et directrice artistique, Insula orchestra et accentus)

Louis Langrée (Directeur, Opéra Comique)

Raphaël Pichon (Directeur, Ensemble Pygmalion)

Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l'interprétation sur instruments anciens, **Julien Chauvin** part se former aux Pays-Bas, au Conservatoire royal de La Haye, avec Vera Behrs et Anner Bylisma. Il fonde en 2015 Le Concert de la Loge, orchestre sur instruments anciens. L'ambition de cette recréation, directement inspirée du Concert de la Loge Olympique, créé en 1783 à Paris, s'affiche notamment dans l'exploration de nouvelles formes de direction – l'ensemble étant dirigé du violon –, ainsi que de formats de concerts encourageant la spontanéité et l'imagination du public.

Cheffe d'orchestre, directrice musicale d'Insula orchestra et d'accentus qu'elle a créés, **Laurence Equilbey** allie l'exigence artistique à un projet ouvert et innovant. Elle est régulièrement invitée par de grands orchestres internationaux. À La Seine Musicale avec Insula orchestra elle imagine notamment des projets scéniques avec des artistes d'univers différents : la Fura dels Baus, Yoann Bourgeois, Marie-Agnès Gillot, Antonin Baudry... Elle a étudié la musique à Paris, Vienne et Londres, notamment auprès des chefs Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson, Denise Ham, Colin Metters et Jorma Panula.

Louis Langrée est directeur de l'Opéra Comique, et a été directeur musical du Mostly Mozart Festival au Lincoln Center de New York, du Cincinnati Symphony Orchestra, de l'Opéra de Lyon et du Glyndebourne Touring Opera. Il a dirigé notamment les orchestres philharmoniques de Berlin, Vienne, Londres, New York, Los Angeles, Tokyo, et l'Orchestre de Paris. Il est invité par les plus grandes maisons d'opéra à New York, Vienne, Milan, Londres, Chicago, Munich, Paris, Glyndebourne et Aix-en-Provence, et se produit également avec des ensembles sur instruments d'époque (Orchestre des Champs-Élysées, Freiburger Barockorchester, ...).

Raphaël Pichon commence l'apprentissage de la musique par le violon, le piano et le chant au CNSM de Paris et au CRR de Paris. Alors jeune chanteur professionnel, il se forme sous la direction de Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman et au sein des Cris de Paris de Geoffroy Jourdain. En 2006, il fonde Pygmalion. Sur la scène lyrique, Raphaël Pichon dirige différentes productions à l'Opéra Comique, au Festival d'Aix-en-Provence, à Moscou, Amsterdam et Bordeaux. En 2020, il crée Pulsations à Bordeaux, un festival qui programme des concerts dans des lieux inattendus disséminés dans la ville et la métropole. Comme chef invité, il fait ses débuts au Festival de Salzbourg en 2018 avec le Mozarteum Orchester puis dirige différents orchestres de renom.

SESSION 4

LE RAPPORT À L'ORCHESTRE ET AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Animation : Judith Chaine

14H30

Esteban Buch (Directeur d'études, spécialité musique, EHESS)
« **Incarner le pouvoir, ici et maintenant** »

Y a-t-il une singularité historique du chef d'orchestre comme incarnation du pouvoir ? Au XIXe siècle le développement de la fonction de chef dans les milieux musicaux participe de nouveaux modes d'organisation au sein d'entités aussi variées que les entreprises, les armées, les institutions éducatives ou artistiques, ou l'État lui-même. Cependant, en règle générale dans tous ces cas l'exercice concret de l'autorité reste soustrait à la perception du public. Le chef d'orchestre classique, en revanche, doit mettre en scène son pouvoir dans le temps réel du concert, même lorsque toutes les décisions interprétatives ont été prises en amont. D'où le soupçon d'anachronisme qui peut peser aujourd'hui sur sa figure, en tant que survivance d'une conception patriarcale et verticale de l'organisation rationnelle d'activités collectives.

Esteban Buch est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Musicologue et historien, spécialiste des rapports entre musique et politique, il est l'auteur, notamment, de *Playlist. Musique et sexualité* (Éditions MF), *Trauermarsch. Daniel Barenboim et l'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature* (Éditions du Seuil), *Le cas Schönberg. Naissance de l'avant-garde musicale* (Gallimard) et *La Neuvième de Beethoven. Une histoire politique* (Gallimard).

15H

Hyacinthe Ravet (Professeure de sociologie de la musique, Sorbonne Université)
« **Cheffes d'orchestre : le temps des pionnières est-il révolu ?** »

« Cheffes d'orchestre : le temps des pionnières n'est pas révolu ! » avais-je donné pour titre à un article qui examinait la place des cheffes en France et leur positionnement en 2016 (*Travail, genre et sociétés* n°35). Depuis, il m'a été plusieurs fois demandé si ce temps était désormais révolu et si, finalement, la question de l'accès à la direction d'orchestre ne se jouait pas ailleurs ou autrement. C'est à cet examen de la situation aujourd'hui en France, en écho au titre du colloque « La construction du chef d'orchestre », que la conférence se propose de procéder. Quelle position occupent actuellement les cheffes d'orchestre ? La construction d'une telle figure d'autorité au sein de la musique se poursuit-elle aujourd'hui de manière plus inclusive ?

Sociomusicologue, professeure et vice-doyenne égalité-lutte contre les discriminations à la faculté des Lettres de Sorbonne Université, chercheuse à l'IReMus, **Hyacinthe Ravet** est spécialiste du genre en musique et des processus créateurs collectifs. Atrice de *Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique* (Éditions autrement), *L'orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations* (Vrin) et *Sociologie des arts* (Armand Collin), elle est directrice de la revue *Travail, genre et sociétés*, et elle est co-responsable du programme de recherche sur les orchestres, les discriminations et le genre (ANR Prodigé).

15H30

Entretien filmé : David Grimal
« L'autre chef »

Animation : **Christian Merlin**

David Grimal se produit depuis trente ans sur les plus grandes scènes du monde. Il collabore en soliste avec orchestre dans le monde entier et est l'invité des plus grands festivals de musique de chambre. De nombreux compositeurs lui ont dédié leurs œuvres : Marc-André Dalbavie, Brice Pauset, Thierry Escaich, Lisa Lim, Jean-François Zygel, Alexandre Gasparov, Ievgueni Kissine, Fuminori Tanada, Ivan Fedele, Philippe Hersant, Anders Hillborg, Francesco Bianchi, Guillaume Connesson, Frédéric Verrières, Richard Dubugnon, Éric Montalbeti...

Il est le directeur artistique, musical et le fondateur de l'orchestre Les Dissonances. Les orchestres traditionnels font appel à lui pour travailler sous sa direction musicale sur le modèle des Dissonances : l'orchestre devenant un espace d'échange et de liberté renouvelé. Il a créé en 2003 L'Autre Saison : une saison de concerts au profit des sans-abris à Paris. En 2022 David Grimal a créé Lumières d'Europe académie-festival de musique de chambre établie dans plusieurs pays européens. Il est professeur à la Musikhochschule de Saarbrücken. Il a enregistré pour EMI, Harmonia Mundi, Aeon, Naïve, Transart, Dissonances Records, La Dolce Volta. Il joue le Stradivarius « Ex-Roederer ». David Grimal est chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres.

TABLE RONDE 3

« Le chef d'orchestre comme acteur social ? »

Animation : **Judith Chaîne**

Le temps où le chef d'orchestre tout puissant régnait et retournait dans sa tour d'ivoire après son concert semble révolu. La direction d'orchestre est une fonction éminemment sociale, d'abord parce qu'un orchestre est une communauté humaine avec laquelle le chef doit interagir en fonction de l'état de la société de son temps, plus ou moins verticale ou horizontale. De plus, son activité s'inscrit dans un territoire et s'adresse à une population donnée : le maestro peut-il en être déconnecté ?

Avec

Delphine Blanc (Sociologue, Centre Georg Simmel, EHESS/CNRS)

Marc Feldman (Administrateur général, Orchestre national de Bretagne)

Sarah Koné (Directrice déléguée en charge de la responsabilité sociétale et des nouveaux projets, Cité de la musique - Philharmonie de Paris ; Directrice artistique, Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique)

Jean-François Verdier (Directeur artistique, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté)

Delphine Blanc est chercheuse en sociologie de la musique (Centre Georg Simmel, EHESS/CNRS). Elle enseigne à Sciences Po Paris. Elle est également altiste professionnelle, spécialisée dans l'interprétation de la musique ancienne. Elle joue avec des formations telles que Pygmalion, Insula orchestra, ou le Balthasar Neumann Orchester.

Après des études musicales en tant que bassoniste à New York puis à Paris, **Marc Feldman** a toujours cherché à mélanger les arts et les disciplines pour créer des concerts inédits. Administrateur de l'Orchestre pour la Paix pendant trois ans, il a ensuite été choisi par l'American Symphony Orchestra League pour suivre le prestigieux Orchestra Management Fellowship. En 2006, il est nommé directeur du Sacramento Philharmonic Orchestra en Californie. Il prend en 2011 la direction de l'Orchestre symphonique de Bretagne, labellisé Orchestre national en région en 2019.

Née à Annecy en 1985, **Sarah Koné** y commence sa formation musicale à 4 ans. En 2000 elle entre au Conservatoire de Lausanne où elle est l'élève de Frédéric Meyer de Stadelhofen et rejoint en 2003 le CNSM de Paris. En 2016, elle fonde avec Olivier Mantei, au sein du théâtre national de l'Opéra Comique, la première maîtrise populaire de France : une formation pluridisciplinaire d'excellence qui rassemble des jeunes de tous horizons sociaux dans le cadre d'horaires aménagés. Depuis janvier 2022, elle est directrice déléguée en charge de la responsabilité sociétale et des nouveaux projets à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Super-soliste de l'Opéra national de Paris, chef d'orchestre à la renommée internationale, directeur de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, compositeur reconnu pour la jeunesse, **Jean-François Verdier** a joué avec Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Pierre Boulez, Gustavo Dudamel, Philippe Jordan, Andris Nelsons... En tant que chef, il a tourné trois films musicaux, l'un avec Renée Fleming, et deux pour l'Opéra de Paris. Il joue et dirige à Vienne, Munich, Tokyo, Nagoya, Amsterdam, Pékin, Mexico, Madrid, Moscou, Dessau, Lausanne... Il collabore notamment avec Susan Graham, Sandrine Piau, Thomas Hampson, Ludovic Tézier, Piotr Bezzata, Emmanuel Pahud ou Isabelle Faust et avec de grands noms du jazz et des musiques actuelles.

BIOGRAPHIES

ANIMATEURS ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE

Après des études littéraires et musicales, **Judith Chaine** se tourne vers le journalisme musical. Titulaire depuis 2002 de la rubrique musique classique pour *Télérama Sortir*, elle est également productrice sur France Musique depuis 2007 (différents feuillets pour *Au bonheur des gammes*, *Musique Matin* avec Stéphane Grant (2008-2010), *Samedi à l'opéra* depuis 2012 et enfin *Les Grands Entretiens* qu'elle coordonne et produit depuis la saison 2017-2018). Elle collabore aussi étroitement avec La Comédie Française depuis 2020. Depuis juin 2018, elle travaille également pour France Télévision.

Lionel Esparza est agrégé de musicologie et licencié en lettres modernes. Il collabore depuis plus de vingt ans à l'antenne de France Musique où il a successivement animé *La Matinale*, *Le Magazine*, puis *Le Classic Club*. Depuis 2019, il y présente *Relax* tous les jours à 15h. Il a par ailleurs publié un essai, *Le Génie des Modernes* (2021), et tout récemment une biographie d'Igor Stravinski. Il écrit régulièrement une chronique, « En lisant, en écrivant », pour *Opéra Magazine*.

Rémy Louis travaille au ministère de la Culture depuis 1984, auprès du Centre national des arts plastiques. Il travaille pour le mensuel *Diapason* depuis 1984 et réalise des travaux free-lance en musique pour des radios, festivals, éditeurs phonographiques nationaux et internationaux et institutions (Musée du Louvre, Théâtre des Champs-Élysées, Cité de la musique - Philharmonie de Paris...).

Agrégé d'allemand, docteur en études germaniques, titulaire de l'HDR en musicologie, **Christian Merlin**, né en 1964, a longtemps enseigné à l'université avant de se consacrer exclusivement à ses activités de critique musical au Figaro et de conférencier. Il est producteur sur France Musique de l'émission *Au Cœur de l'orchestre*, reprenant le titre de l'un de ses ouvrages (Fayard), parmi lesquels figurent aussi : *Wagner mode d'emploi* (Premières Loges), *Les Grands chefs d'orchestre du XXe siècle* (Buchet-Chastel), *Le Philharmonique de Vienne* (Buchet-Chastel), *Pierre Boulez* (Fayard).

Enregistrements du colloque

RETROUVEZ LES ENREGISTREMENTS ET UNE SÉLECTION BIBLIOGRAPHIQUE
EN LIEN AVEC LE COLLOQUE SUR PHILHARMONIE À LA DEMANDE.

Prochains colloques et forums

18 NOVEMBRE 2023

Forum - L'effondrement nourrit-il la création ?

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

8 ET 9 DÉCEMBRE 2023

Colloque - Au-delà du son : surdités et expériences musicales

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

9 MARS 2024

Forum - Matrimoine : (pour) faire genre ?

SALLE DE CONFÉRENCE - PHILHARMONIE - ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Ana d'Almeida, J'Adore ce que vous faites !

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques,
des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

GRATUIT ET EN HD

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84

221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS

PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT LE BALCON

(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

01 40 32 30 01 - RESTAURANT-LEBALCON.FR

L'ATELIER-CAFÉ

(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

CAFÉ DES CONCERTS

(CITÉ DE LA MUSIQUE)

01 42 49 74 74 - CAFEDESconcerts.COM

PARKINGS

Q-PARK (PHILHARMONIE)

185, BD SÉRURIER 75019 PARIS

Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE)

221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR