

PHILHARMONIE DE PARIS

CONCERT EN TEMPS SCOLAIRE

Vendredi 25 mars 2016

MILLE ET UNE NUITS

LES SIÈCLES

FRANÇOIS-XAVIER ROTH, DIRECTION

HABIB YAMMINE, RIQ

AÏCHA REDOUANE, CHANT

HÉLÈNE BARRE, PRÉSENTATION

LAETITIA RINGEVAL, PRÉSENTATION

ÉLÈVES DU LYCÉE HENRI MARTIN (PICARDIE)

Illustration : L. J. B. / M. C. - Crédit photos : G. P. / M. C. - Crédit photos : M. P. / M. C. - Crédit photos : M. P. / M. C. - Crédit photos : M. P. / M. C.

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

philharmoniedeparis.fr
01 44 84 44 84
M T Porte de Pantin

PHILHARMONIE
DE PARIS

VENDREDI 25 MARS – 11H

SALLE DES CONCERTS

MILLE ET UNE NUITS

Nikolaï Rimski-Korsakov

Shéhérazade, suite symphonique op.35

Anton Arenski

Les Orientales (extraits)

Alexandre Glazounov

Raymonda (extraits)

Christian Sinding

Danse orientale

Maurice Ravel

Shéhérazade, Overture de féerie

Lammâ badâ (chanson traditionnelle égyptienne)

LES SIÈCLES

FRANÇOIS-XAVIER ROTH, DIRECTION

HABIB YAMMINE, RIQ

AÏCHA REDOUANE, CHANT

HÉLÈNE BARRE, PRÉSENTATION

LAETITIA RINGEVAL, PRÉSENTATION

ÉLÈVES DU LYCÉE HENRI MARTIN (PICARDIE)

Une boîte à outils numériques vous permet de préparer le concert sur
digital.philharmoniedeparis.fr/outils-educatifs.aspx

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.

MILLE ET UNE NUITS

Il était une fois un grand sultan appelé Schahriar. Furieux parce que son épouse l'avait trompé, il lui fit couper la tête. Il épousa d'autres femmes, mais dans sa mauvaise humeur, il les faisait toutes mourir au lendemain des noces ! De moins en moins de jeunes filles voulaient se marier avec ce souverain si cruel. Un jour la fille du vizir, nommée Shéhérazade, voulut prendre ce risque. Dès la première nuit, elle lui raconta, pour le distraire, une histoire passionnante, qu'elle laissa incomplète... Le sultan la laissa vivre un jour de plus pour connaître la suite, et c'est ainsi que, pendant mille et une nuits, elle sut le captiver avec des contes merveilleux, emboîtés les uns dans les autres... Finalement Schahriar, émerveillé par l'art de la conteuse, devint vraiment amoureux d'elle et lui laissa la vie. *Les Mille et Une Nuits* sont un vieux recueil arabe d'histoires remontant au Xe siècle. À travers la Shéhérazade imaginaire, ce livre rassemble des contes provenant d'Inde, de Perse, d'Égypte et d'Irak. *Aladin*, *Ali Baba*, ou encore *Sindbad le Marin* en font partie.

MAURICE RAVEL

SHÉHÉRAZADE, OUVERTURE DE FÉÉRIE, 1898

Il s'agit de la première œuvre pour orchestre du grand compositeur français Maurice Ravel : il a alors 23 ans. Cette *Ouverture*, comme son nom l'indique, était destinée à « ouvrir », c'est-à-dire commencer, un grand spectacle d'opéra sur les *Mille et Une Nuits*, opéra qu'il n'a finalement jamais écrit. Ravel admirait beaucoup Rimski-Korsakov, ayant même déclaré qu'il essayait d'imiter les beautés de la musique russe.

Cette pièce suit librement la fantaisie imaginative du compositeur : Ravel dépeint un orient exotique et mystérieux à travers une orchestration au coloris chatoyant, plutôt qu'il n'évoque l'histoire de Shéhérazade. L'instrument qui, au début, joue seul, est le hautbois : on l'entend plusieurs fois en solo, dans une mélodie inspirée de l'Orient. Les passages aux sonorités soyeuses et délicates contrastent avec d'autres plus énergiques où interviennent des cors et des trompettes. L'un des thèmes est une chanson persane. Le morceau se termine très doucement sur la même idée que le début.

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV

SHÉHÉRAZADE, SUITE SYMPHONIQUE OP.35, 1888

1. La mer et le vaisseau de Sindbad
2. Le récit du Prince Kalender
3. Le jeune prince et la jeune princesse
4. Fête à Bagdad. La mer

Rimski-Korsakov, musicien russe passionné par l'Orient, collectionnait les chansons des pays lointains, puis les incorporait dans ses œuvres symphoniques. Le compositeur est célèbre pour ses orchestrations à l'effet magique. Sa *Shéhérazade* ne prétend pas raconter les *Mille et Une Nuits* pas à pas ; pourtant, certains côtés de cette musique sont très proches de l'histoire. Ainsi, au début, le motif très menaçant où interviennent les trombones personnifie le redoutable sultan. Puis le violon solo déploie une mélodie très gracieuse et fine ; c'est bien sûr la voix charmeuse de Shéhérazade : « *Il était une fois...* », motif qui revient de temps à autre dans toute l'œuvre.

La première partie de l'ouvrage donne vraiment le sentiment d'être sur un bateau (avant d'être musicien, Rimski-Korsakov avait été marin !). Les violons glissent sur une belle mélodie balancée, qui tangue sur les flots agités ; cette mélodie ressemble un peu... au thème du sultan lui-même. À deux reprises, le violon solo s'exprime en volutes, telle la parole fluide et délicieuse de Shéhérazade poursuivant son récit.

Il est inutile de chercher un conte détaillé concernant le Prince Kalender. Ce deuxième morceau est intéressant pour ses mélodies orientales, jouées à tour de rôle par des instruments tout seuls (des « solistes ») : on imagine le plaisir que prend le basson solo, le hautbois, le violoncelle, la clarinette, en « chantant » de façon langoureuse. Une section centrale, plus animée, comporte des appels, de mystérieux rythmes de chevauchée ou de danse.

Nul ne sait de quels « *prince et princesse* » il s'agit dans le troisième mouvement. Mais ils vivent certainement une belle histoire d'amour, si l'on en croit cette longue mélodie de violons, puis de violoncelles, chaleureuse et très tendre. Le même thème prend plus loin une allure dansante et légère, qui laisse chanter en solo la clarinette, la flûte...

La dernière partie est aussi brillante qu'agitée. Elle commence par le thème du sultan, plus agressif que jamais, et des répons de Shéhérazade qui sont difficiles à jouer au violon. Ce quatrième morceau, très frénétique, est traversé de rythmes nerveux et même batailleurs, que soutiennent les percussions ; le thème de Shéhérazade est transformé en motifs orientaux tourbillonnants, exigeant de la flûte ou du hautbois une agilité folle. Vers la fin, on réentend le bateau de Sindbad, qui semble affronter une tempête terrible ! La dernière minute, en revanche, est une merveilleuse fusion entre l'exquis thème de Shéhérazade, très calme, et le thème du sultan complètement adouci : ainsi Rimski-Korsakov traduit-t-il le « happy end » des *Mille et Une Nuits*.

JEUX

L'ORIENT MÊLÉ DE RAVEL

Dans *Shéhérazade, Ouverture de féerie*, Ravel nous fait entendre un orient qu'il imagine, qu'il idéalise. Retrouve dans le tableau les adjectifs qui caractérisent sa composition ; il te restera alors les lettres formant le nom de l'instrument jouant en solo une mélodie de l'Orient dans le début de la pièce.

E	T	S	I	S	I	A	T	N	A	F
H	A	U	E	X	O	T	I	Q	U	E
T	C	H	A	T	O	Y	A	N	T	X
B	O	T	A	C	I	L	E	D	I	U
S	E	N	E	R	G	I	Q	U	E	O
M	Y	S	T	E	R	I	E	U	X	D

fantaisiste
exotique
mystérieux
chatoyant
soyeux
délicat
énergique
doux

LES MILLE ET UNS EFFETS DE RIMSKI-KORSAKOV

Les orchestrations de Rimski-Korsakov permettent des effets très imagés que l'on peut associer à l'histoire des *Mille et Une Nuits*. Retrouve comment le compositeur met en musique chaque élément de l'histoire.

1. La voix charmeuse de Shéhérazade • disant : « *Il était une fois* »
 - a. Des rythmes nerveux, des percussions et des motifs difficiles à jouer
2. Le redoutable sultan •
 - b. Une fusion entre le thème de Shéhérazade et celui du sultan, adouci
3. L'impression d'être sur un bateau •
 - c. Un motif menaçant avec des trombones
4. Le Prince Kalender •
 - d. Des mélodies orientales, des rythmes de chevauchées et de danses
5. L'amour d'un prince et d'une princesse •
 - e. Une mélodie très gracieuse au violon
6. La frénésie d'une fête •
 - f. Une longue mélodie très tendre aux violons puis violoncelles
7. La fin heureuse des *Mille et Une Nuits* •
 - g. Une mélodie balancée et glissante aux violons

Réponses p. 11

François-Xavier Roth

François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa génération. Depuis 2011, il est directeur musical du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. À partir de 2015, il est nommé Generalmusikdirektor à Cologne, réunissant la direction artistique de l'Opéra et de l'orchestre du Gürzenich. Son répertoire s'étend de la musique du XVIIe siècle aux œuvres contemporaines et couvre tous les genres : musiques symphonique, opératique et chambriste.

En 2003, il crée Les Siècles, orchestre d'un genre nouveau qui joue chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés. Leur disque de *L'Oiseau de feu* sur instruments d'époque a été élu « Meilleur enregistrement de l'œuvre » dans la tribune des critiques sur France Musique et a remporté le prestigieux prix Edison Klassiek 2012 aux Pays-Bas ainsi que le Preis der Deutschen Schallplatten Kritik en Allemagne. En 2013, il célèbre avec Les Siècles le centenaire du *Sacre du printemps* de Stravinski. L'éditeur Boosey & Hawkes leur donne l'autorisation exclusive de jouer la version de la création de l'œuvre (1913) sur les instruments d'époque, au cours d'une tournée qui les mène aux BBC Proms et à l'Alte Oper de Francfort.

À la tête du SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, François-Xavier Roth poursuit l'enregistrement d'une intégrale des poèmes symphoniques de Richard Strauss, et développe un cycle consacré à la musique de Pierre Boulez. Avec cet orchestre, il crée des partitions de Philippe Manoury, Yann Robin ou Georg Friedrich Haas et collabore avec des créateurs tels que Wolfgang Rihm, Jörg Widmann ou Helmut Lachenmann.

François-Xavier Roth consacre une grande part de son activité à la pédagogie. Avec Les Siècles, il dirige de nombreux concerts

pour le jeune public et fonde en 2009 avec le Festival Berlioz de La-Côte-Saint-André le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, académie sur instruments d'époque destinée aux étudiants des meilleures écoles de musique européennes. François-Xavier Roth et Les Siècles ont également créé leur propre émission, *Presto !*, diffusée sur France 2. À l'opéra, les productions de *Mignon* d'Ambroise Thomas (2010), des *Brigands* d'Offenbach (2011) et de *Lakmé* de Léo Delibes à l'Opéra Comique (2014) et du *Vaisseau fantôme* de Wagner (2015) ont été acclamées par la critique.

Habib Yammine

Habib Yammine est percussionniste, ethnomusicologue, compositeur et pédagogue franco-libanais. Auteur d'articles de référence sur la musique arabe, il intervient régulièrement en tant que conférencier en France et à l'étranger. Son expérience de l'enseignement universitaire se conjugue avec l'enseignement des percussions arabes, notamment à la Philharmonie de Paris. En 1999, il était le lauréat du programme Lavoisier du ministère français des Affaires étrangères.

Aïcha Redouane

Aïcha Redouane est chanteuse, joueuse de *qânûn*, compositrice et pédagogue franco-marocaine. Référence de renommée internationale de l'art du *maqâm* arabe du Proche-Orient, sa palette d'expression englobe également la musique berbère *amazigh*, le chant classique arabe, le chant lyrique occidental et le jazz. Ses recherches musicales ont été soutenues par le ministère français de la Culture et elle a suivi une formation de cantillation (*tajwîd*) du Coran auprès de cheikhs au Caire et à Paris.

Cofondateurs de l'Ensemble Al-Adwâr,

Habib Yammine et Aïcha Redouane ont revivifié l'école musicale de la Nahda (mouvement de renaissance culturelle arabe du Proche-Orient) et ont réalisé plusieurs albums. Depuis une vingtaine d'années, ils se consacrent à un travail de fond sur la poésie soufie à travers des compositions originales.

Hélène Barre

Née en 1988, Hélène Barre est diplômée du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés en 2008. Elle intègre ensuite le Conservatoire de Paris dans la classe de Sabine Toutain. Grâce au Jeune Orchestre Atlantique à Saintes, elle s'intéresse à la pratique sur instruments d'époque et est amenée à travailler avec des membres du Quatuor Turner et de l'Orchestre des Champs-Élysées. Passionnée de musique de chambre, elle fonde en 2008 le Quatuor Hoffmann. Elle est membre du sextuor Les Alizés qui se produit en France mais aussi au Maroc. Après avoir suivi des formations organisées par la Philharmonie de Paris sur la pédagogie, elle intervient régulièrement dans des établissements scolaires ou dans le cadre de projets pédagogiques (Demos, À toi de jouer). Membre permanent de l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth, elle joue régulièrement avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, l'Orchestre Poitou-Charentes, l'ensemble La Symphonie de poche, l'Orchestre national des Pays de la Loire ou l'ensemble Les Frivolités parisiennes qui s'attache à donner un nouveau souffle à l'opéra comique ou l'opérette.

Laetitia Ringeval

Laetitia Ringeval débute tôt le violon, le piano et la danse. C'est dans le Nord qu'elle fait ses premiers pas de jeune violoniste avant d'entrer dans la classe

de d'Ami Flammer au Conservatoire de Paris où elle obtient en 2004 un diplôme de Formation Supérieure. Elle intègre la même année l'ensemble Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth et s'enrichit des rencontres avec des chefs de renom comme Myung-Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel ou Pierre Boulez. Régulièrement appelée à travailler avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre national d'Île-de-France ou encore l'Orchestre Poitou-Charentes et l'Orchestre de Franche-Comté en co-soliste, elle se produit en musique de chambre avec son sextuor Les Pléiades (instrumentarium d'époque) et en soliste notamment avec l'Ensemble Divertimento de Chelles (*Triple concerto* de Beethoven, *Symphonie concertante* de Mozart, *Poème de Chausson*, *Les Quatre Saisons* de Vivaldi et Piazzolla) dont elle est le violon solo et lors de divers festivals comme Le Cœur en Musiques en Ardèche avec le Quatuor Voce ou encore le festival Mawazine de Rabat au côté de Nass El Ghiwane et Safy Boutella. Très engagée dans la découverte de la musique par le plus grand nombre, elle intervient très régulièrement dans les écoles, associations et autres collectivités autour de programmes ludiques et participatifs en collaboration avec la Philharmonie de Paris.

Les Siècles

Formation unique au monde, réunissant des musiciens d'une nouvelle génération, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles mettent en perspective de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.

Les Siècles sont en résidence dans le département de l'Aisne à la Cité de la Musique de Soissons et se produisent

régulièrement à Paris (Philharmonie de Paris, Opéra Comique), Nîmes, Caen, Royaumont, Aix-en-Provence, La-Côte-Saint-André, Metz, et sur les scènes internationales de Londres (BBC Proms, Royal Festival Hall), Amsterdam (Concertgebouw), Berlin, Bremen, Bruxelles (Klara Festival), Wiesbaden, Cologne, Luxembourg, Tokyo, Essen...

Leurs enregistrements de Debussy et du *Sacre du printemps* ont été élus « Disque classique de l'année » dans le *Sunday Times* et « Editor's choice » dans le *BBC Music Magazine* & *Gramophone*. Leurs disques de *L'Oiseau de feu* a été nommé « Meilleur enregistrement de l'œuvre » dans la tribune des critiques de France Musique et a remporté le prestigieux prix Edison Klassiek 2012 aux Pays-Bas ainsi que le Preis der Deutschen Schallplatten Kritik en Allemagne. Enfin plus récemment, la sortie du disque *France-Espagne* réunissant des œuvres de Chabrier, Ravel, Massenet et Debussy, a été récompensée d'un « Choc » de *Classica*. Dix opus sont déjà sortis dans leur label Les Siècles Live en coédition avec Musicales Actes Sud : Berlioz, Saint-Saëns, Matalon, *L'Oiseau de feu* d'Igor Stravinski, Dubois, Liszt, Debussy, Dukas, *Le Sacre du printemps* et *Petrouchka* d'Igor Stravinski et le récent disque *France-Espagne*.

Soucieux de transmettre au plus grand nombre la passion de la musique classique, les musiciens de l'ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques dans les écoles, les hôpitaux ou encore les prisons. L'orchestre est partenaire de l'Atelier Symphonique Départemental de l'Aisne, du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz et de Démos (Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) en Picardie et en Île-de-France. L'orchestre est aussi à l'origine du

projet « Musique à l'hôpital » proposé dans le service d'hémo-oncologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris et d'une résidence pédagogique à La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart. Les Siècles ont également été l'acteur principal de l'émission de télévision *Presto !* proposée à plusieurs millions de téléspectateurs sur France 2 et éditée en DVD avec le concours du CNDP.

Violon solo

François-Marie Drieux

Premiers violons

Amaryllis Billet
Jérôme Mathieu
Simon Milone
Ian Orawiec
Sébastien Richaud
Laetitia Ringeval
Matthias Tranchant
Laure Boissinot
Noémie Roubieu
Fabien Valenchon
Charles Quentin de Gromard

Seconds violons

Martial Gauthier (*chef d'attaque*)
Caroline Florenville
Julie Friez
Jin Hi Paik
Mathieu Kasolter
Rachel Rowntree
Thibaut Maudry
Emmanuel Ory
Violaine de Gournay

Altos

Sébastien Levy (*solo*)
Carole Dauphin
Hélène Desaint
Lucie Uzzeni

Catherine Demonchy
Vincent Debruyne
Hélène Barre
Marie Kuchinsky

Violoncelles

Robin Michael (*solo*)
Émilie Wallyn
Jennifer Hardy
Guillaume François
Nicolas Fritot
Lucile Perrin

Contrebasses

Antoine Sobczak (*solo*)
Marion Mallevaea
Sylvain Courteix
Cécile Grondard
Carina Cosgrave
Clément Plet

Flûtes

Marion Ralincourt
Huguet Julie (*piccolo*)
Anne-Cécile Cuniot

Hautbois

Hélène Mourot
Stéphane Morvan (*cor anglais*)
Rémy Sauzedde

Clarinettes

Christian Laborie
Rhéa Vallois
Jérôme Schmitt (*clarinette basse*)

Bassons

Michael Rolland
Jessica Rouault (*contrebasson*)
Nathaniel Harrison

Cors

Bruno Peterschmitt
Pierre Vericel
Pierre Rougerie
Emmanuel Beneche

Trompettes

Fabien Norbert
Sylvain Maillard

Trombones

Fabien Cyprien
Lucas Perruchon
Damien Prado

Tuba

Mino Sylvain

Percussions

Camille Basle
Eriko Minami
Sylvain Bertrand
Rodolphe Thery

Harpe

Kafelnikov Valeria

Élèves du lycée Henri Martin (Picardie)

Robin Bellini
Déborah Berenger
Camille Bettiol
Maud Bisiaux
Valentine Bocquet
Laura Boinet
Rehane Bout
Fany Briset
Christophe Brun
Baptiste Bun
Antoine Caron
Henri Chardon
Laurine Charles-Hermans
Louis Delacroix
Coline Delreux
Lucie Dhuiege
Chloé Doucy
Kimberley Doux
Colleen Dragon
Aurélien Druille-Boulay
Kelly Duflo
Elise Eidesheim
Lauriane Emery
Myriam Ezzahar
Anaïs Faglin
Thibault Guerinet
Justine Hauswald
Manon Henriet
Margot Laleu
Chloé Lanzillo
Aline Le Pallud
Lauren Legrand
Cathy Lenoir
Sarah Lepla
Coline Lequet
Théo Leroux

Geoffrey Lesage
Elsa Letellier
Sarah Luce
Khloé Magnier
Pierre Metifiot
Maeva Meura
Raphaëlle Paradis
Julie Paradis
Coline Perchenet
Mélissa Raimond
Quentin Raymond
Sacha Rocha Da Silva
Lilas Ruttyn
Valentine Salazard
Gwladys Sauvage
Charlotte Schollier
Zélia Srodawa
Camille Taisne
Lélie Vilain
Louise Walspeck
Emma Zegarski

Professeurs de musique

David Hudry
Laurent Raymond

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

.....

LES GOURMANDISES DE L'ATELIER

(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

