

FICHE PÉDAGOGIQUE

CONCERT- BRUNCH #2

Autour d'œuvres marquantes du répertoire classique ou plus contemporain, nous vous proposons de partager un moment privilégié avec des artistes et chambristes exceptionnels. Ces moments musicaux, imaginés autour et avec la complicité du Trio Opus 71, ensemble associé à la vie du Théâtre 71 et formé de Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône et Éric Picard, sont présentés par Pierre-François Roussillon, directeur de la Scène Nationale, afin d'apporter aux auditeurs quelques clés d'écoute. Avant le concert, vous avez la possibilité de savourer un brunch.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE, BRUNCH À 12H - CONCERT À 13H30

RICHARD STRAUSS

**SEXTUOR À CORDES « CAPRICCIO », OPUS 85
VARIATIONS SUR UN THÈME FOLKLORIQUE BAVAROIS
POUR TRIO À CORDES, TRV 109**

MÉTAMORPHOSES POUR SEPTUOR À CORDES, OPUS 142

TRIO OPUS 71 : **PIERRE FOUCHENNERET** VIOLON, **NICOLAS BÔNE** ALTO, **ÉRIC PICARD** VIOLONCELLE, ET **SASKIA LETHIEC** VIOLON, **MAUD GABILLY** ALTO, **FRANÇOIS SALQUE** VIOLONCELLE, **SANDRINE VAUTRIN** CONTREBASSE

Uniquement destiné aux instruments à cordes, ce programme propose une immersion dans l'œuvre de Richard Strauss. Compositeur fécond et chef d'orchestre inspiré, animé par un profond respect pour les maîtres du romantisme allemand et quelque peu étranger aux évolutions de son temps, il occupe une place singulière dans l'histoire de la musique, à cheval entre deux siècles, le XIXe et le XXe. De sa production, on citera les chefs-d'œuvre que constituent les poèmes symphoniques, *Till Eulenspiegel* et *Don Quichotte*, ou bien encore, dans le domaine lyrique, les opéras *Elektra*, *Le Chevalier à la rose*, *Capriccio*. Ce dernier s'ouvre sur un admirable et lumineux sextuor inscrit au programme de notre concert. Outre les brèves et délicates variations en trio, nous vous convions à une autre page essentielle du compositeur : *Les Métamorphoses*, œuvre testamentaire, douloureuse et poignante, écrite en 1945 dans une Allemagne dévastée. La somme de tout un art, de toute une vie.

tarifs > 12€ tarif normal 6€ -18 ans, abonnés du Théâtre 71, adhérents La Fabrica'son, association des Z'amis du Conservatoire et élèves du Conservatoire Intercommunal de Malakoff | 1 ticket-théâtre(s) = 2 entrées

ouverture du bar et accueil du public à 12h | **début du concert** à 13h30h | **durée** env. 50 min

restauration pensez à réserver votre brunch en même temps que votre billet de concert, le règlement (12€/repas) s'effectue le jour du concert à l'accueil

M° LIGNE 13 MALAKOFF-PLATEAU DE VANVES - PÉRIPHÉRIQUE PORTE BRANÇION

THEATRE71.COM | SCÈNE NATIONALE DE MALAKOFF
3 PLACE DU 11 NOVEMBRE – 92240 MALAKOFF **01 55 48 91 00**

INTERPRÈTES

PIERRE FOUCHENNERET VIOLON

Premiers prix de violon et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), il est lauréat en 2003 de la fondation d'entreprise Banque populaire. Depuis, il participe à de nombreux concerts, récitals en sonate, formation de musique de chambre ou en soliste avec orchestre. Il fonde en 2010 le quatuor Raphaël avec lequel il remporte le deuxième prix du concours International de quatuors à cordes de Bordeaux.

NICOLAS BÔNE ALTO

Il étudie au CNSMDP puis se perfectionne au contact de grands maîtres à la Banff School of Fine Arts (Canada) et à Crémone (Italie). Il est lauréat des concours internationaux de Florence (1989) et de Melbourne (1991). Alto solo de l'Orchestre National de France depuis 1992, il a occupé le poste d'alto solo du Chamber Orchestra of Europe de 2000 à 2005. Il participe à de nombreux concerts de musique de chambre en Europe dont beaucoup sont radiodiffusés.

ÉRIC PICARD VIOLONCELLE

Issu du CNSMDP où il obtient ses premiers prix, Éric Picard enchaîne avec le premier Prix du concours international Finale Ligure. Nommé à 23 ans Premier violoncelle solo de l'Orchestre de Paris, il est récompensé par le grand prix de l'Académie Charles Cros pour le disque consacré à Xenakis et est actuellement directeur artistique de l'ensemble Diabolicus.

SASKIA LETHIEC VIOLON

Lauréate de concours internationaux Ferras-Barbizet et Enesco à Bucarest, elle s'est formée au Conservatoire de Genève, au CNSMDP, à la Hochschule de Cologne. Concertiste, elle se produit avec les Orchestres Concentus Hungaricus de Budapest, l'Orchestre Brixix de Prague, l'Orchestre Symphonique et Simon Bolivar de Caracas, l'Orchestre PACA de Cannes, North Portugal Orchestra, l'Orchestre de chambre de Toulouse... et joue en musique de chambre dans différentes formations et lieux prestigieux. Elle est membre du Trio Hoboken, active dans la diffusion de la musique contemporaine, co-fondatrice du festival Musique d'Un Siècle et professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Versailles.

MAUD GABILLY ALTO

Elle a débuté l'alto à l'Ecole Nationale de Musique et de Danse de Niort, puis au CRR de Rueil-Malmaison dans la classe de Nicolas Bône, notamment. Elle obtient le prix d'excellence en 2000 et le prix de virtuosité à l'unanimité en 2002. Elle poursuit son cursus entre autre au CNSMD de Lyon et se forme à la méthode Alexander. Depuis 2004, elle a participé à de nombreux concerts et collabore aujourd'hui principalement à l'Orchestre National de France. En créant l'association Classique en Vogue, elle souhaite partager une autre représentation de la musique de chambre, originale et conviviale.

FRANÇOIS SALQUE VIOLONCELLE

Diplômé de l'université de Yale et du Conservatoire de Paris, François Salque est, très jeune, primé dans les concours internationaux (Genève, Tchaikovsky, Munich, Rostropovitch, Leonard Rose...). Il remporte pas moins de 10 premiers prix et autant de prix spéciaux. Ses concerts l'ont déjà mené dans plus de 60 pays et ses enregistrements en soliste ou en musique de chambre, ont été salués par la presse. Il signe également 7 disques remarquables avec le quatuor Ysaÿe. Il est à l'origine de plusieurs créations, mêlant inspirations contemporaines et musiques traditionnelles. Il enseigne aujourd'hui à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) et au CNSMDP.

SANDRINE VAUTRIN CONTREBASSE

Au Conservatoire de Paris, elle obtient un premier prix à l'unanimité avec Prix spécial du jury. Sandrine Vautrin est la seule femme à avoir intégré la section de contrebasses à l'Orchestre de Paris depuis sa création. Elle est deuxième contrebasse solo depuis 1998, après avoir été membre de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Elle collabore aux créations de l'ensemble tM+, Diabolicus et s'investit dans des actions auprès du jeune public de l'Orchestre de Paris.

RICHARD STRAUSS

COMPOSITEUR ET CHEF D'ORCHESTRE ALLEMAND (MUNICH, 1864 – GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 1949)

Richard Strauss est le maître du poème symphonique, se démarquant ainsi de Mahler et Bruckner restés fidèles à des formes symphoniques plus traditionnelles. Sa musique est largement empreinte d'une expressivité romantique poussée à l'extrême, tandis que ses orchestrations repoussent encore les limites des effectifs classiques.

Musicien précoce, il compose sa première symphonie à 17 ans, et commence à diriger à 20 ans. Sa carrière brillante de chef d'orchestre le mène sur deux fronts : le répertoire symphonique et l'opéra. Il en est de même pour la composition. Avec le musicien poète Alexander Ritter, il découvre la « musique du futur » : celle de Liszt, Berlioz et Wagner. Dans la continuité de Liszt et Berlioz, il développe le genre du poème symphonique, qui s'articule non sur une forme en plusieurs mouvements, mais sur une idée, une histoire, des personnages, voire un texte. De Wagner, il reprend le principe des leitmotifs, ces motifs musicaux qui symbolisent les personnages ou les idées tout au long de l'œuvre. Il conçoit d'ailleurs des brochures destinées à guider les auditeurs lors des concerts.

Dans ses opéras, il aborde des thèmes qui choquent le public : l'inceste dans *Salomé*, le matricide dans *Elektra*.

À partir de 1933, Strauss s'efforce d'éviter le conflit direct avec Hitler en acceptant certaines missions officielles. Mais sa collaboration avec l'écrivain juif autrichien Stefan Zweig et les origines juives de sa belle-fille lui valent la disgrâce politique auprès des nazis.

Richard Strauss en six dates :

1894 succède à Hans von Bülow à la tête de la Philharmonie de Berlin | **1896** nommé premier chef de l'Opéra de la Cour de Munich | **1919** nommé premier chef de l'Opéra d'Etat de Vienne | **1933** accepte de présider le Reichsmusikkammer, l'institut nazi de contrôle de la musique | **1936** accepte d'écrire l'hymne des Jeux Olympiques de Berlin | **1948** blanchi de toute collaboration avec les nazis

Richard Strauss en six œuvres :

1889 *Don Juan*, poème symphonique | **1896** *Ainsi parlait Zarathoustra*, poème symphonique | **1905** *Salomé*, opéra | **1909** *Elektra*, opéra | **1911** *Le Chevalier à la rose*, opéra | **1948** *Les Quatre derniers lieder*, pour voix et orchestre

SEXTUOR À CORDES « CAPRICCIO », OP. 85

Richard Strauss écrivit son opéra *Capriccio* - une « conversation en musique » - de juillet 1940 au début d'août 1941 ; la première représentation eut lieu à l'Opéra de Munich, en pleine guerre, le 28 octobre 1942 sous la direction de Clemens Krauss, librettiste et ami du compositeur. Ce fut la dernière création d'une de ses œuvres scéniques à laquelle il put assister, dans un théâtre tant aimé, avant sa destruction sous les bombes des alliés.

Le merveilleux *Sextuor*, en sa rédaction originale pour deux violons, deux altos et deux violoncelles, sert d'ouverture, - page de magie et de charme le plus subtil, sorte de résurrection tardive, somptueuse, du romantisme latent de Strauss. Citons Harry Halbreich : « Page admirable et harmonieuse, de pure musique de chambre post-romantique, épousant le schéma très libre d'une forme ternaire (ou pseudo-sonate), un andante con moto modéré, presque indolent, en fa majeur et à trois temps, qui peut être considéré comme une déclaration d'amour purement musicale du compositeur Flamand*, de même que le sonnet du poète Olivier* en sera une autre purement verbale... »

Travail polyphonique admirable, d'une transparence infinie, - avec une section centrale agitée de fièvre soudaine, en *trémolando* ; œuvre de haute maturité, avec ces sinuosités de ligne et ce délié du mouvement donnant si fortement l'impression d'une constante improvisation. Ainsi que l'a fait remarquer également H. Halbreich, « sorte d'étude préliminaire » aux proches *Métamorphoses*, véritable page conclusive, douloureuse, de toute une vie.

Durée d'exécution : 10 minutes environ

*deux personnages de l'opéra

VARIATIONS SUR UN THÈME FOLKLORIQUE BAVAROIS, TRV 109

Le jeune Strauss écrivit cette charmante pièce à destination de son cercle familial et de ses amis. Bien qu'il la composa et la créa en mars 1882, elle ne fut publiée que très récemment, en 1996. C'est une sorte de plaisanterie musicale composée d'un thème, de sept variations et d'un finale, reprenant des citations du « Ring » - les quatre opéras composant « L'anneau des Nibelungen » de Richard Wagner - et à ce titre demeure l'un des premiers exemples de l'emploi du principe de « leitmotivs » par le compositeur.

Durée d'exécution : 5 minutes environ

MÉTAMORPHOSES POUR SEPTUOR À CORDES, OP. 142

Le thème de la métamorphose a, de tout temps, hanté l'esprit de Richard Strauss et se retrouve dans plusieurs de ses opéras, sous sa forme symbolique, historique, voire magique. Mais cet intérêt constant pour le phénomène de la transformation débordera même l'univers lyrique. Ainsi, en avril 1945, Strauss achève la partition d'un de ses ultimes chefs-d'œuvre, *Métamorphoses*, sous-titré « Étude pour vingt-trois cordes solistes ». On connaît également une première version pour septuor à cordes (deux violons, deux altos, deux violoncelles, une contrebasse) restée inédite jusqu'en 1990 et qui sera présenté lors de notre concert.

Dans une tonalité très ductile, à part les dernières mesures en do mineur, les parties réelles de presque chaque instrument donnent à cette partition un caractère très moderne.

Les premières notes du thème de la marche funèbre, deuxième mouvement de la *Symphonie n°3* de Beethoven serviront de fil conducteur, à la fois musical et symbolique, à cette vaste et complexe polyphonie.

C'est dans le déchirement que lui causa le bombardement de l'Opéra de Munich, sa ville natale, que le compositeur vieillissant puisa la douloureuse inspiration de cette mouvante partition d'orchestre, où se déploient les « métamorphoses » tonales et harmoniques, en même temps que se dessine la transformation du monde d'hier symbolisé par la marche funèbre de la *Symphonie Héroïque* de Beethoven que Strauss cite explicitement. Ce thème beethovénien parcourt l'œuvre en subissant d'incessantes « métamorphoses » jusqu'à la citation littérale finale sous la mention « In Memoriam »*. On peut d'ailleurs aussi déceler, dans cet intérêt pour le thème de la métamorphose chez Strauss, l'influence de ses lectures de Goethe, véritable théoricien de la métamorphose des plantes et des animaux.

Durée moyenne d'exécution : 26 à 28 minutes.

*Le manuscrit autographe porte la mention « In Memoriam ! » sur cette dernière page qui représente encore, pour nombre d'auditeurs, un adieu déchirant à un monde en train de disparaître sous les décombres laissés par les années de guerre et douze ans de dictature.

AUTOUR DE LA SAISON MUSIQUE DE CHAMBRE **LECTURE**

DANS L'INTIMITÉ DES COMPOSITEURS

JEUDI 20 NOVEMBRE, 19H AU CONSERVATOIRE
INTERCOMMUNAL DE MALAKOFF | 66-68 BD GABRIEL PÉRI
> ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 01 55 48 91 00

En parallèle à la saison de musique de chambre, François Leclère propose une plongée inédite dans l'intimité des compositeurs choisis pour les programmes des Concerts-Brunchs. À partir des correspondances et des écrits, il dévoile complicités, influences, succès, échecs ou doutes, se faisant ainsi chroniqueur d'une époque et d'un style musical. Une lecture accompagnée musicalement et librement par Pierre-François Roussillon. Une entrée en matière pour prolonger l'écoute des œuvres interprétées par le Trio Opus 71 et leurs invités.

EXPOSITION

MUSIQUE DE CHAMBRE NOIRE

13 AVRIL > 13 MAI AU FOYER-BAR | VERNISSAGE 13 AVRIL, 19H
> ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 01 55 48 91 00

Le Photo Club de Malakoff ajuste la focale sur la saison musicale des Concerts-Brunchs, immortalise l'attitude et l'émotion des interprètes, capte l'ambiance live et offre en bonus des photos inédites des répétitions. Ce photo-reportage sera exposé au foyer-bar lors du concert de fin de saison, le 12 mai 2015.

PROCHAIN CONCERT-BRUNCH BEETHOVEN

DIMANCHE 25 JANVIER, DÈS MIDI AU FOYER-BAR

musique | foyer-bar | *Trio à cordes en mi bémol majeur, opus 3, n°1 - Sérénade pour flûte, violon et alto en ré majeur, opus 25 Trio* | Opus 71 : **Pierre Fouchenneret** violon, **Nicolas Bône** alto, **Éric Picard** violoncelle, et **Fleur Grüneissen** flûte

Concert monographique pour porter un focus sur deux charmantes et délicates œuvres de jeunesse de Beethoven. Deux opus adoptant la forme du divertimento en six mouvements et associant pour l'un d'eux la flûte aux instruments à cordes. Musique limpide, spirituelle et souvent virtuose, Beethoven se souvient ici de Mozart mais peaufine à grande vitesse son propre langage. Entre le *Trio à cordes* - dont le second mouvement, andante, au motif rythmique en staccato de quatre notes, annonce avec une singulière prescience le thème fameux de la *Cinquième symphonie* - et la *Sérénade* présentés dans ce programme, il compose en un geste fondateur, sa toute première symphonie, *Opus 21*. Aussi, ces œuvres frappent par leur originalité et dans ces divertissements, Beethoven renoue avec une tradition toute viennoise en respectant l'esprit de la sérénade qu'il sert avec finesse, grâce, élégance et fantaisie.

tarifs > **12€** tarif normal **6€** -18 ans, abonnés du Théâtre 71, adhérents La Fabrica'son, association des Z'amis du Conservatoire et élèves du Conservatoire Intercommunal de Malakoff | 1 ticket-théâtre(s) = 2 entrées

ouverture du bar et accueil du public à 12h | **début du concert** à 13h30h | **durée** env. 50 min

restauration pensez à réserver votre brunch en même temps que votre billet de concert, le règlement (12€/repas) s'effectue le jour du concert à l'accueil

M° LIGNE 13 MALAKOFF-PLATEAU DE VANVES - PÉRIPHÉRIQUE PORTE BRANCION

THEATRE71.COM | SCÈNE NATIONALE DE MALAKOFF
3 PLACE DU 11 NOVEMBRE – 92240 MALAKOFF **01 55 48 91 00**