

Chantez !

**Concert éducatif
Samedi 28 mars 2009**

Concert retransmis en direct sur www.sallepleyel.fr et www.citedelamusique.fr
et disponible gratuitement pendant un mois

Chantez !

Samedi 28 mars 2009, 11h

Salle des concerts

Jean-Baptiste Lully

Alceste ou le triomphe d'Alcide - Loure pour les pêcheurs

Wolfgang Amadeus Mozart

Voi avete un cor fedele

La messe des morts - Dies irae

Chant grégorien

Franz Schubert

Rosamunde - entracte n°3

This little light of mine

Gospel

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 - allegretto

Bruno Mantovani

D'une seule voix pour violon et violoncelle (extrait)

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Les Siècles

Tra La La

Giovanni von Essen, chant

Nathalie Gaudefroy, chant

Durée du concert : 60 minutes

Les notes de programme des spectacles et concerts jeune public sont consultables sur le site internet www.citedelamusique.fr deux jours avant la représentation.

On aime chanter à la Cité
Avec les Siècles et leurs invités
La mélodie n'a plus de secret
On est heureux, on est comblés
On aime chanter à la Cité
Et dans les mains, on peut frapper
Battre du pied et même danser
On aime apprendre et s'amuser

Chanter est la forme la plus naturelle et la plus répandue des pratiques musicales. Sans être musicien, chacun peut entonner un air, une chanson. S'il sert à exprimer de façon spontanée, sa joie, sa mélancolie ou sa douleur, le chant remplit également des fonctions bien spécifiques : de nombreuses sociétés chantent pour célébrer des événements importants de la vie et la dimension sacrée est bien présente lorsque retentissent les chants d'église. On pense notamment au chant grégorien ou au gospel.

Le chant grégorien

Le **chant grégorien** se pratique pendant le culte religieux au sein de l'Eglise catholique. Pour ne pas le détourner de sa fonction première qui est de soutenir le texte liturgique latin, le chœur ou le soliste qu'on appelle « chantre » le chante à l'unisson et *a capella*, c'est-à-dire sans accompagnement musical. Le chant grégorien se transmet d'abord oralement et ce n'est qu'avec le pape Grégoire, au VIe siècle qu'il est fixé sur un support écrit. Pour cela les moines bénédictins inventent des signes, les **neumes**, destinés à indiquer le mouvement ascendant ou descendant de la mélodie, les ornements, les contours du chant.

Le chant grégorien s'est développé au Moyen-Âge mais reste pratiqué régulièrement dans certaines églises ou abbayes. Il est aujourd'hui également apprécié pour sa qualité esthétique.

Manuscrit grégorien

Codex de Montpellier (1260,1280)

Cop. Montpellier, bibliothèque de la faculté de médecine

Mahalia Jackson, vedette du gospel
Le gospel afro-américain de Denis-Constant Martin
© Cité de la musique / Actes Sud

Le gospel

This little light of mine

Durant la première période de l'esclavage au XVIIe siècle, les Noirs vivent au sein de l'exploitation familiale et prennent connaissance des pratiques religieuses de leurs maîtres.

Pour éviter les révoltes possibles de la communauté noire, les propriétaires exploitants des Etats-Unis approuvent le travail d'évangélisation mené par des missionnaires protestants et catholiques. Les Noirs adoptent le message du Christ et fréquentent les églises blanches qui deviennent leur premier lieu d'expression.

Plus tard, l'abolition de l'esclavage ne provoque pas de changements dans la condition des Noirs qui restent très discriminés mais elle leur ouvre tout de même de nouvelles perspectives notamment avec l'essor de

nombreuses paroisses noires. Les fidèles adaptent les textes liturgiques en y apportant les caractéristiques de la musique africaine. C'est le début des **negro-spirituals**, chants inspirés racontant la vie, la mort, la souffrance et la tristesse, la grâce et l'espoir etc.

Avec l'introduction des instruments de musique à l'église, ces chants inspirés ou negro-spirituals cèdent la place aux **gospels**, chants qui la plupart du temps sont scandés avec des claquements de mains et des mouvements du corps.

Les gospels sont plus ancrés dans la réalité ; cela se vérifie notamment pendant les révoltes des années 1960 lors de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis. Le texte du gospel *This little light of mine, I'm going to let it shine* (cette petite lumière, la mienne, je vais la faire briller) sera agrémenté de couplets évoquant les problèmes rencontrés dans les états du sud profond.

Loure pour les pêcheurs, Jean-Baptiste Lully

Loure pour les pêcheurs, extrait de l'opéra *Alceste ou le triomphe d'Alcide* de Jean-Baptiste Lully, est une danse paysanne jouée à l'origine par la loure, instrument musette de la famille des cornemuses de grande taille. La **loure** se reconnaît notamment à la forte accentuation du premier temps. Sur le plan chorégraphique, elle comporte deux pas par mesure. A la fin du XVIIe siècle, la loure est intégrée dans la suite instrumentale, pièce musicale faite de succession de danses.

Dessin d'une loure

Traité de Martin Agricola (1536)

L'accentuation, caractéristique propre à la loure, a donné l'indication musicale *louré* largement usité aujourd'hui et signifiant un mode d'attaque de notes appuyées.

L'extrait *Loure pour les pêcheurs* doit son titre à la place qu'il occupe dans l'opéra : il est joué au cours d'une scène où des nymphes de la mer et des tritons participent à une fête marine à laquelle se mêlent des matelots et des pêcheurs.

Voi avete un cor fedele, Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart, qui fut un compositeur très prolifique, s'est essayé à tous les genres musicaux : symphonies, quatuors, sérénades, ouvertures, concertos etc. Il portait néanmoins un intérêt particulier à la voix pour laquelle il vouait une réelle passion. N'oublions pas qu'il a composé ses premiers opéras à l'âge de 12 ans seulement (*Apollo et Hyacithus*, ou le célèbre *Bastien et Bastienne*). Plus tard, en 1782, c'est la cantatrice Constance Weber qu'il épousera, après avoir été éconduit par sa sœur Aloysa également chanteuse.

Mozart ne se contente pas d'écrire des opéras, des airs de concert ou des lieder, il compose également des airs pour les opéras d'autres compositeurs comme l'air de concert *Voi avete un cor fedele* destiné à l'opéra *Le Nozze* de Baldassare Galuppi. L'air est chanté par une soubrette, Dorina qui refuse le prétendant imposé par ses maîtres. Ces derniers, le comte Belfiore et sa femme, se querellent constamment à son sujet : la comtesse sent se refroidir l'amour de son conjoint et, irritée de l'intérêt qu'il porte à Dorina, voudrait la marier au jardinier.

Voi avete un cor fedele est une des dernières pages musicales écrites par Mozart pour la voix.

Rosamunde - entracte n°3, Franz Schubert

Rosamunde est une musique de scène destinée à servir un drame romantique de la poétesse Helmina von Chezy qui raconte l'amour contrarié de Rosamunde, fille du prince de Chypre, et Alfonso, le prince de Crète, auquel elle a été fiancée dès l'enfance. Une ouverture et une dizaine de numéros musicaux s'intercalent entre les quatre actes de l'œuvre d'Helmina von Chezy pour soutenir la chorégraphie à des endroits précis de l'histoire, donner une indication de couleur, de climat, en introduisant des chœurs ou une romance. Le chant des cordes très *legato* et aux nuances très contrastées nous plonge à partir du troisième entracte dans une atmosphère recueillie. Deux épisodes intermédiaires mettent en valeur l'importance expressive de la clarinette.

Symphonie n°7 - *allegretto*, Ludwig van Beethoven

Le terme *allegretto* - qui signifie enjoué - est surprenant pour ce mouvement d'un *tempo* plutôt lent et dont le rythme rappelle celui d'une marche funèbre. Deuxième mouvement de la symphonie, c'est une des pages musicales les plus célèbres de Beethoven. Le rythme de la marche funèbre est d'abord donné par les cordes avant l'entrée d'un contrechant au violoncelle et à l'alto. Un grand *crescendo* conclut cette partie avant l'intervention d'un nouveau thème très mélodique à la clarinette et au cor, alors qu'à la basse, joué en *pizzicato*, persiste en filigrane le rythme de la marche funèbre qui clôturera le mouvement.

D'une seule voix, Bruno Mantovani

Forme essentielle d'activité musicale, le chant est devenu peu à peu synonyme de mélodie. Par extension, il désigne une pièce instrumentale où l'aspect mélodique domine l'aspect rythmique. **Bruno Mantovani** intitule même une de ses œuvres, composée en 2007 pour violon et violoncelle, **D'une seule voix** :

« Comme son titre l'indique, cette œuvre est en fait un solo pour deux instruments : l'homorythmie prévaut ici, sauf dans des séquences inspirées par des procédés de bourdon inspirés par la musique indienne : un des instruments assure une trame statique alors que l'autre agit soit par son lyrisme, soit dans un registre plus discontinu, voire bruitiste.

Cette musique à "une voix" laisse aussi la part belle à l'ornementation : l'utilisation des quarts de ton renvoie à une conception très orientaliste de la ligne qui, ici, n'est jamais interrompue, mais s'anime lors de relais entre les deux instruments ». Bruno Mantovani

Charade

Mon 1er : Je suis un instrument qui fait partie de la famille des cuivres.

Mon 2nd : On m'utilise pour noter un chant grégorien.

Mon 3e : Je m'appelle Calliopée, je suis celle de l'Histoire.

Mon tout : La loure est mon ancêtre.

Qui suis-je ?

Regarde les réponses à travers un miroir !

Cor Nermse = ezumerc + + 10C

Biographies

François Xavier-Roth, direction

Chef d'orchestre français né en 1971, François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa génération. Il vient d'être nommé Directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Liège pour trois saisons à compter de septembre 2009. Il est en outre Chef associé de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Chef principal invité de l'Orchestre symphonique de Navarre en Espagne pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010. Depuis plusieurs années,

il a bâti des relations privilégiées avec le London Symphony Orchestra, l'Ensemble intercontemporain et le BBC National Orchestra of Wales, formations qu'il dirige plusieurs fois par saison. Le répertoire de François-Xavier Roth est très étendu et varié, de la musique du XVIIe siècle aux créations contemporaines, du répertoire symphonique ou lyrique à la musique d'ensemble. En accord avec cette démarche, il crée en 2003 Les Siècles, orchestre d'un genre nouveau, utilisant un très large instrumentarium et jouant sur les instruments de chaque époque.

Pierre Charvet, présentation

Présentateur des concerts éducatifs, Pierre Charvet est compositeur associé de l'orchestre créé par le chef François-Xavier Roth, Les Siècles, avec lequel il collabore activement. Son œuvre récente pour orchestre *Regardez-le !*, fruit de cette collaboration, créée au Festival Juventus, vient d'être également jouée à L'Opéra de Rouen, au Cirque d'Hiver à Paris, aux World Symphony Series à Durban, et reprise en 2008 à

Hong Kong. L'œuvre de Pierre Charvet répond à de nombreuses commandes : pour exemple, *And Death*, pour alto et ordinateur, qui vient d'être créé à Radio-France ou encore la musique de *L'épilogue à L'Homme qui danse* de Philippe Caubère. L'implication de Pierre Charvet dans l'activité pédagogique est particulièrement forte. Auteur du livre *Comment parler de musique aux enfants ?*

chez Adam Biro, il écrit et présente une série d'émissions pour France 5, *Simple Pierre*, sur Mezzo, ainsi que la série musicale *Presto !*, en collaboration avec Les Siècles, diffusée deux fois par semaine sur France 2 depuis 2007. À la radio, il tient une chronique quotidienne sur France Musique et à la scène, il présente la série des concerts éducatifs de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel.

Les Siècles

En 2003, le chef d'orchestre François-Xavier Roth décide de créer l'orchestre Les Siècles, formation réunissant des musiciens capables d'utiliser aussi bien les instruments anciens que modernes, mettant en perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale. Les Siècles se sont produits à Paris (Salle Gaveau, Théâtre du Châtelet), à Nantes lors de la Folle Journée (concert retransmis en direct sur Arte), à Lisbonne (Centro Cultural de Belém), à Tokyo (Tokyo International Forum), à Londres (Middle Temple Hall)... Leur dernier enregistrement Bizet-Chabrier a été récompensé d'un Diapason d'Or par la revue du même nom, a été nommé « Disc of the Week » sur BBC 3 et Classic FM et a reçu 5 étoiles dans le magazine Fono Forum. Lors de leur saison 2008/2009, Les Siècles se produiront à Paris, Nanterre, Nantes, Tokyo, Caen, Londres etc. et seront en résidence au Grand Théâtre de Provence et au Théâtre des Amandiers de Nanterre dès septembre 2008. L'orchestre est également l'acteur principal de l'émission de télévision *Presto !*, commentée par Pierre Charvet et proposée chaque semaine à plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2. La nouvelle série de *Presto !* a été tournée pendant l'été 2008 à la Cité de la musique.

Violons 1

Laure Boissinot
Yuriko Kase
Jérôme Mathieu
Ian Orawiec
Laetitia Ringeval
Matthias Tranchant
Vanessa Ugarte

Violons 2

François-Marie Drieux
Caroline Florenville
Martial Gauthier
Mathieu Kasolter
Clara Lecarme
Arnaud Lehmann
Simon Milone
Claire Parruite

Altos

Flore-Anne Brosseau
Sébastien Levy
Laurent Muller
Lucie Uzzeni

Violoncelles

Julien Barre
Guillaume François
Emilia Gliozzi
Emily Robinson
Graham Walker

Contrebasses

Damien Guffroy
Marion Mallevaes

Flûtes

Marion Ralincourt
Gionata Sgambaro

Hautbois

Pascal Morvan
Joël Raymond

Clarinettes

Cyrille Mercadier
Rhéa Vallois

Bassons

Michael Rolland
Rebecca Stockwell

Cors

Yannick Maillet
Pierre Rougerie

Trompettes

Emmanuel Alemany
Nicolas Planchon

Timbales

Eriko Minami

Giovanni van Essen, chant

A la suite d'un parcours éducatif classique et d'études aux côtés du compositeur Barry Harris et du vocaliste Andy Bey, la chanteuse et compositrice new-yorkaise Giovanni Von Essen décide de faire son propre chemin musical. Aujourd'hui, elle chante avec son groupe Essential, basé à New York, et avec une nouvelle formation parisienne, Sister's Moon.

Toutes marquées par l'influence du jazz et de la soul, les compositions originales de ces deux groupes sont aussi le reflet d'une vision mélodique propre à Giovanni.

Nathalie Gaudefroy, chant

Nathalie Gaudefroy commence ses études musicales par le violon et le piano au Conservatoire de Strasbourg. Elle obtient le 1er prix de nombreux concours dont le Concours de Musique de Chambre d'Arles et le Concours International Lili et Nadia Boulanger à Paris. Depuis, on a pu l'entendre à l'Opéra Comique, à l'Opéra National du Rhin, à l'Opéra de Metz et elle s'est produite à travers le monde (Prague, Bern, Amsterdam, Madrid ou Tokyo) avec de nombreux orchestres de renommée internationale. Pour ce programme autour du chant, elle rejoint les Siècles et François-Xavier Roth sur la scène de la Cité de la musique.

Tra La La

Kate Combault, chant

Olivier Ruidavet, chant

Christian Abart, chant

Jibril Caratini-Sotto, piano

Leo Warynski, chef de Chœur

Jeanne Roth, mise en scène

Tra La La est un groupe vocal qui revisite, autour d'un piano et avec humour, des œuvres plus ou moins connues de la chanson française (de Suzy Delair aux Frères Jacques)

Préparez votre venue au concert

Accueillez les musiciens dans votre classe !

Pour les enseignants qui le souhaitent, un programme d'ateliers de préparation à l'écoute se déroule dans l'établissement scolaire. Il est réalisé avec les artistes, le présentateur du concert et l'équipe pédagogique de la Cité de la musique - Salle Pleyel.

Grâce à un parc instrumental mis à leur disposition par la Cité de la musique, les enfants, guidés par les musiciens, créent leur propre version d'une pièce au programme du concert éducatif. Plus qu'un atelier de sensibilisation, cette rencontre à l'école est un formidable moment d'échange et de complicité avant de se retrouver au concert.

Pour toute information : enseignants@cite-musique.fr

MEDIATHEQUE

Venez réécouter ou revoir à la Médiathèque les concerts que vous avez aimés. Enrichissez votre écoute en suivant la partition et en consultant les ouvrages en lien avec l'œuvre.

Découvrez les langages et les styles musicaux à travers les repères musicologiques, les guides d'écoute et les entretiens filmés, en ligne sur le portail.

<http://mediatheque.cite-musique.fr>

La sélection de la Médiathèque

En écho à ce concert, nous vous proposons...

... de consulter en ligne dans les « Dossiers pédagogiques » :

Chantez ! dans « Concerts éducatifs » • *Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven*, dans « Les Repères musicologiques »

... de lire (pour le jeune public) :

Mozart aimé des dieux de Michel Parouty • *Franz Schubert* de Dominique Patier

... de regarder les concerts enregistrés à la Cité de la musique :

Symphonie n°7 de **Ludwig van Beethoven** par le Chamber Orchestra of Europe, Nikolaus Harnoncourt (direction) • *Rosamunde* de **Franz Schubert** par l'Orchestre du XVIIIe, Frans Brüggen (direction)

... d'écouter en suivant la partition :

Alceste de **Jean-Baptiste Lully** par la Grande écurie et la Chambre du Roy, Jean-Pierre Malgoire (direction) • *Airs* de **Wolfgang Amadeus Mozart** par Lucia Popp, Edith Matis

Les activités en famille à la Cité de la musique

Prochains spectacles pour le jeune public

Mercredi 1er avril, 15h et jeudi 2 avril, 10h et 14h30

L'Orgue des couleurs - Conte et orgue

À partir de 5 ans

Visites du Musée de la musique

Visites-ateliers

Le samedi, **visites-ateliers** à 14h30 pour les 7-11 ans et à 15h pour les 4-6 ans.

Le dimanche, visite **Musée en famille** à 11h pour les 4-11 ans.

Pendant les vacances scolaires

Du mardi au samedi, **visites-ateliers** à 14h30 pour les 7-11 ans et à 15h pour les 4-6 ans.

Le dimanche, visite **Musée en famille** à 11h pour les 4-11 ans.

Un audioguide conçu pour les jeunes visiteurs est disponible gratuitement pour les visites sans conférencier.

La fête de la musique

Dimanche 21 juin, de 14h à 17h

Le Ramayana

Classes de 6e et 5e de collèges d'Ile-de-France

Kati Basset, mise en scène

À partir de 8 ans.

Entrée libre, 5 épisodes indépendants à partir de 14h

Découvrez la nouvelle saison des concerts éducatifs 2009-2010 en ligne !

Cité de la musique 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris / M° Porte de Pantin

01 44 84 44 84 renseignements et réservations **www.citedelamusique.fr/resa**