

Concert scolaire « Écoute, écoute... »

Judi 23 septembre 2021, 14 h 30
Théâtre du Châtelet

Dossier pédagogique

Ce dossier accompagne le concert « Écoute, écoute », destiné principalement au cycle 3 (CM1, CM2, 6e).

Coline Infante, médiatrice proposera sur scène, aux côtés des musiciens de l'orchestre, une découverte des deux pièces au programme de ce concert, *Blue Spine* de Clara Olivares et la *Suite de Platée* de Jean-Philippe Rameau.

Les artistes

Lars Vogt, direction

Artiste polyvalent, Lars Vogt est l'un des musiciens majeurs de sa génération depuis l'obtention de son deuxième prix du Concours international de piano de Leeds. Après avoir dirigé le Royal Northern Sinfonia pendant cinq ans – dont il reste partenaire artistique principal –, il est le directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris.

À la tête du Royal Northern Sinfonia, il a encouragé le développement de l'orchestre en donnant des concerts à Amsterdam, Vienne, Budapest, Istanbul et en Asie. Leur enregistrement commun des concertos pour piano de Beethoven a été largement salué. Ces dernières saisons, Lars Vogt a également dirigé le NDR Radiophilharmonie de Hanovre, les orchestres de chambre de Cologne et de Zurich, la Camerata de Salzbourg, les orchestres philharmoniques de Varsovie et de Sydney... Il a dirigé le Mahler Chamber Orchestra en tournée en Allemagne et en France. Cette saison, il réalise en tant que chef et soliste un cycle Beethoven avec le NCPA Orchestra à Pékin.

Au piano, il explore une multitude de répertoires, en récital ou avec des orchestres du monde entier – Orchestre royal du Concertgebouw

d'Amsterdam, Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome, Berliner Philharmoniker, Staatskapelle de Dresde, Wiener Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, Orchestre symphonique de la NHK...

Chambriste d'exception, Lars Vogt partage souvent la scène avec Christian Tetzlaff, Thomas Quasthoff et Julian Prégardien. Pour le label Ondine, il a récemment enregistré Mozart, Schubert, les *Variations Goldberg* de Bach, ainsi que Brahms, Mozart et Schumann avec Christian Tetzlaff.

En 2005, Lars Vogt a créé le programme éducatif Rhapsody in School afin de sensibiliser les enfants des écoles à la musique classique. Il enseigne, depuis 2013, au Conservatoire de Hanovre.

L'Orchestre de chambre de Paris

Lars Vogt, directeur musical

Plus de quarante ans après sa création, l'Orchestre de chambre de Paris est considéré comme un orchestre de chambre de référence en Europe. Profondément renouvelé au cours de ces dernières années, il intègre aujourd'hui une nouvelle génération de musiciens français, devenant ainsi un des orchestres permanents le plus jeune de France et le premier orchestre français réellement paritaire.

L'orchestre rayonne sur le Grand Paris avec des concerts à la Philharmonie dont il est résident, au Théâtre des Champs-Élysées, au théâtre du Châtelet, à la MC93, mais également dans des salles au plus près des publics. Acteur musical engagé dans la cité, il développe une démarche citoyenne s'adressant à tous. Les récentes créations musicales conçues avec des personnes accueillies en centres d'hébergement d'urgence, des patients d'hôpitaux, des résidents d'Ehpad ou encore des personnes détenues en sont de brillantes illustrations.

Depuis 2020, l'orchestre a pour directeur musical le chef et pianiste de renommée internationale Lars Vogt. Avec lui, il renforce sa démarche artistique originale et son positionnement résolument chambriste.

Au cours de cette saison 2021-2022, l'orchestre s'entoure d'une équipe artistique composée de la violoniste et cheffe d'orchestre Antje Weithaas, du violoncelliste Alban Gerhardt et de la compositrice Clara Olivares. Il collabore notamment avec les chefs Hervé Niquet, Gergely Madaras, Douglas Boyd ou encore Javier Perrianes pour des concerts en joué-dirigé, les pianistes Shani Diluka, Jean-Efflam Bavouzet, François-Frédéric Guy, le flûtiste Emmanuel Pahud, et de grandes voix comme Ian Bostridge, Patricia Petibon, Stéphanie d'Oustrac, Véronique Gens...

orchestredechambredeparis.com

Blue Spine, Clara Olivares

Clara Olivares, compositrice

Née en 1993 à Strasbourg, **Clara Olivares** est une compositrice franco-espagnole.

Titulaire d'un master de composition à l'Académie Supérieure de Musique de Strasbourg, sous la direction de Philippe Manoury et Daniel D'Adamo, et d'une licence de musicologie à l'Université de la Sorbonne, ainsi que du Diplôme d'Études Musicales de piano et de musique de chambre, elle poursuit, depuis 2017, un doctorat de composition à l'Université de Berkeley (Californie, États-Unis), dirigé par Franck Bedrossian.

Elle obtient la Bourse de Composition Musicale de la Fondation Michelle (Luxembourg) en 2015. A 23 ans, elle écrit son premier opéra, *Mary*, pour ensemble, marionnettes et électronique en temps-réel, pour lequel elle obtient une aide à l'écriture d'une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture. Il est créé en 2017 par l'Ensemble XXI.n. En 2019, elle participe à l'Académie Opéra en Création du Festival d'Aix-en-Provence dirigée par Pascal Dusapin, et obtient le Prix de Composition Nicola DeLorenzo. En 2020, elle obtient la Bourse Beaumarchais-SACD pour écriture lyrique avec la librettiste Chloé Lechat.

Elle a notamment été jouée par l'Orchestre philharmonique de Radio-France, le UC Berkeley Symphony Orchestra, l'Orchestre Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, Quince Vocal Ensemble, United Instruments of Lucilin, l'Ensemble Vocal Voix de Stras', ainsi que par Jean-Frédéric Neuburger, Philippe Hattat, Daniel Ciampolini et Minh-Tam Nguyen (des Percussions de Strasbourg).

Ses pièces ont été jouées aux États-Unis, en Finlande, en France, en Espagne, en Allemagne, au Brésil, au Venezuela et au Luxembourg.

En 2020, elle suit le Cours de composition et d'informatique musicale de l'Ircam. Durant la saison 2020/2021, Clara Olivares est compositrice associée de l'Orchestre de chambre de Paris en 2020/2021, cette collaboration se poursuit durant la saison 2021/2022.

Pour aller plus loin :

[Site internet de Clara Olivares](#)

À propos de l'œuvre *Blue Spine*

Clara Olivares a composé *Blue Spine* en 2018 à l'occasion du festival Manifeste organisé par l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM). D'abord composée pour un orchestre philharmonique, *Blue Spine* a été réadaptée en 2020 pour orchestre de chambre, à la demande de l'Orchestre de chambre de Paris. Pour la composition de *Blue Spine*, Clara Olivares a utilisé la synesthésie.

Lien vers la vidéo de présentation :
<https://youtu.be/n2Ii8MNZToM>

Fiche technique

Date de composition

Pour grand orchestre : 2018

Pour orchestre de chambre : 2020

Effectif de chambre

2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes,
2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 1 timbale,
8 violons I, 7 violons II, 6 altos, 5
violoncelles, 3 contrebasses

Durée

6 minutes environ

A page of a musical score for the piece 'Blue Spine'. The score is for a chamber orchestra and is written for various instruments including Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Timpani, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The tempo is marked as quarter note = 48. The score is on page 1 of 1.

Qu'est-ce que la synesthésie musicale ?

La synesthésie musicale consiste à percevoir des couleurs en écoutant de la musique. Cette perception d'un son est très précise et personnelle.

En effet, les synesthètes comme Clara Olivares n'associent pas tous la même couleur à une note. Par exemple, un synesthète associera la couleur bleue au Fa dièse, alors qu'un autre associera cette même note à la couleur rouge. Cette perception personnelle des notes de musique est constante dans le temps : une personne percevant la couleur bleue lorsqu'elle entend une certaine note de musique gardera cette association toute sa vie.

Pour aller plus loin :

[La synesthésie musicale](#) (source France musique)

[Vidéo sur la synesthésie](#) (source chaîne Youtube Brut)

Le mot de la compositrice

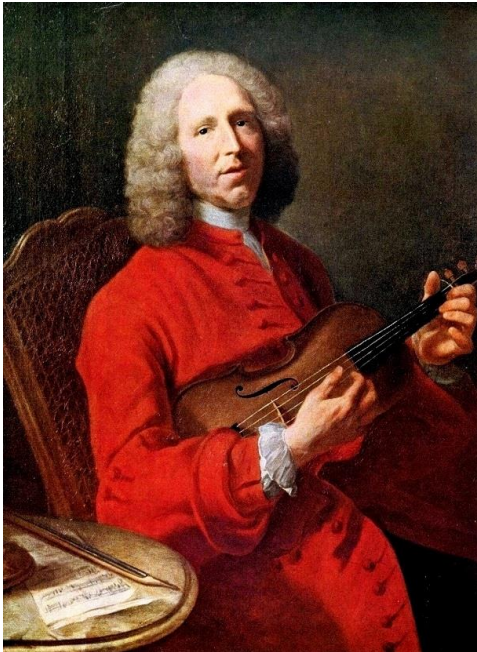
"Cette pièce est un travail sur le déroulement de différentes formes d'énergie. Derrière la notion de « bleu », je place les grandes étendues offertes par la nature (eau, air). Le mot « spine », quant à lui, renvoie à l'idée d'une colonne structurelle permettant une mouvance permanente sans que la base supportrice ne soit jamais brisée ; en d'autres mots, il s'agit d'un développement de textures mouvantes revenant à leur forme quasi-originelle à la fin de la pièce avec un grand geste respiratoire. J'ai incorporé certaines perturbations au cœur de la pièce, telles que les enchaînements récurrents de *gettato* (archet "jeté"), ou encore les jeux polyrythmiques de pizzicati de cordes.

Les différentes textures sonores donnent l'impression d'évoluer en arrière-plan, comme les jeux de clés, ou encore les résonances de percussions, frottées à l'aide de superballs, mais certaines sont mises en lumière à des moments-clés de la pièce. Par exemple, dans la section centrale s'enchaînent des passages jumeaux entre instruments à cordes et instruments à vents basés sur des glissés descendants rapides en decrescendo. Cette texture se fond ensuite dans une masse orchestrale beaucoup plus compacte.

J'ai écrit cette pièce en tirant parti de l'orchestre de chambre comme d'un grand laboratoire, utilisant les ressources instrumentales pour créer des hybridations entre les groupes orchestraux et au sein de ces groupes."

Suite de *Platée*, Jean-Philippe Rameau

Jean-Philippe Rameau, compositeur

Jean-Philippe Rameau est un compositeur considéré comme l'un des premiers grands musiciens français de l'histoire. Il est souvent cité comme le personnage emblématique du passage de l'ère baroque au classicisme français. Il a grandement contribué à l'influence de la musique hexagonale sur l'art européen. Né le 25 septembre 1683 à Dijon, dans une famille bourgeoise issue de la noblesse provinciale, ce fils d'organiste est rapidement initié à la maîtrise du clavier. La légende veut que son talent lui ait permis de maîtriser le déchiffrement des notes plus vite que celui des mots. Ce jeune homme brillant plaque pourtant ses études de droit à l'adolescence en faveur de la musique. Son père répond favorablement à cette ambition et l'envoie en Italie, mais le jeune homme revient quelques mois plus tard. Il déménage alors souvent, au gré des besoins en organiste des cathédrales et des églises. Ce n'est qu'en 1706 qu'il débarque pour la première fois à Paris. C'est à la capitale qu'il trouve l'opportunité de publier ses compositions les plus abouties. Après quelques années supplémentaires de voyages, il prend définitivement ses quartiers à Paris en 1722, année de la publication de son célèbre *Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels*. Cet ouvrage lui permet encore aujourd'hui d'être considéré comme le premier théoricien de la musique. Cette analyse novatrice lui offre la renommée, et lui permet en 1733 de

composer *Les Indes galantes* ou *Castor et Pollux*. Acteur majeur de la musique lyrique dans les années 1740, il s'oppose à partir de 1752 au philosophe Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier défend la légèreté de l'opéra italien et son accessibilité au grand public, alors que Rameau prône, lui, la complexité de la composition française. Jean-Philippe Rameau meurt avec ses idées en 1764, après avoir composé son dernier opéra, *Les Boréades*.

À propos de l'œuvre, la *Suite de Platée* issue de l'opéra *Platée*

Cette suite composée par Jean-Philippe Rameau est issue de son opéra *Platée*.

Comédie lyrique qualifiée de ballet bouffon, l'œuvre a été créée le 31 mars 1745 à Versailles, à l'occasion du mariage du fils de Louis XV.

L'Opéra *Platée*, de quoi ça parle ?

Le prologue plante le décor de l'action, Thespis, Momus et Thalie annoncent le sujet de la pièce : une comédie moquant la déraison des hommes et racontant le piège tendu par Jupiter à Junon pour soigner sa jalousie.

Le piège est de faire croire à la grenouille Platée que Jupiter s'est épris d'elle. Très officielle, la déclaration d'amour de Jupiter à Platée est transmise par Mercure. Quand le Dieu apparaît devant Platée – d'abord sous la forme d'un âne, puis d'un hibou – la nymphe appelle les oiseaux de son marais, mais ceux-ci font fuir Jupiter. Heureusement, le beau Dieu revient aussitôt et avoue sa flamme à la pauvre Platée : il veut même l'épouser. La Folie vient chanter pour la fiancée dans un climat absolument loufoque. Toutefois, en plein préparatif des noces, Junon, furieuse, vient interrompre la mise en scène et presse Jupiter de remonter au Ciel avec elle. Humiliée, Platée comprend alors le jeu dont elle a été l'objet. Elle retourne dans ses marécages, sous les quolibets ironiques du chœur.

Écoute :

[*Suite de Platée*](#) (source : chaîne youtube du Gürzenich-Orchester Köln)

En complément, vous trouverez ci-dessous un dossier de présentation de l'Orchestre de chambre de Paris, l'occasion de (re)découvrir notre orchestre à travers différents thèmes et activités.

[Dossier de présentation "Mes premiers pas à l'orchestre"](#)

CONTACTS

Amélie Eblé

Responsable des actions culturelles et éducatives

Orchestre de chambre de Paris

aeble@ocparis.com

01 41 05 72 46

06 40 78 44 98

orchestredechambredeparis.com

Marina Benoist

Responsable de projets artistiques et du jeune public

Théâtre du Châtelet

mbernoist@chatelet.com

01 40 28 29 20

www.chatelet.com

L'Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national en région, remercie de leur soutien la Ville de Paris, le ministère de la Culture (Drac Île-de-France), les entreprises partenaires, accompagnato, le cercle des donateurs de l'Orchestre de chambre de Paris, ainsi que la Sacem, qui contribue aux résidences de compositeurs.