

cité de la musique

Salle
Pleyel
Côte de la musique

Mythes, contes et légendes dans la musique française

Chanson participative

Dukas - L'Apprenti sorcier

Mé - fie toi d'la ma - gie ! U - ne ba-guette un cha-peau, un
gri - moire un vieux man-teau tu crois que tu con - nais bien le mé-tier
pe - tit sor-cier A - bra - ca - da - bra l'en - droit ! A - bra - ca - da - bra l'en -
vers ! Quand la for-mule est trop com - pli-quée, tout va de tra -
vers Mé - fie toi de la ma - gie...

VENDREDI 25 MARS, 15H | SAMEDI 26 MARS, 11H | Salle Pleyel

Mythes, contes et légendes dans la musique française

Maurice Ravel

Ma mère l'Oye - Les entretiens de la Belle et la Bête

Paul Dukas

L'Apprenti Sorcier (extraits)

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila - Bacchanale (extraits)

Léo Delibes

Coppélia - Prélude, Mazurka, Thème slave et Variations (extraits)

Georges Bizet

L'Arlésienne (extraits)

Charles Gounod

Faust - Valse (extraits)

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Les Siècles

Edouard Signolet, mise en espace

Jean-Marc Brisson, arrangement de la pièce participative

Kate Combault, chant

Nicolas Gaudart, Céline Groussard, Karine Texier, comédiens

Enregistré par France Musique, ce concert sera diffusé le 21 avril 2011 autour de 9h.

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel

Durée du concert : 1h

Mythes, contes et légendes dans la musique française

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Maurice est un élève doué, disent ses professeurs : « *Il est [...] un des jeunes maîtres les plus en vue de notre école.* »¹. Attaché au monde de l'enfance, il a destiné deux de ses œuvres aux jeunes oreilles : *L'Enfant et les sortilèges* et *Ma mère l'Oye*.

Ma mère l'Oye (1911)

Les cinq morceaux qui composent *Ma mère l'Oye* (1911) s'inspirent de contes de Perrault, de Madame Leprince de Beaumont et de Madame d'Aulnoy.

Les entretiens de la Belle et de la Bête

« *Quand je pense à votre bon cœur, vous ne me paraissez pas si laid. - Oh ! Dame oui ! J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre.* »²

La Belle : la clarinette commence une valse à trois temps. La Bête : deux phrases descendantes au contrebasson (plus grand que le basson). La Belle reprend la parole, la Bête lui répond. Un dialogue s'instaure et s'anime, *accelerando*, avant le point culminant aux cymbales... Un *glissando* de harpe, moment magique, puis le violon en harmoniques (les doigts effleurent les cordes sur le manche) reprend dans une ambiance apaisée. Le masque est tombé.

Paul Dukas (1865 - 1935)

Le jeune Paul se consacre à la composition et à la critique musicale puis devient à son tour professeur de composition. C'est un fin orchestrateur qui laisse plusieurs symphonies (œuvres pour orchestre), opéras et ballets. Très exigeant et parfois insatisfait, il lui est arrivé de détruire beaucoup de ses œuvres !

L'Apprenti sorcier (1897)

Un imprudent élève sorcier utilise la magie pour mettre bien involontairement un terrible bazar dans l'atelier de son maître ! Le texte du poète allemand Goethe (*Zauberlehrling*) devient un incroyable poème symphonique.

Un léger frémissement des violons et la magie s'installe. Le thème de l'apprenti passe de la clarinette au cor anglais et à la flûte. La harpe apporte une touche de merveilleux. L'ambiance s'anime. Puis tout s'arrête pour repartir de plus belle. Un balai, banal et grotesque (basson) prend vie. Il s'amuse avec l'eau qui se déverse (cordes). Le héros panique, incapable d'arrêter le désastre. Et s'il brisait le balai ? Deux accords secs... Peine perdue, un passage fugué (plusieurs lignes mélodiques se superposent comme dans un canon) montre le désordre de la scène. Une confusion renforcée par les percussions laisse place aux appels désespérés du malheureux (cuivres). Ultime silence. Le maître est de retour, hurra !

¹ Lettre de Romain Rolland à Paul Léon, directeur de l'Académie des Beaux-Arts, mai 1905, Maurice Ravel de Marcel Marnat Fayard, 1986

² Extrait de *La Belle et la Bête* de Madame Leprince de Beaumont

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)

Camille est un virtuose : premier concert avec orchestre à onze ans, conservatoire à treize. À dix-huit ans, il est organiste et compose sa première symphonie. Parmi ses compositions, le fameux *Carnaval des animaux* et la première musique écrite pour un film !

Samson et Dalila (1877)

Camille Saint-Saëns s'est basé sur un épisode de la Bible : Samson voulant libérer son peuple des Philistins, est séduit par Dalila. Tombé dans son piège, il réussit quand même sa mission, au prix de sa vie.

Samson et Dalila par PP. Rubens / RMN

La Bacchanale

Dans cette danse bruyante et tumultueuse, Saint-Saëns fait alterner moments légers et mélodies orientales. Le hautbois, seul, charme par ses arabesques. L'orchestre reprend parfois ces mélodies envoûtantes quand il ne se lance pas dans de virevoltants galops. Les deux ambiances cohabitent avec, au milieu de tout cela, les étincelles du triangle et la puissance des percussions. La fin est une course infernale *fortissimo* (très fort) !

Léo Delibes (1836 - 1891)

Léo fait ses études au Conservatoire de Paris puis s'illustre rapidement dans de nombreux métiers : compositeur, critique musical, chef de chœur à l'Opéra, organiste, et enfin professeur de composition ! Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer l'opéra exotique *Lakmé* et le ballet *Sylvia*.

Coppélia (1870)

A trente-quatre ans, Léo connaît la gloire. Son ballet *Coppélia ou la fille aux yeux d'émail* est un triomphe. L'histoire s'inspire d'un conte de l'Allemand Hoffmann : Frantz s'éprend de Coppélia, une poupée automate douée d'une âme créée par le docteur Coppélius...

Maquette de costume pour Coppélia par A. Albert / BnF

Prélude et Mazurka

Imperceptible roulement de timbale, choral velouté aux quatre cors, délicats *pizzicatos* des violoncelles (cordes pincées avec les doigts).

Un dialogue s'instaure... Puis éclate la Mazurka où l'orchestre se lance dans un air entraînant renforcé par les cymbales et le triangle.

Un second air « paysan » se déroule sur une note répétée, une sorte bourdon, tandis que les cordes graves jouent à l'unisson. Après les deux motifs entendus tour à tour, une deuxième partie avec des accords grinçants aux violons, une mélodie dansante, un air oriental au hautbois, une dernière danse un peu lourde aux trombones. La troisième partie reprend le thème de la Mazurka et ce fier morceau avec brio.

Thème slave et Variations

Le thème aux allures folkloriques est emprunté au compositeur polonais Moniuszko. Il est transformé dans les deux premières variations par quelques petites interventions toujours plus rapides dans l'accompagnement. Delibes change le rythme, les instruments, le tempo et rajoute des ornements dans les variations suivantes.

Georges Bizet (1838 - 1875)

Georges est très doué : à neuf ans, il entre au Conservatoire de Paris, remporte son premier prix de piano à quatorze. Sa carrière, parsemée de joies et de déceptions, s'achève avant qu'il n'ait pu savourer le succès de son opéra *Carmen*.

L'Arlésienne (1872)

De cette musique de scène composée pour le drame d'Alphonse Daudet, Bizet a tiré deux suites pour orchestre. La première version est un échec, l'œuvre est retirée de l'affiche après vingt représentations. Bizet retravaille la partition, un mois plus tard, c'est un succès !

Extrait du synopsis et fragment de musique pour L'Arlésienne de Bizet / BnF

mon front peuvent le dire... Et m'importe
tant qu'il tient ses vingt ans, mais
tenant que le vent se fait et se berce
et se pose ! il ne songe plus qu'à s'
arracher la vie et je suis obligée
de veiller à sa porte pour le défendre
contre lui-même... ah ! vraiment,
il y a des fois que le bon Dieu n'est
pas raisonnable !...

Chorus aux débuts
sur un obus
Dés de toutes parts
On voit tous ces modestes comme d'imp
sur un obus
Dés de toutes parts
Tous les débris jaillir les étendant.

Ass.
Ils obéissent en bas. Ils ne se doutent
de rien. Le berger lui-même s'y est
trappé, en le voyant sauter de sa
bon cœur : « Ça ne sera rien, mais
heureux - Un dernier coup de tonnerre,
comme quand l'éclairage veut frapper
Dieu le veuille !... Mais j'ai bien peur
... D'abord, en dansant, il avait l'air

Farandole

« De bon matin j'ai rencontré le train, De trois grands Rois... »
Qui n'a jamais chanté cela ? C'est le premier thème joué par tout l'orchestre avec force. Reprise en canon à deux voix, elle laisse la place à un air provençal piqué, joué par la flûte, et d'humoristiques *glissandos* (le doigt glisse rapidement sur la corde) des violons. Après quelques développements, le premier thème aux cuivres se superpose joyeusement au second joué par les bois. Le tout finit dans la jubilation et la bonne humeur *fortissimo accelerando*.

Charles Gounod (1818 - 1893)

Sa mère voulait qu'il étudie le droit, mais Charles a choisi la musique ! Il se tourne un temps vers la musique d'église (il compose le célèbre *Ave Maria* et de nombreuses messes) mais il est davantage attiré par l'opéra.

Faust (1859)

L'histoire du docteur Faust a inspiré de nombreux artistes. Elle raconte comment ce savant vend son âme au diable en échange d'une deuxième vie tournée vers les plaisirs. L'opéra de Gounod devient vite l'œuvre la plus populaire du répertoire lyrique international !

La Valse

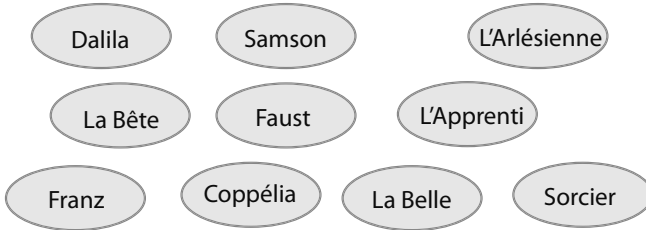
Cette élégante valse se caractérise par une basse et deux accords légers présents durant toute la pièce. Après une introduction dynamique, les violons entrent dans la danse. Les hautbois poursuivent plus aériens. La suite est une succession de phrases plus mélodieuses les unes que les autres. L'atmosphère devient tourbillonnante, retour du thème principal, accords, percussions... tous les ingrédients concluent avec éclat.

Affiche de *Faust* pour l'Académie nationale de musique, A. Lamy / BnF

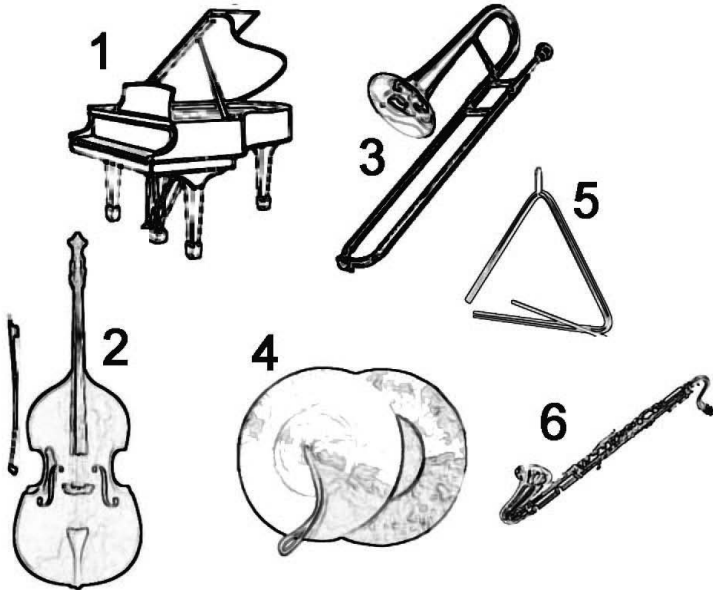
A. Cherche les paires

Relie deux personnages ou deux mots qui vont ensemble.
Attention, il doit en rester deux !

B. Es-tu un expert ?

Observe les instruments du concert et classe-les dans leur famille :
les instruments à cordes frottées, les vents, les percussions, les claviers.

Regarde les réponses dans un miroir !

Jeu A : Samson et Dalila \ La Belle et Coppélia \ Franz et L'Apprenti \ Sorcier. Il reste L'Arlésienne et Faust.
Jeu B : 1. Clavier, 2. Cordes frottées, 3. et 4. Percussions, 5. et 6. Vents.

François-Xavier Roth, direction

François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus

charismatiques de sa génération. Il dirige de nombreux orchestres de renommées nationale et internationale (Ensemble intercontemporain, Orchestre Philharmonique de Radio France, London Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden et Freiburg dont il est directeur artistique) et se produit dans des salles de concerts prestigieuses. Le répertoire de François-Xavier Roth s'étend de la musique du XVIIe siècle aux créations contemporaines, du répertoire symphonique et lyrique à la musique d'ensemble. Dans les saisons à venir, François-Xavier Roth dirigera notamment de nombreuses productions d'opéra (*Les Brigands* d'Offenbach, *Orphée et Eurydice* de Glück, *Idoménée* de Mozart et *Caravaggio* de Suzanne Giraud). Entreprenant et créatif, François-Xavier Roth crée en 2003 *Les Siècles*, orchestre d'un genre nouveau, jouant tant sur instruments anciens que modernes, et avec lequel il part régulièrement en tournée et enregistre également plusieurs disques.

Pierre Charvet, présentation

Compositeur, pédagogue, présentateur, Pierre Charvet

possède un parcours varié et éclectique. Après des études dans l'une des plus prestigieuses écoles de musique de New York, il intègre l'IRCAM, haut lieu de recherche et d'innovation pour la musique contemporaine en France. Tout en se consacrant à la composition, Pierre s'investit également dans le domaine de la pédagogie. Il est notamment l'auteur et le présentateur de *Presto*, émission musicale sur France 2, qui, pendant trois ans, a réuni chaque semaine quatre millions de téléspectateurs. À la radio, il écrit et présente le *Mot du jour*, tous les matins sur France Musique, émission la plus téléchargée de la station.

Kate Combault, chant

Kate Combault est une chanteuse d'origine

américaine qui participe à de nombreuses productions lyriques. À la fois à l'aise dans le répertoire de la comédie musicale et de l'opérette, elle incarne des rôles très différents, mettant ainsi en valeur ses talents de comédienne. Kate s'investit aussi dans la pédagogie en participant régulièrement aux concerts éducatifs des *Siècles* à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel ou à d'autres spectacles pour le jeune public qu'elle met parfois elle-même en scène.

Nicolas Gaudart, comédien Nicolas Gaudart travaille régulièrement pour différentes compagnies et productions professionnelles en France et à l'étranger. Récemment, on a pu le voir entre autre dans *Main dans la Main* puis dans *Le Vélo*, deux pièces de Sofia Fredén, mises en scène par Edouard Signolet au Théâtre Ouvert. Metteur en scène, il a créé *Terrorisme* de Vladimir et Oleg Presniakov, *Anatole Felde & Gzion* de Hervé Blutsc. Il a participé aux créations du collectif ADN118. Depuis 2008, il est professeur d'interprétation au Cours Florent et anime des ateliers à destination de public variés.

Cécile Groussard, comédienne Cécile Groussard participe en tant que comédienne à plusieurs productions en France et à l'étranger. Elle travaille avec Edouard Signolet depuis 2007 (*Peanuts* de Fausto Paravidino, *Pourrie, une vie de princesse* et *Le Vélo* de Sofia Fredén). Elle travaille aussi avec Claire Lapeyre-Mazérat et Nicolas Gaudart et joue régulièrement sous la direction d'Avela Guilloux dans des spectacles jeune public. Parallèlement, elle tourne dans plusieurs courts métrages de la Fémis et de Louis Lumière et prête sa voix à l'émission *Le vide-grenier* sur France Inter et des fictions radiophoniques de France Culture.

Karine Texier, comédienne Karine Texier se tourne à la fois vers un travail théâtral, corporel et musical. Elle crée L'Ensemble Kh@j et travaille avec l'Ensemble Carpe Diem. Elle collabore avec la harpiste Marielle Nordmann et participe au spectacle musical *La Petite Sirène*, dont elle a réalisé l'adaptation, la

mise en scène et l'interprétation. Intéressée par la mise en scène, elle assiste l'auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag. Elle participe en tant que récitante à plusieurs programmes de l'orchestre Les Siècles. En juin 2011, elle jouera dans la prochaine création de la compagnie Opéra 3 *Shakespeare Notes*, mise en scène par Jeanne Roth et Edouard Signolet.

Les Siècles

En 2003, 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. L'originalité et le succès de leur démarche amènent l'orchestre à se produire dans les salles de concert et les festivals les plus prestigieux, en France comme à l'étranger. Très attaché à la transmission de la musique auprès du public, l'orchestre s'investit beaucoup dans le domaine de la pédagogie. Concerts éducatifs, ateliers dans les classes avec les enfants, actions dans les prisons et les hôpitaux, l'orchestre a même conçu sa propre émission *Presto* qui a été diffusée pendant trois ans sur France 2.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal des Siècles. L'orchestre est conventionné par le Ministère de la Culture et la DRAC de Picardie et soutenu par Katy et Matthieu Debost, le Conseil Général des Hauts-de-Seine, la Fondation Echanges et Bibliothèques et ponctuellement par l'ADAMI, la SPEDIDAM et le FCM.

Violon solo

François-Marie Drieux

Violons 1

Laure Boissinot
Marie Friez
Catherine Jacquet
Jérôme Mathieu
Simon Milone
Laëtitia Ringeval
Matthias Tranchant
Vanessa Ugarte

Violons 2

Caroline Florenville, chef d'attaque
Rebecca Gormezano
Mathieu Kasolter
Emmanuel Ory
Claire Parruite
Rachel Rowntree
Jennifer Schiller
Nicolas Simon

Altos

Hélène Barre
Carole Dauphin
Vincent Debruyne
Marie Kuchinsky
Sébastien Levy
Lucie Uzzeni

Violoncelles

Julien Barre
Pierre Charles
Guillaume François
Jennifer Hardy
Jérôme Huille
Emilie Wallyn

Contrebasses

Philippe Blard
Cécile Grondard
Marion Mallevaes
Aurore Pingard

Flûtes

Marion Ralincourt
Gionata Sgambaro
Solène Streiff

Hautbois

Anne Chamussy
Marine-Amélie Lenoir
Pascal Morvan

Clarinettes

Julien Hervé
Cyrille Mercadier
Rhéa Vallois

Basson et saxophone

Michaël Rolland

Bassons

Audrey-Anne Hetz
Ricardo Rapoport
Jessica Rouault

Cors

Emmanuel Beneche
Pierre Burnet
Cédric Muller
Matthieu Siegrist

Trompettes

Pierre Greffin
Sylvain Maillard
Fabien Norbert
Charles-Edouard Thuillier

Trombones

Fabien Cyprien
Jonathan Leroi
Damien Prado

Tuba

Arnaud Boukhitine

Percussions

Camille Basle
Matthieu Chardon
David Dewaste
Frédéric Lombart
Eriko Minami
Adrien Perruchon

Harpe

Françoise De Maubus

Découvrez nos prochains concerts éducatifs...

À LA CITÉ DE LA MUSIQUE
SAMEDI 30 AVRIL, 11H FAMILLES

Scène ouverte

Solistes de l'Ensemble intercontemporain
Clement Power, direction, présentation

Œuvres de Cage, Maderna, Stockhausen...

Coproduction Cité de la musique, Ensemble intercontemporain.
Durée : 60 minutes. Dès 10 ans.

À LA SALLE PLEYEL
MARDI 31 MAI, 11H SCOLAIRES

Musique d'Europe Centrale

Les Siècles

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

Coproduction Cité de la musique, Salle Pleyel.
Durée : 60 minutes. Niveau conseillé : du CM1 à la 5e.

... et nos prochains salons musicaux

CITÉ DE LA MUSIQUE
Amphithéâtre

SAMEDI 2 AVRIL, 11H
Paroles et musique

SAMEDI 7 MAI, 11H
Ça va décoller !

Durée : 60 minutes. Dès 8 ans.

Retrouvez
l'ensemble de la saison
des concerts éducatifs
2010/2011 en ligne
www.citedelamusique.fr
www.sallepleyel.fr

Illustration couverture : Julie Scobetzine.
Croquis FX Roth, P. Charvet, K. Combault : Eriko Minami-Maillard.
Conception graphique : Elza Gibus.
Imprimeur FRANCE REPRO.
Licences : Cité de la musique n° 1014849, 1013248, 1013252.
Licences : Salle Pleyel n° 1027391, 1027392, 1027393.

Cité de la musique • 01 44 84 44 84 • M° porte de Pantin

Salle Pleyel • 01 42 56 13 13 • M° Ternes, Charles de Gaulle-Étoile

Culture
Communication

MAIRIE DE PARIS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
mécène principal
de la Salle Pleyel