

© Simon Fowler

© B. Falovega

RENAUD CAPUÇON & JEAN-EFFLAM BAVOUZET

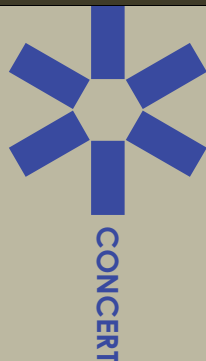
Arnold SCHÖNBERG

PELLEAS UND MELISANDE

Les Siècles
François-Xavier Roth direction

DIMANCHE **28.04.2024** 15h 30

TOURCOING Théâtre municipal
Raymond Devos

CONCERT

SCHÖNBERG, PELLEAS UND MELISANDE

Alban **BERG** (1885-1935) *Kammerkonzert**

Arnold **SCHÖNBERG** (1874-1951) *Pelleas und Melisande**

* Universal Edition

--

Les Siècles

Renaud Capuçon violon

Jean-Efflam Bavouzet piano

François-Xavier Roth direction

Voir les biographies

Interprétation sur instruments allemands et viennois de la fin du 19e siècle / début du 20e siècle, à 442 Hz

Orchestre Les Siècles pour le *Kammerkonzert*

FLÛTES

Marion Ralincourt, Naomie Bahon-Gros

HAUTBOIS

Hélène Mourot, Stéphane Morvan

CLARINETTES

Christian Laborie

Benjamin Christ

Jérôme Schmitt

BASSONS

Michaël Rolland, Pierre Fatus

CORS

Pierre Véricel, Rémi Gormand

TROMPETTES

Fabien Norbert, Damien Prado

***

Remerciements à l'équipe du théâtre municipal Raymond Devos

***

La saison 2023-2024 et les projets pédagogiques et sociaux de l'orchestre reçoivent le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet. 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 Échanges 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 membre administrateur de la FEVIS, membre de PROFEDIM, de l'Association Française des Orchestres et membre associé du SPPF.

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

<https://www.lessiecles.com>

Orchestre Les Siècles pour *Pelleas und Melisande*

VIOLON SOLO

François-Marie Drieux

VIOLONS 1

Amaryllis Billet, Laure Boissinot, Albane Genat, Catherine Jacquet Chloé, Jullian, Jérôme Mathieu, Simon Milone, Dorothée Nodé Langlois, Aya Nogami, Jan Orawiec, Aude Perin-Dureau, Laetitia Ringeval, Noémie Roubieu

VIOLONS 2

Martial Gauthier, Sonja Alisinani, Anne Camillo, Caroline Florenville, Julie Friez, Matthieu, Kasolter, Arnaud Lehmann, Céline Munch, Sandrine Naudy, Jin-Hi Paik, Rachel Rowntree, Suzhwa Wu

ALTOS

Hélène Desaint, Hélène Barre, Catherine Demonchy, Jeanne Duquesnoy, Marie Kuchinski, Nicolas Louedec, Laurent Muller, Issey Nadaud, Julien Praud, Jeanne-Marie Raffner

VIOLONCELLES

Robin Michael, Arnold Bretagne, Pierre Charles, Louisa Deloye, Guillaume Francois, Nicolas Fritot, Lucile Perrin, Emilie Wallyn

CONTREBASSES

Antoine Sobczak, Rémi Demangeon, Cécile Grondard, Marion Mallevaës, Caroline Peach, Lilas Réglat, Charlotte Testu

FLÛTES

Marion Ralincourt, Naomie Bahon-Gros, Giulia Barbini, Gionata Sgambaro

HAUTBOIS

Hélène Mourot, Pascal Morvan, Stéphane Morvan, Rémy Sauzedde

CLARINETTES

Christian Laborie, Benjamin Christ, François Lemoine, Jérôme Schmitt, Mathieu Steffanus

BASSONS

Michaël Rolland, Pierre Fatus, Florian Gazagne, Alejndro Perez

CORS

Yannick Maillet, Emmanuel Bénéche, Philippe Bord, Rémi Gormand, Cédric Muller, Pierre Rougerie, Matthieu Siegrist, Pierre Véricel

TROMPETTES

Fabien Norbert, Emmanuel Alemany, Pierre Marmeisse, Rodolph Puechbroussous

TROMBONES

Fabien Cyprien, Cyril Lelimosin, Jonathan Leroi, Frédéric Lucchi, Damien Prado

TUBA

Barthélémy Jusselme

TIMBALES

Camille Baslé

PERCUSSIONS

Sylvain Bertrand, Nicolas Gerbier, Guillaume Le Picard, Adrian Salloum

HARPES

Laure Beretti, Sarah Bertocchi

PROGRAMME

Durée : Env. 1h40 avec entracte

Alban BERG - *Kammerkonzert*

Renaud Capuçon (violon)

Jean-Efflam Bavouzet, (piano) et 13 instruments à vents

* * *

Arnold SCHÖNBERG - *Pelleas und Melisande*

© Simon Fowler

© B. Ealovega

NOTE D'INTENTION

François-Xavier Roth direction

Ce programme singulier fait place à l'idée de modernité et d'avant-garde. Au centre du programme, *Pelleas und Melisande*, d'un compositeur dont on fête cette année les 150 ans de la naissance, Schönberg. Cette extraordinaire fresque est encore une œuvre romantique, mais où le compositeur évolue vers une modernité plus chromatique. Ce sera aussi la première fois que ce *Pelleas* va être donnée sur les instruments de l'époque qu'a connus Schönberg. J'ai fait le choix de l'associer au *Kammerkonzert* pour violon et piano solistes, accompagnés d'un ensemble de vents, d'Alban Berg. Ce concerto de chambre, cadeau du compositeur à l'occasion des 50 ans de Schönberg, est un monument de la littérature, d'un lyrisme tout particulier. L'écriture est exigeante, car Berg y déploie pour la première fois ce fameux système de douze sons créé par Schönberg, mais qui fait avant tout la part belle à une forme d'expression viennoise du début du XXe siècle. C'est une œuvre que j'ai beaucoup jouée avec mon compagnon de route, Renaud Capuçon, mais dont ce sera la première fois avec Jean-Efflam Bavouzet, immense pianiste qui ne joue pas suffisamment en France !

LES ŒUVRES

Alban BERG *Kammerkonzert*

Durée : environ 35 minutes

COMPOSITION

Composée entre 1923 et 1925, et créée à Berlin en 1927, l'œuvre est dédiée à Arnold Schönberg pour ses 50 ans. C'est une époque heureuse pour Berg qui prend définitivement conscience de son génie et commence à être relativement reconnu par le public viennois.

ANALYSE ET STRUCTURE

Il s'agit de la première œuvre dodécaphonique de Berg. En effet, encore tonal jusqu'en 1910, il se tourne ensuite vers l'atonalisme notamment avec son 2e *Quatuor à cordes* et son opéra *Wozzeck*, avant d'adopter le dodécaphonisme avec son *Kammerkonzert*, puis *Lulu*, premier opéra dodécaphonique de l'histoire, et le fameux *Concerto à la mémoire d'un ange*.

La pièce s'organise en 3 mouvements :

1. Tema scherzoso con variazoni

Sont exposés trois motifs issus des noms de Schönberg, Webern et Berg. Puis le thème principal suivi de cinq variations, qui emploient différentes formes de la série pour finir par un canon. Le violon n'intervient pas dans ce mouvement.

2. Adagio

Ce mouvement est construit en arche, la 2e partie étant le miroir de la 1e, et au centre de l'arche on entend la seule intervention du piano : un do extrême grave répété symboliquement douze fois. Le violon soliste est mis à l'honneur, dans une écriture lyrique et très expressive.

3. Rondo ritmico con introduzione

Les deux solistes se réunissent dans une introduction cadentielle sur le thème du 1er mouvement, puis le Rondo réemploie des éléments des deux mouvements précédents.

* * *

Arnold SCHÖNBERG *Pelleas und Melisande*

Durée : environ 45 minutes

COMPOSITION

Composé en 1902-1903, et créé à Vienne en 1905 par l'orchestre Wiener Konzertvereines, dirigé par Arnold Schönberg lui-même.

ANALYSE ET STRUCTURE

La pièce de Maurice Maeterlinck, créée en 1893, a inspiré nombre de compositeurs au début du 20^e

siècle, notamment Fauré (1898), Debussy (1902) et Sibelius (1905). Schönberg en a aussi tiré un poème symphonique pour grand orchestre, qu'il crée en 1905 à Vienne, bien qu'il n'ait pas eu connaissance de l'opéra de Debussy au moment de s'atteler à son *Pelleas*. Appartenant à sa première période de composition (*La Nuit transfigurée* fut créée en 1899 dans sa version de chambre), l'utilisation de la tonalité y est déjà très élargie, avec l'emploi, entre autres, de gamme par tons, d'accords par superpositions de quarts, et une grande complexité de la polyphonie.

Cette pièce présente onze sections principales qui s'enchaînent. Le tout est unifié par des motifs liés aux trois personnages principaux, ainsi que le motif du destin, ou encore le thème de l'amour.

L'analyse révèle quatre mouvements de symphonie classique, que l'on peut relier aux différents temps du récit :

1. Forme sonate

Début dans la forêt, rencontre de Mélisande et Golaud. Ils rentrent en Allemonde, mariés. Rencontre de Mélisande et Pelléas, le demi-frère de Golaud.

2. Scherzo

Scène au bord de la fontaine où Mélisande perd la bague que Golaud lui a donnée, puis dans les souterrains à la recherche de la bague. Puis la magnifique scène de la tour qui rapproche Pelléas et Mélisande.

3. Mouvement lent

Mélisande retrouve Pelléas au bord de la fontaine, ils s'ouvrent leurs cœurs, mais Golaud les surprend et dans son emportement, tue Pelléas.

4. Finale

Mort douce et mystérieuse de Mélisande.

TOURCOING

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

FESTIVAL DE LA VOIX du 21 au 25 mai 2024

Opéra en concert

RAVEL ET L'ESPAGNE

Maurice RAVEL (1875-1937)

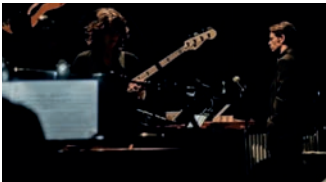
L'Heure espagnole, Alborada del Gracioso, Rapsodie espagnole, Boléro

Les Siècles

François-Xavier Roth direction

TOURCOING, Théâtre municipal Raymond Devos

Mardi 21 mai – 20h30

Concert

BOWIE-CAGE

John CAGE (1912-1992) | David BOWIE (1947-2016)

Othman Louati conception, arrangement

Romain Louveau direction artistique

Ensemble Miroirs Étendus

TOURCOING, Le Grand Mix

Mercredi 22 mai – 20h30

Récital

FLORILÈGE DE MÉLODIES DU 20e SIÈCLE

Arnaud ARBET (1981) | Alban BERG (1885-1935) | Arnold SCHÖNBERG (1874-1951)

Igor STRAVINSKY (1882-1971) | Béla BARTOK (1881-1945)

Ensemble Le Seuil Musical

Alexandra Untiedt soprano | Vincent Le Texier baryton- basse | Kyoko Nojima piano

Arnaud Arbet présentation

TOURCOING, Auditorium Albert Roussel du Conservatoire

Vendredi 24 mai – 18h

Opéra

LES AILES DU DÉSIR

D'après le film de Wim Wenders «Les Ailes du désir»

Création d'Othman LOUATI (1988)

Livret de Gwendoline Soublin

Mise en scène Grégory Voillemet

Direction musicale Fiona Monbet

TOURCOING, Théâtre municipal Raymond Devos

Vendredi 24 mai – 20h30

Spectacle musical

DES RIVES

Musiques de Honegger, Meredith Monk, Rameau, Ropartz, Saariaho, Schumann, Schubert, Webern...

Compagnie Samuela D.

Maud Kauffmann soprano | Elsa Cantor piano

TOURCOING, Auditorium Albert Roussel du Conservatoire

Samedi 25 mai – 18h

Voir le programme complet du Festival de La voix

L'Atelier Lyrique de Tourcoing est une association dirigée par François-Xavier Roth et 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 70 66 66 |
atelierlyriquedetourcoing.fr**

Tourcoing

Fondation

