

Samedi 24 mars, 11h

Les grandes figures : Rameau

D'après la Danse du Grand Calumet de la Paix (*Rondeau*)
extrait des *Indes Galantes* de Jean-Philippe Rameau

**Forêts paisibles, forêts paisibles
Jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs
Ils sont sensibles, ils sont sensibles,
Nature, aux mille joyaux de tes couleurs.**

**Dans nos retraites, dans nos retraites,
Grandeur, ne vient jamais offrir tes faux attraits
Ciel, ciel, tu les as faites
Pour l'innocence et pour la paix.**

SAMEDI 24 MARS, 11H | Cité de la musique

Les grandes figures : Rameau

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, Suites n°1 et 2 (extraits)

Dardanus (extraits)

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons (extraits)

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n°2 (extraits)

Surprise musicale

Jean-Sébastien Pergolèse

La servante maîtresse

François-Xavier Roth, direction

Pierre Charvet, présentation

Edouard Signolet, mise en espace

Kate Combault, soprano

Sevan Manoukian, soprano

Arnaud Guillou, baryton

Nicolas Gaudart, comédien

Durée du concert : 1h

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

© Eriko Minami

Originaire de Dijon, Jean-Philippe Rameau est l'un des plus grands représentants de la musique de son temps. Après une modeste carrière d'organiste en province, il s'installe à Paris en 1722. Grand pédagogue, il publie des recueils de pièces pour clavecin et des traités de musique. Ce n'est qu'à cinquante ans qu'il réalise son premier opéra. Impliqué malgré lui dans des querelles philosophiques de musiciens, il symbolise, avec ses tragédies lyriques, la musique française face à la musique italienne.

Grâce à son talent exceptionnel, il se voit nommé compositeur de la chambre du Roi en 1745. La gloire du musicien est à son apogée. Homme solitaire et secret, il est réputé pour sa personnalité excentrique et son caractère difficile. En plus d'être un grand compositeur, Jean-Philippe Rameau reste un des plus importants théoriciens de la musique. Une partie de son enseignement est d'ailleurs toujours d'actualité.

Les Indes galantes – une œuvre pleine d'exotisme

Premier opéra-ballet du compositeur, c'est un grand spectacle complet où se mêlent la danse, le chant et le théâtre. Il est constitué d'un prologue et de quatre parties qu'on appelle des « entrées ». Chacune a sa propre histoire et présente de nombreux personnages. On y croise tour à tour des Turcs, des Incas, des Perses et des Indiens d'Amérique. L'œuvre est caractéristique des grands divertissements donnés à la cour de Versailles. Créée le 28 août 1735 à l'Opéra de Paris, elle rencontre un énorme succès. Malgré tout, la partition tombe dans l'oubli pendant près de deux siècles.

Aujourd'hui, l'orchestre interprète les *Suites n°1 et 2* extraites de l'opéra.

Dardanus – le grand opéra à la française

Rameau a cinquante-six ans lorsqu'il compose sa troisième tragédie lyrique pour l'Académie Royale de Musique. L'œuvre, qui comprend un prologue et quatre actes, raconte le triomphe de l'amour entre Iphise et Dardanus malgré des rivalités familiales. L'importance accordée à l'orchestre dans l'accompagnement du chant atteint ici une pleine maturité. Joué pour la première fois en 1739, l'opéra ne rencontre pas les faveurs du public. Rameau, grand perfectionniste, retravaille son ouvrage et une seconde version voit le jour en 1744.

Dardanus est aujourd'hui considéré comme l'une des œuvres les plus abouties de son auteur.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

On sait peu de choses sur l'enfance d'Antonio Vivaldi. Issu d'une famille vénitienne, il est ordonné prêtre en 1703 mais il n'est pas assez bon orateur pour célébrer la messe ! Vivaldi devient donc un grand compositeur et un violoniste talentueux très admiré de son temps. Surnommé le Prêtre Roux à cause de sa chevelure, il compose beaucoup pour son instrument : plus de deux cents concertos sont dédiés au violon. Ses œuvres sont connues dans toute l'Europe.

Musicien honoré durant la majeure partie de sa vie, Vivaldi termine ses jours à Vienne dans la misère. Après sa mort, son nom est vite oublié. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'il est redécouvert. Encore aujourd'hui, on retrouve certains de ses opéras que l'on croyait perdus.

Les Quatre saisons – la nature en fête

Redécouvertes il y a un siècle, *Les Quatre saisons* sont rapidement devenues l'une des partitions les plus populaires de toute la musique.

Il s'agit de quatre concertos pour violon. Chacun est accompagné d'un sonnet qui expose le déroulement des saisons (le printemps, l'été, l'automne et l'hiver). Sur la partition, Vivaldi indique les correspondances avec le texte, précisant quelques détails pittoresques (abolements de chien, coucou, tourterelle...). Essentiellement descriptive, cette œuvre dépeint les traits caractéristiques de la nature. Pleine de richesses, trépidante et d'une virtuosité nouvelle pour l'époque, la partition est éditée à Amsterdam en 1725.

Qu'est-ce qu'un concerto ?

Le terme est apparu au XVIIe siècle et vient de l'italien *concertare* qui signifie « rivaliser ». Il s'agit d'une composition musicale opposant un ou plusieurs instruments solistes à un orchestre. Vivaldi, à la suite des compositeurs italiens comme Corelli et Torelli, participe au développement de ce genre très prisé par les générations suivantes. Grâce au compositeur vénitien, le concerto adopte rapidement une forme en trois mouvements (vif-lent-vif) qui se généralise par la suite. Les concertos de Vivaldi sont composés de telle manière qu'ils permettent au soliste de mettre en valeur tout son talent.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Bach à Arnstad © BnF

Issu d'une grande lignée de musiciens allemands, Bach est un des plus grands compositeurs de toute l'histoire de la musique. Maître de la fugue, travailleur infatigable, grand savant recopiant toute la musique qui lui tombe sous la main, il est l'auteur d'un catalogue d'œuvres tout à fait exceptionnel.

Organiste extraordinaire, ce père de famille nombreuse connaît une vie professionnelle difficile. Son génie artistique et ses exigences musicales lui attirent de nombreux ennuis avec ses employeurs successifs. Durant les vingt dernières années de sa vie, il est *Cantor* (maître de chant) de la ville de Leipzig. Ses conditions de travail sont difficiles. En plus d'enseigner la musique, le latin et le catéchisme, il doit composer une musique différente pour chaque dimanche et chaque cérémonie officielle. Alors qu'il compose des œuvres destinées à n'être jouées qu'une seule fois, Bach n'imagine peut-être pas qu'elles deviendront par la suite des modèles d'excellence pour des générations de musiciens.

Suite pour orchestre n°2 – place à la flûte traversière !

Jean-Sébastien Bach est l'auteur de quatre *Suites pour orchestre*, appelées aussi *Ouvertures*. Elles sont constituées d'une succession de danses parmi les plus connues en Europe. Ce genre de composition, originaire de France, est très courant à l'époque du compositeur. Les *Suites* ont probablement été composées lorsque Bach était employé à la cour de Köthen entre 1717 et 1723. Elles avaient pour fonction de divertir le prince entouré de sa cour. La *Suite n°2* se caractérise par le rôle important attribué à la flûte traversière, très en vogue à l'époque. L'instrument a souvent sa propre mélodie et est accompagné de deux violons, d'un alto et d'une basse continue. L'œuvre se conclut par une célèbre *Badinerie*. Sous son apparence simple, cette page de forme binaire (en deux parties A-B) renferme de réelles difficultés techniques pour le flûtiste.

Texte de Jean-Marc Goossens

A - Associe les mots suivants au compositeur correspondant :

Paris	
Prêtre	
Cantor	Jean-Sébastien Bach
Printemps	
Tragédie lyrique	Jean-Philippe Rameau
Leipzig	
Théoricien	Antonio Vivaldi
Venise	
Fugue	

B - Retrouve les mots manquants !

- 1• est un compositeur français né en, à Il s'installe à Paris en et édite de nombreuses pièces pour Grâce à ses nombreux..... souvent représentés à Versailles, il devient très célèbre.
- 2• est né à Venise en Réputé comme virtuose, celui que l'on surnomme le est également un grand, célèbre dans toute l'Europe. Son œuvre la plus connue,....., fut redécouverte au début du Siècle.
- 3• était un organiste très talentueux. À la fin de sa vie, il est de la ville de Leipzig. Sa *Suite n°2* privilégie la, instrument très en vogue à l'époque.

Regarde les réponses dans un miroir !

A
Jean-Sébastien Bach : Cantor ; Leipzig ; Fugue
Jean-Philippe Rameau : Paris ; Tragédie lyrique ; Théoricien
Antonio Vivaldi : Prêtre ; Printemps ; Venise

B
Rameau ; 1683 ; Dijon ; 1755 ; clavecin ; opéras
Vivaldi ; 1678 ; violoniste ; Prêtre ; compositeur ; Les Quatre saisons ; XXe
Bach ; Cantor ; flûte traversière

Les artistes

François-Xavier Roth, direction
François-Xavier Roth est l'un des chefs les plus charismatiques de sa génération. Depuis 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*.

Kate Combault, chant
Kate Combault est une chanteuse d'origine américaine qui participe à de nombreuses productions lyriques. À la fois à l'aise dans le répertoire de la comédie musicale et de l'opérette, elle incarne des rôles très différents, mettant ainsi en valeur ses talents de comédienne. Kate s'investit aussi dans la pédagogie en participant régulièrement aux concerts éducatifs des Siècles à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel ou à d'autres spectacles pour le jeune public qu'elle met parfois elle-même en scène.

Sevan Manoukian, soprano

Sevan Manoukian étudie le chant dans la classe de Mady Mesplé où elle obtient les médailles d'or en chant et art lyrique. Son aisance dans l'aigu lui permet d'aborder des rôles variés du répertoire classique (La Reine de la Nuit, Olympia...), et contemporain où elle collabore notamment avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Elle participe également à des spectacles jeune public, notamment aux côtés de l'ensemble 2E2M à l'Opéra de Rennes, Angers et avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Parallèlement à sa carrière de chant lyrique, elle poursuit un travail sur la musique traditionnelle arménienne avec le maître arménien du duduk, Araïk Bartikian ainsi que le joueur de Târ, Rouben Haroutunian.

Arnaud Guillou, baryton

Diplômé du CNSM de Paris en 2006, Arnaud Guillou travaille sous la direction de Jeanne Roth et interprète divers rôles tels que Pandolphe (Pergolèse), Dulcamara (Donizetti), Dandini (Rossini) ou encore Jupiter dans *Orphée aux enfers* (Offenbach). En 2007, il collabore avec l'Opéra Studio de Genève, l'orchestre de Pau et participe à la production d'un opéra de Teixeira à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne et à la Salle Gaveau à Paris. Il est régulièrement invité par François-Xavier Roth et Les Siècles. En 2010, il sera mis en scène par Edouard Signolet à Théâtre Ouvert et se verra confier le rôle d'Enée à l'Opéra de Besançon. Il reçoit en septembre dernier le Prix de chant « Pierre Bernac » de l'Académie Internationale Maurice Ravel.

Nicolas Gaudart, comédien

Nicolas Gaudart travaille régulièrement pour différentes compagnies et productions professionnelles en France et à l'étranger. Récemment, on a pu le voir dans *Main dans la Main* puis dans *Le Vélo*, deux pièces de Sofia Fredèn, mises en scène par Edouard Signolet à Théâtre Ouvert. Metteur en scène, il a créé *Terrorisme* de Vladimir et Oleg Presniakov, *Anatole Felde & Gzion* de Hervé Blutsch. Il a participé aux créations du collectif ADN118. Depuis 2008, il est professeur d'interprétation au Cours Florent et anime des ateliers à destination de publics variés.

Edouard Signolet, mise en espace

Metteur en scène, 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 à 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.

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.

Violon solo

Ian Orawiec

Violons 1

Guillaume Humbrecht
Simon Milone
Sébastien Richaud
Laetitia Ringeval
Matthias Tranchant

Violons 2

Martial Gauthier
Claire Parruite
Rachel Rowntree
Nicolas Simon
Byron Wallis

Les artistes

Altos

Hélène Barre
Marie Kuchinsky
Lucie Uzzeni

Violoncelles

Julien Barre
Jennifer Hardy

Violes

François Joubert-Caillet
Marion Martineau
Myriam Rignol

Contrebasses

Philippe Blard
Damien Guffroy
Marion Mallevaes

Flûtes

Jacques-Antoine Bresch
Marion Hely

Hautbois

Mathieu Loux
Stéphane Morvan

Basson

Antoine Pecqueur

Trompettes

Sylvain Maillart
Fabien Norbert

Percussion

Camille Basle

Clavecin

Kei Ueyama

Découvrez nos prochains concerts éducatifs...

À LA CITE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 5 MAI, 11H FAMILLES

L'orchestre, c'est fantastique !

Orchestre de Paris
Bruno Mantovani, direction
Jeanne Roth, Edouard Signolet, mise en scène
Patrick Pleutin, images vidéo
Céline Groussard, Nicolas Gaudart, comédiens

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel -
Orchestre de Paris
Durée : 60 minutes. Dès 6 ans.

À LA SALLE PLEYEL

MERCREDI 9 MAI, 15H FAMILLES

SAMEDI 12 MAI, 11H FAMILLES

L'orchestre, c'est fantastique !

Orchestre de Paris
Bruno Mantovani, direction
Jeanne Roth, Édouard Signolet, mise en scène
Patrick Pleutin, images vidéo
Céline Groussard, Nicolas Gaudart, comédiens

Coproduction Cité de la musique - Salle Pleyel - Orchestre de Paris
Durée : 60 minutes. Dès 6 ans.

Retrouvez
l'ensemble de la
saison des concerts
éducatifs sur le site
de la Cité de la musique
www.citedelamusique.fr
et sur www.sallepleyel.fr

Illustration couverture : Julie Scobeltzine. Croquis artistes : Eriko Minami.
Conception graphique : Elza Gibus.
Imprimeur DIARTIST.
Licences : Cité de la musique n° 1014849, 1013248, 1013252.

Cité de la musique • 01 44 84 44 84 • M° porte de Pantin

vousroutils
DES OUTILS POUR TOUS