

Les Quatre Saisons

Antonio Vivaldi

CONCERT DE LA LOGE & MOURAD MERZOUKI

PROGRAMME DE SALLE

DIMANCHE 10 MARS 2024 - OPÉRA DE VICHY

Les Quatre Saisons

Pour fêter le 300e anniversaire de l'éternel tube de Vivaldi, Julien Chauvin et Mourad Merzouki imaginent un concert chorégraphié au caractère inédit, où la danse hip-hop s'entremêle avec la musique baroque.

Les Quatre Saisons de Vivaldi est sans doute l'œuvre la plus célèbre de l'histoire de la musique inspirée par la nature. Comment entendre d'une oreille neuve une musique aussi rabâchée ?

Les dix-neuf musiciens du Concert de la Loge relèvent le défi avec maestria en intercalant, entre les parties, un concerto pour violon et un autre pour violoncelle du génial prêtre roux. Ils s'appuient sur les danseurs de Pôle en Scène, centre chorégraphique placé sous la direction de l'iconoclaste Mourad Merzouki, pour une chorégraphie des corps répondant à celle des astres.

Une expérience augmentée du concert qui ravit autant les amateurs de musique que de danse.

Mourad Merzouki : chorégraphie
Sabri Colin : assistant chorégraphie
Coline Serreau : scénographie
Cécile Trelluyer : lumières
Boris Buard : assistant éclairagiste
Julien Chauvin : direction musicale, violon
Nadine Chabannier : costumes

Durée : 1h15

Co-production : Concert de la Loge, STS Événements - La Seine Musicale, Auditorium - Orchestre national de Lyon, Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux. Avec le soutien du CNM

le concert de
la loge ~~à Puteaux~~
PUTEAUX
JULIEN CHAUVIN

LA SEINE
MUSICALE

VILLE DE PUTEAUX

PÔLE EN SCÈNES
ALBERT CAMUS - PÔLE PIK

cnm

Programme musical

Sinfonia de L'Olimpiade

RV 725, Allegro

Le Printemps

RV 269 I. Allegro, II. Largo, III. Allegro

Sonate pour violoncelle en la mineur,

RV 43 Largo, Allegro, Largo, Allegro

Violoncelles : Jérôme Huille

L'été

RV 315, I. Allegro con molto - Allegro, II. Adagio - Presto - Adagio, III. Presto

Concerto en si mineur pour 4 violons

Op. 3, No. 10, RV 580 Allegro, Largo, Allegro

Violons : Julien Chauvin, Marieke Bouche, Lucien, Pagnon, Anaïs Perrin

L'automne

RV 293 I. Allegro, II. Adagio molto, III. Allegro

Sinfonia en sol majeur

RV 151 (alla Rustica) : I. Presto, II. Adagio, III. Allegro

L'Hiver

RV 297, I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro

Sinfonia de L'Olimpiade

RV 725, Allegro

VENTE ET DEDICACE

Vente et dédicace à l'issue de la représentation à l'occasion de la parution du disque *Les Quatre Saisons* au label Alpha.

Musiciens

Concert de la Loge

Julien Chauvin Violon et direction

Anaïs Perrin, Yuna Lee, Lucien Pagnon Violons 1

Marieke bouche, Cécile Caup, Rachel Rowntree Violons 2

Delphine Grimbert, Delphine Millour Alto

Jérôme Huille, Jean-Baptiste Valfré Violoncelles

Michele Zeoli Contrebasse

Léo Brunet Théorbe

Louise Acabo Clavecin

Danseurs

Rôle en Scènes

Leo Abtouches,

Andy Adrianasolo,

Anthony Alves,

Ange Amédée,

Maelya Baugé,

Camille Letullier,

Lisa Medea

Antonio Vivaldi

Compositeur et violoniste italien

Violoniste virtuose et compositeur baroque de renommée internationale, Antonio Vivaldi a considérablement marqué la musique de son temps, notamment à travers ses œuvres instrumentales et concertantes.

Fils de Giovanni Battista Vivaldi, violoniste à l'orchestre de la basilique Saint-Marc de Venise, Antonio Vivaldi est né le 4 mars 1678 à Venise.

Destiné à la prêtrise, précoce et extrêmement doué pour la musique, il apprend le violon auprès de son père. Très tôt admis à la Chapelle ducale, il bénéficie de l'intense vie musicale qui anime la basilique Saint-Marc et ses institutions.

Ordonné prêtre à 25 ans, il doit cependant renoncer à exercer son ministère à la suite d'une maladie. Il est alors nommé maître de violon et compositeur en résidence à l'orphelinat du Conservatorio dell'Ospedale della Pietà à Venise, où il dirige jusqu'en 1740 un orchestre réputé dans toute l'Europe et compose pour les concerts que l'hospice offre le dimanche. Il y écrit également la plupart de ses œuvres à destination de ses élèves. L'édition et la diffusion de ses œuvres lors de ses nombreuses tournées en Europe, dont il est en même temps l'interprète, lui assurent une popularité internationale.

Excellent violoniste selon de nombreux témoignages, Antonio Vivaldi se consacre principalement à la forme du concerto : il introduit en particulier de nouvelles techniques de jeu, enrichit l'orchestration et redéfinit la forme du concerto grosso. Ainsi les recueils *L'Estro armonico*, *la Stravaganza* et les célèbres *Quatre Saisons* (*Il Cimento dell'armonia e dell'invenzione*) posent-ils les jalons du concerto de soliste.

Extrêmement prolifique, l'œuvre de Vivaldi comprend plus de 470 concertos et symphonies, 45 opéras, 2 oratorios, plus de 100 cantates, arias et sérénades, 75 sonates et une quarantaine d'œuvres de musique sacrée dont un Gloria en Ré Majeur.

Antonio Vivaldi en 6 œuvres :

- 1700 : *Gloria*, RV 589
- 1711 : *L'Estro Armonico*, opus 3
- 1712 : *La Stravaganza*
- 1725 : *les Quatre saisons*, opus 8
- 1727 : *Orlando furioso*
- 1735 : *La Griselda*

© Portrait supposé d'Antonio Vivaldi, Bologne, 1723 - Civico Museo Bibliografico Musicale Bologna

Les Quatre Saisons

L'œuvre

Les 12 Concertos pour violon op.8 furent publiés en 1724, à l'apogée de la carrière de Vivaldi. Ce sont les 4 premiers qui constituent l'ensemble des Saisons. A cette époque, la musique à programme, évoquant des personnages, des paysans ou encore des états d'âme, était très en vogue. Elle raconte une histoire ou dépeint une scène. Dès 1661 avec Lully (compositeur sous Louis XIV), le thème des saisons était utilisé dans les ballets et les divertissements scéniques. Mais c'est avec Vivaldi que l'on voit apparaître ce thème dans le concerto instrumental. Dès leur publication, ces concertos connurent un immense succès, aussi bien dans les cours princières que dans les concerts publics. La partition de chaque saison est précédée d'un sonnet expliquant le déroulement des événements évoqués dans la musique, dont certains extraits sont reportés sur les parties instrumentales. On sait, de ce texte, qu'il fut rajouté lors de l'édition, une fois la musique composée. Vivaldi a parfaitement

réussi l'adaptation de son « programme » aux principes formels du concerto : les trois mouvements du Printemps par exemple, représentent respectivement l'éveil de la nature, un berger endormi puis la danse des bergers et des nymphes.

L'œuvre est parcourue d'évocations pittoresques, que ce soit la description des éléments comme le tonnerre, le vent ou la pluie, les scènes champêtres ou l'atmosphère poétique de chacune des saisons. Pour réaliser ces tableaux, Vivaldi déploie une invention et une ingéniosité sans limites dans l'utilisation des cordes, comme dans l'organisation de la masse orchestrale, écrivant une musique extrêmement colorée, contrastée, qui lui a valu son immense popularité. Ainsi, ces quatre concertos pour violon peignent de façon délicate les humeurs et les couleurs de chacune des saisons.

Mourad Merzouki

chorégraphe

Figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 1990, le chorégraphe Mourad Merzouki inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans perdre de vue les racines du mouvement, ses origines sociales et géographiques, cette confrontation permet d'ouvrir de nouveaux horizons à la danse et dégage des points de vue inédits.

Après avoir créé sa première compagnie Accrorap en 1989 avec Kader Attou, Éric Mezino et Chaouki Saïd, il décide en 1996 de développer son propre univers artistique en fondant sa compagnie Käfig, « cage » en arabe et en allemand. Depuis, il a créé une trentaine de pièces dont la diffusion ne cesse de s'élargir. Au total, plus de 2 millions de spectateurs ont découvert les créations de sa compagnie lors de 4 000 représentations en France et à l'étranger,

soit à travers 65 pays.

À la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne de 2009 à 2022, il développe un projet artistique tout à la fois ouvert sur le monde et ancré sur le territoire. Il crée des ponts avec le projet mené à Pôle en Scènes à Bron, dont il est conseiller artistique depuis 2016, mettant en synergie le Centre chorégraphique Pôle Pik et l'Espace Albert Camus. Sur ces territoires, il pilote deux festivals jumeaux, Karavel et Kalypso, offrant un large espace de visibilité aux compagnies de danse hip-hop. En janvier 2023, après 13 années à la tête du CCN de Créteil, il ré-installe la compagnie Käfig dans l'Est lyonnais, à Bron et à Saint-Priest, renouant avec le territoire qui l'a vu grandir.

Julien Chauvin

direction musicale, violon

Très tôt attiré par la révolution baroque et le renouveau de l'interprétation sur instruments anciens, Julien Chauvin part se former aux Pays-Bas, au Conservatoire royal de La Haye, avec Vera Beths, fondatrice de l'Archibudelli aux côtés de Anner Bylisma.

En 2003, il est lauréat du Concours international de musique ancienne de Bruges et se produit ensuite en soliste en Géorgie, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud tout en jouant au sein des principaux ensembles baroques européens. En 2005, il forme Le Cercle de l'Harmonie, qu'il dirige avec Jérémie Rhorer pendant dix ans.

Concrétisant son souhait de redonner vie à une formation célèbre du XVIIIe siècle, Julien Chauvin fonde en 2015 un nouvel orchestre : Le Concert de la Loge. L'ambition de cette re-création s'affiche notamment dans l'exploration de pages oubliées du répertoire lyrique et instrumental français, ainsi que de formats de concerts encourageant la spontanéité et l'imagination du public.

Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor Cambini-Paris créé en 2007, avec lequel il joue et enregistre les quatuors de Jadin, David, Gouvy, Mozart, Gounod ou Haydn.

Il est également chef invité de nombreuses formations : l'orchestre Esterházy Hofkapelle, l'Orchestre régional d'Avignon-Provence, l'Orchestre national de Metz, l'Orchestre de Chambre de Paris, l'Orchestre de l'opéra de Limoges, l'Orkiestra Historyczna de Katowice, le Folger Consort à Washington, Les Violons

du Roy, le Kammerorchester Basel et le Gürzenich-Orchester de Cologne.

La discographie de Julien Chauvin comprend des œuvres concertantes de Haydn, Mozart, Beethoven et Berlioz pour les labels Alpha, Eloquentia et Ambrosiè-Naïve. En tant que soliste, il a enregistré deux albums de concertos pour violon pour les éditions Vivaldi sur le label Naïve.

Parallèlement à ses activités de concertiste, Julien Chauvin se consacre également à la pédagogie dans le cadre de sessions d'orchestre ou de master classes au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ainsi qu'à celui de Lyon, à l'École normale de musique de Paris, à l'Académie de l'Opéra de Paris ou encore avec l'Orchestre Français des Jeunes.

Julien Chauvin joue un violon Giuseppe Guaragnini de 1780 prêté dans le cadre du projet «Adopt a Musician», une initiative de Music Masterpiece à Lugano.

Sabri Colin

assistant chorégraphique

Sabri Colin découvre la danse à l'âge de 19 ans. Il débute par le Breakdance en intégrant le crew RUFF'N'X avec qui, il sortira vainqueur du Battle of the Year 2006 et 2007. Il intègre en 2008 la Compagnie anglaise DECALAGE sous la direction de Mickael Rivière avec qui il tourne à travers l'Europe avec la création « BREAKINPOINT ».

Il partage la scène avec des danseurs et des compagnies du monde entier comme FLYING STEPS, la Cie SALAM, le danseur SALAH du Vagabond Crew, MISTER WIGGEL'S. Il décide d'approfondir son art et intègre le centre de formation de Cinthya Jouffre en Alsace. Il en sort diplômé et poursuit sa formation à Bordeaux au Centre de Formation Adage.

En complément de sa carrière de danseur professionnel, il enseigne depuis 2008 sa danse Hip-Hop, Break, New Style et Abstract au sein de différentes écoles. Il est invité pour faire des stages à travers la France et intègre en 2009 l'équipe pédagogique du Centre de Formation Adage où il y fait sa première création « IMPACT » en 2010.

Il est aujourd'hui danseur interprète pour la Cie Käfig pour laquelle il danse à travers le monde entier: « Yo Gee Ti », « Kampus », « Recital à 40 », « Pixel », « Folia » et « Vertikal ». Il danse aussi pour la Cie Massala & la Cie Accrorap. Depuis 2009, Il est le référent en danses urbaines du C.F. Adage pour lequel il a créé plusieurs pièces : « Impact », « Ah oui moi aussi », « Syndrome » et « Hybrid Theory » et depuis 2016 il est en charge de la formation Hip Hop au Centre de Formation Adage.

oct 2020 © Gilles Aguiar

Coline Serreau

scénographe

Fille de l'écrivaine Geneviève Serreau et du metteur en scène Jean-Marie Serreau, Coline Serreau va une partie de son enfance à l'École de Beauvallon, alors dirigée par Marguerite Soubeyran. Ses compagnes deviendront respectivement sa marraine et sa tante.

Elle fait ensuite des études de Lettres, entre au Conservatoire de Musique, bénéficie de cours de trapèze à l'École du Cirque d'Annie Fratellini et apprend la danse classique et moderne. Attirée par le théâtre, elle entre au centre de La Rue Blanche en 1968, elle est stagiaire à la Comédie-Française en 1969, avant de s'orienter vers l'écriture de scénarios pour le cinéma et le théâtre, et la mise en scène au théâtre, au cinéma et à l'opéra.

En 1975, elle se lance dans la réalisation cinématographique et connaît un vrai succès auprès de la critique en 1977 avec son second film Pourquoi pas ! lequel réunit Sami Frey, Mario Gonzalez et Christine Murillo, et traite d'un trio amoureux composé de deux hommes vivant en couple et de leur amie commune. En 1985, Trois hommes et un couffin apparaît sur les écrans de cinéma. Avec plus de 12 millions d'entrées, il compte parmi les records du nombre d'entrées pour un film français. Elle réalise ensuite Romuald et Juliette, La Crise (César du meilleur scénario), La Belle Verte, Chaos, 18 ans après, Saint-Jacques... La Mecque et Solutions locales pour un désordre global en 2010, Couleur locale

en 2013, Tout est permis en 2014 et Pierre Brossolette en 2015. Elle a réalisé entre-temps, en 1991, entre deux longs-métrages, un clip incorporé dans le film Contre l'oubli et consacré à un couple emprisonné au Malawi, Vera Chirwa et son époux.

Elle a également joué dans de nombreux spectacles de théâtre qu'elle a écrits ou non : Lapin Lapin, Quisaitout et Grobêta (cinq Molières), Le Salon d'été et Le Cercle de craie Caucasiens de Bertolt Brecht.

Elle a été longtemps la compagne du metteur en scène de théâtre suisse Benno Besson, qui fut le codirecteur du Berliner Ensemble avec Bertolt Brecht, ils sont les parents de Madeleine Besson.

En 2003, elle crée et dirige la Chorale du delta.

Le Concert de la Loge

En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel ensemble sur instruments anciens avec l'ambition de faire revivre un chaînon essentiel de l'histoire musicale française : Le Concert de la Loge Olympique.

Créé en 1783 par le comte d'Ogny, cet orchestre était alors considéré comme l'un des meilleurs d'Europe et il resta célèbre pour sa commande des *Symphonies parisiennes* à Joseph Haydn, lesquelles furent exécutées dans la salle des Cent-Suisses du palais des Tuileries.

À l'époque, la grande majorité des musiciens étaient francs-maçons et de nombreuses sociétés de concerts étaient liées à des loges maçonniques, à l'instar de celle de l'Olympique de la Parfaite Estime.

De nos jours, formation à géométrie variable, l'ensemble propose des programmes de musiques de chambre, symphonique ou lyrique, dirigés du violon ou de la baguette, et défend un large

répertoire, allant de la musique baroque jusqu'à celle du tournant du début du XXe siècle.

Le projet de cette recreation est aussi d'explorer de nouvelles formes de concerts, en renouant avec la spontanéité et les usages de la fin du XVIIIe siècle qui mêlaient différents genres et artistes lors d'une même soirée, ou en concevant des passerelles avec d'autres disciplines artistiques.

Depuis sa refondation, l'ensemble s'est produit en tournée sur de nombreuses scènes lyriques interprétant notamment *Armida* de Haydn dans une mise en scène de Mariame Clément, *Le Cid* de Sacchini dans une mise en scène de Sandrine Anglade, *Phèdre* de Lemoyne et *Cendrillon* d'Isouard dans des productions au Palazzetto Bru Zane dans une mise en scène de Marc Paquien, ou encore *Die Entführung aus dem Serail* de Mozart dans une mise en scène de Christophe Rulhes.

L'orchestre travaille également régulièrement avec des solistes de renom tels que Karina Gauvin, Sandrine Piau, Philippe Jaroussky, Marina Viotti, Andreas Staier et Justin Taylor, Marie-Nicole Lemieux...

L'ensemble a enregistré six volumes de l'intégrale des *Symphonies parisiennes* de Haydn (label Aparté), ainsi que des œuvres de la même période interprétées au Concert de la Loge Olympique. Il redécouvre également d'autres répertoires : les mélodies françaises orchestrées et les concerti pour violon pour deux albums avec le label Naïve. En 2021, le Concert de la Loge entamera une nouvelle collaboration avec le label Alpha, autour des trois dernières symphonies de Mozart. Tous ces enregistrements ont été salués par la critique : Diapason d'or, BBC Choice, Gramophone award, Diamant d'Opéra Magazine, Choc Classica, Le Monde, ffff

Télérama, Grand Prix Charles Cros...

En juin 2016, le Comité national olympique français s'est opposé à l'utilisation de l'adjectif «olympique» par l'ensemble, qui a été contraint de changer son nom historique en «Le Concert de la Loge».

L'ensemble est soutenu par le Ministère de la Culture, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Fondation Société Générale C'est vous l'avenir (mécène principal), Abéo, le Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm et les mécènes membres du Club Olympique. Il est en résidence au Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux et au Lycée Jacques Decour de Paris, artiste associé en résidence à la Fondation Singer-Polignac, ensemble associé à l'Auditorium du Louvre. Il est également ensemble en résidence au Festival de Saint-Denis, soutenu par la DRAC Île-de-France pour deux ans. En 2021, l'ensemble entame une résidence croisée de quatre ans avec l'Association pour le Développement des Activités Musicales dans l'Aisne (ADAMA) et le Centre de Musique Baroque de Versailles.

Prochainement à Vichy Culture

MUSIQUE & JONGLAGE

NOS MATINS INTÉRIEURS

Collectif Petit Travers & Quatuor Debussy

Judi 14 mars 2024 | 20h

Théâtre de Cusset

DANSE HIP-HOP

PIXEL

Mourad Merzoufi

Samedi 16 mars 2024 | 20h

Opéra de Vichy

JAZZ

TRIO BAROLO

Casa Nostra

Vendredi 22 mars 2024 | 20h

Centre Culturel de Vichy

OPÉRA

MADAMA BUTTERFLY

Giuseppe Puccini

Dimanche 24 mars 2024 | 15h

Opéra de Vichy

WWW.OPERA-VICHY.COM

Renseignements / Réservations : 15 rue Maréchal Foch - 03200 Vichy

+33 (0)4 70 30 50 30 - billetterie@vichyculture.fr