

CONCERT

© Julia Wesely

SAINT-SAËNS

Danse macabre

Concerto pour violoncelle n°1

RAVEL

Daphnis et Chloé

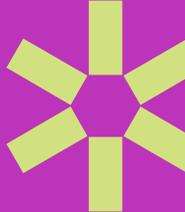
Sol **GABETTA**, violoncelle et direction

Ustina **DUBITSK**, direction

Les Siècles

TOURCOING – Théâtre municipal R. Devos

jeudi **07.11.2024_20h**

CONCERT

SAINT-SAËNS (1835-1921)*Danse macabre, op. 40**Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur, op.33***RAVEL** (1875-1937)*Daphnis et Chloé*, ballet [Éditions Breitkopf]

(Surtitrage des didascalies)

Sol Gabetta, violoncelle et direction du *Concerto pour violoncelle n°1* de Saint-Saëns**Ustina Dubitsky**, direction**Les Siècles****COMPOSITION DE L'ORCHESTRE****Violons 1** : François-Marie DRIEUX (solo), Amaryllis BILLET, Pierre-Yves DENIS, Jérôme MATHIEU, Simon MILONE, Laetitia RINGEVAL, Matthias TRANCHANT, Angelina ZURZOLO, Jan ORAWIEC, Sébastien RICHAUD, Marie FRIEZ, Sandrine NAUDY, Emmanuel ORY, Claire SOTTOVIA**Hautbois** : Hélène MOUROT (solo), Stéphane MORVAN, Rémy SAUZEDDE**Clarinettes** : Christian LABORIE (solo), François LEMOINE, Benjamin CHRIST, Jérôme SCHMITT**Bassons** : Michaël ROLLAND, Aline RIFFAULT, Cécile JOLIN, Jessica ROUAULT**Cors** : Rémi GORMAND (solo), Marin DUVERNOIS, Anne BOUSSARD, Pierre VÉRICEL, Justin MANGE**Trompettes** : Fabien NORBERT (solo), Emmanuel ALEMANY, Rodolph PUECHBROUSSOUS, Grégoire CURRIT**Trombones** : Cyril LELIMOUSIN, Jonathan LEROI, Damien PRADO, Barthélémy JUSSELME**Tuba** : Barthélémy JUSSELME**Timballes** : Camille BASLÉ**Percussions** : Eriko MINAMI, Guillaume LE PICARD, Sylvain BERTRAND, Matthieu CHARDON, Nicolas GERBIER, Élise ROUCHOUSE, Hugo WASZKIEWICZ, Jean SUGITANI (célesta)**Harpes** : Eva DEBONNE, Sarah BERTOCCHI**Violons 2** : Martial GAUTHIER (chef d'attaque), Caroline FLORENVILLE, Julie FRIEZ, Rachel ROWNTREE, Jin-hi PAIK, Matthieu KASOLTER, Thibaut MAUDRY, Charles QUENTIN DE GROMARD, Albane GENAT, Marion LARIGAUDRIE, Fabien VALENCHON, Mathieu SCHMALTZ**Altos** : Carole ROTH (solo), Catherine DEMONCHY, Satryo Aryobimo YUDOMARTONO, Lucie UZZENI, Hélène BARRE, Nicolas LOUEDEC, Jeanne-Marie RAFFNER, Julien PRAUD, Alexandra KONDO, Marine GANDON**Violoncelles** : Robin MICHAEL (solo), Guillaume FRANÇOIS, Emilie WALLYN, Nicolas FRITOT, Pierre CHARLES, Lucile PERRIN, Amaryllis JARCZYK, Albéric BOULLENOIS**Contrebasses** : Caroline PEACH (solo), Cécile GRONDARD, Marion MALLEVAES, Rémi DEMANGEON, Léa YECHE,, Sylvain COURTEIX, Alice BARBIER**Flûtes** : Marion RALINCOURT (solo), Anne-Cécile CUNIoT, Anna SCHWARZ, Giulia BARBINI**PROGRAMME**

Durée : env. 1h50, avec entracte

1e PARTIE (28')**Camille SAINT-SAËNS** (1835-1921)*Danse macabre, op.40* (8')*Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur, op. 33* (20')**ENTRACTE** (20')**2e PARTIE** (60')**Maurice RAVEL** (1875-1937)*Daphnis et Chloé*, ballet (60')Joué sur instruments français de la fin du 19e et du début du 20e siècle.**Équipe technique du Théâtre municipal Raymond Devos** : René Blairon, Veronique Renard, Gérald Peningue, Martin Hayaer, Jean Gossot, Charly Caure

La Fondation d'entreprise Société Générale est le mécène principal de l'orchestre.

Les Siècles sont en résidence à l'Atelier Lyrique de Tourcoing et, depuis la saison 2022-2023, au Théâtre des Champs Élysées à Paris.

L'ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France pour une résidence dans la région Hauts-de-France. Il est soutenu régulièrement par le Centre National de la Musique et depuis 2011 par le Conseil Départemental de l'Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de Soissons. L'orchestre est soutenu depuis 2018 par la Région Hauts-de-France au titre de son fonctionnement.

L'orchestre est artiste en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André, artiste associé au Théâtre du Beauvaisis et au Théâtre-Sénart.

L'orchestre est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, mécène principal du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, par l'Association Echanges et Bibliothèques et ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, par la SPEDIDAM, l'ADAMI, l'Institut Français et la SPPF.

Les Siècles sont membres de PROFEDIM, de l'Association Française des Orchestres et membre associé du SPPF.

avec le généreux soutien de

Aline Foriel-Destezet

À PROPOS

Un concert solaire et rythmé de musique française, dont Ustina Dubitsky et Les Siècles se font les porte-voix infatigables.

Après la célèbre *Danse macabre* de Saint-Saëns et sa ronde inarrêtable, Sol Gabetta interprète le flamboyant premier concerto de Saint-Saëns, dirigeant l'orchestre et assurant la partie de soliste depuis son pupitre. Œuvre fleuve qui enchaîne les mouvements d'une traite, et frappe par l'entrée tonitruante du soliste, elle sied parfaitement à la fougue de la violoncelliste argentine.

En seconde partie, un autre chef d'œuvre qui bouleverse les codes du genre : *Daphnis et Chloé* de Ravel, « symphonie chorégraphique » selon les mots du compositeur. Interprétée dans sa version intégrale pour le ballet, cette commande des fameux *Ballets russes* de Diaghilev constitue un des héritages les plus conséquents de Ravel. Les instruments historiques des musiciens des Siècles en donnent une lecture pleine de couleurs et de verve.

LES ŒUVRES

SAINT-SAËNS *Danse Macabre, op. 40*

« *Zig et zig et zag, la mort en cadence*
Frappant une tombe avec son talon
La Mort à minuit joue un air de danse
Zig et zig et zag sur son violon »

C'est sur ce texte d'Henri Cazalis que Saint-Saëns compose son populaire poème symphonique aux couleurs sépulcrales. D'abord composée en 1872 pour piano et voix, cette œuvre entraînant et figurative est orchestrée deux ans plus tard, laissant le soin au violon solo de jouer la partie initialement chantée. La harpe sonne les 12 coups de minuit, et avec elle commence une ronde aux envolées chromatiques. Le premier air sautillant annoncé par la flûte est vite repris par les cordes avant que le violon solo ne présente le thème langoureux aux airs de valse qui annonce le début des festivités funestes. Puis commence un dialogue entre cordes, vents et percussions qui reprennent ces thèmes tour à tour, entre deux phrases lyriques du violon, qui semble mener cette danse et rameuter avec lui squelettes et créatures de l'au-delà. La valse accélère et arrive à son paroxysme, lorsque le chant du coq, interprété par le hautbois, met fin à cette bacchanale. En quelques mesures, toute cette effervescence se résigne et retourne six pieds sous terre, dans les mausolées ou autres sépultures.

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur, op. 33

Dans ce concerto brillant, Saint-Saëns semble déclarer son amour au timbre du violoncelle. Alternant la virtuosité de l'instrument et son grand lyrisme, cette œuvre est une prouesse de technique et d'expression. Composée sans interruption entre les mouvements, elle réinvente les codes d'écriture du concerto et semble n'être qu'un seul et même morceau. Le premier mouvement, fougueux et passionné ouvre l'œuvre dans un esprit impérial. Enchaînant directement avec le deuxième mouvement qui utilise les codes du menuet, le violoncelle fait preuve de légèreté

voire d'espièglerie, avant d'enchaîner sans transition vers le troisième mouvement. Celui-ci, reprenant les différents thèmes exposés dans les deux mouvements précédents et terminant en majeur est une conclusion superbe à ce concerto caractéristique du répertoire romantique.

RAVEL *Daphnis et Chloé, ballet intégral*

Composé entre 1909 et 1912 pour Diaghilev, ce ballet en trois parties inspiré d'un roman grec du IIe siècle détient le record de la plus grande orchestration des compositions de Ravel. Quelques désaccords entre la production russe et le compositeur français durant le processus d'écriture poussent Ravel à l'adapter en deux suites d'orchestre, mais l'œuvre originale n'en reste pas moins éblouissante.

« *Mon intention en l'écrivant était de composer une vaste fresque musicale, moins soucieuse d'archaïsme que de fidélité à la Grèce de mes rêves* »

Tandis qu'une déclinaison de danses (religieuse, grotesque, guerrière, légère et gracieuse) illustre les deux premiers tableaux, les aventures des deux amoureux se voient marquées par le rapt de Chloé par des pirates, avant de se conclure dans l'onirisme d'un lever de soleil et la frénésie d'une infernale bacchanale, renvoyant aux ébats amoureux du jeune couple. Ce sont donc des sonorités chimériques et envoûtantes, magnifiées par l'orchestration délicate ravélienne, qui nous font ainsi voyager dans l'univers des amours de Daphnis et Chloé. Grand représentant de la musique descriptive, Ravel met ainsi en lumière ici la grâce de Daphnis par les glissandos de harpe ou la maladresse du vacher par des effets amusants de cuivres. L'œuvre trouve son apothéose dans le célèbre lever du jour qui ouvre le troisième mouvement, où le fourmillement de la musique joué par les bois et les cordes évoque de façon très organique et figurative cette scène en pleine nature.

24 NOS PROCHAINS 25 RENDEZ-VOUS

NOVEMBRE

Concert
SACRÉ BACH
Appoline Rai-Westphal soprano
Les Ambassadeurs - La Grande Ecurie
Alexis Kossenko flûte et direction
vendredi 15 novembre 2024_ 20h30
LILLE, Couvent des Dominicains

Récital
TRIO HAYDÉE, Chants de Lumière
Marielou Jacquard soprano
Anastasia Lefebvre de Rieux flûte
Constance Luzzati harpe
samedi 16 novembre 2024_ 18h
TOURCOING, Conservatoire Auditorium Albert Roussel

CRÉATION À TOURCOING

Opéra
BENJAMIN ATTAHIR,
Le Jardin d'Afrique lieu-dit pour un non-dit
Opéra de chambre pour 3 chanteurs et 9 instrumentistes
Composition de Benjamin ATTAHIR (1989)
Livret de Isabelle Junca, Aurélie Allexandre d'Albronn
Pénélope Driant et Clémence de Vergnette mise en scène et scénographie
Benjamin Attahir direction
Ensemble Les Illuminations
vendredi 22 novembre 2024_ 20h
TOURCOING, Théâtre municipal Raymond Devos

En partenariat avec

Récital
GRAAL THÉÂTRE
Fiona Monbet direction
Ensemble Miroirs Etendus
Romain Louveau piano
samedi 23 novembre 2024_ 18h
TOURCOING, Conservatoire Auditorium Albert Roussel

DÉCEMBRE

Spectacle
MÉDÉE ET JASON
Ensemble Les Surprises
Louis-Noël Bestion de Camboulas direction
Pierre Lebon mise en scène
Floriane Breau costumes
mardi 3 décembre 2024_ 20h
TOURCOING, Théâtre municipal Raymond Devos

EN
FAMILLE
DÈS 10 ANS

L'Atelier Lyrique de Tourcoing est une association subventionnée par la ville de Tourcoing, la Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Nord et le Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France.

+33 (0)3 20 26 66 03 |
atelierlyriquedetourcoing.fr

Tourcoing