

Le Bourgeois gentilhomme

**Concert éducatif
Samedi 13 mars 2010**

**Ce concert est diffusé en direct sur le site Internet
www.citedelamusique.fr
Il y restera disponible gratuitement pendant deux mois.**

Samedi 13 mars, 11H

Salle des concerts

Le Bourgeois gentilhomme

Jean-Baptiste Lully

Le Bourgeois gentilhomme

Ouverture

Canarie

Marche pour la cérémonie des Turcs

Menuet - arrangement Marc Meisel

Richard Strauss

Der Bürger als Edelmann (Le Bourgeois gentilhomme), suite pour orchestre op. 60

Ouverture de l'acte I - « Jourdain, le Bourgeois »

Le Maître d'armes

Entrée et danse des tailleurs

Courante

Le dîner - « Musique de table et danse des marmitons » (extrait)

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Les Siècles

Karine Texier, comédienne

Nicolas Gaudart, comédien

Durée du concert : 1h

Les notes de programme des concerts éducatifs sont consultables sur le site internet www.cite-musique.fr quatre jours avant la représentation.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Jean-Baptiste Lully

Compositeur au service du roi Louis XIV

D'origine italienne, Lully découvre la France à l'âge de quatorze ans. Il entre au service de la Duchesse de Montpensier, lointaine cousine du roi Louis XIV, pour lui enseigner la langue italienne. Reconnaisant les talents du jeune garçon pour la musique, celle-ci lui offre l'occasion de parfaire son apprentissage.

Excellent musicien, il intègre l'ensemble des vingt-quatre violons et fait la connaissance du roi au cours d'un ballet où tous deux se retrouvent danseurs.

Immédiatement séduit par la personnalité et le talent de Lully, Louis XIV l'engage officiellement comme « compositeur de la musique instrumentale du roi ». Dès lors, le musicien est chargé de composer ballets de cour, musiques de fête et d'apparat pour divertir et honorer la figure du roi. C'est le début d'une longue carrière à la cour de Versailles.

Molière

Collaboration avec Molière (1664-1670)

Molière et Lully sont des personnalités marquantes de la vie artistique du XVIIe siècle, l'un excellent au théâtre, l'autre régnant en maître sur le paysage musical. Il semblait impossible que ces talentueux artistes ne se rencontrent pas au cœur d'un projet commun.

C'est autour de la comédie-ballet que les deux hommes collaborent à partir de 1664.

Le tandem, auquel s'adjoint Pierre Beauchamp pour la danse, donne ainsi naissance à une nouvelle forme dramatique qui mêle intimement musique et danse à l'action. Les sujets s'inspirent de la vie quotidienne et mettent en scène des personnages ordinaires.

Le Bourgeois gentilhomme sera le dernier ouvrage conçu en commun.

Le Bourgeois gentilhomme de Molière et Lully

Genèse : « un ballet turc ridicule »

C'est à la demande du roi que *Le Bourgeois gentilhomme* voit le jour en 1670 pour donner suite à un épisode diplomatique cocasse vécu à la cour peu de temps auparavant.

En effet, Louis XIV décide de déployer ses plus beaux atouts pour recevoir l'ambassadeur de Turquie, dont l'arrivée est annoncée comme un événement extraordinaire. Vêtements d'apparat, repas grandioses, musiques et fêtes de circonstances, tout est fait pour recevoir en grande pompe ce convive exceptionnel. Quelle ne fût pas sa surprise de découvrir qu'il ne s'agissait finalement que d'un simple émissaire de bas étage, qui plus est mal élevé et impoli.

Mécontent d'avoir été ridiculisé auprès de sa cour, c'est avec ingéniosité que le roi imagine un stratagème pour dénoncer l'attitude des Turcs. Il demande alors à Lully d'intégrer à l'ouvrage qui sera créé, « un ballet turc ridicule », sorte de spectacle musical parodique. Cette requête détermine ainsi l'exacte genèse de l'œuvre.

Musique et danse au cœur de l'action

La pièce obtient un franc succès auprès du public, exemple parfait de fusion et d'équilibre entre les genres. C'est en effet la première fois que musique et danse sont à ce point mêlées à l'histoire et font partie intégrante de l'action.

L'argument se résume ainsi : le personnage de Monsieur Jourdain, bourgeois naïf et vaniteux, mais au demeurant fort sympathique et touchant, décide d'acquérir les manières des nobles. Il parfait son éducation en suivant notamment des leçons de philosophie, de musique et de danse. Or, plus que des leçons, ces scènes s'avèrent pleines de comédie et d'humour et tournent en ridicule les agissements de cet anti-héros.

Richard Strauss

Richard Strauss (1864-1949)

Enfant prodige

Comme Mozart à son époque, le jeune Richard est lui aussi un enfant extrêmement doué pour la musique. Son univers familial participe sans doute à cultiver et entretenir ce talent, son père étant lui-même corniste à l'orchestre de l'Opéra de Munich. Il prend très vite en charge l'éducation musicale de son fils. Après la maîtrise du piano et du violon, le garçon compose sa première œuvre à six ans et s'avère capable de diriger un orchestre à l'âge de neuf ans. Son ascension est fulgurante. Ses plus grands chefs-d'œuvre, parmi lesquels *Don Juan* et *Mort et Transfiguration*, sont composés alors qu'il n'a que vingt-sept ans.

Chef d'orchestre réputé

Outre ses talents de compositeur, Strauss est également reconnu pour ses compétences en direction. Il devient assistant du célèbre chef Hans von Bülow à Meiningen et dirige tout au long de sa vie les plus grandes formations allemandes. Sa parfaite connaissance de l'orchestre symphonique et des instruments en font un orchestrateur hors pair, reconnu et estimé des musiciens de son temps.

Dernier romantique allemand

Richard Strauss fait partie des compositeurs allemands les plus marquants de l'histoire de la musique. Se situant à la charnière du XIXe et du XXe siècle, il est l'un des derniers représentants du courant post-romantique, dont le langage n'a cessé d'évoluer et de s'enrichir. Tantôt expressif, novateur et moderne, poussant l'orchestre à son maximum d'intensité sonore, son style évolue vers la fin de sa vie vers une écriture plus classique et se rapproche en cela des traditions des siècles précédents. Son *Bourgeois gentilhomme* s'inscrit dans cette démarche.

***Le Bourgeois gentilhomme* de Strauss**

Un cheminement complexe

Le compositeur travaille sur ce projet avec son plus fidèle collaborateur, le librettiste Hofmannsthal. A l'origine, son intention est d'associer deux ouvrages : *Le Bourgeois gentilhomme*, extrait de la pièce de Molière, et un intermède du nom d'*Ariane à Naxos*. L'échec est tel qu'ils décident finalement de séparer les deux œuvres. Après plusieurs remaniements, *Ariane à Naxos* évolue comme un opéra à part entière et *Le Bourgeois* devient une suite pour orchestre déclinée en neuf numéros.

Dans l'esprit de Lully

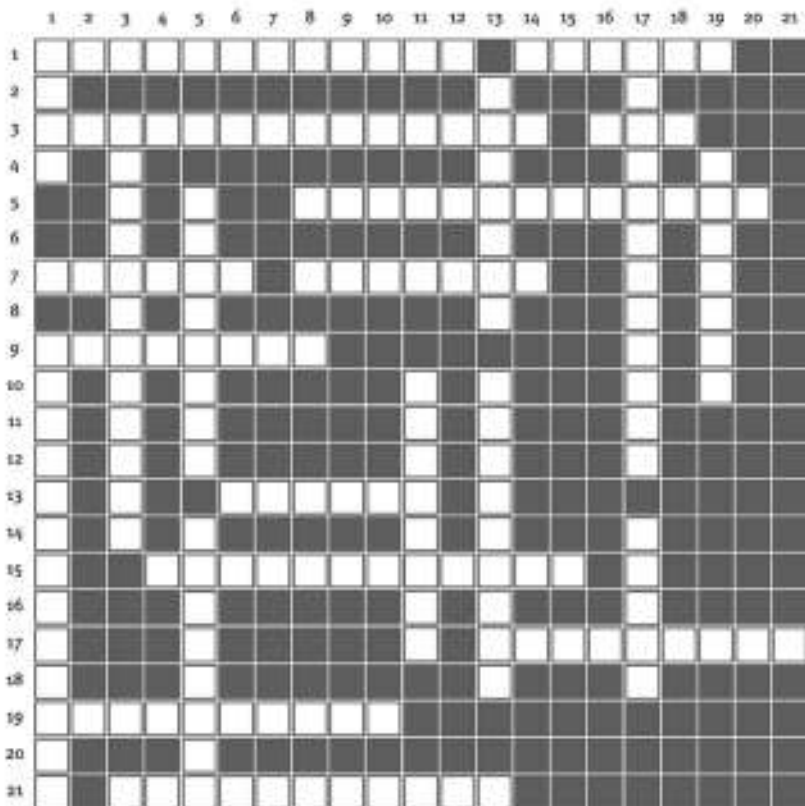
Conservant le texte de Molière, Strauss compose une musique rappelant l'esprit baroque du XVIIe siècle sous une forme parodique. Il allège intentionnellement l'orchestre avec seulement trente-cinq musiciens, remplace le clavecin par le piano et imite avec une forme de dérision l'écriture de Lully. Le résultat est efficace et nous rappelle la musique de la cour de Versailles.

ACTIVITÉS

Pour vous aider à compléter ces jeux, vous pouvez consulter le dossier pédagogique en ligne « Le Bourgeois gentilhomme » en allant sur le site <http://mediatheque.cite-musique.fr> - Rubriques Dossiers pédagogiques / Concerts éducatifs.

Vous retrouverez également en ligne les réponses dans la partie Activités.

MOTS CROISES

Horizontalement

- 1- Lully obtient ce poste prestigieux à 29 ans — Beaucoup voient en Strauss son successeur
- 3- C'est le premier nom de l'Opéra de Paris — Le père de Strauss jouait cet instrument
- 5- Ce train porte le nom d'un opéra de Strauss
- 7- Cette dame très appréciée au XVIIIème siècle figure à deux reprises dans *Le Bourgeois gentilhomme* de Strauss — Le collaborateur de Lully pour *Le Bourgeois gentilhomme*
- 9- C'est dans ce château qu'est né *Le Bourgeois gentilhomme* de Lully et Molière
- 13- C'est en dirigeant cette œuvre que Lully plante sa canne dans son pied
- 15- Le premier librettiste de Strauss, avec qui il collabore pour *Le Bourgeois gentilhomme*
- 17- Strauss y fait ses débuts de chef
- 19- C'est la première comédie-ballet de Molière
- 21- C'est grâce à cette reine de Louis XIV que Lully vient en France

Verticalement

- 1- Strauss aimait beaucoup ce jeu de cartes — *Le Bourgeois gentilhomme* de Lully et Molière en est un
- 3- À l'origine, *Le Bourgeois gentilhomme* de Strauss et Hoffmannthal introduisait cet opéra
- 5- Il crée la Chambre de musique du Reich, dont Strauss est président — Il est le personnage principal de *Bourgeois gentilhomme*
- 11- La grande ville de Strauss s'y trouve
- 13- Avec *Salamé*, c'est l'opéra le plus moderne de Strauss — Le Maître de danse des comédies-ballet de Molière et Lully
- 17- C'est le style dans lequel Strauss compose son *Bourgeois gentilhomme* — Le dernier librettiste de Strauss
- 19- Strauss fait des ajouts à son *Traviata* d'orchestration

QUIZ

Molière et Lully collaborent pour créer des :

- comédies-ballets
- tragédies lyriques
- opéras bouffes

Le *Bourgeois gentilhomme* de Lully et Molière est écrit :

- durant un entracte à l'opéra, en moins d'une demi-heure
- après une visite de Louis XIV et Lully en Turquie l'été précédent
- après la visite d'un représentant du Grand Turc

Le père de Strauss jouait :

- du sitar car il est attiré par l'Inde
- du cor à la cour de Bavière
- des castagnettes le dimanche, car c'est tout ce qu'il aime en musique

Hofmannsthal collabore avec Strauss en tant que :

- chef d'orchestre, pour créer ses œuvres
- metteur en scène pour ses derniers opéras
- librettiste de ses premiers opéras

Le *Bourgeois gentilhomme* de Strauss utilise :

- comme à son habitude, un orchestre immense
- un trio avec cor, en hommage à son père
- moins de 40 instruments

Le *Bourgeois gentilhomme* de Strauss est :

- un opéra
- un concerto
- une suite pour orchestre

Biographies

François Xavier-Roth

François-Xavier Roth est directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Liège Wallonie-Bruxelles mais aussi Associated Guest Conductor du BBC National Orchestra of Wales, chef associé de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et chef principal invité de l'Orquesta Sinfonica de Navarra. Il a en outre bâti 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 ou lyrique à la musique d'ensemble. Il crée en 2003 Les Siècles, orchestre d'un genre nouveau, jouant tant sur instruments anciens que modernes. François-Xavier Roth a fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. En 2000, il remporte le 1er Prix du concours de direction d'orchestre Donatella Flick à Londres et assiste Sir John Eliot Gardiner durant plusieurs années.

Pierre Charvet

Le compositeur Pierre Charvet est né en 1968. Il a étudié à la *Manhattan School of Music* à New York et à l'Ircam à Paris. Sa musique, bien qu'instrumentale, fait largement appel aux nouvelles technologies et a été l'objet de nombreuses commandes, de concerts, de diffusions radios et télévisions. Son CD monographique *L'Invitation au voyage* paru chez Universal Classics a été primé au Grand Prix des compositeurs de La Lettre du musicien. Parmi ses œuvres récentes : *Regardez-le !* pour orchestre, composé pour Les Siècles et François-Xavier Roth, *And Death* pour alto et dispositif informatique, et la musique de scène de *L'homme qui danse*, pour le comédien Philippe Caubère. Pierre Charvet a toujours milité pour que la musique dite classique puisse toucher le public le plus large, sans exclusion. S'il a enseigné la composition à la *Manhattan School of Music* de 1994 à 2001, il est aussi l'auteur et le présentateur de *Presto*, émission musicale hebdomadaire sur France 2, et du *Mot musical du jour*, tous les matins sur France Musique. Auparavant, il avait conçu et animé la série *Simple comme musique* sur France 5 et

La musique de Maître Pierre sur Mezzo. Il est l'auteur de deux livres, *Comment parler de musique aux enfants* (Adam Biro Ed.) et *Entretiens avec Philippe Caubère* (L'insolite Ed.). Depuis 2008, il présente la série des concerts éducatifs de l'orchestre Les Siècles de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel.

Karine Texier, comédienne

Karine Texier, comédienne, se forme dans la classe professionnelle d'art dramatique du Conservatoire

de Bordeaux dont elle sort diplômée en 1999. Parallèlement, elle étudie le piano et la danse ce qui l'engage à la fois dans un travail théâtral, corporel et musical qui constitue le fil rouge de ses projets artistiques. Elle crée L'Ensemble Kh@j (musiques et textes contemporains) et travaille avec l'Ensemble Carpe Diem. Elle collabore avec la harpiste Marielle Nordmann sur sa création *Tempéraments de feu* dans laquelle elle joue le rôle de George Sand. Très intéressée par la mise en scène, elle assiste l'auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag sur ses créations : *Disparu(e)(s)* et *Des heures entières avant l'exil* et elle joue dans sa dernière pièce *Toby ou le saut du chien*. Le spectacle musical *La Petite Sirène*, musique de Graciane Finzi, a été programmé dans toute la France par les Jeunesses Musicales. Elle en a réalisé l'adaptation, la mise en scène et l'interprétation. À la demande de Jeanne Roth, metteur en scène, elle est récitante de l'orchestre Les Siècles.

Nicolas Gaudart, comédien

Nicolas Gaudart a suivi une formation aux techniques d'acteur à l'École Claude

Mathieu et un cursus universitaire en Arts du Spectacle à Paris.

En 2006, il obtient un Master en mise en scène et dramaturgie et le Diplôme d'Etat en enseignement théâtral. Comédien, il travaille régulièrement pour différentes compagnies et productions professionnelles en France et à l'étranger. Il a mis en scène *Anatole Felde & Gzion* de Hervé Blutsch à la MC 93 de Bobigny, dirigé une mise en voix *Le Cairn* de Laure Saupique au Théâtre Ouvert. Il a participé aux créations du collectif ADN118 : *Douze morceaux du Soulier* d'après Paul Claudel au Studio Théâtre de Vitry, [*Kazanov*] à la MC 93 de Bobigny. Il a été l'assistant d'Alain Gautré et de Michel Vinaver. Depuis 2008, il est professeur d'interprétation au Cours Florent et anime des ateliers à destination de publics variés, pour le Théâtre Nanterre-Amandiers, le Nouveau Théâtre de Montreuil, L'Université de Cergy-Pontoise ou le Théâtre 95.

Les Siècles

En 2003, le chef d'orchestre 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, Les Siècles inscrivent leur démarche dans une

dynamique de synthèse, mettant en perspective, de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.

Les Siècles se sont produits à Paris (Opéra-Comique, salle Gaveau, Théâtre du Châtelet, Théâtre de la Ville, Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel et Cité de la Musique), à Nantes lors de la Folle Journée, à Tokyo, à Londres et en Allemagne.

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 et s'associent à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel dans le cadre d'ateliers musicaux. Cet orchestre est également l'acteur principal de l'émission de télévision *Presto* proposée chaque semaine à plus de quatre millions de téléspectateurs sur France 2. La nouvelle série de *Presto !* a été tournée à la Salle Pleyel pendant l'été 2009.

Les Siècles sont soutenus par l'ADAMI, la SPEDIDAM, le Fonds pour la Création Musicale (FCM), la Fondation Echanges et Bibliothèques et Katy et Matthieu Debost. L'orchestre intervient régulièrement dans le département des Hauts-de-Seine grâce au soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine et de la DRAC Île-de-France et dans le département de l'Aisne grâce au soutien de la DRAC Picardie. Par ailleurs, Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l'émission de télévision Presto.

Violon solo

François-Marie Drioux*

Violon 1

Laure Boissinot
Amelia Grenfell
Mathieu Kasolter
Simon Milone
Ian Orawiec*
Sébastien Richaud
Matthias Tranchant*

Violon 2

Caroline Florenville*
Martial Gauthier*
Quentin Jaussaud
Arnaud Lehmann
Jérôme Mathieu*
Laëtitia Ringeval
Rachel Rowntree

Alto

Carole Dauphin
Vincent Dupuy
Aude-Marie Buperret
Marie Kuchinsky
Sébastien Levy
Lucie Uzzeni

Violoncelle

Julien Barre
Guillaume Francois
Jennifer Hardy
Emilie Wallyn

Contrebasse

Philippe Blard
Marion Mallevaas
Michel Robache

Clavecin

Kei Ueyama

Théorbe

Manuel Desgranges
Diego Salamanca

Piano

Jean Sugitani

Harpe

Florence Bourdon

Flûte

Jean Brégnac

Marion Ralincourt

Hautbois

Pascal Morvan

Stéphane Morvan

Hélène Mourot

Clarinette

François Miquel

Rhéal Vallois

Basson

Antoine Pecqueur

Michaël Rolland

Rebecca Stockwell

Cor

Pierre Rougerie*

Benoît De Barsony*

Trompette

Fabien Norbert*

Trombone

Jonathan Leroi*

Percussions

Camille Basle

Matthieu Chardon

David Dewaste

* Musiciens jouant *Le Bourgeois gentilhomme* de Richard Strauss

Et aussi...

> LES NOUVEAUTÉS

• **Concerts éducatifs en semaine pour les scolaires**

La Cité de la musique s'adapte au nouveau rythme scolaire en proposant des concerts éducatifs en semaine.

Leur objectif : faciliter la réception par les jeunes de la musique symphonique et de l'opéra, découvrir les percussions à travers les siècles et les continents.

En classe : les ateliers de préparation au concert

Grâce à un parc instrumental mis à leur disposition par la Cité de la musique, les enfants, guidés par des musiciens, s'initient de manière ludique et interactive aux œuvres du programme. Plus qu'un atelier de sensibilisation, cette rencontre à l'école est un formidable moment d'échange avant de se retrouver au concert.

Pour toute information :
enseignants@cite-musique.fr

• **Ateliers de préparation aux concerts éducatifs en famille**

Le dispositif de sensibilisation aux œuvres programmées s'étend à tous les publics. Ainsi, avant les concerts éducatifs en famille de l'orchestre Les Siècles, les familles peuvent participer à un atelier de préparation avec les musiciens mené par la pédagogue Sarah Goldfarb au cours duquel des exercices ludiques sur instruments à percussion révèlent les différentes composantes des œuvres musicales. Une occasion unique de partager un moment de complicité avec les musiciens de l'orchestre !

MEDIATHEQUE

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

> Sur le site Internet
<http://mediatheque.cite-musique.fr>

... de consulter dans les « **Dossiers pédagogiques** »
Le Bourgeois gentilhomme dans les « Concert éducatifs » (pour tous)

...de regarder un extrait vidéo dans les « **Concerts** »

(les concerts sont accessibles dans leur intégralité à la Médiathèque de la Cité de la musique)

Le Bourgeois gentilhomme de **Richard Strauss** par le **Chamber Orchestra of Europe**,
Vladimir Jurowski (direction)
(pour les adultes)

> À la médiathèque

... de lire
Jean-Baptiste Lully ou la naissance de la tragédie lyrique de Jean Gallois (pour les adultes) • *Richard Strauss* de André Tubeuf (pour les adultes)

... de regarder
Le Bourgeois gentilhomme de **Jean-Baptiste Lully** par les Musiciens du Poème Harmonique, Musica Florea, Vincent Dumestre (direction)
(pour tous)

> PROCHAINS SALONS MUSICAUX

SAMEDI 20 MARS 11H

100 notes à la seconde : le soliste virtuose

DIMANCHE 11 AVRIL, 16H

Divas et autres voix

Intervenant : Jean-Marie Lamour

> ÉDITIONS JEUNESSE DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE

Jeanne, l'ours et le prince mendiant par Anne Montange • *Angèle, l'ange du clavecin* par Marie Bertherat • *Objectif Musée de la musique*, le guide des visites en famille par Marie-Pauline Martin • *La Parade des musiciens* par Béatrice Fontanel

À LA SALLE PLEYEL

> CONCERT ÉDUCATIF

MERCREDI 23 JUIN, 18H
Salle Pleyel

Take A Bow!

London Symphony Orchestra
John Eliot Gardiner, direction
Élèves d'établissements scolaires,
d'associations et de conservatoires
d'Île-de-France

Coproduction Cité de la musique, Salle Pleyel

Durée : 60 minutes. Dès 8 ans.