Concert Éducatif

Jeudi 12 janvier 2012

cité de la musique

Salle Pleyel
© Cité de la musique

Les grandes figures : Debussy

Chanson

D'après la *Danse profane* de **Claude Debussy**

La belle époque, 1900
L'exposition universelle
La tour Eiffel
Eblouissante, si belle

L'invention du téléphone
De l'auto et du cinéma
Et le métro qui nous étonne
Béats

Monet, Manet, Mallarmé,
Debussy, Ravel et Satie
Dans les salons
La mode se crée
PARIS !

Paroles : **musiciens de l'orchestre Les Siècles**

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur les sites internet www.cite-musique.fr et www.sallepleyel.fr quatre jours avant la représentation.

JEUDI 12 JANVIER 2012, 11H | Salle Pleyel

Les grandes figures : Debussy

Claude Debussy
La Mer (extraits)
Prélude à l'après-midi d'un faune

Claude Debussy
Première Suite d'orchestre (extraits)
Orchestration originale de Claude Debussy complétée par Philippe Manoury
Commande de la Cité de la Musique-Salle Pleyel

Claude Debussy
Deux Danses, pour harpe et orchestre à cordes (extraits)

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

Lucie Blain, danse
Caroline Bo, chorégraphie
Edouard Signolet, mise en espace

Durée du concert : 1h

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel

Les grandes figures : Debussy

© Eriko Minami

Claude Debussy (1962-1918) - le père de la musique moderne

De Paris à Rome

Lorsque Claude Achille Debussy naît le 22 août 1862, ses parents ne s'imaginent probablement pas que leur enfant va devenir un des plus grands compositeurs. Ils tiennent un commerce et ne sont pas du tout musiciens. C'est en vacances à Cannes, chez sa tante Clémentine, que Claude découvre la musique et reçoit ses premières leçons de piano. Il est si doué qu'à l'âge de dix ans, il entre au Conservatoire de Paris. L'élève Debussy y reçoit une solide formation pendant douze ans ! Entre-temps, une riche baronne russe (protectrice de Tchaïkovski) l'engage comme pianiste accompagnateur. C'est l'occasion de voyager à travers l'Europe et d'enrichir sa culture générale. À la fin de ses études, le jeune musicien remporte un Premier Prix de Rome. Il peut donc séjourner à la Villa Médicis dans la capitale italienne et s'adonner à la composition dans un cadre idéal. Un rêve pour tout jeune compositeur, mais pas pour Debussy !

Un esprit indépendant

Musicien rebelle, il ne supporte ni l'académie, ni les critiques. En 1887, il quitte l'Italie et rentre s'installer à Paris pour toujours. Le compositeur fréquente beaucoup d'amis artistes comme lui et trouve à travers eux ses premières inspirations. C'est d'ailleurs avec le *Prélude à l'après-midi d'un faune*, d'après un poème de son ami Mallarmé, qu'il rencontre son premier triomphe en 1894. Malgré tout, Debussy manque d'argent. Il donne des leçons de piano et devient critique musical pour subvenir à ses besoins. Mais en 1902, son unique opéra, *Pelléas et Mélisande*, remporte un très grand succès. Devenu célèbre et désormais libéré des soucis matériels, Debussy se consacre entièrement à son art. Il compose beaucoup pour le piano à l'image de Chopin qu'il admire (*Préludes*, *Études*, *Arabesques*…) mais aussi pour l'orchestre (*La Mer*, *Images*, *Jeux*…), de la musique de chambre et des œuvres vocales.

Une musique authentique

Ouvert aux cultures lointaines, attiré par le jazz naissant, il puise dans l'exotisme afin de se forger un langage très personnel, basé sur des recherches de sonorités particulières : *« Il n'y a pas de théorie,* dit-il, *il suffit d'entendre. Le plaisir est la règle. »* Ses œuvres, très originales pour son temps, font de lui un compositeur très influent. De son coté, sa vie privée reste mouvementée. Connu pour son caractère difficile, Debussy fait scandale en se mariant deux fois et, en 1905, devient

père d'une petite fille surnommée Chouchou. Alors que la guerre n'a pas fini de ravager l'Europe, Debussy s'éteint discrètement des suites d'une longue maladie en mars 1918.

***La Mer* – la passion sincère**

Debussy a toujours eu une grande affection pour la mer. Enfant, il rêvait même de devenir marin ! C'est en Bourgogne, loin de l'océan, que le compositeur entreprend une de ses œuvres les plus importantes. Son travail s'effectue d'après « d'innombrables souvenirs ». L'œuvre lui demande du temps et beaucoup d'efforts. Commencée en 1903, elle n'est achevée qu'en 1905. Le 15 octobre de cette même année, elle est exécutée pour la première fois aux concerts Lamoureux.
L'œuvre surprend par ses sonorités d'orchestre inouïes et ses combinaisons de timbres instrumentaux. Mais l'interprétation n'est pas bonne et les critiques sont mauvaises. Pour beaucoup d'auditeurs, on ne reconnaît même pas la mer ! Mais Debussy se défend de vouloir donner une description purement musicale. Ce sont des impressions d'ensemble que le compositeur désire suggérer. Finalement, *La Mer* est rejouée en 1908 sous la direction de Debussy lui-même et finit par s'imposer. L'unique symphonie de son auteur reste encore aujourd'hui une de ses œuvres les plus jouées. Pour mieux guider son public, le compositeur a donné un nom à chacun des trois mouvements : *De l'aube à midi sur la mer*, *Jeux de vagues*, *Dialogue du vent et de la mer*.

© D.R.

***Deux Danses* – la harpe à l'honneur**

En 1897, la Maison Pleyel, grand fabricant d'instruments, invente une nouvelle harpe chromatique pour concurrencer la harpe de la Maison Erard, son grand rival. À ses débuts, le tout nouvel instrument suscite de l'intérêt. Le conservatoire de Bruxelles inaugure même une classe de harpe chromatique. Pleyel saisit l'occasion de promouvoir son instrument et commande à Debussy un programme à destination des élèves. Avec ces danses composées en août 1904, son auteur sollicite une écriture originale propre à l'instrument qui, depuis Berlioz, a toujours beaucoup intéressé les musiciens français.
La *Danse sacrée* utilise un mode de musique ancienne et semble évoquer l'époque antique où la harpe existait déjà. La *Danse profane* s'enchaîne sans interruption. Toute différente et plus rapide, elle prend l'allure d'une valse. Malgré cette musique toujours très appréciée de nos jours, la nouvelle harpe inventée par Pleyel est finalement tombée dans l'oubli !

***Prélude à l'après-midi d'un faune* – l'éveil de la musique moderne**

Voici l'une des œuvres les plus célèbres de Debussy et son premier grand succès. La musique, composée entre 1892 et 1894, est directement inspirée du poème agreste *L'Après-midi d'un faune* de Stéphane Mallarmé. Il évoque les tourments d'un faune qui cherche à séduire des Nymphes. Parce qu'elles fuient sa laideur, la créature, fatiguée de les poursuivre, s'endort pour accéder aux rêves qui ne lui refusent rien. Pour Debussy, « *la musique du* Prélude *est une illustration très libre du beau poème de Mallarmé ; elle ne prétend pas en être une synthèse. Il s'agit plutôt de fonds successifs sur lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur de cet après-midi.* ».
Le compositeur réalise en quelque sorte un rêve orchestral aux couleurs sans cesse changeantes. La mélodie songeuse et inoubliable du faune est d'abord exposée par la flûte seule, entrecoupée par les arpèges de la harpe. Elle revient assez régulièrement tout au long de l'œuvre. Les sonorités de l'orchestre sont très nouvelles pour l'époque. Le compositeur attache particulièrement d'importance aux bois auxquels il confie les principaux thèmes. Créé le 22 décembre 1894 à la Société Nationale de musique à Paris, le *Prélude à l'après-midi d'un faune* rencontre un succès tel qu'il est immédiatement rejoué.

© Eriko Minami

***Première Suite d'orchestre* – l'inachevée**

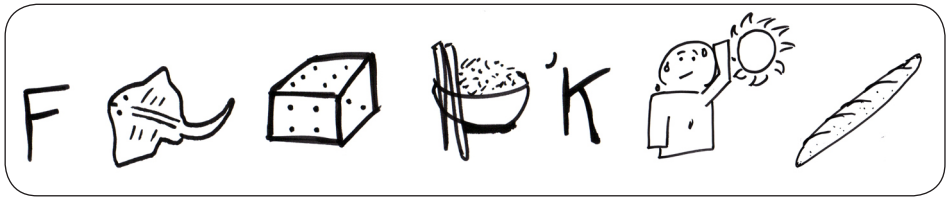
En 1883, le jeune Debussy âgé de vingt et un ans vient de remporter un Second Prix de Rome (il remporte le Premier Prix l'année suivante). Parallèlement, il entreprend une de ses premières œuvres pour orchestre. Mais malheureusement, il décide d'abandonner son projet. Par chance, le compositeur avait esquissé sa *Première Suite* au piano dont il nous reste des réductions fragmentaires. D'après ces sources, Philippe Manoury a complété l'orchestration de l'œuvre, sur une commande de la Cité de la musique-Salle Pleyel. L'orchestre Les Siècles l'interprète aujourd'hui pour la première fois.

Texte : Jean-Marc Goossens

1 - Retrouve les dates mélangées

1883	*Pelléas et Mélisande*
1894	*La Mer*
1902	*Première Suite*
1904	*Danse sacrée et Danse profane*
1905	*Prélude à l'après-midi d'un faune*

2 - Rébus



Regarde les réponses dans un miroir !

Réponses :

Jeu 1- Pelléas et Mélisande, 1902 ; La Mer, 1903 ; Première Suite, 1883 ; Danse sacrée et Danse profane, 1904 ;
Prélude à l'après-midi d'un faune, 1894
Jeu 2 - Frédéric Chopin

Francois-Xavier Roth, direction
François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus charismatiques de sa génération. À partir de septembre 2011, il est le directeur musical du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, donnant son premier concert avec l'orchestre à la Donaueschinger Musiktage. Il a également dirigé l'orchestre dans un programme comprenant Webern, Boulez et la *Première symphonie* de Mahler au Freiburg Konzerthaus. Il est aussi Associate Guest Conductor du BBC National Orchestra of Wales et entretient par ailleurs des relations privilégiées avec le London Symphony Orchestra et l'Ensemble Intercontemporain qu'il dirige régulièrement. 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. 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, et homme de média, 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.
Il est l'auteur et le présentateur des trois saisons de *Presto*, sur France 2, et de *Simple comme musique* sur France 5. Il assure une émission quotidienne sur France Musique, *Le mot du jour,* pendant trois ans, et depuis la rentrée 2011 une nouvelle émission, *Du côté de chez Pierre*.

Lucie Blain, danse
Lucie Blain se forme en danse classique et danse contemporaine au Conservatoire National de Région de Nantes puis de Paris. Avec ce dernier, elle participe à de nombreuses pièces données au théâtre de la Ville et des Abbesses. Depuis 2003, elle est interprète pour diverses compagnies telles que la compagnie Silenda, Hapax Compagnie, la compagnie Attractif, la compagnie Marinette Dozeville, la compagnie AIDT et Marie-Laure Agrapart & Cie. Avec chacune d'elles, elle collabore à plusieurs créations présentées en France et à l'étranger. Elle participe également à de nombreux spectacles sur des scènes internationales. Elle se diversifie en participant à deux courts métrages de danse contemporaine, l'un réalisé et chorégraphié par Élodie Francheteau intitulé « Appartement 27 » en 2006, et l'autre réalisé par Nicolas Foucher et chorégraphié par Elodie Bergerault intitulé « Double Bind » tourné au CND Pantin en 2011.

Les artistes

Caroline Bo, chorégraphie
Diplomée du Conservatoire National de Région de Paris, Caroline Bo a dansé à New York dans la Elisa Monte Dance Company puis pour divers chorégraphes à travers l'Europe. En 2008, elle fonde sa propre compagnie de danse à Marseille dont la première création est soutenue par le Ballet National de Marseille. Soucieuse de former les artistes de demain, Caroline Bo enseigne également la danse contemporaine à Paris et à l'étranger.

Edouard Signolet, mise en espace
Edouard Signolet collabore avec de nombreux artistes tels que Jeanne Roth, Alain Françon, Michel Didym et Laurent Fréchuret. Il met également en scène plusieurs créations au Théâtre Ouvert. Depuis 2008, il assure la mise en espace des concerts éducatif de l'orchestre Les Siècles, à la Cité de la musique et à la salle Pleyel. Très investi dans la pédagogie, il mène de nombreux projets dans des établissements scolaires avec des ateliers théâtre et enseigne également à des élèves comédiens lors de stages autour des écritures contemporaines.

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. Retrouvez Les Siècles, François-Xavier Roth et Pierre Charvet dans le DVD Presto.

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 le Conseil Général de l'Aisne, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis ainsi que celui des Hauts-de Seine.

Les artistes

Violon solo
Ian Orawiec

Violons 1
Amaryllis Billet
Laure Boissinot
Blandine Chemin
Marie Friez
Simon Milone
Noémie Poumet
Sébastien Richaud
Laetitia Ringeval
Jennifer Schiller
Matthias Tranchant

Violons 2
Caroline Florenville, chef d'attaque
Rebecca Gormezano
Jin Hi Paik
Mathieu Kasolter
Arnaud Lehmann
Emmanuel Ory
Claire Parruite
Noémie Roubieu
Nicolas Simon

Altos
Hélène Barre
Carole Dauphin
Marie Kuchinsky
Sébastien Levy
Gwenola Morin
Lucie Uzzeni
Marylène Vinciguerra
Satryo Aryobimo Yudomartono

Violoncelles
Nicolas Cerveau
Pierre Charles
Jennifer Hardy
Jérôme Huille
Michaël Robin
Emilie Wallyn

Contrebasses
Philippe Blard
Jo Carver
Cécile Grondard
Damien Guffroy

Flûtes
Marion Ralincourt, flûte solo
Jean Bregnac
Stella Daoues
Gionata Sgambaro

Hautbois
Vincent Arnoult
Anne Chamussy
Stéphane Morvan

Clarinettes
Laurent Bienvenu
Julien Hervé
Jérôme Schmitt

Bassons
Antoine Pecqueur
Michael Rolland
nn

Cors
Emmanuel Beneche
Yannick Maillet
Matthieu Siegrist
Hugues Viallon

Trompettes
Emmanuel Alemany
Sylvain Maillard
Fabien Norbert
Pierre Greffin

Trombones
Fabien Cyprien
Jonathan Leroi
Damien Prado

Tuba
Sylvain Mino

Percussions
Camille Basle
David Dewaste
Eriko Minami

Harpes
Valeria Kafelnikov
Celia Perrard

Découvrez nos prochains concerts éducatifs...

À LA SALLE PLEYEL

JEUDI 16 FÉVRIER, 11H SCOLAIRES

Le Roi David

Oratorio de David Honneger

Solistes et orchestre du Conservatoire de Paris

Michel Plasson, direction

Daniel Mesguich, récitant

Coproduction Cité de la musique-Salle Pleyel

Durée : 60 minutes. Niveau conseillé : du CM1 à la 5e

À LA CITÉ DE LA MUSIQUE

VENDREDI 17 FÉVRIER, 11H SCOLAIRES

Le Roi singe

Troupe nationale d'opéra guoguang (Taïwan)

Durée : 60 minutes. Niveau conseillé : du CM1à la 5e

... et nos salons musicaux

CITÉ DE LA MUSIQUE

Amphithéâtre

Mardi 17 janvier, 14h30
Charlie Chaplin

Vendredi 16 mars, 14h30
Wolfgang Amadeus Mozart

Jean-Marie Lamour, présentation

Durée : 60 minutes. Du CE2 à la 5e.

Illustration couverture : **Julie Scobeltzine**.
Croquis F.-X. Roth, P. Charvet, Edouard Signolet : Eriko Minami
Conception graphique : **Eliza Gibus**.
Imprimeur **FRANCE REPRO**.
Licences : **Cité de la musique n° 1014849, 1013248, 1013252**.
Licences : **Salle Pleyel n° 1027391, 1027392, 1027393**.

Retrouvez toute la programmation de nos concerts éducatifs sur le site de la Cité de la musique www.citedelamusique.fr et sur www.sallepleyel.fr

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

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère Culture Communication
MAIRIE DE PARIS
SOCIETE GENERALE
mécène principal
vousnousils
Quand la vie éducative se conjugue au pluriel