

PHILHARMONIE DE PARIS
CONCERT ÉDUCATIF

Vendredi 27 mars 2015

DANSES

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS

FAYÇAL KAROUI, DIRECTION

GORAN FILIPEC, PIANO

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE PARIS,
PRÉSENTATION

DANSES

VENDREDI 27 MARS ————— 11H00

GRANDE SALLE

Leonard Bernstein

Ouverture de Candide

Franz Liszt

Totentanz

Maurice Ravel

La Valse

Leonard Bernstein

Mambo, extrait de *West Side Story*

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS

FAYÇAL KAROUI, DIRECTION

GORAN FILIPEC, PIANO

ELSA MOATTI, CAMILLE LE MÉZO, PRÉSENTATION

Cette présentation a été préparée dans le cadre de la formation à la médiation musicale mise en place par la Philharmonie de Paris et le Conservatoire de Paris. L'encadrement pédagogique des élèves a été assuré par Anne-Charlotte Rémond (musicologue) et Édouard Signolet (metteur en scène).

Coproduction Conservatoire de Paris, Philharmonie de Paris.

DURÉE DU CONCERT : 1H.

ANOUS PARIS

Le Parisien

Les notes de programme des concerts éducatifs sont consultables sur le site Internet philharmoniedeparis.fr quatre jours avant la représentation.

EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT...

La danse et la musique sont très liées depuis toujours. Partout on danse, partout on chante. Nous partons donc en voyage en Autriche, à Cuba, en Hongrie et aux États-Unis, à la découverte de célèbres partitions aux rythmes entraînants. On danse rarement sans musique mais on joue fréquemment la musique sans danseurs : certaines œuvres portent des titres de danses mais ne sont faites que pour être écoutées. L'orchestre du Conservatoire interprète aujourd'hui un florilège de danses symphoniques.

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Ouverture, extrait de *Candide* (1956)

Candide est un conte philosophique écrit par Voltaire au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Candide, notre héros innocent, parcourt le monde et est confronté à de rudes aventures. Cette histoire a traversé les siècles avec succès. Leonard Bernstein s'en empare deux cents ans plus tard, en 1956.

Ce grand chef d'orchestre et compositeur américain fait de *Candide* une opérette pour Broadway, la grande avenue des théâtres new-yorkais. Ce spectacle chanté et dansé commence avec une ouverture dans laquelle le public entend les mélodies des meilleures chansons de l'œuvre : on appelle cela un pot-pourri.

Bernstein aimait mélanger différents styles lorsqu'il composait. Dans l'*Ouverture de Candide* il emprunte au jazz des rythmes qui donnent envie de danser.

FRANZ LISZT (1811-1886)

Totentanz (1939-1965)

Totentanz signifie en allemand *Danse des morts*. Le Hongrois Franz Liszt compose cette danse macabre à partir d'une mélodie du Moyen Âge tirée de la messe des morts : le *Dies Irae* qui signifie en latin « jour de colère ». Franz Liszt varie le *Dies Irae* tout au long de sa pièce : il le transforme en changeant le **tempo**, le rythme, en le faisant jouer par différents instruments, dans l'aigu, dans le grave, **forte**, **piano**. Le caractère de la mélodie évolue avec ces variations.

Dès le début, on entend le *Dies Irae* aux clarinettes, bassons, trombones et tuba. Le piano et les timbales jouent en boucle quatre **accords** avant que le piano prenne vraiment la parole, comme dans un concerto, où l'orchestre accompagne un soliste. *Totentanz* est d'une virtuosité diabolique pour le pianiste. Ce type de pièce extrêmement difficile était à la mode à l'époque romantique. Les musiciens rivalisaient d'imagination pour inventer des paraphrases musicales, autrement dit des variations acrobatiques sur des mélodies célèbres comme le *Dies Irae*.

MAURICE RAVEL (1875-1937)

La Valse (1929)

La valse connaît son âge d'or au XIXe siècle, à Vienne, capitale de l'Autriche. Un des plus grands compositeurs de valse à cette époque s'appelle Johann Strauss. Ravel souhaite lui rendre hommage et composer, lui aussi, une grande valse pour orchestre. Mais après la Première Guerre mondiale, Ravel, choqué par l'horreur des combats, ne peut plus écrire une valse joyeuse.

Les contrebasses ouvrent le mystérieux bal avec des **tremolos**. Entrent tour à tour les bassons, les timbales, les cors, puis toutes les cordes en **sourdine**. La mélodie se déploie en un grand tourbillon bientôt bouleversé par le son perçant du piccolo (l'instrument le plus petit et le plus aigu de la famille des flûtes), des cuivres et des percussions.

LEONARD BERNSTEIN

Mambo, extrait de *West Side Story* (1957)

Décidément, Leonard Bernstein adore nous raconter des histoires. Cette fois, il s'agit de la pièce de théâtre de William Shakespeare *Roméo et Juliette*, écrite au XVIe siècle. Roméo et Juliette appartiennent à deux familles ennemies mais, lors d'un bal, ils tombent amoureux.

La version de *Roméo et Juliette* de Leonard Bernstein prend place à New York, au XXe siècle. Roméo devient Tony et Juliette, Maria. Immigrée latino-américaine, elle amène avec elle une danse endiablée : le mambo. C'est cette danse cubaine que le compositeur choisit pour la scène du bal et la rencontre entre Tony et Maria.

Au milieu du grand orchestre, on peut voir et entendre des percussions d'Amérique du sud. Le timbre de ces instruments nous fait voyager immédiatement de l'autre côté de l'Atlantique.

COLINE FELER

Élève de la classe des Métiers de la culture musicale

PETIT LEXIQUE

Tutti : Ce terme signifie « tous » en italien. Tous les musiciens de l'orchestre jouent en même temps.

Tremolo : Une ou deux notes sont répétées très rapidement.

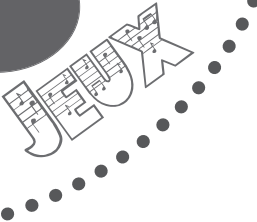
Sourdine : C'est un accessoire qui permet de changer le timbre de l'instrument et de le rendre plus doux.

Accord : On joue un accord lorsqu'on joue plusieurs notes en même temps.

Forte : « fort » en italien.

Piano : « doucement » en italien.

Tempo : Le tempo est la vitesse à laquelle on joue un morceau de musique.

Phrases à compléter

Maurice Ravel écrit *La Valse* en hommage à.....

Dans *West Side Story*, les deux héros dansent un

Le est l'instrument soliste de la *Totentanz* de Franz Liszt.

Mots-cachés

Barre les mots suivants dans la grille. Tu peux les trouver à l'horizontale, à la verticale et en diagonale. Attention, les mots peuvent être à l'envers et une lettre peut appartenir à plusieurs mots !

Danses

Liszt

Ouverture

Cencerros (percussion d'Amérique du Sud)

Paraphrase

Vienne

Opérette

p	s	s	e	i	l	l	e	t	a
r	a	o	u	v	i	e	n	n	e
e	r	r	b	z	s	t	e	e	u
v	i	r	a	s	z	t	s	v	y
u	t	e	t	p	t	k	e	i	t
t	u	c	l	e	h	o	s	u	r
o	i	n	r	x	i	r	n	m	i
f	r	e	r	e	l	t	a	u	n
j	p	c	i	o	u	q	d	s	n
o	u	v	e	r	t	u	r	e	e

Associations

Relie les instruments à vent qui jouent le thème du *Dies Irae* au début de la *Totentanz* de Franz Liszt aux images correspondantes :

Clarinette

1)

Basson

2)

Trombone

3)

Tuba

4)

RÉPONSES À REGARDER DANS UN MIRROR

Trombone : 1) - Tuba : 2)
 Clarinette : 4) - Basson : 3)
 Mampo - piano
 Johann Strauss

Biographies des interprètes

GORAN FILIPEC

Goran Filipec est né à Rijeka, en Croatie, en 1981. Il débute son éducation musicale à l'École de musique de sa ville natale, puis à l'École supérieure de musique Ino Mirković à Lovran. Il poursuit son parcours en musicologie et piano auprès de Marina Ambokadze, Oxana Yablonskaya et Natalia Troull au Conservatoire national Piotr Ilitch Tchaïkovski à Moscou, ainsi qu'auprès d'autres éminents pédagogues tels que Arbo Valdma du Hochschule für Musik à Cologne, Eugen Indjic de la Schola Cantorum à Paris, Evgeny Zarafians de l'Académie de musique à Zagreb. Actuellement, il est doctorant en piano au Conservatoire de Paris et à l'Université Paris-Sorbonne. Ses participations à des concours internationaux lui ont fait remporter de nombreux prix (premiers prix au Concours international de piano Franz Liszt – Premio Mario Zanfi à Parme en 2011 et au concours Gabala International Piano Competition à Azerbaïdjan en 2009). Il a joué dans des salles de concerts prestigieuses comme le Carnegie Hall à New York, l'Auditorium à Milan, le National Concert Hall à Dublin ou le Théâtre du Châtelet à Paris, et a collaboré avec l'Orchestre Symphonique de Moscou, la Philharmonie de Berlin, l'Orchestra del Teatro Regio di Parma, la Philharmonie de Zagreb, l'Orchestre Philharmonique Kodály, l'Orchestre Symphonique de Dubrovnik, ou encore l'Orchestre de Chambre de Croatie, sous la direction de Jorge Uliarte, Vjekoslav Šutej, Leonid Nikolaev, Pavle Despalj, Matteo Pagliari.

À l'occasion de la commémoration du

bicentenaire de la naissance de Franz Liszt, Goran Filipec a enregistré un double CD intitulé *Anniversary Resonances*, salué par la critique croate pour sa précision poétique et introspective, sa virtuosité et le brillant de son toucher, évoquant l'univers de Liszt dans toute son agitation et son esprit romantique. Goran Filipec a également enregistré *Ivo Maček Works for Piano*, premier intégral de l'œuvre pour piano du pianiste, pédagogue et compositeur de Rijeka Ivo Maček, à l'occasion du centenaire de sa naissance en 2014. L'interprétation de Filipec est minutieuse et colorée, le son revêt des nuances aquarellées et transparentes, à la fois douces et brillantes, mettant en valeur la langue pianistique d'Ivo Maček, riche, imaginative et propre au Romantisme tardif. Goran Filipec confirme ainsi son appartenance à une génération de jeunes pianistes à la réputation internationale.

Pour l'année 2013-2014, ses études au Conservatoire de Paris ont été soutenues par la Fondation Meyer et le Mécénat Musical Société Générale.

FAYÇAL KAROUI

Né à Paris en 1971, Fayçal Karoui obtient un premier prix de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris. Musicien complet, il est invité à diriger des orchestres prestigieux, comme l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, l'Orchestre philharmonique de Saint-Petersbourg, l'Accademia Santa Cecilia de Rome, le Brussels Philharmonic, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo etc. Il a également accompagné de nombreux solistes dont Nicholas Angelich, Steven Hough,

Alexandre Tharaud, Bertrand Chamayou, Frank Braley, Nelson Freire et Gautier Capuçon.

En 2014, Fayçal Karoui fête ses douze ans en tant que directeur musical de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, où il est reconnu pour son travail et sa programmation ambitieuse. Alors qu'il est à la tête de l'Orchestre Lamoureux, la direction du Théâtre des Champs-Élysées lui confie, en juin 2013, la direction musicale de sa production de *Pénélope* de Fauré, avec Roberto Alagna et Anna-Caterina Antonacci. En juillet 2014, son succès au festival des Chorégies d'Orange vaut à Fayçal Karoui d'être réinvesti pour l'édition 2016.

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE PARIS

La pratique de l'orchestre est inscrite dans l'histoire de l'institution : dès 1803, les symphonies de Haydn, puis de Mozart et de Beethoven étaient jouées par les élèves sous la direction de François-Antoine Habeneck ; ce même chef fonde en 1828 avec d'anciens étudiants la Société des Concerts du Conservatoire, à l'origine de l'Orchestre de Paris. Cette pratique constitue aujourd'hui l'un des axes forts de la politique de programmation musicale proposée par le Conservatoire dans ses trois salles publiques, dans la Salle des concerts de la Cité de la Musique/Philharmonie de Paris, institution partenaire de son projet pédagogique dès sa création, ainsi que dans divers lieux de production français ou étrangers. L'Orchestre du Conservatoire est constitué à partir d'un ensemble de 350 instrumentistes, réunis en des formations variables, renouvelées par sessions, selon le programme et la

démarche pédagogique retenus. Les sessions se déroulent sur des périodes d'une à deux semaines, en fonction de la difficulté et de la durée du programme. L'encadrement en est le plus souvent assuré par des professeurs du Conservatoire ou par des solistes de l'Ensemble intercontemporain, partenaire privilégié du Conservatoire. La programmation de l'Orchestre du Conservatoire est conçue dans une perspective pédagogique : diversité des répertoires abordés, rencontres avec des chefs et des solistes prestigieux.

Violons

Hector Burgan
Elena Cotrone
Elise De Bendelac
Vashka Delnavazi
Jules Dussap
Kana Egashira
Camille Fonteneau
Fuki Fujie
Sébastien Greliak
Naomi Iikawa
Sarah Jegou
Anastasia Karizna
Mathilde Klein
Théotime Langlois
Karen Lescop
Misa Mamiya
Irène Martin
Fukiko Matsushita
Clémence Merou
Fiona Monbet
Diana Mykhalevych
Shuichi Okada
Alexandre Pascal
Antoine Paul
Yaoré Talibert
Kesukei Tsushima

Altos

Hélène Hadjiyiassemis
Raphaël Jardin
Mirabelle Le Thomas
Olivier Lemasle
Ludovic Levionnois
Anne Sophie Pascal
Noémie Prouille-Guezenec
Eva Sinclair
Ieva Sruogyte
Violaine Willem

Violoncelles

Emmanuel Acurero Urbina
Rémi Carlon
Laura Castegnaro
Alexis Derouin
Jérémy Garbarg
Marc Girard Garcia
Antoine Gramont
Angèle Legasa

Contrebasses

Jeanne Bonnet
Lorraine Campet
Anne-Elisabeth Decologne
Tom Laffolay
Chloé Pate

Flûtes

Eun-Jun Lee
Ye Eun Park
Manuela Schlotterer

Hautbois

Claire Bagot
Ilies Boufadden
Augustin Gorisse

Clarinettes

Joséphine Besancon
Arthur Bolorinos
Diogo Lozza
Elodie Roudet

Bassons

Camille Le Mezo
Gerald Porretti
Théo Sarazin

Saxophones

Antonio Garcia
Guillaume Berceau
Raquel Panos

Cors

Corentin Billet
Benoit Collet
Camille Jody
Maxime Tomba

Trompettes

Émilie Carpentier
Pierre Favennec
Célestin Guerin
Marc Pradel

Trombones

Romain Durand
William Thebaudeau

Trombone basse

Dylan Vauris

Tuba

Sébastien Perez

Percussions

Jean Baptiste Bonnard
Nathanaël Iselin-Milhiet
Julien Lacrouzade
Rubens Lopes
Thibault Lepri
Guillaume Vittel
Ming-Yu Weng

Harpes

Aiste Baliunyte
Coline Jaget
Anna Le Dantec

Piano/célesta

Mathilde Nguyen-Ngoc

Orchestres en fête !

Chaque saison, pendant 10 jours, tous les acteurs de la manifestation offrent au public un moment privilégié de découverte de l'orchestre. Le succès de l'événement et l'engouement du public reposent sur la grande diversité des événements proposés, ainsi que sur la grande disponibilité des artistes : effectifs très importants ou plus intimes, concerts traditionnels ou concerts surprenants, ateliers participatifs et rencontres. C'est l'occasion unique de découvrir l'orchestre comme on ne l'attend pas.

Du 20 au 29 mars 2015

Une initiative de l'Association Française des Orchestres

www.orchestresenfete.com

Une initiative de
l'Association Française
des Orchestres

01 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS PORTE DE PANTIN
PHILHARMONIE DE PARIS.FR

MAIRIE DE PARIS

Illustration de couverture : Sandrine Kao - Imprimeur BAF - E.S 1-1041850 - 2-1041546 - 3-1041547
Photos des instruments de la collection du Musée de la musique : Bisson ; Jean-Nicolas Savary (Paris), 1852 (E. 1674) / Clarnette : Buffet-Crampon, Paris (France) (E.01273) / Trombone : Trombone à coulisse, Hofmann (Berne), début du XXe siècle (E.2007.16.2) / Tuba : Tuba contrebasse en silbénol, Frauenfeld (Suisse), fin XIXe siècle (E.2008.5.2)