

AUTOUR D'UNE PARTITION

EXPOSITION-CONCERTS

 19-30 JANVIER 2022

CONCERT VERNISSAGE
"MUSIQUE FRANÇAISE AU SALON :
COMPOSITRICES, ELLES/AILES"

Mardi 25 janvier, 20h

En regard de l'exposition « Autour d'une partition », ce quatrième concert valorise le répertoire des compositrices d'hier à aujourd'hui.

Tombées dans l'oubli, victimes des bouleversements de l'histoire de la musique, les compositrices du début du XXe siècle semblent peu à peu sortir de l'ombre. Une réhabilitation de leur mémoire, une redécouverte de leurs œuvres, tout au moins, s'opère à la faveur de recherches, publications et projets discographiques récents.

Ceux-ci révèlent un corpus d'œuvres de compositrices quantitativement et qualitativement riche : des petites-formes (pièces vocales, pièces pour piano) diffusées par les compositrices elles-mêmes, aux formes plus ambitieuses (musique de chambre, répertoire symphonique et lyrique) nécessitant des connaissances approfondies en écriture musicale et le soutien d'alliés interprètes (orchestres, chefs, institutions).

Tirillée entre ambition et convention, entre don artistique et vie familiale, la femme musicienne du tournant du XXe siècle doit faire preuve d'une puissante vocation pour s'extraire des pressions sociales et parvenir à composer, à tel point que « seuls de grands talents animés d'une nature exceptionnellement énergique peuvent aboutir à l'élaboration d'une œuvre. »¹

Le projet initial proposé avant la crise sanitaire, avait imaginé rendre hommage à ces Femmes exceptionnelles en ne réunissant que des interprètes féminines... Son évolution et la dimension qu'il a pris grâce à l'Exposition ne correspondait plus à ce choix, et c'est avec bonheur que tous les participants se sont mobilisés pour vous faire découvrir ce programme. Un hommage à la Création Contemporaine Féminine a aussi heureusement été ajouté.

IVANE BÉATRICE BELLOCQ

**TROIS MOMENTS MARINS POUR CHŒUR D'ENFANTS,
PIANO À 4 MAINS ET PERCUSSIONS - I. FLOT, JUSANT ;
II. NOCTURNE, MER ÉTALE ; III. BRISANTS, GRAIN**

Création, commande du Conservatoire de Versailles Grand Parc

Chœur CHAM 2C1, direction Paul de Plinval

Pascal Romano et Iliyan Markov, piano à 4 mains ; Sarah Octavien-Paul et Nicolas Lablee, percussions

« Je ne me suis rendu compte qu'assez récemment à quel point certains phénomènes de la nature m'émeuvent, jusqu'à m'inspirer musicalement de façon presque magique. En témoignent par exemple mes pièces Estrans (commande de Radio-France), Islande (Lave, Glace, Faille), Fragments de mer (commande de temp'ora pour Los Angeles), Ruisseau (festival Ars Nova – Bruxelles), etc.

Ces Trois Moments Marins, commande du CRR de Versailles Grand Parc à l'initiative de Paul de Plinval et Bernard Soulès, ont été conçus et en grande partie composés l'été 2019 à Tregastel, en Bretagne.

La beauté et la variété infinie des rencontres de l'eau et du minéral (ici surtout sable puis rochers) se sont là aussi imposées à moi. Les voix sont l'élément liquide, parfois assez calme, parfois tourbillonnant. Les percussions, les éléments terrestres, y compris la pluie fine finale. Le piano est dans l'entre-deux : l'estran, cet endroit appartenant toutes les 6h environ à la mer puis à la terre, si variable selon les endroits.

Le premier mouvement figure une marée haute naissante, venue de très loin, gagnant peu à peu toute sa plénitude, puis se retirant. La seconde partie est seulement instrumentale ; c'est la nuit, à ce bref moment particulier où la mer est presque totalement calme, entre marées haute et basse. L'éclairage intermittent d'un phare contribue à l'étrangeté de ce calme. Le dernier et bref mouvement : tempête. Les vagues puissantes font des feux d'artifice sur les rochers en s'y précipitant. Fin : le tumulte s'apaise, laissant place à un début de pluie à grosses gouttes devenant une fine pluie statique. »

Ivane Béatrice Bellocq, compositrice et flûtiste, lauréate de 6 Prix internationaux dont Radio-France, Berlin et Ohana, est une ancienne élève du Conservatoire de Versailles. Elle a enregistré une vingtaine de disques, notamment chez Dux.

¹ Christine Géliot, « La Redécouverte d'une compositrice » dans *Mel Bonis (1858-1937), Parcours d'une compositrice de la Belle Époque*, sous la direction d'Etienne Jardin, Actes Sud / Palazzetto Bruzane, 2020

PAULINE VIARDOT (1821-1910)

Dans ses *Six chansons du XVe siècle*, Pauline Viardot développe une ligne mélodique aux chanteuses qui montre combien elle maîtrisait elle-même l'art du chant. Les 2 mélodies choisies pour débiter ce programme dédié aux femmes compositrices vivant au temps des salons de musique sont teintées d'une légère insouciance : l'image de la vie de jeune fille qu'on imagine à cette époque. Dans l'ensemble de ce programme, on notera la connaissance aigüe de chacune des compositrices des écrits anciens.

LE ROUSSIGNOLET

Filière voix Collège et Lycée ; Tiphaine Ferrié, flûte ; NN, piano ou harpe

LES TROIS BELLES DEMOISELLES

Ensemble Vocal Féminin & Filière Voix, Jehanne Rachid, Piano

LILI BOULANGER (1893-1918)

CORTÈGE POUR VIOLON ET PIANO

Maria Obukhovska, violon ; Yun Yang, piano

Composée en 1914, alors que la compositrice profite d'un séjour à la Villa Médicis, *Cortège* est une pièce pour violon ou flûte et piano, dédiée à la violoniste Yvonne Astruc. Une page de musique vivante et presque dansante au tempo rapide et syncopé, déployant un thème obstiné et désinvolte.

LES SIRÈNES

Ensemble Vocal Féminin à 6 voix égales & Filière Voix ;
Pierre Jean Sébirot, piano

On ne peut bien sûr pas faire abstraction du titre éponyme traité par Debussy dans ses *Trois Nocturnes*, pièce interprétée en 2018 à l'occasion de l'échange effectué avec l'orchestre de Berlin pour deux concerts au Théâtre Montansier et à l'église Saint Eustache (Paris) : l'écriture de Lili Boulanger joue sur les touches impressionnistes délicates de l'accompagnement pianistique pour donner ces impressions aquatiques et fantastiques à cette pièce.

Dans le parcours de ces compositrices, décliner leur vie spirituelle en musique était un élément qui s'imposait à chacune. Dans ce large choix, seules les pièces dédiées à l'image de la Femme, donc à celle de la Vierge et de la quête de l'espoir qu'elle représente dans la religion catholique ont été retenues, afin de garder la constance de la thématique aussi dans la découverte de leur répertoire sacré.

CLÉMENCE DE GRANDVAL (1828-1907)

VALSE MÉLANCOLIQUE POUR FLÛTE ET HARPE

Tiphaine Ferrié, flûte ; Fabrizio Zanabria Tirado, harpe

Elève de composition de Camille Saint-Saëns, Clémence de Grandval laisse un corpus important d'œuvres dans tous les genres en vogue. Ces créations pour musique de chambre témoignent d'un intérêt certain pour les instruments à vent (*Trio de salon* pour hautbois, basson et piano ; *Suite* pour flûte et piano ; *Deux pièces* pour hautbois ; *Quatre pièces* pour cor anglais et piano).

La *Valse mélancolique* pour flûte et harpe paraît chez Heugel en 1894. Créé le 4 avril 1891, salle Pleyel, ce duo élégant et expressif est dédié au flûtiste Paul Taffanel et au harpiste Alphonse Hasselmans.

CÉCILE CHAMINADE (1857-1944)

L'ÉTOILE

Ensemble Vocal Féminin & Filière Voix à 4 voix égales,
Pierre Jean Sébirot, piano

C'est le premier de ses *Six Poèmes Evangéliques* qui est interprété ce soir : la ferveur presque enfantine à suivre l'Étoile se perçoit dans cette page au rythme de marche allant vers l'Espoir et la Vérité... Un hommage peut être aussi à son protecteur le compositeur Bizet pour ces pièces aux couleurs de Noël comme "La marche des Rois" dans l'*Arlésienne*...

MEL BONIS (1858-1937)

SUB TUUM

Duo par les lycéennes de la Filière Voix ; Augustin Dessarps, orgue

L'antienne mariale *Sub tuum præsidium*, "A l'abri de ta miséricorde", est une prière catholique, refrain d'un Psaume dédié à la Vierge Marie. Il s'agit de la plus ancienne prière adressée à Notre Dame, parmi les textes non bibliques : le premier témoignage de ce texte fut retrouvé sur un papyrus égyptien écrit en grec et daté vers le IIIe siècle. C'est bien le thème grégorien que Mel Bonis reprend à la voix d'alto en le mettant en valeur par un contrechant à la voix de soprane.

Sub tuum præsidium confugimus,
Dei Genetrix;
nostras deprecationes ne despicias in
necessitatibus,
sed a periculis libera nos semper,
Virgo benedicta.

Sous ta protection nous avons fui,
Mère de Dieu ;
nos demandes ne les méprisent pas
dans leurs nécessités,
mais du danger délivre-nous toujours,
Vierge bénie.

SOIR, MATIN POUR VIOLON, VIOLONCELLE, PIANO

Viktor Hryhoriev, violon ; Katell Jarousse, violoncelle ; Nicolas Sourdaïne, piano

Chefs d'œuvre de délicatesse et de concision, les deux trios *Soir, Matin*, paraissent en 1907 chez Demets, éditeur vers lequel Mel Bonis se tourne pour publier ses ouvrages les plus ambitieux.

Composé au cours d'une période où la compositrice aborde à plusieurs reprises l'écriture à trois instruments (*Suite orientale pour trio*, 1900 ; *Suite pour flûte, violon et piano*, 1903 ; *Suite pour piano, flûte et cor*, 1907 ; *Trio en mi bémol*, 1908), ce diptyque se situe entre le genre galant de la suite et celui, plus rigoureux et académique, du trio avec piano.

Le trio *Matin* est offert aux sœurs Chaigneau, trio reconnu dans le Paris des années 1900 pour son jeu irréprochable, la grâce et la hardiesse de son engagement sur des chemins innovants. Les dédicataires n'ont semble-t-il pas créé la pièce, dont la première exécution connue (1909) revient au trio allemand Kellert.

« Alors que, dans *Soir*, c'est le chant de longues courbes mélodiques qui domine et évoque l'atmosphère méditative et apaisante du crépuscule, *Matin* tente de suggérer l'aube aux mille facettes et l'éveil de la nature. Dans ces partitions, l'alchimie sonore atteint des sommets de raffinement – les cordes en toute discrétion et le piano dans le médium et les aigus, la plupart du temps pianissimo. Toute la facture musicale offre à nos sens le bruissement des feuilles, les chants d'oiseaux ou les jeux de lumière sur les gouttes de rosée. *Matin* représente la contribution la plus importante de Mel Bonis à l'impressionnisme français »²

REGINA CAELI

Ensemble Vocal Féminin & Filiale Voix Collège et Lycée ; Fabrizio Zanabria Tirado, harpe ; Viktor Hryhoriev, violon ; Augustin Dessarps, orgue

Regina caeli est aussi une antienne mariale, prière chrétienne chantée en latin dédiée à la Vierge Marie et associée à la joie de la Résurrection de Jésus à Pâques. Mel Bonis associe l'orgue, instrument dédié à l'église, à son instrument de prédilection la harpe tout en répartissant le parcours mélodique aux voix et au violon.

Regina caeli, laetare, alleluia :	Reine du ciel réjouis-toi, alléluia
Quia quem meruisti portare, alleluia :	Pour qui tu as mérité de porter, alléluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia :	Il est ressuscité, comme il l'a dit, alléluia
Ora pro nobis Deum, alleluia	Prie Dieu pour nous, alléluia

CHŒUR CHAM 2C1

Aliénor ABEILLE, Rose BERTHELOT, Uliana BIGNON, Louise CARPENTIER, Eglantine CHAPELON, Nadilam CONVERT, Léonie COUSSEMENT, Juliette DAGONET, Clélie DARONDEAU, Gonzague DE CARMANTRAND, Pétronille DE CHATELLUS, Edith DE SAUVAGE, Gaétan DELAUNAY, Adèle DEVER, Joséphine DROZ DIT BUSSET GONCALVES, Vincent DURET, Liyan FOCK-YEE, Sixtine GUICHERD, Camille HEROULT, Ema INOSTROZA ALRUIZ, Alexis LEFEUBVRE, Irène LEPEU, Ninon MAGNEUX-PICARD, Justine MARTHAN, Noé PLUVINAGE, Philippine REGIS, Julia ROGER, Mathilde SIESS PERILLON, Candice SIMON, Paul VIVET, Elsa WANTIEZ

Direction, Paul de Plinval

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ, FILIÈRE VOIX COLLÈGE* ET FILIÈRE VOIX LYCÉE**

Laynour ABDU, Aurore BALLETT, Louise BIANCO, Gabriella BOJORQUEZ, Camille BONNOT, Maylis BOURGEOIS, Cécilia BRETON, Lucile BRIAND*, Eryn COTTIN, Eszter-Lilla DALI, Colombe DE BESOMBES**, Jeanne DE BOYSSON, Faustine DE MIRIBEL**, Rose DRAVERS, Isaure DROULLE*, Julie DUFAY**, Adèle FONTENEAU**, Violette GAYDON-PROCHASSON**, Charlotte GUILLAUME, Louane HAMBLO, Camille HOTTIER, Violaine LUCZAK, Federica MARCHAND, Garance MAUDUIT, Estelle PANCRACE**, Clémence PENHELEUX, Jehanne RACHID*, Elisabeth RODARY, Cécilia ROYANT, Barbara STEING, Marion VALBERT, Sarah VINCENT**, Jeanne YONNEAU

Direction, Valérie Josse

² Eberhard Mayer, préface à l'édition Furore Verlag de *Soir, Matin*, 2003

