

**jeudi : séances scolaires
pour les élèves du secondaire**

Saison 2011 - 2012

www.lesconcertsdumercredi.com

Espace Léopold Bellan | 64 rue du Rocher | 75008 Paris

Les Concerts du Mercredi : la musique résonne avec les autres arts

La série des *Concerts du Mercredi* propose aux classes, les jeudis, des concerts expliqués d'une heure qui s'inscrivent dans la réflexion sur l'Histoire des arts.

Marianne Vourch aborde les spécificités de la partition par le prisme de l'histoire, replaçant l'artiste et son oeuvre dans le paysage culturel de son temps. Elle ouvre ainsi des perspectives vers les autres disciplines artistiques (peinture, littérature théâtre...) pour mettre en lumière les questionnements d'une époque et l'écho qu'ils ont pour nous aujourd'hui. Interprétées par des artistes de renommée internationale qui se prêtent volontiers à dialoguer avec le public, les oeuvres peuvent résonner intimement en chacun.

Grâce au dossier pédagogique élaboré pour chaque programme que nous vous enverrons, vous disposerez de tous les éléments pour préparer votre classe, que vous soyez ou non spécialiste : notice biographique, présentation des oeuvres, lexique, contexte historique et artistique, références discographiques ainsi que des pistes pour prolonger l'expérience du concert en classe.

13 octobre 2011

Mozart et Salieri de Rimski-Korsakov

Opéra en un acte d'après Pouchkine

Donné en costumes dans sa version française

Florian Laconi (ténor) *Mozart*

Jean-François Vinciguerra (baryton-basse) *Salieri*

Delphine Haidan (mezzo-soprano) | **Thomas Palmer** piano

De la rumeur à l'oeuvre : du poème à l'opéra

1er et 2 décembre 2011

Louis XIV, la musique et le pouvoir

Oeuvres de Lully et Marin Marais

Stéphanie Schillinger traverso | **Federico Yacubsohn** viole de gambe

Jean-Philippe Espinasse clavecin

Comment la musique et les arts participent à l'affirmation de l'image royale et contribuent au rayonnement que Louis XIV entend assurer à son règne.

2 février 2012

Compositeur au temps de Staline

Dimitri Chostakovitch *Quatuor n°8* | **Quatuor Parisii**

Chostakovitch face à Staline : création et totalitarisme, entre exigence d'artiste et devoir de citoyen

29 mars 2012

Impressions d'ailleurs

Claude Debussy et Maurice Ravel | **Emmanuelle Swiercz** piano

De l'exotisme à l'orientalisme, la colonisation et la quête de l'ailleurs

3 mai 2012

Jazz Band : Miles Davis et le Paris des années 50

Julien Pontvianne saxophone | **Tony Paeleman** piano

Quentin Ghomari trompette | **Simon Tailleu** contrebasse

Après la Libération, Paris connaît une effervescence artistique. A Saint-Germain-des-Prés, la philosophie existentialiste coexiste avec le jazz américain. Miles Davis se produit à Paris en 1949 et côtoie Sartre, Boris Vian, Prévert, Queneau, Juliette Gréco....

Marianne Vourch, productrice et présentatrice

Après avoir collaboré avec l'agence Lorentz Concerts où elle se familiarise avec le milieu des agents artistiques, Marianne Vourch anime à Londres, pendant deux ans, des cycles de préparation aux concerts et opéras présentés dans les différents théâtres de la ville. De retour à Paris en 1993, elle rejoint l'agence Opéra et Concert où elle rencontre le chef d'orchestre Louis Langrée qui lui propose de l'assister dans la gestion de sa carrière.

C'est en 2001 que Marianne Vourch crée *Les Concerts du Mercredi*, une série destinée à familiariser le jeune public avec la musique classique. Par les explications, anecdotes et éléments historiques qu'elle introduit, elle donne des clés aux enfants pour découvrir et apprécier les oeuvres interprétées. S'entourant de la fine fleur musicale française, elle construit ses programmes sur l'enthousiasme des artistes désireux de faire partager leur passion.

En 2008, elle établit un partenariat avec le musée Cognacq-Jay et les Archives nationales pour proposer une approche pluridisciplinaire de l'art de vivre au XVIIIe siècle.

Parallèlement à sa série, Marianne Vourch est régulièrement invitée à venir présenter des programmes destinés au jeune public et aux adultes : par des orchestres (Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National d'Ile de France...), des municipalités (Sceaux, Saint-Germain-en-Laye...) et des festivals.

Ainsi, depuis l'édition 2009 de la *Folle Journée* de Nantes où elle inaugure les premières conférences Jeune Public, elle présente la thématique de l'édition à Nantes et en région.

Elle collabore également depuis plusieurs saisons avec Jean-Michel Berrette, membre du Quatuor Parisii et directeur du Conservatoire d'Ivry où elle propose des concerts conférences lors des semaines thématiques (Semaine de la Russie, Semaine de la Mémoire...). Au Concours International Piano Campus, elle fait découvrir le compositeur Frédéric Chopin à des lycéens du Val d'Oise en 2010 et Franz Liszt l'année suivante.

Les Galeries nationales du Grand Palais ont fait appel à ses talents de conteuse lors de la *Nuit des Musées* pour des concerts expliqués, où elle établit des parallèles entre les oeuvres exposées et celles interprétées.

Depuis 2006, **Mécénat Musical Société Générale** accorde son soutien aux *Concerts du Mercredi*.

L'Académie de Paris, partenaire des *Concerts du Mercredi*.

**MECENAT
MUSICAL**
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Comment s'inscrire ?

Contact et renseignements

Marianne Vourch Production
01 42 27 79 90
marianne.vourch@wanadoo.fr

Informations pratiques

Lieu : Espace Léopold Bellan | 64 rue du Rocher | 75008 Paris
Horaires : 10 h et 15 h
Durée : 1 heure
Tarif : 5 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs)
Accès métro : Villiers, Rome, Europe, St Lazare
accès bus : n° 20 - 21- 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 53 - 66 - 80 - 94 - 95

Réservations

par courrier : bulletin d'inscription à renvoyer signé avec le règlement
à Marianne Vourch Production | 53 rue Cardinet | 75017 Paris

par téléphone : 01 42 27 79 90

par internet : marianne.vourch@wanadoo.fr
www.lesconcertsdumercredi.com

Aucune réservation ne sera remboursée.

Mozart et Salieri

opéra en un acte de Rimski-Korsakov

d'après Alexandre Pouchkine

donné en version française en costumes

Florian Laconi Mozart

Jean-François Vinciguerra Salieri

Thomas Palmer piano

avec la participation de **Delphine Haidan**, mezzo-soprano
qui interprétera des airs de Salieri et Mozart

jeudi 13 octobre 2011 à 10h et 15h

A propos du concert

Le bruit court dans Vienne à la mort de Mozart, en 1791, que Salieri l'aurait empoisonné. S'emparant de cette rumeur, le jeune poète russe Alexandre Pouchkine écrit en 1830 *Mozart et Salieri*, tragédie en deux scènes, point de départ de la légende : elle sert de livret à Rimski-Korsakov qui en fait un opéra en un acte en 1897.

Au XXe siècle, elle inspire Peter Shaffer pour sa pièce *Amadeus* (1979) qui rencontre un grand succès et dont il tire le scénario du film éponyme de Milos Forman qui remporte 8 oscars en 1984.

Cette rivalité légendaire, transformée sous la plume de Pouchkine en thème tragique où s'opposent deux conceptions de l'artiste, contribue à la fascination qu'exerce Mozart comme figure du génie.

Pourquoi choisir ce concert ?

Art et littérature

- La jalousie, thème tragique
- La figure de l'artiste : génie ou artisan ?
- Le meurtre, thème fondamental dans l'oeuvre de Pouchkine

Philosophie

- « Le génie et le crime sont deux choses incompatibles » dit ici Mozart. Qu'en pensez-vous ?
- Art et vérité : quand l'art transforme une rumeur en vérité

Histoire

- Pouchkine et le tsar Nicolas Ier
- La langue comme étendard de l'identité d'un peuple. Emergence des nationalismes au XIXe siècle

Musique

- *Mozart et Salieri*, de la pièce à l'opéra : rapport texte, musique et mise en scène
- Salieri au-delà de la légende : Personnalité incontournable de la vie musicale viennoise de son époque, Salieri est l'ami de Gluck et de Haydn et entretient des relations avec de nombreux autres compositeurs et musiciens importants, notamment à travers ses activités de pédagogue. Certains de ses nombreux élèves deviennent plus tard célèbres : Beethoven, Schubert, Meyerbeer mais aussi le tout jeune Liszt.
- L'âme russe : Pouchkine et les compositeurs d'opéra : Tchaïkovski (*Eugène Onéguine*, *La Dame de pique*), Rimski-Korsakov (*Mozart et Salieri*, *Le Coq d'or*), Moussorgski (*Boris Godounov*)

Renseignement et réservation : marianne.vourch@wanadoo.fr | 01 42 27 79 90

www.lesconcertsdumercredi.com

Louis XIV, la musique et le pouvoir

Oeuvres de Lully et Marin Marais

Stéphanie Schillinger traverso
Federico Yacobsohn viole de gambe
Jean-Philippe Espinasse clavecin

jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2011 à 10h et 15h

A propos du concert

La musique fait partie intégrante de la vie de la Cour de France. A Versailles, pas un jour sans musique, elle est omniprésente, que ce soit aux divertissements de cour, lors des carrousels, des soirées d'appartements, des « concerts du dimanche de Sa Majesté », de ses dîners et soupers, des représentations de comédies-ballets et tragédies lyriques, sans compter les revues de troupes. Au-delà du plaisir qu'elle procure à Louis XIV, amateur éclairé, danseur émérite qui sait chanter en s'accompagnant à la guitare, elle acquiert sous le règne du Roi-Soleil un rôle stratégique dans l'affirmation du pouvoir royal.

Sous la direction de Lully, la musique délivre à la Cour et au peuple un message politique sous des apparences ludiques (le prologue de chaque opéra était ouvertement une célébration de la gloire de Louis XIV, identification aux personnages de la tragédie). Cette osmose est soutenue par le rapport étroit entre les œuvres musicales et le décor qui leur sert de cadre (châteaux, jardins, etc...).

Si la musique sert à divertir les courtisans, à rythmer les journées, elle participe de cette grande mécanique de ritualisation de la vie du monarque mise en place depuis Henri III et portée à son sommet par le Roi-Soleil qui entend ainsi soumettre et éblouir.

Pourquoi choisir ce concert ?

Histoire

- Centralisation et absolutisme
- Soumettre et éblouir : le faste contre la Fronde
- Le rayonnement du Royaume de France

Littérature

- Littérature et musique au XVIIe siècle : des liens étroits (Molière et Lully)
- L'épanouissement de l'esprit mondain
- Ecrire l'histoire : le Grand Siècle vu par le cardinal de Retz, Saint-Simon, La Rochefoucauld, Madame de La Fayette et Voltaire

Arts

Versailles, un décor grandiose pour le Roi et sa cour : les artistes oeuvrent à la gloire du Roi. De 1661 à 1686, Louis XIV transforme le pavillon de chasse de son père en un magistral château qui est le prototype même de l'architecture classique française. Le corps central est construit par Le Vau et terminé par Hardouin-Mansart, la galerie des Glaces est aménagée par Mansart (tout comme l'Orangerie et les écuries) et décorée par Le Brun. Les jardins sont réalisés par Le Nôtre. Le Roi-Soleil veut faire de Versailles une gigantesque scène de théâtre sur laquelle il tient le premier rôle. - Pour assurer sa propre mise en scène, Louis XIV fait appel aux artistes de son temps tels Molière, Racine, La Fontaine ou Lully qui contribuent à son rayonnement tant en France que dans toutes les cours d'Europe.

Musique

- Le Grand siècle et le style français, Lully initiateur de genres nouveaux : le grand motet, la tragédie lyrique (ou l'opéra français) et la comédie-ballet née de sa rencontre avec Molière
- Musique sacrée et musique profane

Renseignement et réservation : marianne.vourch@wanadoo.fr | 01 42 27 79 90

www.lesconcertsdumercredi.com

Compositeur au temps de Staline

Dimitri Chostakovitch : *Quatuor n° 8*

Quatuor Parisii, quatuor à cordes

en lien avec la thématique de la *Folle Journée* de Nantes 2012 consacrée aux « Musiques russes de 1860 à nos jours »

jeudi 2 février 2012 à 10h et 15h

A propos du concert

Pendant près de 30 ans, Chostakovitch a composé avec la menace du régime stalinien qui réduisait au silence ceux qui faisaient entendre une voix dissidente. Assimilant oeuvre d'art et propagande, les officiels du régime attendaient de la musique de Chostakovitch un engagement militant, une défense et illustration du socialisme en marche.

Composé en 1960 en 3 jours à peine, ce huitième Quatuor, requiem de l'auteur pour lui-même, est l'un de ses chefs d'oeuvre. Parti à Dresde pour travailler sur la musique d'un film, Chostakovitch écrit « J'avais beau me casser la tête à écrire la musique du film, pour le moment je n'y suis pas arrivé. A sa place, j'ai écrit un quatuor idéologiquement condamnable, et dont personne n'a besoin....». Il porte la dédicace : « A la mémoire des victimes du fascisme et de la guerre ».

Le genre du quatuor est pour Chostakovitch une forme d'expression privilégiée, car elle intéresse peu la propagande soviétique, il peut donc donner libre cours à son inspiration. Pourtant, même après la mort de Staline (1953), ce 8e Quatuor fut utilisé par la propagande soviétique qui souligna que l'oeuvre fut inspirée par la destruction de Dresde en février 1945 par les troupes anglo-américaines.

Intimement liée à ses angoisses d'homme, à ses exigences d'artiste et à ses devoirs de citoyen, l'oeuvre de Chostakovitch affiche un langage résolument personnel, dénonçant avec habileté la guerre et l'intolérance. « J'ai voulu évoquer le combat de l'homme avec son destin et chanter la victoire de l'esprit, obtenue au prix de longs efforts d'un labeur persévérant ».

Pourquoi choisir ce concert ?

Histoire

- La peur omniprésente durant l'ère de la «Jdanovchina» devint pour les artistes soviétiques la raison décisive d'une obéissance sans limites au régime. Le sort tragique de Chostakovitch, compositeur persécuté, devenu en 1960 secrétaire de l'Union des compositeurs d'URSS, peut être comparé à celui de Pouchkine ; à la fois protégé et menacé par Nicolas 1er. Staline use, comme l'empereur, de la terreur et des faveurs pour maintenir dans la servilité l'ensemble de l'intelligentsia russe.
- Les régimes totalitaires et la propagande au XXe siècle

Littérature et philosophie

- Le héros tragique : à la fois victime et résistant, affrontant avec dignité les épreuves et les malheurs qui l'accablent. A l'instar de Cinna, Chostakovitch aurait pu dire à Staline : « Vous me faites priser ce qui me déshonore ; Vous me faites haïr ce que mon âme adore »
- Le grotesque comme arme de résistance à l'oppression totalitaire (8e *Symphonie* de Chostakovitch, *Verfügbar aux enfers* de Germaine Tillon)

Musique

- Chostakovitch : Ecrire au nom de soi (quatuor à cordes) / écrire au nom d'un peuple (symphonie)
- le 8e *Quatuor* : « Je reprends dans ce quatuor des thèmes d'autres oeuvres personnelles ainsi que le chant révolutionnaire *Torturé à mort dans une cruelle captivité* ». Quels sont-ils ?

Renseignement et réservation : marianne.vourch@wanadoo.fr | 01 42 27 79 90

www.lesconcertsdumercredi.com

Impressions d'ailleurs

Claude Debussy : Puerta del Vino
La Terrasse des Audiences
Pagodes

Maurice Ravel : l'Alborada del gracioso

en lien avec l'exposition du Musée de l'Orangerie consacrée à « Debussy, la musique et les arts » au printemps 2012

Emmanuelle Swiercz piano
jeudi 29 mars 2012 à 10h et 15h

Henri Matisse - La Porte de la Casbah - 1912

A propos du concert

Si l'Orient reste une source d'inspiration dans le milieu des Salons de la fin du XIXe siècle, il est le terrain d'expérimentations diversifiées.

Un grand nombre d'artistes poursuivent une tradition bien installée et continuent à enrichir l'iconographie exotique, à laquelle les structures coloniales apportent dès la fin du siècle un soutien accru. D'autres, s'éloignant des sensibilités officielles, abordent l'Orient d'une manière nouvelle, en renonçant à la quête ethnographique pour privilégier la recherche d'un langage nouveau et trouver ainsi, au contact de l'autre, leur propre chemin.

Ravel et Debussy sont de ceux-là pour qui l'Orient apporte une singulière fraîcheur dans le contexte d'enfermement académique où se débattait l'art occidental.

Au-delà d'un exotisme de façade, l'intérêt porté aux arts asiatique et musulman aura donc contribué à régénérer la musique occidentale.

Pourquoi choisir ce concert ?

Histoire

- Le colonialisme au tournant du siècle
- Les échanges culturels entre Orient et Occident

Littérature

En littérature, l'orientalisme est étroitement lié aux valeurs du romantisme littéraire des premières décennies du XIXe siècle. Avec l'évolution rapide des moyens et des conditions de transport, beaucoup de voyageurs partagent leur expérience avec le grand public, avide de ces récits (Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Nerval, Flaubert, Mérimée, Claudel, Pierre Loti..).

Arts

- Expositions universelles et découvertes des cultures et arts lointains
- Ne reniant pas la tradition de Delacroix, Matisse est l'artiste du XXe siècle qui s'inscrit le plus étroitement dans la tradition de l'orientalisme tout en renouvelant profondément l'expression et les enjeux. Il voyagea en Afrique du Nord à trois reprises et constate « j'ai trouvé les paysages du Maroc exactement tels qu'ils sont décrits dans les tableaux de Delacroix et les romans de Pierre Loti ». Pourtant l'Orient de Matisse se distingue profondément de la quête ethnographique du XIXe siècle, elle est plus intérieure et suit de près l'évolution plastique.
- Fascination orientale à la fin du XIXe : *Madame Butterfly* (Puccini), *Shéhérazade* (Rimski-Korsakov et Ravel), *Madame Chrysanthème* de Messager...
- Vogue espagnole : lancée par la littérature de Hugo, Gautier ou Mérimée, l'Espagne enfièvre la France Illustrée par Manet dans les années 1862-1869, elle connaît une nouvelle vogue musicale sous l'influence des Viñes, Granados, Albéniz et de Falla et suscite une belle série d'oeuvres : Lalo, Bizet, Chabrier, Massenet, Debussy et Ravel.
- Le syncrétisme de Debussy : un langage qui intègre gamme pentatonique et ambiguïtés modales et renouvelle en profondeur la tradition occidentale.

Renseignement et réservation : marianne.vourch@wanadoo.fr | 01 42 27 79 90

www.lesconcertsdumercredi.com

Jazz Band :

Miles Davis et le Paris des années 50

Des *Feuilles mortes* de Prévert et Kosma à *Autumn Leaves* de Miles Davis

Julien Pontvianne saxophone | **Tony Paeleman** piano
Quentin Ghomari trompette | **Simon Tailleu** contrebasse

jeudi 3 mai 2012 à 10h et 15h

A propos du concert

Refuge pendant la guerre, le quartier de Saint-Germain-des-Prés devient, après la Libération, un espace de renouveau et de détente. « Plus jamais ça », c'est un monde nouveau qu'il faut imaginer. On y discute les idées révolutionnaires russes ou chinoises, on y parle de féminisme, de communisme...

A Saint-Germain-des-Prés, la philosophie existentialiste coexiste avec le jazz américain. Philosophes, écrivains, acteurs, cinéastes, peintres et sculpteurs, photographes, poètes et musiciens se retrouvent le jour dans les grands cafés comme « Le Café de Flore », la nuit dans les caves comme « Le Tabou », - qui font tant scandale à l'époque. On y écoute le jazz Nouvelle Orléans et le be-bop, on y retrouve Boris Vian l'auteur du *Manuel de Saint-Germain-des-Prés* et de textes chantés par Juliette Gréco, figure emblématique du renouveau de la chanson française. En 1949, elle rencontre Miles Davis dont elle tombe amoureuse. Mais leur amour se heurte à la ségrégation qui règne alors aux Etats-Unis.

Pourquoi choisir ce concert ?

Histoire

- L'après-guerre : l'effort de reconstruction
- Un nouvel ordre mondial : les débuts de la guerre froide
- Les Trente Glorieuses et la société de consommation
- Combats pour l'égalité : féminisme en France / contre la ségrégation aux Etats-Unis

Littérature

- La poésie et le quotidien : Jacques Prévert, Boris Vian, Raymond Queneau
- En 1949, Camus publie *Les Justes*, Beauvoir *Le Deuxième Sexe*, et Ionesco *La Cantatrice chauve*, un an plus tard. Après les atrocités de la guerre, pourquoi, pour qui écrit-on ? Littérature engagée, théâtre de l'absurde, essais, Nouveau roman... les écrivains, chacun à leur manière, se confrontent à la question du sens et pose cette question essentielle : à quel besoin profond, individuel ou social, la littérature répond-elle aujourd'hui ?

Arts

- Le be-bop : Tempos ultra rapides, petites formations, virtuosité époustouflante, innovations harmoniques et rythmiques, un nouveau jazz ?
- L'expression « chanson française » désigne depuis 1945 un genre musical qui se définit par l'usage de la langue française, le retour aux sources littéraires, et qui diffère des formes dominantes, anglo-saxonnes, de l'industrie musicale (Montand, Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Nougaro, Barbara, Piaf, Aznavour, Gréco, Gainsbourg...)
- Après guerre, cinéastes (Tati, Resnais, Clément, Becker avec la création du Centre National de Cinématographie), photographes (Doisneau, Brassai, Man Ray) et auteurs dramatiques (Genet, Beckett, Ionesco) libèrent l'expression muselée pendant l'Occupation. La provocation est de nouveau permise.
- Paris vu par les artistes d'après-guerre

Renseignement et réservation : marianne.vourch@wanadoo.fr | 01 42 27 79 90

www.lesconcertsdumercredi.com

Les Concerts du Mercredi

Bulletin de réservation par correspondance

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de
Marianne Vourch Production | 53 rue Cardinet 75017 Paris
01 42 27 79 90 | marianne.vourch@wanadoo.fr

Un dossier pédagogique complet vous sera envoyé pour vous aider à préparer vos élèves.
Ce travail préparatoire détermine la qualité de leur écoute et leur appréciation des œuvres
interprétées et commentées le jour du concert.

Etablissement

Adresse

.....

Code postal Ville

Téléphone Télécopie

Email

Classe

Nombre d'élèves Nombre d'accompagnateurs

Professeur responsable

Téléphone

Adresse

Email

Tarif : 5 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs)

Toute réservation devra être réglée avant le jour du concert.

Aucune réservation ne pourra être remboursée.

Espace Léopold Bellan | 64 rue du Rocher | 75008 Paris

