

Vichy Culture Estivale

L'Art de la flûte

BACH, MOZART, RAVEL, BARTÓK

Anais Gaudemard : harpe - Philippe Bernold : flûte

Orchestre national d'Auvergne

Concert en hommage à Jean-Pierre Rampal et à Jean-Michel Guerre

Concert symphonique

Ven. 8 JUILLET 2022 - 20h

PROGRAMME

Hommage à Jean-Michel Guerre
Président-fondateur de l'Association Musiques Vivantes
Président honoraire de l'Orchestre national d'Auvergne
et
100ème anniversaire de la naissance de Jean-Pierre Rampal
Flûtiste classique

DISTRIBUTION

Anais Gaudemard Harpe
Philippe Bernold Flûte

ORCHESTRE NATIONAL D'AUVERGNE

Violon solo
Fanny Robillard

Violons 1
Ryo Kojima
Yoh Shimogoryo
Raphaël Bernardeau
Marta Petrlikova
Mathieu Schmalz

Chef d'attaque
Jean-Marc Bourret

Violons 2
Aurélie Chenille
Philippe Pierre
Mieko Tsubaki
Robert McLeod

Alto solo
Cyrille Mercier

Altos
Baptiste Vay
Isabelle Hernaiz
Cédric Holweg

Violoncelle solo
Jean-Marie Trotureau

Violoncelles
Takashi Kondo
Eric Moschetta
Alexa Ciciretti

Contrebasse solo
Ricardo Delgado

Contrebasse
Laurent Becamel

Hautbois
Soares Joana Fernandes
Irina Dopont

Cors
Guillaume Têtu
Anne Boussard

Clavecin
Anne-Catherine Vinay

Durée : 1h40 avec entracte

Coréalisation : Vichy Culture, Festival Musiques Vivantes, Musée de l'Opéra de Vichy

JEAN-SEBASTIEN BACH (1685-1750)

Suite n° 2 en si mineur, BWV 1067

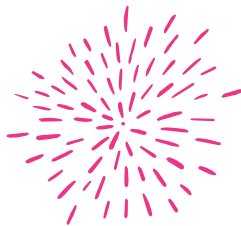
Composée en 1717-1723, cette *Suite n°2* pour flûte et cordes est l'une des nombreuses œuvres purement instrumentales écrites par Bach.

Au Moyen-Âge, c'est une succession de danses à rythmes alternés. La forme « suite » va évoluer au fil du temps : la danse va disparaître pour devenir uniquement instrumentale tout en conservant l'esprit dansant.

Se succèdent :

- Ouverture à la française : lent, vif, lent, majestueux
- Rondeau : rythme de gavotte
- Sarabande : lente, d'une magnifique aisance, on perçoit un canon
- Bourrée 1 : pimpante, alerte, confiée à l'orchestre
- Bourrée 2 : plus intime, elle est réservée au soliste
- Polonaise : de tempo modéré, à trois temps, le thème est exposé à la flûte, repris à la basse puis le soliste déroule d'élégantes volutes
- Double : il succède à la danse précédente, le thème est repris à la basse puis par le soliste
- Menuet : danse à trois temps, de structure classique, il est formé de deux parties répétées
- Badinerie : elle pétille d'esprit et de vivacité. Très célèbre, sous une apparente facilité, elle met en valeur la flûte virtuose, véritable soliste de l'œuvre.

Après Bach et Telemann, ce genre « suite » va s'estomper et disparaître au profit de nouvelles formes, mais au XXe siècle, la fameuse suite provençale de Darius Milhaud ainsi que les suites hongroises de Bartók témoignent de son renouveau.

BELA BARTÓK (1881-1945)

Suite Paysanne Hongroise (arr. de Paul Arma)

Œuvre composée à partir de 1914 pour le piano, transcrite en 1952 par Paul Arma pour flûte et piano.

Attiré dès son plus jeune âge par le folklore roumain et hongrois riche et très varié, Bartók, avec son ami le compositeur Kodaly, parcourt la campagne ; tous les deux sont armés d'un phonographe pour enregistrer sur le vif les musiques chantées et jouées dans les villages.

Pour lui « Chacune de nos mélodies populaires est un véritable modèle de perfection artistique. Je les considère comme des chefs-d'œuvre en miniature au même titre que le sont, dans le domaine des formes plus imposantes, une fugue de Bach ou une sonate de Mozart. »

15 mélodies empruntées au folklore hongrois forment cette suite qui porte le sous-titre de :
« chants populaires tristes ».

MAURICE RAVEL (1875-1937)

Pavane pour une infante défunte (arr. pour cordes de David Walter)

La pavane est à l'origine une danse de cour, lente et grave, très en vogue aux XVIe et XVIIe siècles. Composée initialement pour piano en 1899, orchestrée par Ravel en 1910, cette œuvre est dédiée à la princesse de Polignac.

Ravel écrit à son propos : « une pavane qu'aurait pu danser telle petite princesse jadis à la cour d'Espagne ».

Douce, mélancolique, cette pièce pour flûte traversière fait partie des œuvres les plus célèbres de Ravel. Ce succès tient autant à son climat subtilement poétique qu'au charme de ses courbes mélodiques et qu'à la qualité voluptueuse de son harmonie.

ENTRACTE

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Concerto pour flûte et harpe K 299 en ut majeur

Œuvre composée en 1778 pour orchestre de chambre, flûte, harpe, deux hautbois, deux cors.

Elle comporte trois mouvements :

- **Allegro** : ce mouvement vif affirme avec force la tonalité de do majeur et marque un caractère d'ouverture affirmé. Le premier motif s'appuie sur l'accord parfait, do, mi, sol, se développe puis cède la place aux solistes qui reprennent ce même thème en évoluant vers un discours plus concertant. L'instrumentation délicate fait appel aux violons et aux altos, ce qui lui permet de mettre en valeur les basses de la harpe tandis que l'ensemble se contente de petites ritournelles reprenant épisodiquement le thème principal.
- **Andantino** : mouvement lent en fa majeur empreint d'une poésie nostalgique. On remarque l'absence des vents. Après une brève introduction de l'orchestre, les solistes s'approprient le discours musical, le varient à l'infini se répondant au fil des cadences sur fond de délicats accords de cordes. Ce mouvement s'achève dans une atmosphère mélancolique.
- **Finale** : le rondo grazioso emprunte un thème de gavotte française. Après une exposition assez longue de l'orchestre, un échange plein de charme entre les deux solistes amène de nouveaux thèmes. L'orchestre se soumet à nouveau au discours des solistes et reste en demi-teinte.

Tout le génie de Mozart apparaît dans la subtilité et la variété des couleurs naissant au fil des phrases musicales.

Dans ces trois mouvements s'expriment trois aspects de l'art du virtuose :

- la puissance d'expression, dans l'Allegro
- la qualité du chant faisant naître l'émotion, dans l'Andantino
- la virtuosité dans le Finale

« Mozart ! Mozart ! » furent les dernières paroles de G. Mahler sur son lit de mort, alors qu'il battait la mesure pour un orchestre invisible.

ANAÏS GAUDEMARD

Anaïs Gaudemard est actuellement considérée comme l'une des meilleures harpistes et brillantes musiciennes de la nouvelle génération. Soliste de renommée internationale, elle est très appréciée pour sa générosité et son charisme sur scène, la grande sensibilité de son jeu et la richesse de sa sonorité.

La harpiste française a remporté plusieurs prix importants dont le 1er prix du prestigieux Concours International de Harpe en Israël 2012. Elle se distingue à nouveau en devenant « ECHO Rising Star » 2018/19, une distinction qui la projette sur les plus grandes scènes internationales.

Les enregistrements d'Anaïs ont été chaleureusement accueillis par la presse. Son premier album « Harp Concertos » consacré à Debussy, Boïeldieu et Ginastera sur le label Clavès Records a été nommé aux ICMA (International Classical Music Awards). Son dernier enregistrement « Solo » paru chez Harmonia Mundi est un récital d'œuvres de Scarlatti, Bach, Fauré, Renié, Hindemith et Hersant qui a reçu un accueil très favorable.

Anaïs Gaudemard joue sur une harpe, Style 23 Gold Concert Grand', offerte par le facteur de harpes Lyon & Healy lors du 18e Concours international en Israël.

PHILIPPE BERNOLD

Philippe Bernold commence ses études musicales dans sa ville natale (Colmar) en étudiant la flûte, puis l'harmonie et la direction d'orchestre sous la conduite de René Matter, disciple de Münch.

Au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il obtient très rapidement un Premier Prix de flûte et l'année suivante, à l'âge de 23 ans, il est nommé Première Flûte solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon.

En 1987, il obtient le Premier Grand Prix du Concours International Jean-Pierre Rampal. Cette distinction lui permet de démarrer une carrière de soliste en compagnie des artistes et des orchestres les

plus réputés.

Il revient à la direction d'orchestre en 1994 lorsqu'il fonde, encouragé par son maître John Eliot Gardiner « Les Virtuoses de l'Opéra de Lyon » qui obtient un vif succès.

Son premier disque lui vaudra en 1989 le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Depuis, Philippe Bernold a réalisé plus d'une vingtaine d'enregistrements pour Harmonia Mundi, EMI...

Il est Professeur de flûte et de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris.

ORCHESTRE NATIONAL D'Auvergne

Dès sa création, l'Orchestre national d'Auvergne s'est singularisé par la recherche d'un son, d'une force, d'un absolu de perfection qui le caractérise depuis toujours parmi les phalanges orchestrales françaises. Sensible et aventureuse, sa programmation dans des répertoires s'étendant sur six siècles a fait sa renommée sur la scène française et internationale et se retrouve dans ses enregistrements.

C'est en 1981 que naît cet orchestre de chambre permanent au cœur du Massif Central, avec d'emblée une volonté affichée d'un rayonnement régional comme international. Orchestre citoyen, il mène depuis sa création des actions de diffusion musicale et de sensibilisation auprès des publics : le label « Orchestre national en

région » qu'il obtient en 2019 en est une juste reconnaissance. Il nourrit un projet artistique ancré sur son territoire et ouvert sur le monde, favorisant la réalisation de très nombreuses tournées et d'une discographie renouvelée. En janvier 2019, l'Orchestre national d'Auvergne est le premier orchestre français à créer son propre label 100% numérique accessible librement en streaming, OnA Live. Il totalise à ce jour plus de 95 000 écoutes dans 86 pays. Depuis quarante ans, l'Orchestre a ainsi enregistré plus de 50 albums.

Il doit son unité et sa cohésion exemplaires aux directions musicales de Jean-Jacques Kantorow, Arie van Beek et Roberto Forés Veses. Le violoniste et chef d'orchestre Thomas Zehetmair est son chef principal depuis la saison 2021-2022, associant à son équipe artistique le violoniste et chef baroque Enrico Onofri ainsi que le pianiste et chef Christian Zacharias.

MUSÉE DE L'OPÉRA DE VICHY

Quoi de plus naturel, à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean-Pierre Rampal, que de lui consacrer une exposition ici, à Vichy, où il fit ses premières armes en soliste ? L'un des plus emblématiques virtuoses que compta l'Orchestre du Grand Casino, il fascine toujours aujourd'hui par son art et par ce que le monde musical lui doit.

Mais se rappelle-t-on qu'année après année, les listes des musiciens composant la plus prestigieuse des formations estivales dévoilent quantité de noms familiers à l'orée d'extraordinaires carrières ? Aussi avons-nous souhaité associer à cet hommage à Jean-Pierre Rampal les solistes de l'Opéra de Vichy dans leur ensemble au travers des personnalités parmi les plus marquantes depuis la Belle Époque jusqu'aux années 1960. On y retrouvera bien des artistes exceptionnels, la glorieuse période de l'entre-deux-guerres puis l'élite des grands virtuoses de l'ère moderne - et parmi eux un autre immense flûtiste français en la personne de Maxence Larrieu, que Vichy aura le plaisir d'accueillir cet automne.

En bref, tout un parcours historique pour redécouvrir les acteurs d'une fabuleuse richesse musicale - en fait un âge d'or de près d'un siècle !

Denis Verroust
Commissaire de l'exposition

Jean-Pierre Rampal (1922-2000) et les solistes de l'Orchestre du Grand Casino de Vichy
Exposition présentée jusqu'au 27 novembre 2022
Au musée de l'Opéra de Vichy, 16 rue du Maréchal Foch à Vichy
04 70 58 48 20 - www.operavichy-musee.com

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION MUSIQUES VIVANTES

Musiques Vivantes favorise l'accès à la musique pour tous les publics à travers plusieurs activités. Le Festival Musiques Vivantes (38ème édition) : Festival itinérant de musique, il valorise le patrimoine architectural au nord de l'Auvergne par des concerts en milieu rural et urbain. Largement reconnu, le festival propose des concerts donnés par des artistes de renommée internationale, mais il s'attache également chaque année à mettre en lumière les talents de jeunes artistes.

Le Festival Tintamarre (12ème édition) : en coréalisation avec Vichy Culture, propose des spectacles adaptés à tous les enfants, de la crèche à l'école primaire. Séances scolaires, concerts, spectacles jeunes et tout public alternent chaque année pendant près de deux semaines en novembre.

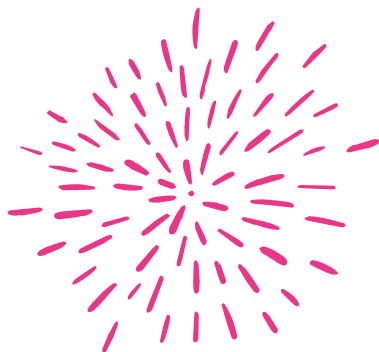
L'Éducation artistique et culturelle : l'association est un acteur important de l'action culturelle et développe des actions et des projets dans ce cadre. Une musicienne DUMI intervient toute l'année pour mener à bien un ensemble d'action dans ce cadre.

En collaboration étroite avec le Conservatoire de Vichy, l'association intervient dans une grande partie des écoles de l'agglomération afin de sensibiliser les enfants à la musique par le biais d'une pratique artistique plurielle : jeu, chant, écoute, participation à des spectacles, rencontre d'artistes musiciens, compositeurs, auteurs, chanteurs...

Musiques Vivantes est un acteur culturel important dans le cadre du Contrat de Ville de Vichy (programme "parents-enfants", interventions REP, et collaboration avec le CCAS).

Des interventions plus ciblées sont menées dans les collèges à destination des classes ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) et dans le cadre de résidences d'artistes dans les classes.

L'association s'inscrit également dans le dispositif Culture Santé par le biais d'actions culturelles en milieu hospitalier.

HISTORIQUE

ORCHESTRE NATIONAL D'Auvergne ET MUSIQUES VIVANTES

- **1982** : 22 octobre, Centre Culturel Valéry Larbaud, direction Jean-Louis Barbier
Soliste : Elisabeth Venhome, contrebasse
- **1984** : 3 août, Eglise Ste Croix de St Pourçain/Sioule, direction Jean-Louis Barbier
Soliste : Jean Dekyndt, organiste
13 novembre, Centre Culturel Valéry Larbaud, direction Détélf Kieffer
Soliste : Laurent Martin, piano
- **1985** : 25 juin, Château de Busset, direction Détélf Kieffer
Soliste : Takashi Kondo, violoncelle
- **1986** : 27 février, Centre Culturel Valéry Larbaud, direction Jean-Jacques Kantorow
Solistes : Alexandre Brussilovsky violon, Guy Touvron trompette
- **1988** : 21 janvier, Salle Berlioz (Opéra de Vichy), direction Jean-Jacques Kantorow
Soliste : Vladimir Mendelssohn, alto
02 juillet, Eglise Ste Croix de St Pourçain/Sioule, direction Jean-Jacques Kantorow
Solistes : Donna Brown, Sirry Ella Magnus, Ian Honeyman, Laurence Albert
Chœurs de l'Orchestre National de Lyon, soliste Alexandre Brussilovsky violon.
- 12 octobre, Salle Berlioz (Opéra de Vichy), direction Vladimir Kodjoukharov
Solistes : Anthéa Gifford, guitare et Hiroe Namba, violon
- **1990** : 20 octobre, Centre Culturel Valéry Larbaud, direction François Bilger
Soliste : Bernard Soustrot, trompette
- **1991** : 04 juillet, Eglise Ste Croix de St Pourçain/Sioule, avec le chœur de l'Orchestre National de Lyon Bernard Tétu, direction Jean-Jacques Kantorow
Solistes : Catherine Dubosc, soprano, Eliane Tanchéff, alto, Michel Pastor, ténor, Jacques Bona basse.
- **1992** : 6 novembre, Salle Berlioz (Opéra de Vichy), direct et soliste Jean-Jacques Kantorow
- **1994** : 23 avril, Centre Culturel Valéry Larbaud, direction François-Xavier Bilger
Solistes : Gordan Nikolitch, violon et Anne-Marie Rodde, soprano
- **2000** : 05 février, Opéra de Vichy, direction Arie Van Beek, soliste Vanessa Wagner, piano.
- **2007** : 30 novembre, Opéra de Vichy : Concert des 30 ans de Musiques Vivantes, présentateur et direction Frédéric Lodéon, solistes Philippe Bernold, flûte, Xavier de Maistre, harpe
- **2010** : 25 juin, Gannat direct Arie Van Beek, soliste Laure Favre Kahn, piano
- **2011** : 20 juin, Opéra de Vichy, direction JM. Lavoie, soliste Romain Leleu
- **2019** : 28 juin, Opéra Vichy direction Roberto Forés Vesés, soliste C.Mercier, alto
- **2013** : 29 juin, Aigueperse, direction R.Forés Vesés, Romain Leleu trompette
- **2019** : 28 juin, Opéra de Vichy, direction Roberto Forés Vesés, soliste C.Mercier, alto

FESTIVAL MUSIQUES VIVANTES

(38e ÉDITION) DU 6 AU 17 JUILLET 2022

SAMEDI 9 JUILLET - 20H

Aigueperse

Église Saint-Bénéilde

TRIO WANDERER

DIMANCHE 10 JUILLET - 17H

Gannat

Église Sainte-Croix

QUATUOR ZAÏDE

MARDI 12 JUILLET - 20H

Vichy

Église Saint-Louis

CONCERT POUR L'UKRAINE

SERAFIM IVANOV, ELENA IVANOVA, KATERYNA KULYKOVA

MERCREDI 13 JUILLET - 20H

Vichy

Hôtel de Ville

CLÉMENT LEFEBVRE, PIANO

JEUDI 14 JUILLET - 20H

Randan

Domaine Royal

LOCO CELLO

VENDREDI 15 JUILLET - 20H

Ébreuil

Église Saint-Léger

DUO AURORA

SAMEDI 16 JUILLET - 17H

Verneuil-en-Bourbonnais

Église Saint-Pierre

FANNY VICENS, ACCORDÉON

DIMANCHE 17 JUILLET - 20H

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Église Sainte-Croix

ARTISTES DES CHŒURS DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VICHY CULTURE

Entrée
libre

JEU.
14
JUILLET
-
19H

PARVIS SIMONE VEIL

Grand bal du monde

RADIO TUTTI & BARILLA SISTERS
DELI TELI

VEN.
22
JUILLET
-
20H

OPÉRA DE VICHY

Stravinski

L'OISEAU DE FEU - Thierry Malandain
LE SACRE DU PRINTEMPS - Martin Harriague
Malandain Ballet Biarritz

