

Roch-Olivier Maistre,
Président du Conseil d'administration
Laurent Bayle,
Directeur général

Dimanche 24 mars 2013 | 16h30

Alexandre Desplat | Traffic Quintet

Quai de scènes - création de Dominique Lemonnier

Dans le cadre du cycle *Musique et cinéma* du 15 au 29 mars

Vous avez la possibilité de consulter les notes de programme en ligne, 2 jours avant chaque concert, à l'adresse suivante: www.citedelamusique.fr

Alexandre Desplat | Traffic Quintet | Dimanche 24 mars 2013 | 16h30

DIMANCHE 24 MARS – 16H30

Salle des concerts

Quai de scènes

(création)

Dominique Lemonnier, conception et réalisation

Alexandre Desplat, musiques

Ange Leccia, images vidéo

Stéphane Vérité, scénographie

Traffic Quintet

Dominique Lemonnier, violon

Laurent Quenelle, violon

Estelle Villotte, alto

Raphaël Perraud, violoncelle

Philippe Noharet, contrebasse

Alain Planès, piano

Alexandre Desplat, flûtes, percussions

Alexandre Desplat, **Nicolas Charron**, transcriptions

Avec l'aimable participation de **Juliette Binoche**

Thomas Lanette, **Alexandre Sadowsky**, montage

Ninon Desplat, assistante vidéo

Romain Allender, régie

Coproduction Galilea Music

Fin du concert vers 17h45.

Quai de scènes

Un Héros très discret
Jacques Audiard (1996)

Love, etc.
Marion Vernoux (1996)

Le Plus Bel Age
Didier Haudepin (1995)

The Ghost Writer
Roman Polanski (2010)

King's Speech
Tom Hooper (2010)

Un Prophète
Jacques Audiard (2009)

Girl with a Pearl Earring
Peter Webber (2003)

Lust, Caution
Ang Lee (2007)

Extremely Loud and Incredibly Close
Stephen Daldry (2012)

The Tree of Life
Terrence Malick (2011)

Chéri
Stephen Frears (2009)

Reines d'un jour, (G. Brassens - A. Desplat)
Marion Vernoux (1996)

Coco avant Chanel
Anne Fontaine (2008)

Il est parfois des « personnages » dont la présence transparait de façon plus ou moins formelle à l'écran sans que le nom ne soit jamais crédité au générique. Pour rendre hommage à sa manière au cinéma français, c'est sur le fleuve emblématique de sa capitale que Dominique Lemonnier et son Traffic Quintet ont donc choisi de mener leur barque. *« Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet de création autour de la musique et du cinéma français, l'omniprésence des quais de Seine m'est apparue comme une évidence »*, explique Dominique Lemonnier. *« Il y avait dans ce choix un principe de fluidité, de limpidité qui me semblait adéquat pour développer une partition monographique articulée autour de deux personnages principaux, Alexandre Desplat et la Seine. »*

Pour ce projet, la musique du compositeur Alexandre Desplat occupe en effet tout l'espace sonore, dans une interprétation choisie de certains de ses thèmes les plus célèbres, d'*Un prophète* à *King's Speech*, visant à refléter la force émotionnelle, la profondeur fluctuante de cette icône liquide qu'est la Seine. *« Alexandre Desplat et la Seine sont ici comme deux portées sur lesquelles nous allons aller et venir, entre colorations musicales et visuelles »*, précise Dominique Lemonnier.

Comme dans toutes les créations du Traffic Quintet, l'image cinématographique tient encore ici une place essentielle. Et ce sont sur les ponts de Paris que Dominique Lemonnier et le vidéaste Ange Leccia, qui signent là leur quatrième collaboration, ont choisi de jeter leur dévolu. *« Nous avons retravaillé quelques images tirées de films référentiels autour des quais, Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax, Césarée de Marguerite Duras, L'Éloge de l'Amour de Jean-Luc Godard... »*, poursuit Dominique Lemonnier.

Les spectateurs s'attendant à une relecture nostalgique de ces films risquent donc d'être surpris, les choix esthétiques retenus allant davantage dans le sillage rêveur d'un parcours onirique. *« Comme pour Divine Féminin, nous reprenons les images de manière subliminale »*, souligne Dominique Lemonnier. *« Je les distille ensuite de manière légère avec nos propres images. Le spectacle se déroule donc un peu comme un voyage de ponts en ponts, au gré de chapitres musicaux qui pourront remémorer tel ou tel film. Nous essayons d'accentuer le caractère fantomatique de l'image, mais aussi de convoquer l'Histoire à travers elle : la nuit de la saint-Barthélemy, le massacre de Charonne. C'est la démarche de tous mes spectacles avec le Traffic : ouvrir la porte à la symbolique, sans s'appuyer ni sur le sens, ni sur la narration. C'est pour cela que travailler avec la partition d'un musicien contemporain est une véritable libération pour réaliser cette vidéo. Elle nous permet de convoquer nos souvenirs cinématographiques avec une véritable modernité, sans tomber dans un sentiment de nostalgie ou de désuétude. »*

Alexandre Desplat a composé la musique de tous les films de Jacques Audiard. Il collabore avec des metteurs en scène tels que David Fincher, Terence Malick, Roman Polanski, Stephen Frears, Daniel Auteuil, Gilles Bourdos, Kathryn Bigelow, Wes Anderson... Il est nommé en 2013 pour la cinquième fois aux Oscars pour *Argo* de Ben Affleck et a obtenu le César de la meilleure musique originale pour *De Rouille et d'Os*.

Laurent Catala

Alexandre Desplat

Alexandre Desplat, avec une centaine de partitions écrites pour le cinéma à son actif est l'un des plus dignes héritiers des maîtres français de la musique de films : Maurice Jarre, Georges Delerue ou Michel Legrand. C'est la fusion de ses deux passions, musique et cinéma qui l'ont amené à composer pour le cinéma. Son approche n'est pas seulement basée sur une solide pensée musicale mais aussi sur une réelle compréhension de l'art cinématographique qui lui permet de communiquer en profondeur avec les metteurs en scène. Il considère qu'une grande partition de film doit trouver un équilibre entre fonction et fiction. La fonction va permettre à la partition de s'inscrire dans la mécanique dramaturgique du film. La fiction va faire apparaître l'invisible (les émotions contenues, la psychologie des personnages, le hors-champ de l'action) créant ainsi une « vibration ». Elevé dans un métissage culturel influencé par une mère grecque et un père français qui avaient étudié et s'étaient rencontrés en Californie, il étudie le piano, la trompette puis la flûte traversière. Il enrichit son éducation musicale classique en s'intéressant au jazz, à la musique brésilienne, à la musique africaine. Il enregistrera ainsi plus tard avec Carlinhos Brown ou Ray Lema. Adolescent, il passe de longues heures dans les salles de cinéma, parfaissant sa cinéphilie et étudiant attentivement les partitions des maîtres : Delerue, Jarre, Rota, Herrmann, Williams ou Goldsmith. Très tôt dans sa carrière il rencontre sa femme, la violoniste Dominique Lemonnier qui devient son interprète privilégiée et sa directrice artistique. Se développe entre eux une collaboration exceptionnelle qui permet à Alexandre de créer un style unique dans l'écriture des instruments à cordes au cinéma. Ensemble, ils fondent le Traffic Quintet (quatuor à cordes avec contrebasse) pour lequel il écrit des pièces originales ou pour lequel il transcrit des musiques de films. Si ses partitions pour *Sur mes lèvres*, *De battre mon cœur s'est arrêté* ou *Un Prophète* de Jacques Audiard ont été ses lettres de noblesse du cinéma français, c'est avec ses compositions pour *La Jeune Fille à la perle*, *Birth* ou *Syriana*, qu'il est devenu l'un des compositeurs européens les plus recherchés de Hollywood. En effet, après cinquante partitions écrites pour le cinéma européen, la musique de *La Jeune Fille à la perle* lui offre une première nomination aux Golden Globes. Il va alors enchaîner les collaborations avec les plus grands metteurs en scène. En 2007, il reçoit sa première nomination aux Oscars pour le film de Stephen Frears *The Queen*. La même année, il remporte le Golden Globe pour la partition du film de John Curran *The Painted Veil*, avec en soliste Lang Lang. Il va ensuite écrire pour le film d'Ang Lee *Lust, Caution*, le film de David Fincher *The Curious Case of Benjamin Button* et celui de Wes Anderson *Fantastic Mr. Fox*. Il continue sa carrière européenne et collabore avec Anne Fontaine pour *Coco avant Chanel*, Florent Siri pour *L'Ennemi Intime* et avec Roman Polanski pour *The Ghost Writer* pour lequel il remporte le César et l'European Film Award. En 2010 il écrit la musique du film de Tom Hooper *The King's Speech* pour lequel il remporte un BAFTA et est pour la quatrième fois nommé aux Oscars, et pour la cinquième fois aux Golden Globes. Alexandre Desplat enregistre en 2010-2011 les partitions des films de David Yates *Harry Potter and the deathly Hallows (part 1 and 2)* qui devient le troisième plus grand succès mondial de tous les temps. En 2011 il écrit la partition du film de Terence Malik *The Tree of Life*, de celui de Roman Polanski *Carnage* et celle du film de George Clooney *The Ides of March*. En 2012, il collabore avec Kathryn Bigelow (*Zero Dark Thirty*), Matteo Garrone (*Reality*), Gilles Bourdos (*Renoir*), Wes Anderson (*Moonrise Kingdom*) et Jacques Audiard (*De Rouille et d'os*, pour lequel il remporte un troisième César). Il est nommé aux Baftas, aux Golden Globes et au Oscars pour sa partition de *Argo* de Ben Affleck qui remporte l'Oscar du meilleur film.

Traffic Quintet

Le Traffic Quintet a été fondé en 1996 par la violoniste Dominique Lemonnier pour interpréter la partition du compositeur Alexandre Desplat, à l'occasion du film de Jacques Audiard *Un héros très discret*. Ce n'est cependant qu'à partir de 2005, et du projet *Nouvelles Vagues*, que le travail du Traffic Quintet s'est réellement inscrit dans la durée. Sa démarche entend rapprocher musique et art contemporain à travers des incursions sonores et visuelles puisant pour beaucoup dans le cinéma. Ses récentes créations, *Divine féminin* et *Eldorado* étaient ainsi des hommages ciblés à l'héroïne personnifiée au cinéma pour la première et au mythe de l'Ouest américain pour la seconde. Dominique Lemonnier s'est produite depuis son très jeune âge dans des formations diverses, orchestres symphoniques, jazz, tango et orchestre de chambre et elle est entourée au violon de Laurent Quenelle, membre du London Symphony Orchestra et directeur musical de l'Européen Camerata, à l'alto d'Estelle Villotte qui poursuit au sein de l'Orchestre de Paris une carrière de chambriste, de Raphaël Perraud, super-soliste de l'Orchestre National de France et enfin du très éclectique contrebassiste Philippe Noharet, soliste à l'Orchestre de l'Opéra. Ils seront pour la circonstance entourés de l'artiste Alain Planès au piano et d'Alexandre Desplat aux flûtes et percussions.

Ange Leccia

Ange Leccia s'engage dès les années quatre-vingt dans une double activité de peintre et de cinéaste. Il pose les prémisses de sa recherche cinématographique et vidéographique à l'Académie de France à Rome (Villa Médicis). Depuis quelques années il développe plus particulièrement son activité de cinéaste, avec notamment les courts-métrages *Ile de beauté* (1996) et *Gold* (2000), tous deux coréalisés avec Dominique Gonzalez-Foerster, puis *Azé* (1999). Il collabore avec Dominique Lemonnier à tous les spectacles du Traffic Quintet. En 2009 est paru son premier long métrage, *Nuit bleue*. Il dirige actuellement le Pavillon, unité de recherche pour jeunes artistes du Palais de Tokyo, site de création contemporaine. Le musée du Mac/Val lui consacra en juin 2013 une rétrospective de son oeuvre.

Alain Planès

Alain Planès, né en 1948, obtient un Premier Prix de Conservatoire de Lyon, sa ville natale, à l'âge de douze ans. La même année, il est admis au Conservatoire Supérieur de Paris, où il suit l'enseignement de Jacques Février et obtient les Premiers Prix de piano et de musique de chambre. Elève puis assistant de Menahem Pressier à l'Université d'Indiana à Bloomington, il travaille aussi dans les classes de Franco Gulli, György Sebök et William Primrose. Il donne alors des concerts avec le violoncelliste Janos Starker aux Etats-Unis. De retour en France, il entre à l'Ensemble Intercontemporain, où il sera soliste jusqu'en 1981. Sa carrière l'emmène ensuite en Europe, aux Etats-Unis ou au Japon comme soliste, ou aux côtés de Pierre Boulez, Sylvain Cambreling, Kent Nagano ou Emmanuel Krivine. Alain Planès est un des musiciens français les plus atypiques. Se jouant des étiquettes, débordant les clivages, il mêle avec génie les répertoires. Ne recherchant jamais l'effet, encore moins le pittoresque, sa conception sobre et raffinée n'est pourtant jamais austère.

Cycle Musique et cinéma

Du 15 au 29 mars à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel

VENDREDI 15 MARS, 20H
SALLE PLEYEL

Hommage à John Williams

John Williams

Musiques extraites des films de
Steven Spielberg *Star Wars, Jurassic Park, La Liste de Schindler, Indiana Jones, La Guerre des mondes, L'Empire du soleil...*

London Symphony Orchestra
Frank Strobel, direction

SAMEDI 16 MARS, 11H
CLASSIC LAB

Musique et cinéma : les grands chefs-d'œuvre

Avec les Étudiants du Conservatoire de Paris, Lucie Kayas et Benoît Faucher

Le *Classic Lab* se déroule à La Bellevilloise,
19-21 rue Boyer, 75020 Paris.

MERCREDI 20 MARS, 20H

Hollywood, mon amour

Marc Collin, direction artistique et claviers
Guillaume Magne, guitare
Oliver Smith, basse
Sébastien Brun, batterie
Liset Alea, chant
Élodie Frégé, chant

**VENDREDI 22, SAMEDI 23
ET DIMANCHE 24 MARS**
CITÉSCOPIE

Musique et cinéma

JEUDI 21 MARS, 20H

Film noir

Musiques de films de **Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Otto Preminger, Orson Welles, Billy Wilder, Robert Wise...**

Stéphan Oliva, piano
Philippe Truffault, création vidéo

VENDREDI 22 MARS, 20H
CINÉ-CONCERT

Le Cuirassé Potemkine

Film muet de **Sergueï Eisenstein**
Musique de **Michael Nyman**

Michael Nyman Band
Michael Nyman, piano

SAMEDI 23 MARS, 20H
DIMANCHE 24 MARS, 19H

French Touch (création)

Musiques de **François de Roubaix, Michel Magne, Francis Lai, Jean-Claude Vannier, Philippe Sarde, Michel Legrand, Raymond Lefèvre, Vladimir Cosma...**

Fred Pallem & Le Sacre du Tympan

DIMANCHE 24 MARS, 16H30

Alexandre Desplat et Traffic quintet
Quai de scènes (création de Dominique Lemonnier)

Dominique Lemonnier, conception et réalisation

Alexandre Desplat, musiques
Ange Leccia, création vidéo
Stéphane Vérité, scénographie

Traffic Quintet
avec la participation exceptionnelle d'**Alain Planès**, piano et **Alexandre Desplat**, flûtes, percussions

MARDI 26 MARS, 20H

Un air de déjà vu (création)
Chansons du cinéma français

Alex Beaupain

MERCREDI 27 MARS, 15H
JEUDI 28 MARS, 10H ET 14H30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Filopat et Cie
Films d'animation de **Günter Rätz**
David Sire, voix, guitare
Pierre Caillot, percussions

VENDREDI 29 MARS, 20H

De Nino Rota à Ennio Morricone

Giovanni Mirabassi Trio

Et aussi...

> MUSIQUE ET CINÉMA

DU 19 MARS AU 18 AOÛT

Exposition *Musique et cinéma : le mariage du siècle*

Du mardi au jeudi de 12h à 18h
les vendredis et samedis de 12h à 22h
le dimanche de 10h à 18h

**DU VENDREDI 22
AU DIMANCHE 24 MARS**

Citescopie

Musique et cinéma

Conférences, rencontres, concerts
et ciné-concert

DIMANCHE 14 AVRIL, 14h30

Concert-promenade *Le Musée fait son cinéma*

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 MAI

Stage vacances pour les 9-12 ans *Passion cinéma*

Pendant deux jours, les jeunes s'exercent
à identifier les procédés musicaux
utilisés au cinéma et à réaliser, au studio
son, la musique d'un extrait choisi.

> SALLE PLEYEL

**MERCREDI 15 MAI, 15H
SAMEDI 18 MAI, 11H
MERCREDI 22 MAI, 11H & 15H**

Voyage express en Orient

Concert éducatif à voir en famille
(à partir de 6 ans)

Orchestre de Paris
Julien Masmondet, direction

> MÉDIATHÈQUE

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

> Sur le site Internet [http://
mediatheque.cite-musique.fr](http://mediatheque.cite-musique.fr)

... de regarder un extrait dans
les « Concerts » :

*Musique et cinéma. La Chute de la maison
Usher* (1928) de **Jean Epstein** (réalisateur
du film) et **Ivan Fedele** (musique) par
l'Ensemble intercontemporain, **Olivier
Dejours** (direction) enregistré à la Cité
de la musique en 1995

... d'écouter un extrait dans
les « Concerts » :

La science fiction : Cinémonstre par **Goran
Vejvoda** (son et musique), concert
enregistré à la Cité de la musique en 2011
• *Cinéma : entracte symphonique du ballet
« Relâche »* pour le film de **René Clair
« Entr'acte »**, musique d'**Erik Satie** par
Éric Le Sage, Alexandre Tharaud (piano)
concert enregistré en 2009 • *Ciné-mix sur
le film The Connection* de **Shirley Clarke**
par **DJ Oil** (platinés), **Arnaud Taillefer**
(claviers), **Jeff Sharel** (mix), **Julien
Lourau** (saxophones, machines), concert
enregistré en 2006

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

> À la médiathèque

... d'écouter :

Cinéma (Schindler's List Theme de **John
Williams, Cinema Paradiso de **Ennio et
Andrea Morricone...**) • *Hitchcock et la
musique* : compilation de musiques
de films**

... de lire :

La Musique de film par **Pierre
Berthomieu** • *Musique et cinéma muet*
par **David Robinson** • *Musiques au
cinéma* : numéro spécial des *Cahiers
du cinéma* • *La Musique au cinéma*
par **Michel Chion** • *80 Grands Films
musicaux* présentés par **Pierre Tchernia**
• *Mille Compositeurs de cinéma* par **Jean-
François Houben**

> FESTIVAL DAYS OFF

DU LUNDI 1er AU MARDI 9 JUILLET

Avec **Lou Doillon, Patrick Watson** et
l'Orchestre National d'Île-de-France,
Chilly Gonzales et le Chamber Orchestra
of Europe, **Rover, Klaxons...**

> FESTIVAL JAZZ À LA VILLETTE

**DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 15
SEPTEMBRE**

> ÉDITIONS

*Musiques. Une Encyclopédie pour le XXIe
siècle*, vol. 1, *Musiques du XXe siècle*,
sous la direction de **Jean-Jacques
Nattiez** • 55 € • 1492 pages